

Анри Эмиль Бенуа Матисс

31.12.1869 Ле Като, Нор - 03.11.1954 Симье, близ
Ниццы

Год учения.

Первые опыты в живописи относятся к 1890; в 1892 Матисс учится в Париже в Академии Жюлиана у А. В. Бугро — мэтра салонного искусства; в 1893-98 работает в мастерской Г. Моро в Школе изящных искусств. Мистик и символист Моро предрекал начинающему художнику большую будущность, особенно ценя его новаторские приемы в сочетаниях разных цветов. Матисс копирует в Лувре произведения Шардена, де Хема, Пуссена, Рейсдаля, интересуется творчеством Гойи, Делакруа, Энгра, Коро и Домье. Память о старых мастерах и предшественниках сохранится надолго. С 1896 Матисс начинает выставляться в Салонах. По совету К. Писсарро едет в Лондон, чтобы познакомиться с произведениями У. Тернера.

Становление художником.

1901-04 — годы интенсивных творческих поисков, начало усиленных занятий скульптурой. Сам Матисс считал впоследствии, что в новой манере он начал работать в 1898. Постепенно он освобождается от «музейных» впечатлений, палитра его светлеет; появляется техника импрессионистического дробного мазка. Знакомится с творчеством А. Майоля, художниками группы «Наби», увлекается искусством П. Гогена (его посмертная выставка состоялась в Париже в 1903), П. Сезанна. Первая персональная выставка состоялась в 1904 у А. Воллара. Летом 1904 Матисс вместе с художниками-неоимпрессионистами П. Синьяком и Э. Кроссом едет на юг Франции, в Сен-Тропез; художник начинает использовать технику дивизионизма — отдельных точечных мазков. В 1905 выставляет картину «Роскошь, покой и сладострастие» (названием послужила строчка из стихотворения Ш. Бодлера), где декоративизм стиля модерн сочетается с точечной (характерной для пуантилизма) манерой письма. В дальнейшем красочная точка заметно увеличивается, цветовая энергия ее возрастает, появляется интерес к «экспрессии» (любимое слово Матисса), красочным ореолам вокруг формы, цветному рисунку внутри живописной композиции, к плоскостности и взаимодействию больших колористических масс.

ФОВИЗМ.

В знаменитом парижском осеннем Салоне 1905, вместе со своими новыми друзьями он выставляет ряд работ, и среди них «Женщину в зеленой шляпе». Произведения эти, произведшие скандальный фурор, положили начало фовизму. В это время Матисс открывает для себя скульптуру народов Африки, начинает ее коллекционировать, интересуется классической японской ксилографией и арабским декоративным искусством. К 1906 завершает работу над композицией «Радость жизни», сюжет которой навеян поэмой «Послеобеденный отдых фавна» С. Малларме: в сюжете сочетаются мотивы пасторали и вакханалии. Появляются первые литографии, гравюры на дереве, керамика; продолжает совершенствоваться рисунок, выполненный преимущественно пером, карандашом и углем. В графике Матисса арабеск сочетается с тонкой передачей чувственного обаяния природы.

Зрелое творчество.

В 1907 Матисс путешествует по Италии (Венеция, Падуя, Флоренция, Сиена). В «Заметках живописца» (1908) он формулирует свои художественные принципы, говорит о необходимости «эмоций за счет простых средств». В его мастерской появляются ученики из разных стран. В 1908 С. И. Щукин заказывает художнику три декоративных панно для собственного дома в Москве. В панно «Танец» (1910, Эрмитаж) представлен экстатический танец, навеянный впечатлениями от русских сезонов С. Дягилева, выступлений Айседоры Дункан и греческой вазовой живописи. В «Музыке» Матисс представляет изолированные фигуры, поющие и играющие на различных инструментах. Третье панно — «Купание, или медитация» — осталось лишь в набросках. Выставленные в парижском Салоне перед отправкой их в Россию, композиции Матисса вызвали скандал эпатажной обнаженностью персонажей и неожиданностью трактовки образов. В связи с установкой панно Матисс посетил Москву, дал несколько интервью для газет и высказал восхищение древнерусской живописью. В картине «Красные рыбки» (1911, Музей изобразительных искусств, Москва), используя приемы эллипсообразной и обратной перспектив, переключку тонов и контраст зеленого и красного, Матисс создает эффект кружения рыбок в стеклянном сосуде. В зимние месяцы с 1911 по 1913 художник посещает Танжер (Марокко), создает марокканский триптих «Вид из окна в Танжере», «Зора на террасе» и «Вход в казба» (1912, там же), приобретенные И. А. Морозовым. Мастерски переданы эффекты голубых теней и ослепляющих лучей солнца.

ВОЙНАМИ.

После Первой мировой войны Матисс преимущественно живет в Ницце. В 1920 исполняет эскизы декораций и костюмов для балета И. Стравинского «Соловей» (хореография Л. Мясина, постановка С. Дягилева). Под влиянием живописи О. Ренуара, с которым Матисс знакомится в Ницце, он увлекается изображением натурщиц в легких одеяниях (цикл «одалисок»); интересуется мастерами рококо. В 1930 едет на Таити, работает над двумя вариантами декоративных панно для фонда Барнеса в Мерионе (Филадельфия), которые должны были быть помещены над высокими окнами главного выставочного зала. Тема панно — танец. Восемь фигур представлены на фоне, состоящем из розовых и синих полос, сами фигуры серовато-розового тона. Композиционное решение нарочито плоскостно, декоративно. В процессе создания эскизов Матисс начал использовать технику вырезок из цветной бумаги («декупаж»), которой широко пользовался в дальнейшем (например, в серии «Джаз», 1944-47, воспроизведенной впоследствии в литографиях). Перед Второй мировой войной Матисс иллюстрирует книги, выпускаемые малыми тиражами (гравюра или литография). Для дягилевских постановок делает эскизы декораций балета «Красное и черное» на музыку Д. Шостаковича. Много и плодотворно работает с пластикой, продолжая традиции А. Бари, О. Родена, Э. Дега и А. Э. Бурделя. Стиль его живописи заметно упрощается; рисунок как основа композиции выявляется все определеннее («Румынская блуза», 1940, Центр современного искусства им. Ж. Помпиду, Париж).

«Капелла Чёток».

В 1948-53 по заказу доминиканского ордена работает над сооружением и декорацией «Капеллы четок» в Вансе. Над керамической крышей, изображающей небо с облаками, парит ажурный крест; над входом в капеллу — керамическое панно с изображением св. Доминика и Девы Марии. Другие панно, исполненные по эскизам мастера, помещены в интерьере; художник крайне скуп на детали, беспокойные черные линии драматично повествуют о Страшном Суде (западная стена капеллы); рядом с алтарем изображение самого Доминика. Эта последняя работа Матисса, которой он придавал большое значение, — синтез многих предшествующих его исканий.

Образы и стиль.

Матисс работал в разных жанрах и видах искусства и использовал разнообразные техники. В пластике, как и в графике, он предпочитал работать сериями (например, четыре варианта рельефа «Стоящая спиной к зрителю», 1930-40, Центр современного искусства им. Ж. Помпиду, Париж). Мир Матисса — это мир танцев и пасторалей, музыки и музыкальных инструментов, красивых ваз, сочных плодов и оранжерейных растений, разнообразных сосудов, ковров и пестрых тканей, бронзовых статуэток и бесконечных видов из окна (любимый мотив художника). Стиль его отличается гибкостью линий, то прерывистых, то округлых, передающих разнообразные силуэты и очертания («Темы и вариации», 1941, уголь, перо), четко ритмизирующих его строго продуманные, большей частью уравновешенные композиции. Лаконизм рафинированных художественных средств, колористических гармоний, сочетающих то яркие контрастные созвучия, то равновесие локальных больших пятен и масс цвета, служат главной цели художника — передать наслаждение от чувственной красоты внешних форм.

Обеденный стол-1897

Голубой горшок и лимон-1897

Ваза с подсолнухами - 1898

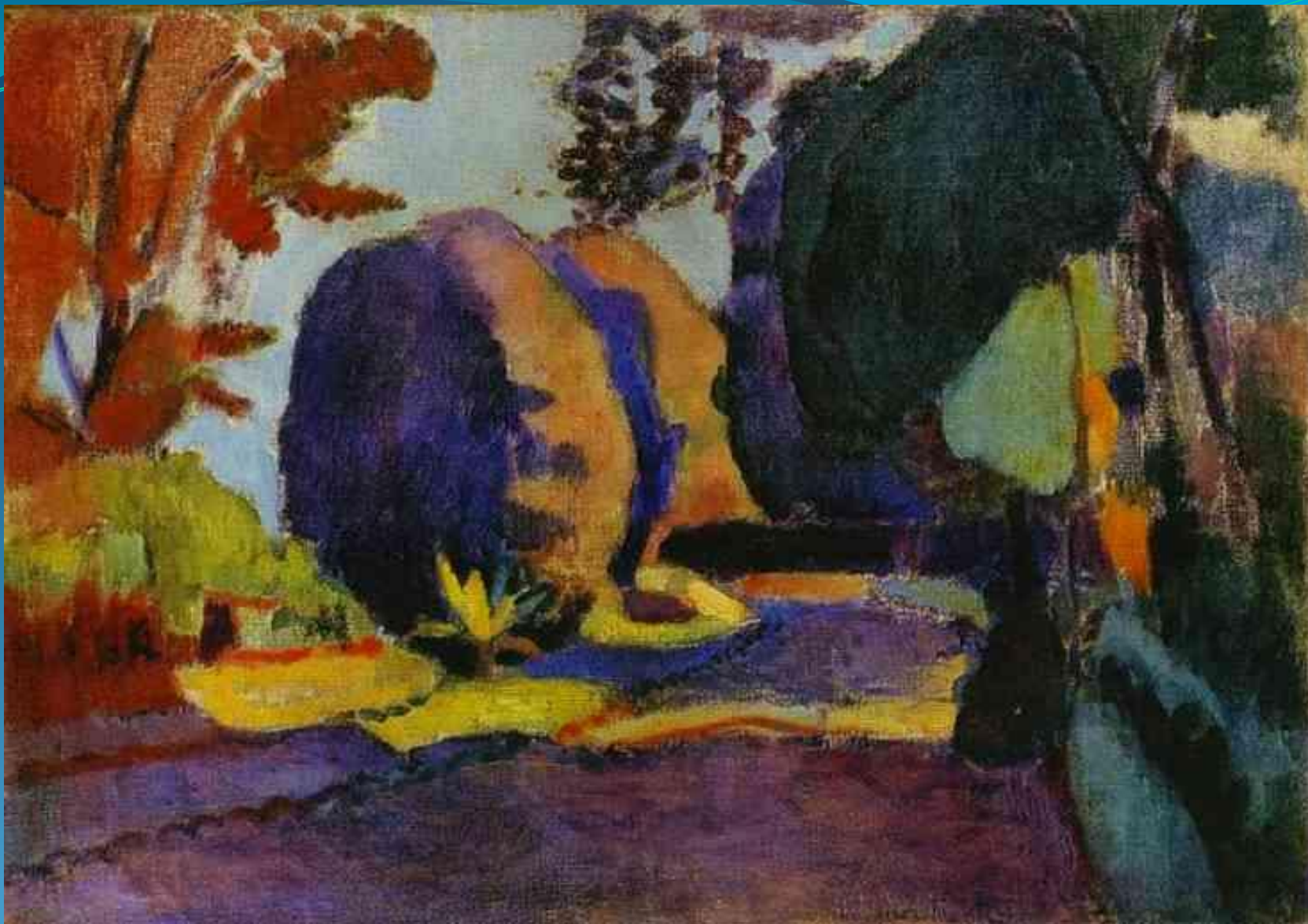
Фрукты и кофейник - 1899

Посуда на столе - 1900

Мужчина-модель 1900

Люксембургский сад-1901

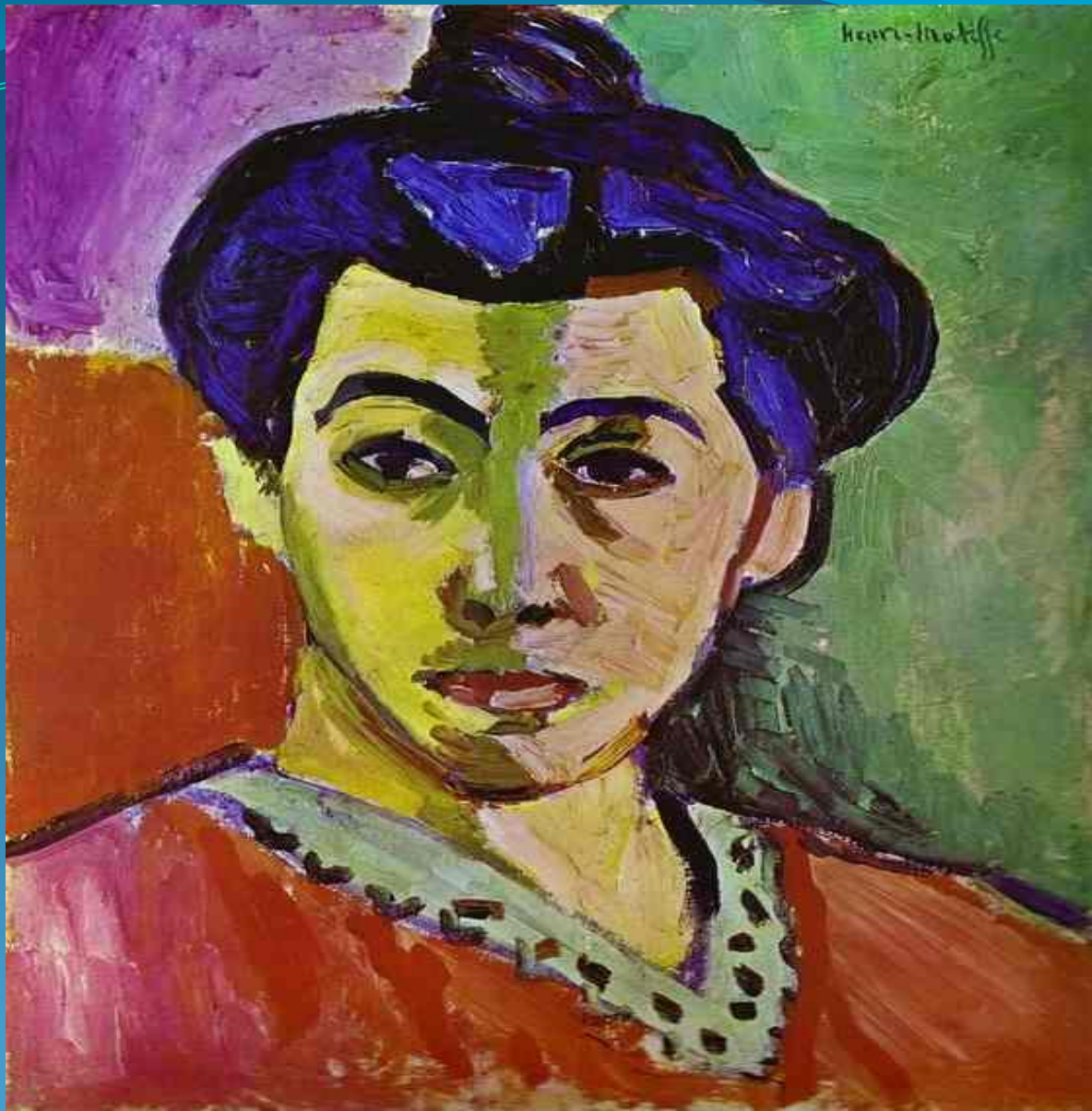
Роскошь, покой и наслаждение - 1904

Портрет Андре Дерена - 1905

Счастье существования - 1905

Мадам Матисс - 1905

Цыганка 1906

Лежащая обнажённая - 1906

Музыка (эскиз) - 1907

Женщина в белом, стоящая у зеркала – 1918-1919.

Джас, лошадь, наездница, клоун - 1947