

Анри Эмиль Бенуа Матисс художник фовист

Презентацию подготовила
студентка
ФХО НТ-307ИЗО
Кротова(Клокова) А.А.

ЖИЗНЬ И ЭПОХА

Детство и юность

Анри Эмиль Бенуа Матисс родился 31 декабря 1869 года в городке Ле-Като-Камбрези, в Пикардии на севере Франции. Он был старшим сыном в семье Эмиля Ипполита Матисса и Элоизы Анны Жерар. Его детские годы прошли в соседнем городке Боэн-ан-Вермандуа, где отец, преуспевающий торговец зерном, держал лавку. Мать помогала отцу в лавке и занималась росписью керамики.

В 1872 году родился его младший брат, Эмиль Огюст. По воле отца, старший сын должен был унаследовать семейное дело, но Анри, проучившись с 1882 по 1887 год в средней школе и лицее Анри Мартен в городке Сен-Кантен, уехал в Париж изучать юриспруденцию в Школе юридических наук.

В августе 1888 года, после окончания учёбы, молодой Анри получил право работать по специальности. Он возвратился в Сен-Кантен и устроился на работу клерком у присяжного поверенного.

В 1889 году у Анри случился приступ аппендицита. Когда он поправлялся после операции, мать купила ему принадлежности для рисования. Анри впервые начал рисовать, копируя цветные открытки во время двухмесячного пребывания в больнице. Это его так увлекло, что он, преодолев сопротивление отца, решил стать художником и записался в школу рисунка Кантен де ля Тур, где обучались чертёжники для текстильной промышленности.

В 1891 году он оставил юридическую практику и снова приехал в Париж, где поступил в Академию Жюлиана. Анри учился у известного мастера салонного искусства, Виллиама Бугро, готовясь к вступительным экзаменам в Школу изящных искусств.

В 1893 году он перешёл в Школу декоративных, где познакомился с юным Альбером Марке. В 1895 году оба выдержали вступительные экзамены в Школу изящных искусств и были приняты в мастерскую Гюстава Моро, у которого с 1893 года они обучались в качестве приглашённых студентов.

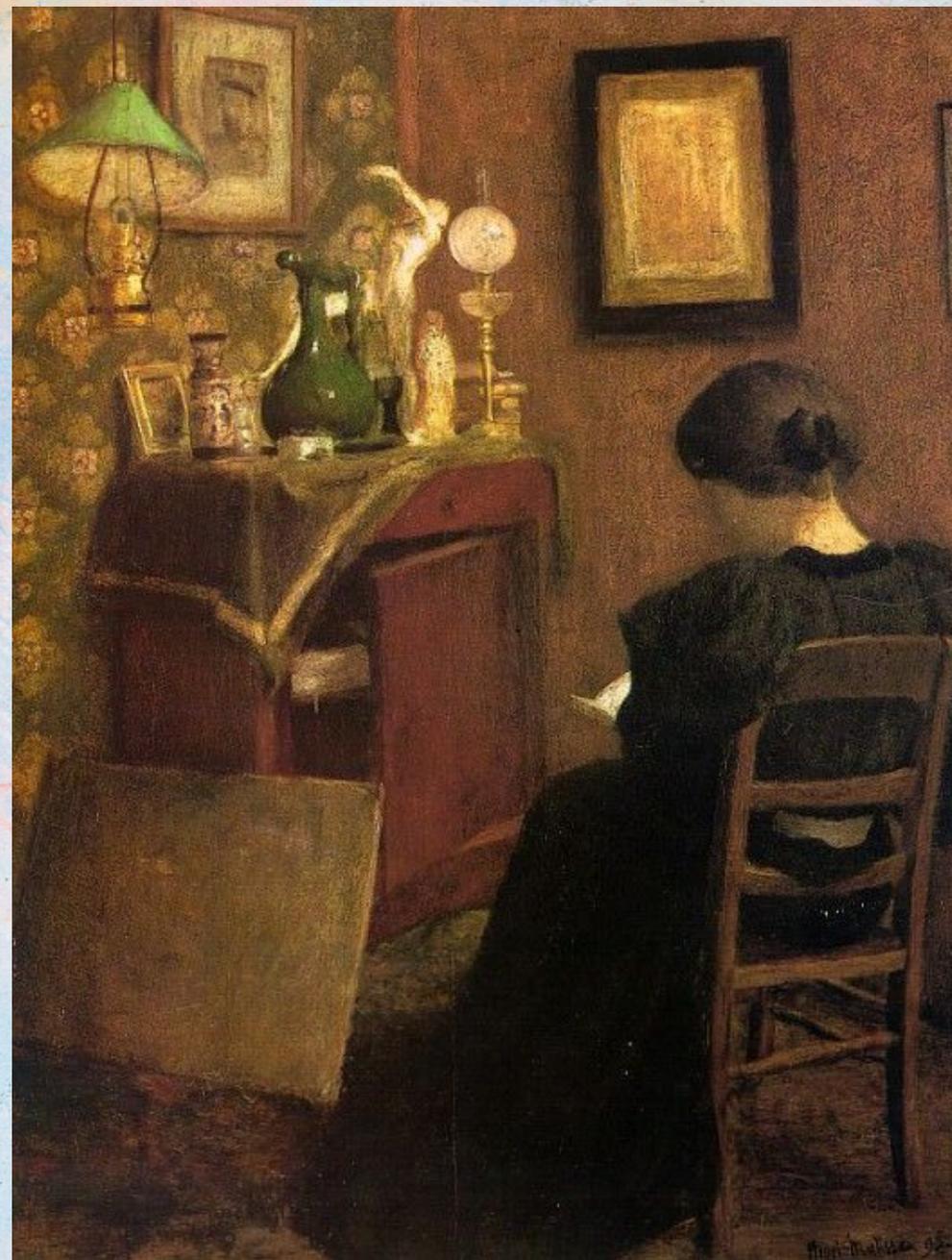
Во время обучения он копировал в Лувре произведения старых французских и голландских мастеров. Особое влияние на него в период ученичества оказало творчество Жана-Батиста Симеона Шардена, им были сделаны копии четырёх его картин. Творчество Анри в это время также находилось под влиянием современных ему художников и японского традиционного искусства.

Натюрморт с книгами и свечой,
1890 г

Джон Питер Рассел познакомил Анри с импрессионизмом и работами Винсента Ван Гога, с которым он был дружен в течение десяти лет, и даже подарил Анри два его рисунка. Их общение кардинальным образом повлияло на творчество художника, и позднее он называл Джона Питера Рассела своим учителем, объяснившим ему теорию цвета.

В 1896 году пять картин Анри были выставлены в Салоне Национального общества изящных искусств, две из которых были приобретены государством, в том числе его «Читающая», написанная в 1894 году и приобретенная для резиденции президента Франции в Рамбуйе. После выставки по предложению Пьера Пюви-де-Шавана Анри Матисс стал членом-корреспондентом Салона Национального общества изящных искусств.

Читающая женщина,
1894

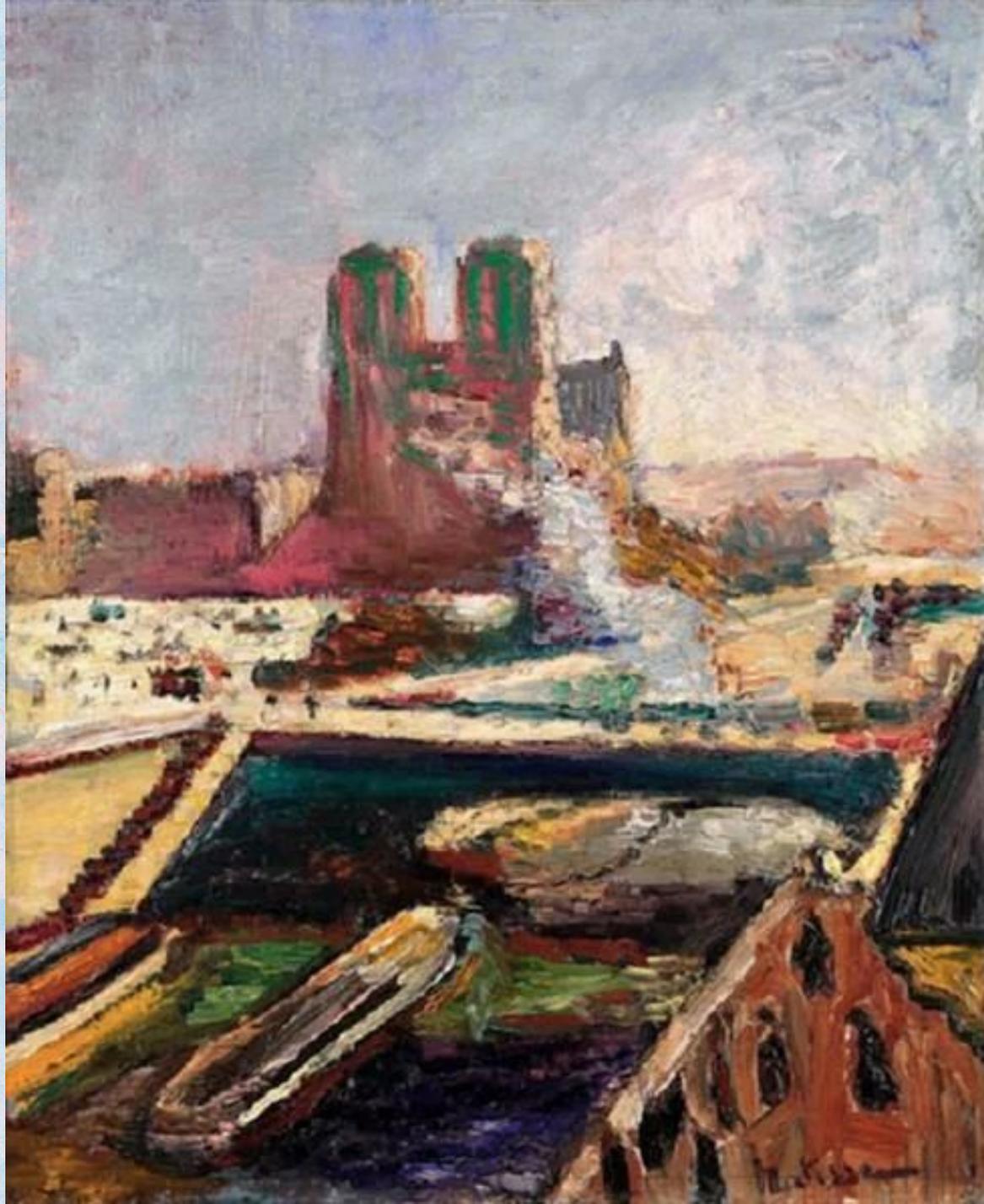
В январе 1898 года Анри Матисс женился. Амели Парейр родила ему двух сыновей, Жана-Жерара и Пьера. Незаконнорожденную дочь художника Маргариту, которую в 1894 году родила его модель Каролина Жобло, тоже взяли в семью. Впоследствии Амели и Маргарита стали любимыми моделями Матисса. Но главной женщиной его жизни была живопись. Медовый месяц художник провел в Лондоне — классик импрессионизма Камиль Писсаро порекомендовал ему познакомиться там с творчеством Уильяма Тернера. Британца считают предтечей французского импрессионизма.

В 1899 году Матисс вернулся в Париж, чтобы продолжить обучение. Моро умер в том же году. Его место занял Фернано Кормоно, художник-реалист. Между новым главой мастерской и Анри ожидаемо возникли разногласия и он ушел из Школы Изыщных искусств. В 1900 году Матисс впервые пробует работать со скульптурой и встает перед трагической необходимостью взять коммерческий заказ. Несмотря на талант, у художника не было постоянного заработка.

Анри устроился художником-декоратором на объектах Всемирной выставки Гран-Палэ, где заболел бронхитом и был вынужден ехать в Швейцарию, где художник совмещал лечение и работу. После семья вернулась к родителям Матисса в Боэн-ан-Вермандуа.

В совокупности в этот период художник писал по несколько картин в год, и в его творчестве ярко прослеживалось наследие импрессионистов.

«Нотр-Дам», 1900
г.

ЗНАМЕНИТЫЕ РАБОТЫ

В 1905 году Матисс в компании нескольких импрессионистов отправился в Сен-Тропе. Там художник экспериментировал с приемами дивизионизма — направления в живописи, которое подразумевало мозаичное нанесение отдельных мазков. Тогда же была написана **«Роскошь, покой и наслаждение»**, которое искусствоведы называют первым шедевром. Правда, такая техника письма Матиссу скоро наскучила и он продолжил движение в сторону более широких мазков, характерных для фовизма. Это течение в живописи просуществовало с 1904 по 1908 год и возглавлял его Анри Матисс. Яркие краски и нарочито резкие мазки картин, представленных на Осеннем салоне в Париже, ожидаемо шокировали публику и возмутили

Роскошь, покой и наслаждение. 1904 масло, холст. 98,5 × 118,5 см. Музей Орсе, Париж

Пуантилизм от point - точка. Суть данной техники заключается в нанесении мазков точками чистых цветов близких друг к другу. По замыслу, при просмотре с расстояния точки должны сливаться в цельную картину.

Посмотрите внимательно обнаженные девушки отдыхают на берегу водоема. Они молоды, красивы и беспечны. Можно подумать, что художник пишет о чистоте, юности или беспечности, но все намного прозаичнее ...

Эта картина решает только художественные задачи творца. Он четко отработывает технику пуантилизма, использует яркие цвета и располагает все по законам оптики.

А сюжет - популярные в художественных кругах того времени купальщицы.

Черная тень, отбрасываемая вытирающей волосы женщиной, придает ее фигуре объем и плотность.

фрагмен

т

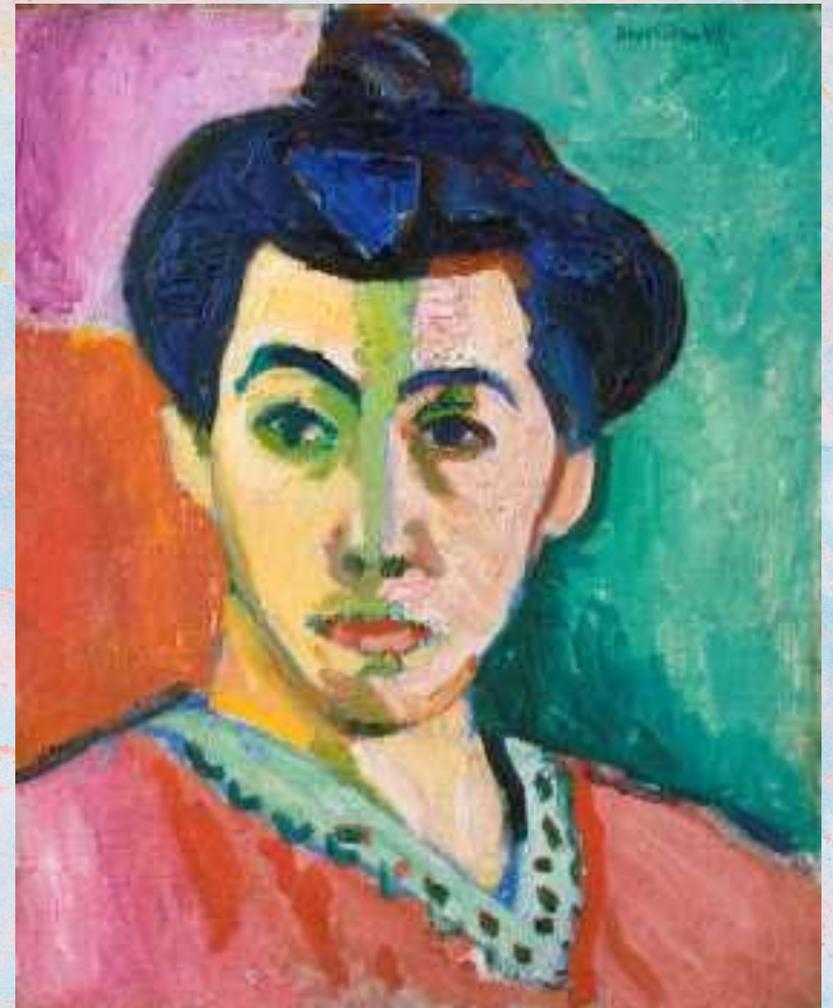

фрагмен
т

Портрет жены художника «Мадам Матисс» поразил современников своей «уродливостью», при этом критик Жак Ривьер воскликнул: «Он пишет правду, ужасную правду!»

Количество красок и интенсивность цвета на картине могут показаться за пределами даже для фовизма, к которому принадлежит картина. Фон в картине заменяют три цветовых плоскости, выстраивающие всю композицию. Причёска мадам Матисс выполнена в чёрных и сине-фиолетовых тонах и композиционно уравнивается ярким фоновым сиреневым пятном. Светлая (розовая) и тёмная (зеленоватая) стороны лица разделены ключевым элементом картины — зелёной полосой, проходящей посередине лица мадам Матисс и сфокусированной на носу.

Картина была куплена Сарой Стайн и Майклом Стайном, давшими полотну второе, ставшее затем основным, название «Зелёная полоса». В настоящее время картина находится в собрании Государственного музея искусств в Копенгагене.

Мадам Матисс 1905 Холст, масло.
40,5 × 32,5 см
Государственный музей искусств,
Копенгаген

Музыка. 1910 Холст, масло. 260 × 389 см Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

В 1908 году московский купец, меценат и коллекционер живописи Сергей Иванович Щукин, который был хорошо знаком с Матиссом, предложил художнику исполнить декоративные панно для декорации лестницы его особняка в Знаменском переулке, аллегорически изобразив процессы музыки и танца[1]. Матисс прислал эскизы с несколькими вариантами работы. В интервью 1909 года он пояснил, что, по его замыслу, человеку, входящему в дом с улицы, нужно «сообщить чувство облегчения», поэтому для первого этажа художник выбрал сюжет с танцем. На втором этаже, полагал он, был более сообразен сюжет с музицирующими и слушающими. Так появились парные панно «Танец» и «Музыка». В планы Матисса входило и написание третьего полотна, «Купание» (или «Медитация»), на котором были бы изображены отдыхающие, однако дом Щукина был двухэтажным, и его заказ предполагал создание только двух композиций, вследствие чего «Купание» сохранилось лишь в набросках автора.

**Танец. 1910 Холст, масло. 260 × 391 см
Государственный Эрмитаж, Санкт-
Петербург**

**Красная комната.
1908 год Холст,
масло.**

180,5 × 221 см

**Государственный
Эрмитаж, Санкт-
Петербург**

**Красная мастерская,
1911**

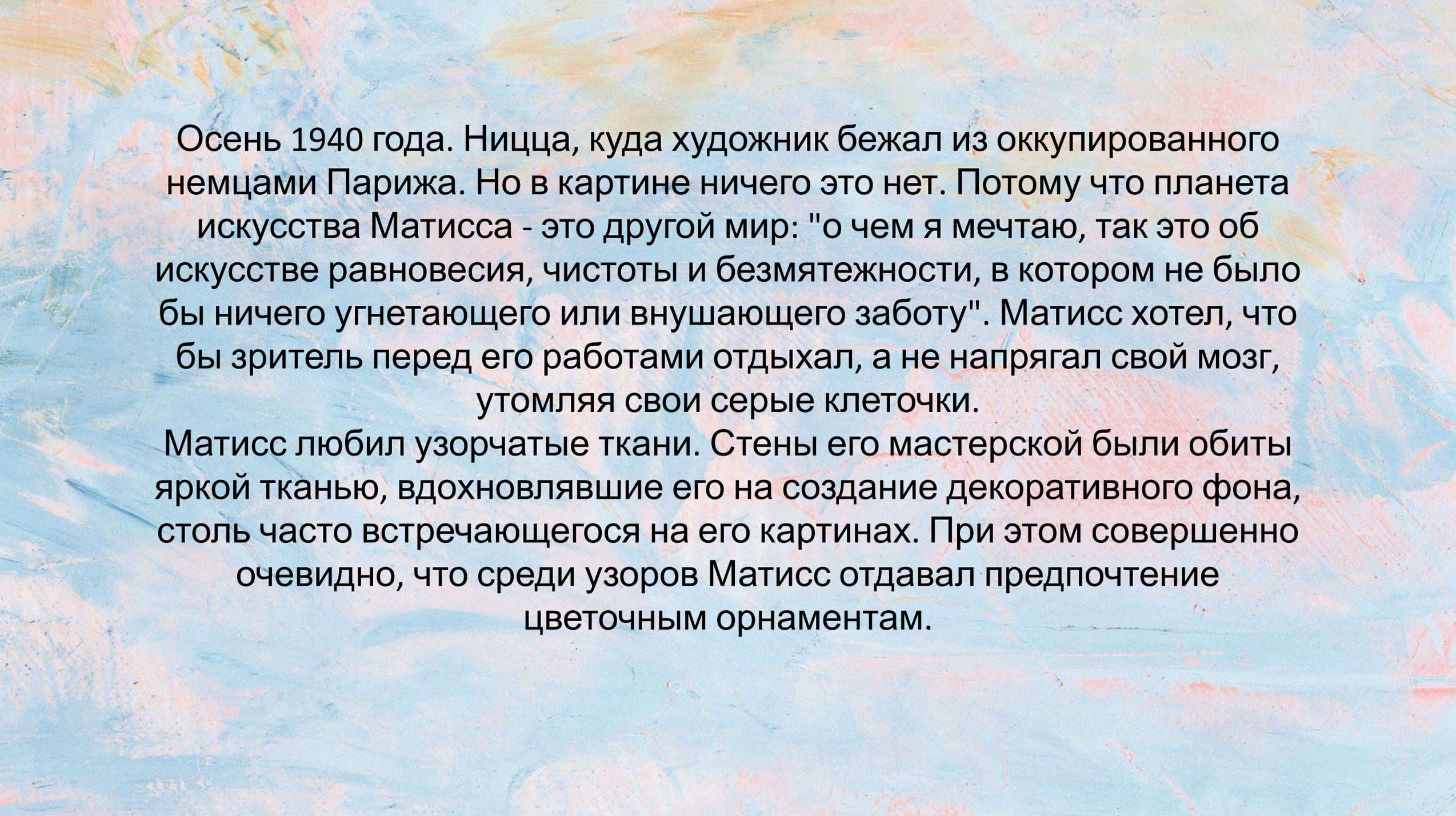
**"Красные рыбки (Золотые рыбки)", 1912.
Государственный музей изобразительных искусств**

ШЕДЕ ВР

**"Румынская блуза", 1940.
Национальный центр искусства и
культуры Жоржа Помпиду, Париж.**

"Отношения, найденные между тонами, должны привести к живой гармонии тонов, к гармонии, аналогичной музыкальной композиции" (Матисс).

Осень 1940 года. Ницца, куда художник бежал из оккупированного немцами Парижа. Но в картине ничего этого нет. Потому что планета искусства Матисса - это другой мир: "о чем я мечтаю, так это об искусстве равновесия, чистоты и безмятежности, в котором не было бы ничего угнетающего или внушающего заботу". Матисс хотел, чтобы зритель перед его работами отдыхал, а не напрягал свой мозг, утомляя свои серые клеточки.

Матисс любил узорчатые ткани. Стены его мастерской были обиты яркой тканью, вдохновлявшие его на создание декоративного фона, столь часто встречающегося на его картинах. При этом совершенно очевидно, что среди узоров Матисс отдавал предпочтение цветочным орнаментам.

Кто здесь главный герой?
Нет, не девушка. Посмотрите:
фигура настолько огромна, что
не вместились в пределы
холста - ее голова и юбка
частично срезаны рамой.
Весь центр (воздушная белая
"сахарная вата") - ЭТО УЗОР.
Но и этот узор Матисс
упрощает до ЗНАКА.
Матисс вообще все передает с
точностью ФОРМУЛЫ

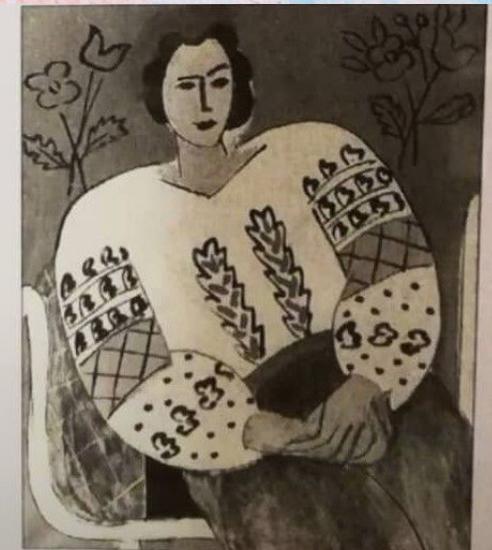

МАТИСС ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
УПРОЩАЛ ФОРМУ (существует 15
фотографий "Румынской блузы" на
разных этапах ее создания).

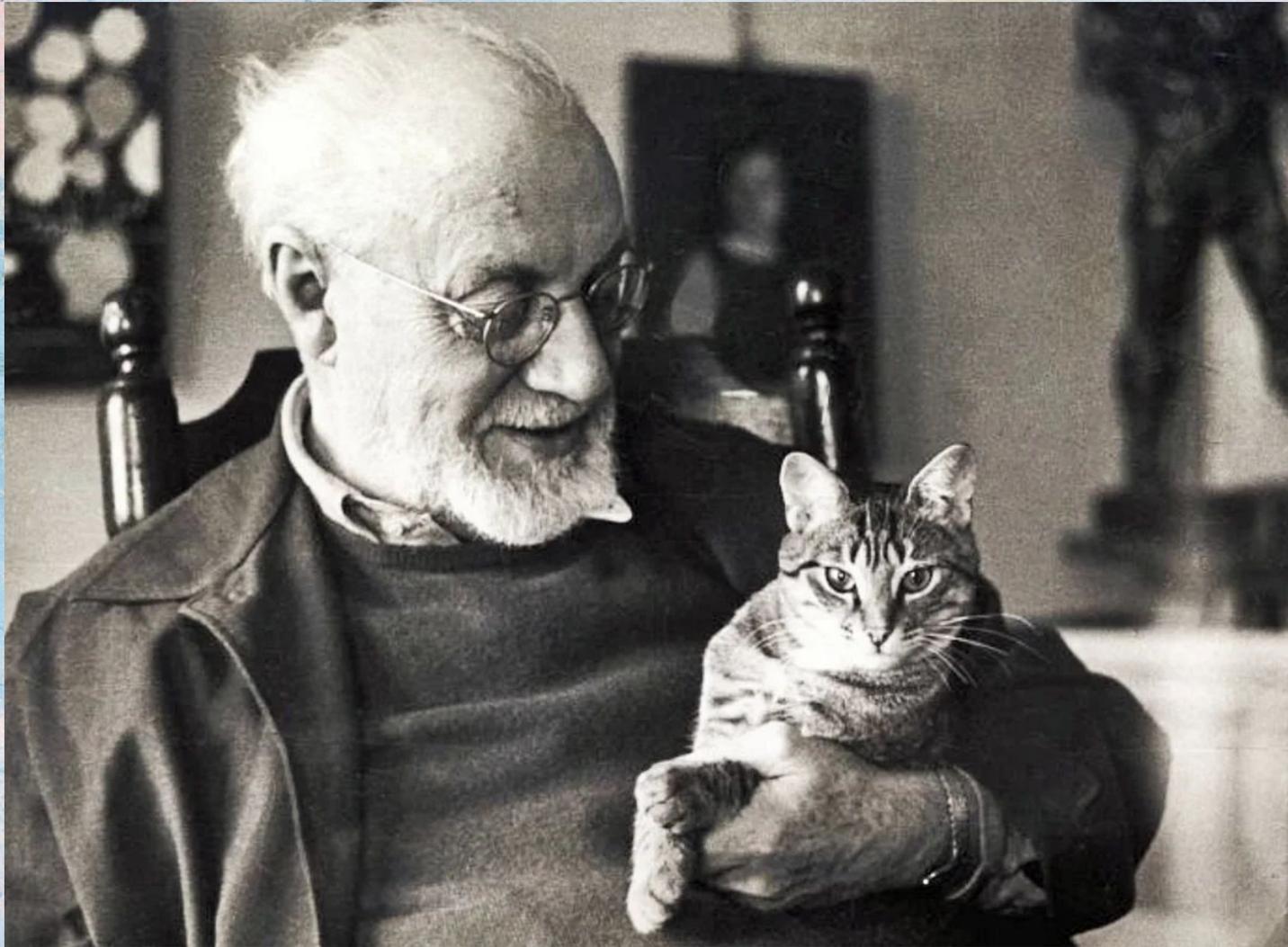

СТАДИЯ 3

СТАДИЯ 4

СТИЛЬ И ТЕХНИКА

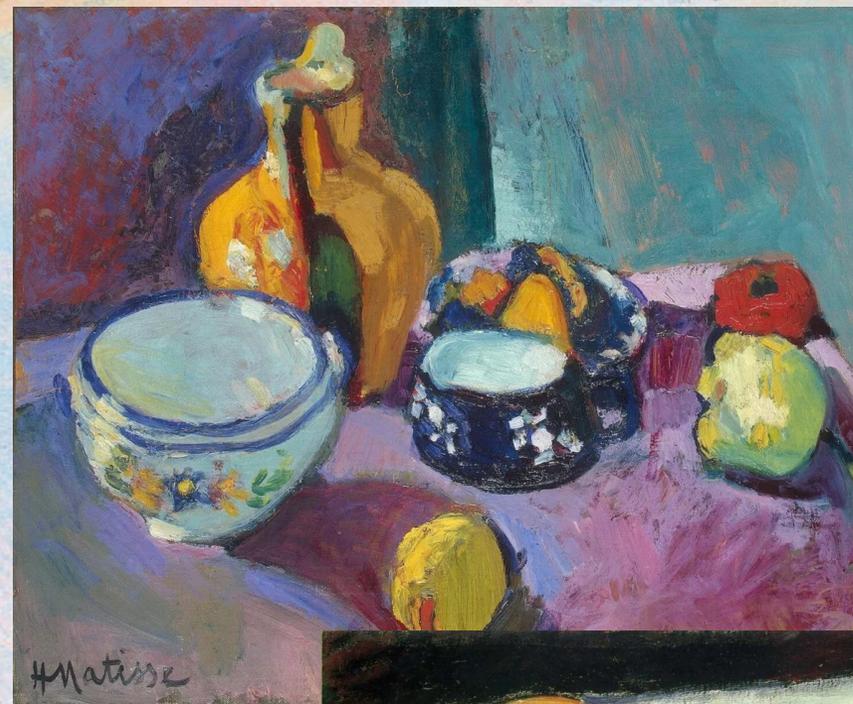

«Я нашел в живописи неограниченное поле деятельности, где я смог дать свободу моему беспокойному творчеству» Анри Матисс, 25 мая 1852 года

«Я воспринимаю экспрессивную сторону цвета чисто интуитивно. Передавая осенний пейзаж, я не стану припоминать, какие оттенки цвета подходят к этому времени года, меня будут вдохновлять только ощущения осени... Я выбираю цвета не по какой-нибудь научной теории, но по чувству, наблюдению и опыту»

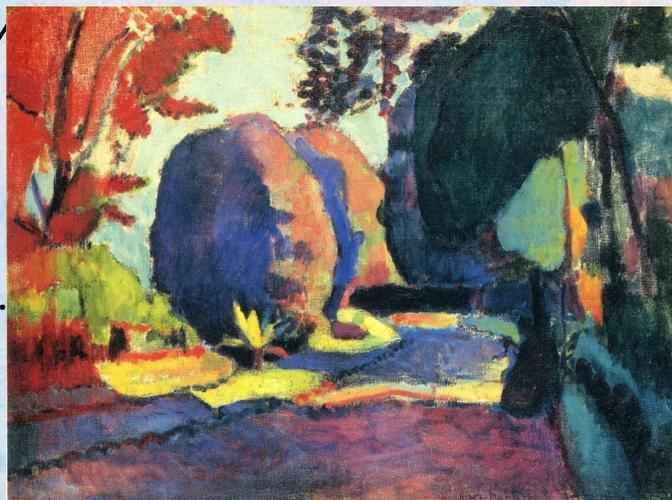
Интерес к цвету заметен уже в ранних работах Матисса. Как правило, это попытки молодого художника писать в духе признанных мастеров живописи.

Импрессионизм и собственные эксперименты с цветовыми контрастами сильно повлияли на первые «самостоятельные» произведения художника. Таковы, к при

Посуда и
фрукты
1901, 51×61.5 см

Люксембургский сад.
около 1901 года

Фрукты и
кофейник,
1897-98

В Марокко Матисс открыл для себя безбрежное богатство цветов мусульманского искусства на текстильных базарах и на улочках городов, которые он посетил. И, как известно, Анри Матисс как художник знаменит именно своими изысканиями в передаче эмоций через цвет и форму.

Во время своего длительного пребывания в Марокко (он жил в Танжере) Матисс был очарован природой и красками Северной Африки.

Исламская миниатюра на уроках иранского

Зора на террасе 1913, 115×100 см

Вид из окна. Танжер. Живопись, 1913
115×80 см

ИСКУССТВО

**Матисс: не только
художник, но и скульптор**

Первый эксперимент

Скульптурой художник начал увлекаться в годы активных творческих поисков: более половины всех скульптур он создал в период 1899-1910 гг.

Первой была учебная копия с «Ягуара, пожирающего зайца» Антуана-Луи Бари 1850 г. Работал он над ней два года (1899-1901), пытаясь добиться передачи животной ярости хищника, вгрызающегося в добычу.

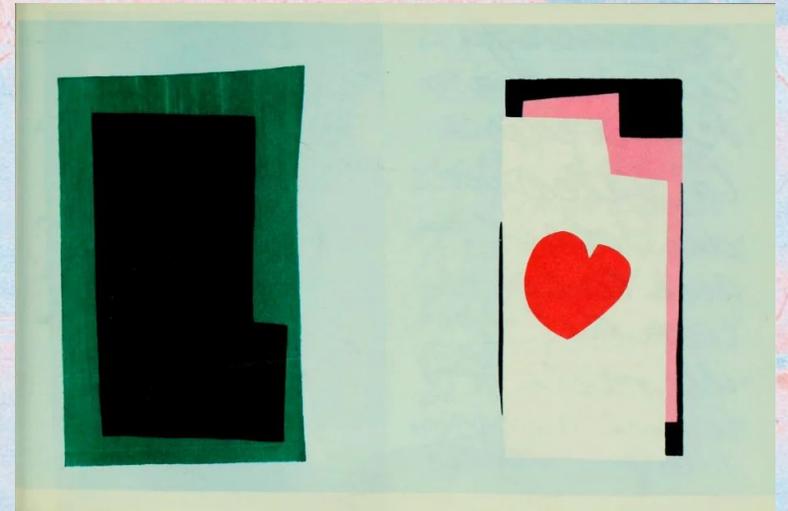
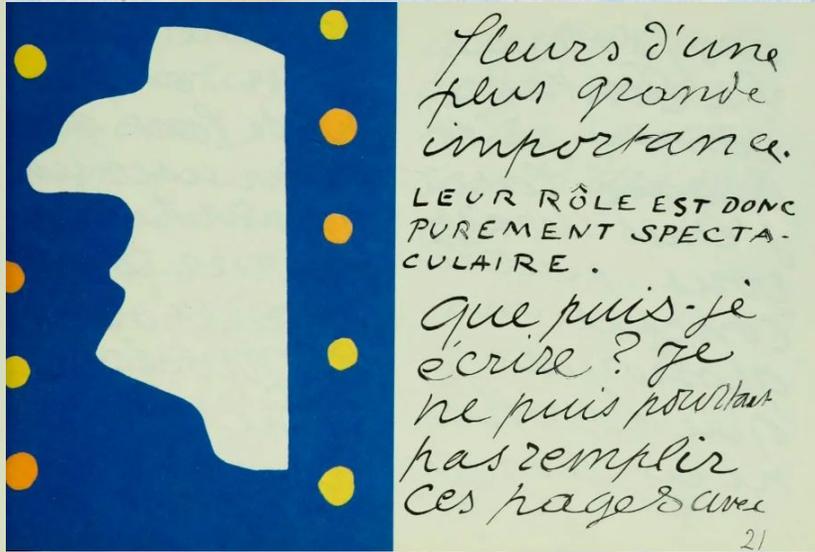
Последние годы

В 1941 году Матисс перенёс тяжёлую операцию на кишечнике. Ухудшение здоровья вынудило его упростить свой стиль. Чтобы сберечь силы, он разработал технику составления изображения из обрезков бумаги (так называемые *Papiers decoupés*), которая давала ему возможность добиться долгожданного синтеза рисунка и цвета. В 1943 году он начал серию иллюстраций к книге «Джаз» из раскрашенных гуашью обрезков (закончена в 1947). В 1944 году его жена и дочь были арестованы гестапо за участие в деятельности Сопротивления.

В 1946–1948 годах краски написанных Матиссом интерьеров снова стали крайне насыщенными: такие его работы, как «Красный интерьер, натюрморт на синем столе» (1947) и «Египетский занавес» (1948), построены на контрасте между светом и темнотой, а также между внутренним и внешним пространствами.

Последняя работа Матисса (1954) — макет витражного окна-розетки для церкви Покантико Хилл в Нью-Йорке по заказу Нельсона Рокфеллера.

Матисс работал над альбомом «Джаз» около двух лет. Используя коллаж, он нашел в этом новом для себя методе возможность связать воедино рисунок с цветом, два важнейших элемента его работы.

В Жизни Анри Матисса было много разных стилей, экспериментов и открытий, но его имя очень прочно ассоциируется с фовизмом. Матисс предложил новый подход к живописи. И без его идей не было бы “Авиньонских девиц” Пикассо или композиций Кандинского.

Само движение фовизм довольно сложно определить. У них не было ни единой программы, ни манифеста, но было нечто гораздо более важное. Стремление к индивидуальной свободе художника, культ жизни, желание передать момент с помощью цвета!