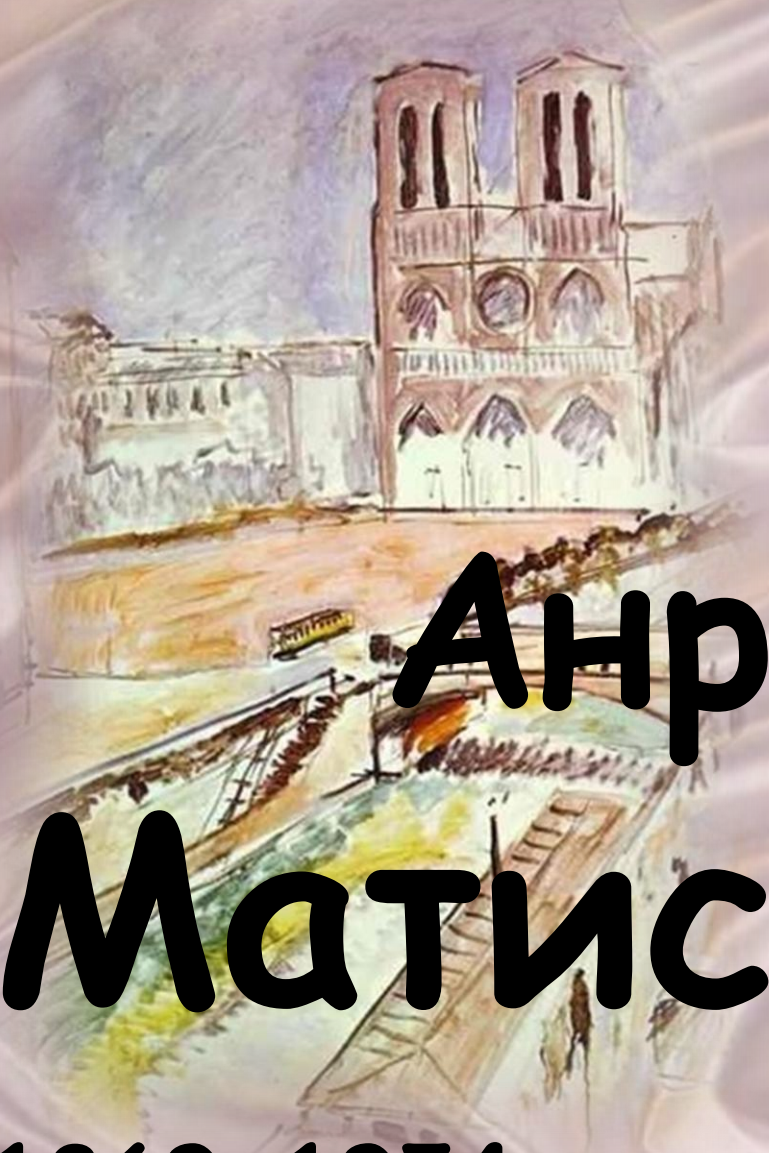
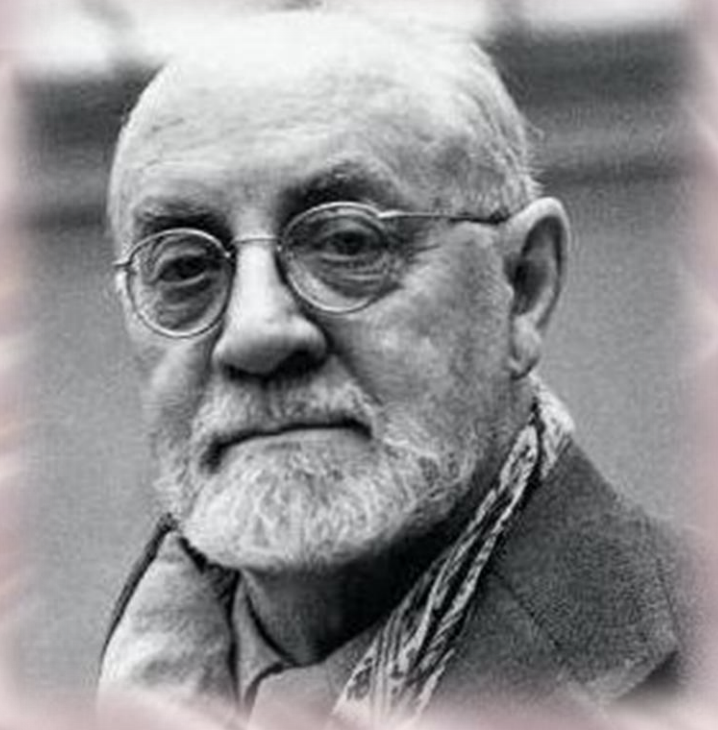

150 лет
со дня рождения

**Анри
Матисс**

1869-1954

«Я мечтаю достигнуть в своей живописи гармонии, чистоты и прозрачности. Я мечтаю о картинах, которые станут успокаивать, а не будоражить зрителя; о картинах, уютных, как кожаное кресло, в котором можно отдохнуть от груза забот...»

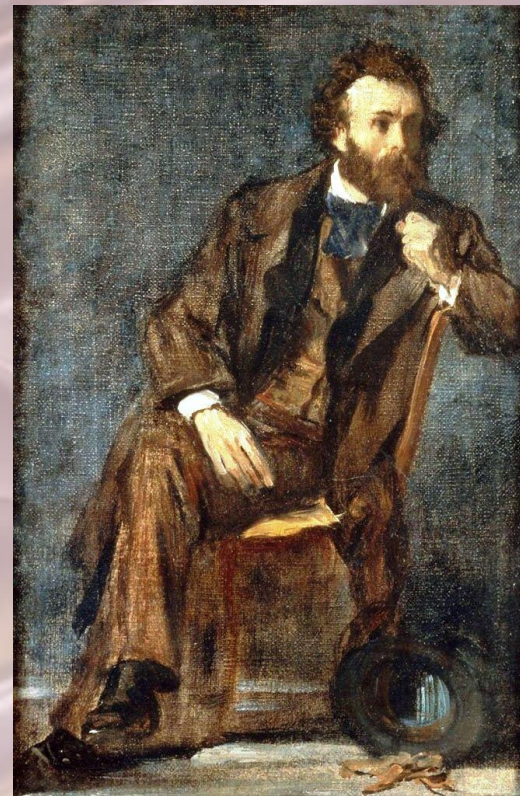
Анри Эмиль Бенуа Матисс родился в 1869 в маленьком французском городке Ле-Като-Камбрези. Он не проявлял в детстве художественных талантов и не собирался стать художником. В 1889 году он закончил юридическую школу в Париже и, когда ему был 21 год, начал работать юристом в адвокатской конторе.

Однажды, когда он был болен, его мать, которая увлекалась художественными росписями, принесла ему бумагу и краски, чтобы развлечь его. Анри начал самозабвенно копировать цветные открытки и в это время окончательно понял, чему хочет посвятить жизнь.

Матисс устремился в Париж, чтобы поступить в Школу изящных искусств. Но это оказалось непросто. Пришлось сначала постигать азы рисования в других учебных заведениях. После нескольких неудачных попыток в 1895 году, вместе с будущим известным художником Альбером Марке, Матисс поступил в вожденную Школу искусств, в мастерскую Гюстава Моро.

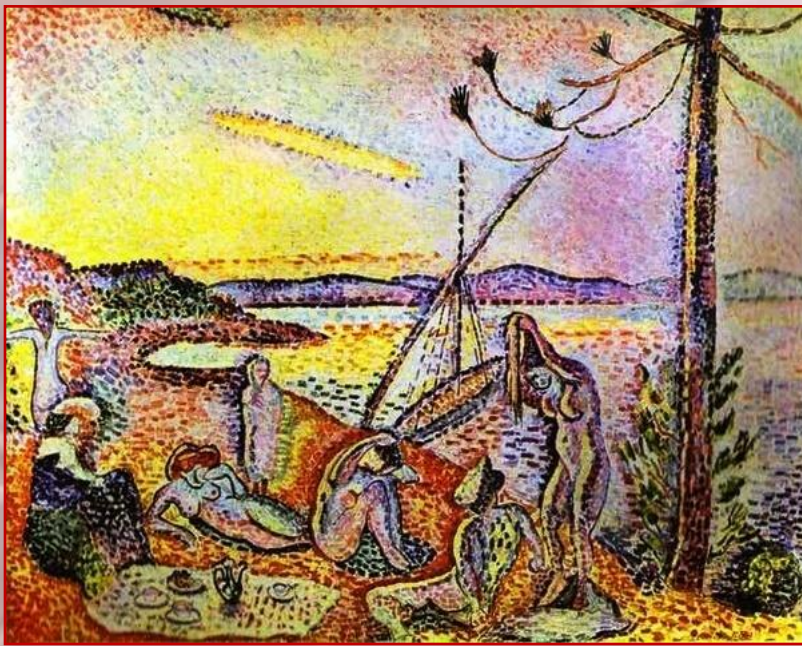
Моро угадал основную особенность дарования Матисса, когда сам Анри о ней и не подозревал.

«Вам предстоит упростить живопись», - пророчески предсказал ему Моро.

Дега Э.
Портрет Гюстава Моро
1868.

Роскошь, покой и наслаждение. 1904

Моро отправлял учеников учиться «играть цветом» в Лувр, где Анри пытался подражать классикам живописи, копируя картины. Мастер учил «мечтать о цвете», вот откуда у художника Матисса зародилась страсть к поиску подходящих оттенков для передачи эмоций.

Но изучение классики быстро наскучило художнику, и он обратился к импрессионистам. Особенно он преклонялся перед полотнами Винсента ван Гога.

Уже в 1896 году в художественных салонах стали появляться первые творения начинающего живописца. Но первая персональная выставка не имела большого успеха, и Анри Матисс решил уехать подальше на север, где попробовал силы в технике точечных мазков. В это время он создал свой первый шедевр – «Роскошь, покой и наслаждение». Но и эту манеру письма художник не почувствовал «родной».

Личная жизнь

В 1898 Анри Матисс женился на 25-летней Амели Парейр. Они познакомились на свадьбе товарища. Девушка выступала в роли подружки невесты, и их случайно посадили рядом за стол. Они сразу понравились друг другу. Девушка стала первым близким человеком, который поверил в его талант безоговорочно.

«Мадемуазель, я нежно люблю вас, но живопись я всегда буду любить больше», - предупредил невесту Анри. Они поженились через три месяца после знакомства.

К этому моменту у Матисса уже была 4-летняя внебрачная дочь Маргарита от модели Камиллы Жобло. Девочка сразу вошла в новую семью Матисса.

В семье друг за другом родились два сына - Жан-Жерар и Пьер. Амели целиком была погружена в заботы о семье и творчестве мужа.

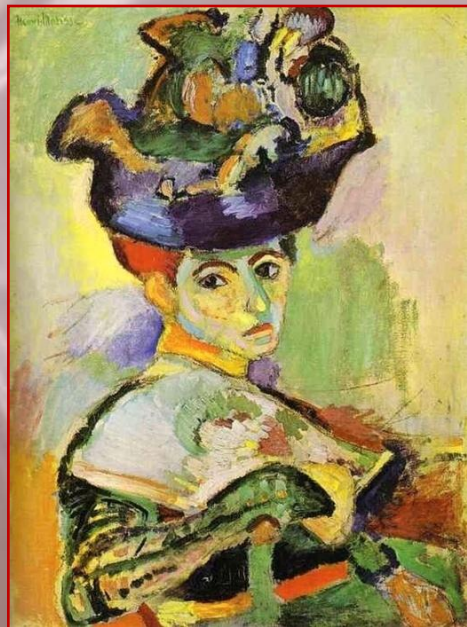

Семейный портрет втроем

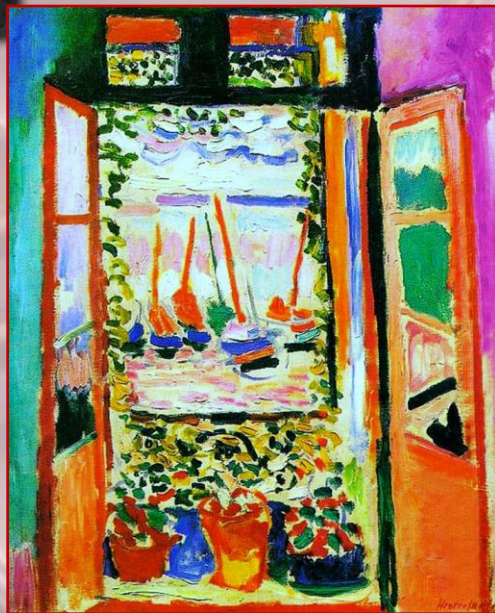

Матисс в мастерской

Переломный момент в творчестве художника пришелся на 1905 год. Матисс вместе с группой единомышленников создал новый стиль в живописи, получивший название фовизм. Зрителей потрясла энергия красок, представленная на осенней выставке. Анри представил две работы – портрет «Женщина в шляпе» и картину «Открытое окно».

Женщина в шляпе. 1905

Открытое окно. 1905

На художников обрушилась волна негодования. Посетители выставки не понимали, как можно настолько пренебрегать всеми традициями изобразительного искусства. Основателей стиля окрестили фовистами, то есть дикарями.

Семейство Стайнов

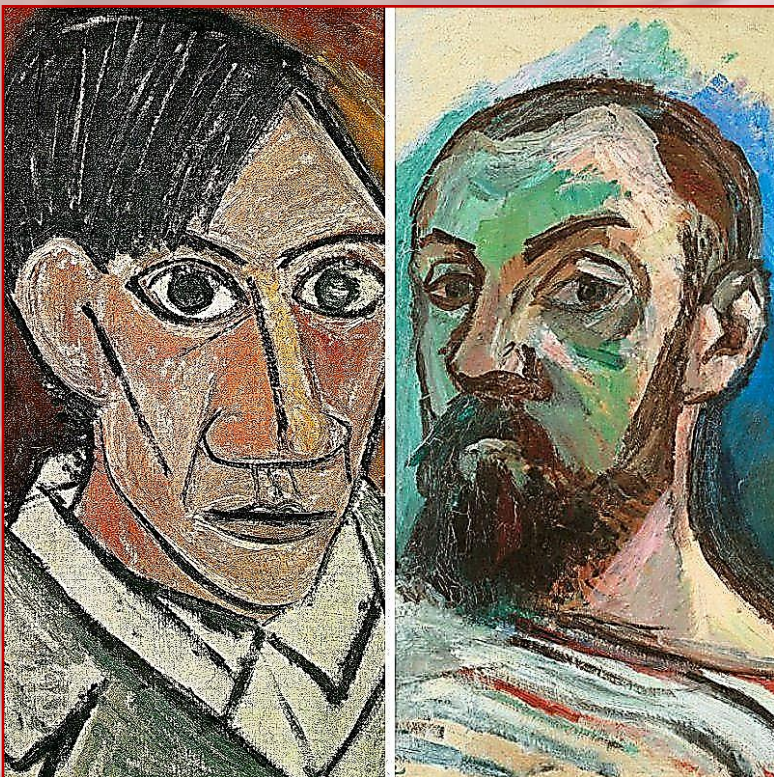
Первыми, кто почувствовал вкус нового искусства, было семейство Стайнов, во главе с молодой писательницей Гертрудой Стайн. Они оказались первыми коллекционерами этой живописи. Благодаря Стайнам многие художники смогли обрести финансовую независимость. Их дом стал салоном, где могли встречаться художники нового направления. Анри Матисс стал постоянным гостем на субботних приемах у коллекционеров.

Его «Женщина в шляпе», которую называли откровенной мазней, стала первой и далеко не последней покупкой Стайнов.

Лео, Гертруда и Майкл Стайны

Матисс и Пикассо

Пикассо и Матисс. Автопортреты

Знаменательным событием в жизни Матисса явилось знакомство с еще не известным Пабло Пикассо. Их познакомила Гертруда Стайн, которая была коллекционером работ обоих художников.

Общение вылилось в десятилетия дружбы, на протяжении которых мастера кисти соревновались друг с другом.

Оба проходили мимо шаблонов в искусстве и создавали сложные обескураживающие работы, сводившие с ума критиков. Матисс утверждал: «Мы с Пабло разные, как Северный и Южный полюс». Пикассо говорил, что смерть любого из них будет для каждого невосполнимой потерей, ведь обсудить некоторые творческие вопросы будет больше не с кем.

Матисс и Щукин

Большую роль в судьбе Матисса и в развитии его творчества сыграло знакомство с русским меценатом и коллекционером Сергеем Щукиным. Многие полотна Матисса попали в Россию благодаря Щукину, который был им совершенно очарован и называл «современным Микеланджело». Несмотря на непонимание творчества Матисса во Франции, русский коллекционер разглядел в нем художника будущего, захотел познакомиться с ним лично и имел долгосрочную переписку.

Сергей Иванович Щукин купил у Матисса 37 полотен, благодаря чему в России оказалась очень большая коллекция картин художника.

В 1908 г. для своего особняка в Москве С. И. Щукин заказал Матиссу три декоративных панно. Две картины, «Танец» и «Музыка», были написаны и прибыли в Москву в 1910 году. Третья, на тему купания, осталась в эскизах. Монтаж картин Анри контролировал лично – он приехал в столицу России, где его приняли с восторгом. Самого же художника очень впечатлила коллекция старинных икон хозяина и русское гостеприимство. Картины Матисса покупал также и Иван Морозов, тоже меценат.

Благодаря тому, что его живопись стала востребованной, Анри существенно поправил свое материальное положение, смог уже в 1909 году арендовать, а затем и купить дом в Исси-ле-Мулино под Парижем, где было исполнено произведение мастера «Мастерская художника» («Розовая мастерская»).

Дом Матисса в Исси-ле-Мулино

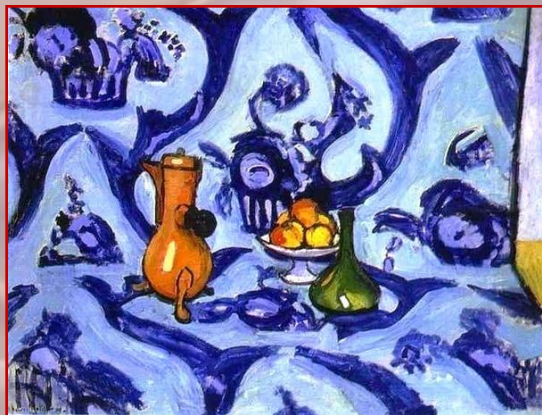

Супруги Матисс
в Исси-ле-Мулино

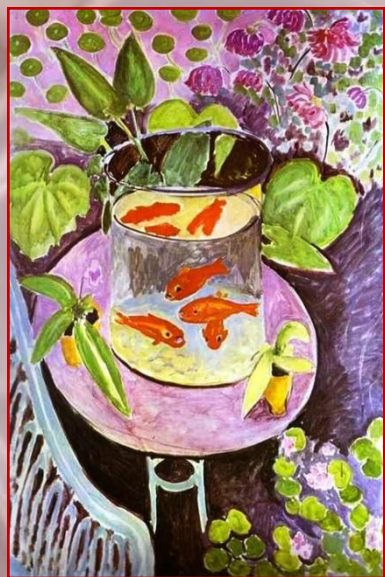

Мастерская художника. 1911

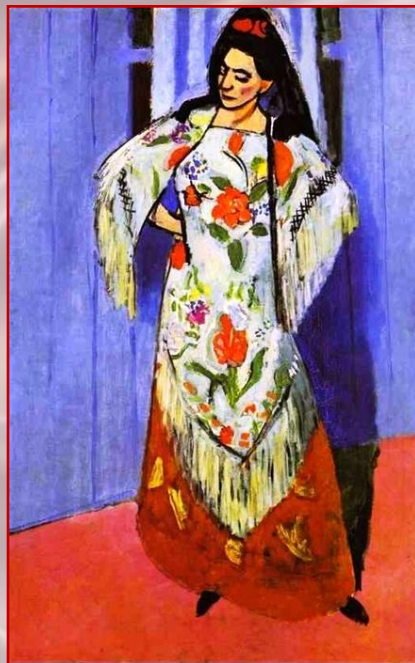
Картины Матисса разных лет

Голубая скатерть. 1909

Красные рыбки. 1911

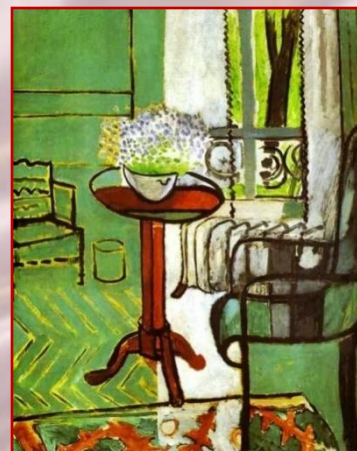
Манильская шаль. 1911

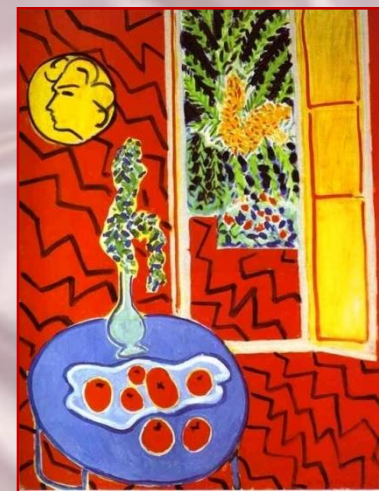
Лютня. 1943

Семейный портрет. 1911

Окно. 1916

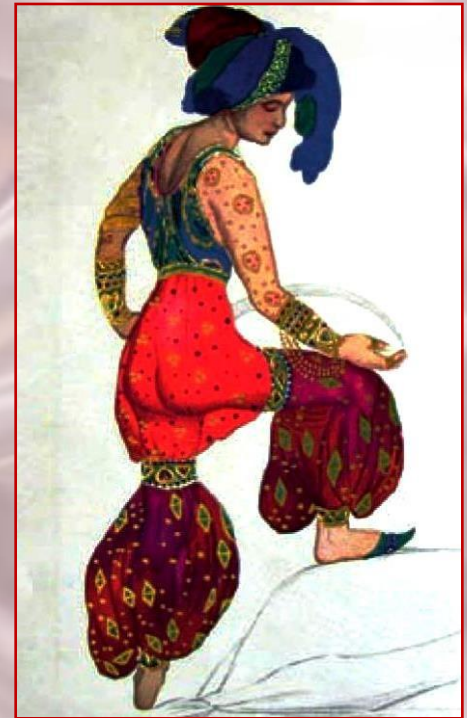

Натюрморт на синем столе. 1947

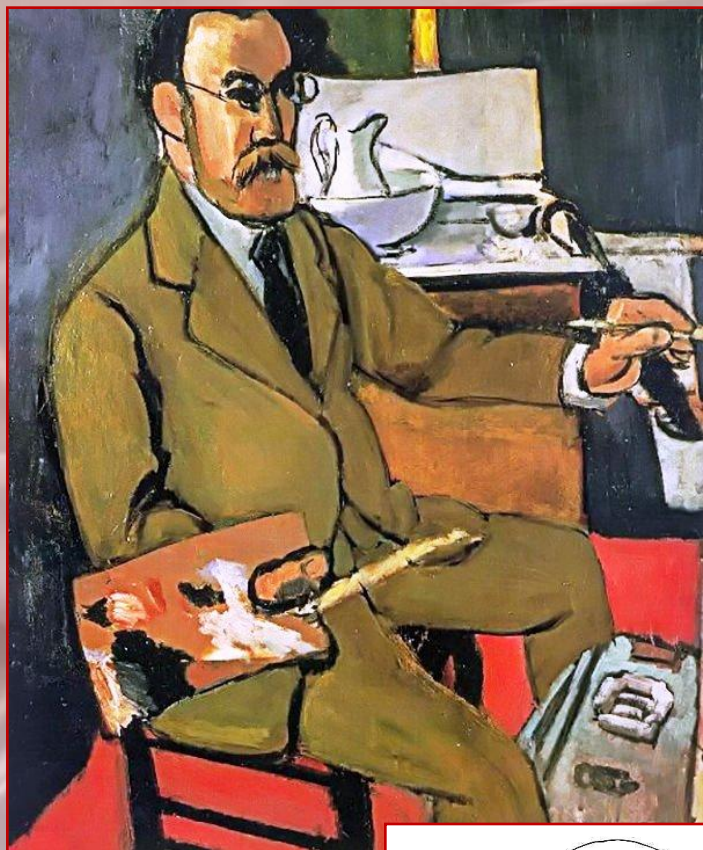

В среде русской интеллигенции талант живописца очень ценился. Он знал членов русской балетной труппы Сергея Дягилева, организатора «Русских сезонов» в Париже. В 1918 г. был свидетелем на свадьбе своего друга Пабло Пикассо и дягилевской балерины Ольги Хохловой.

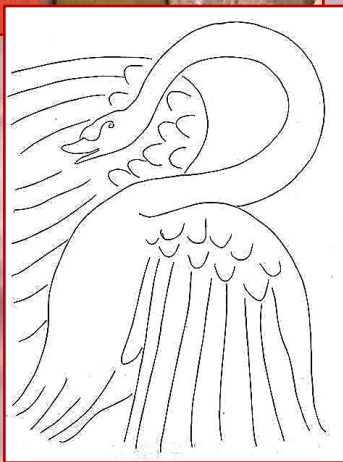
Матисс обожал балет и вообще любой танец, поэтому принял предложение композитора Игоря Стравинского и Сергея Дягилева оформить балет «Песнь соловья». К 1920 году относятся эскизы декораций и костюмов к этой постановке.

Костюмы к балету «Песнь соловья», выполненные по эскизам Матисса

Автопортрет 1918

Лебедь.
1932

Матисс становится известным далеко за пределами Франции. Его знали в Берлине и Лондоне, Нью-Йорке и Копенгагене. Об официальном признании говорит присуждение ему звания кавалера ордена Почетного легиона (1925) и вручение премии Института Карнеги (1927, Питтсбург). Ему нравилось расширять границы своего творчества. Кроме оформления спектаклей, он иллюстрировал книги (Ронсара, Бодлера), занимался скульптурой.

Лежащая
обнаженная
1906

Скульптура Матисса.

Извилистая. 1909

Жанет. 1910-11

Своеобразным отдыхом от живописи стала для Анри скульптура. И в то же время этот жанр служил полем для исследований, которые помогали лучше передавать объем в картинах.

Матисс создал более 80-ти скульптур, более половины которых завершены до 1910 года. Мастер делал слепки из гипса, а затем отливал скульптуры и барельефы из полученных форм.

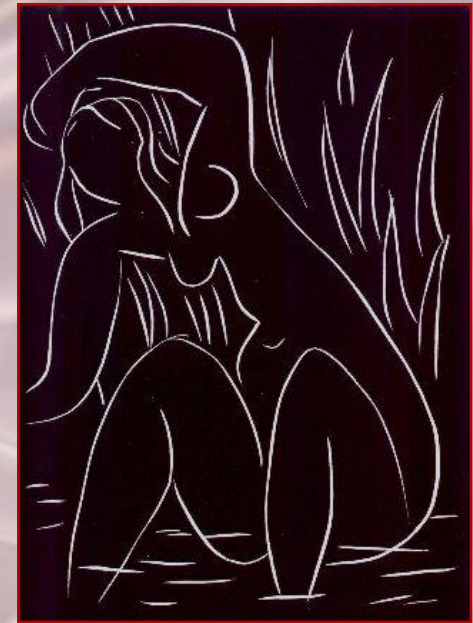
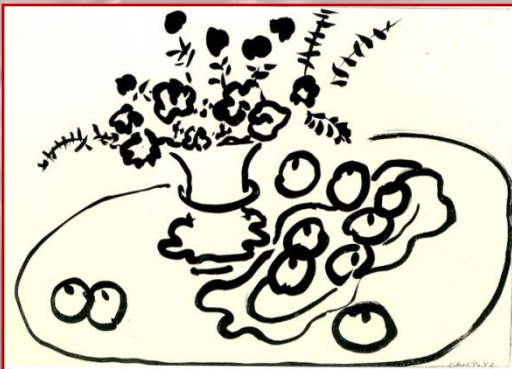
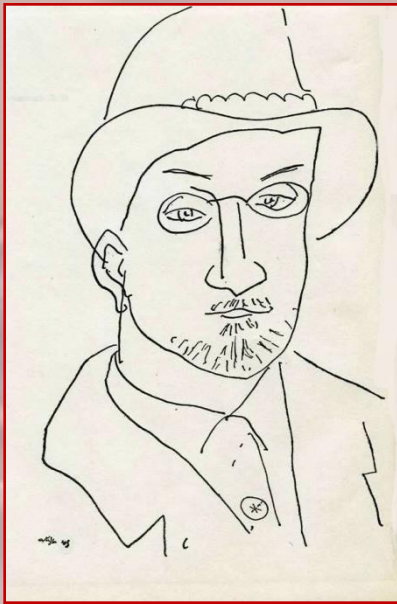
Стоящая обнаженная. 1950

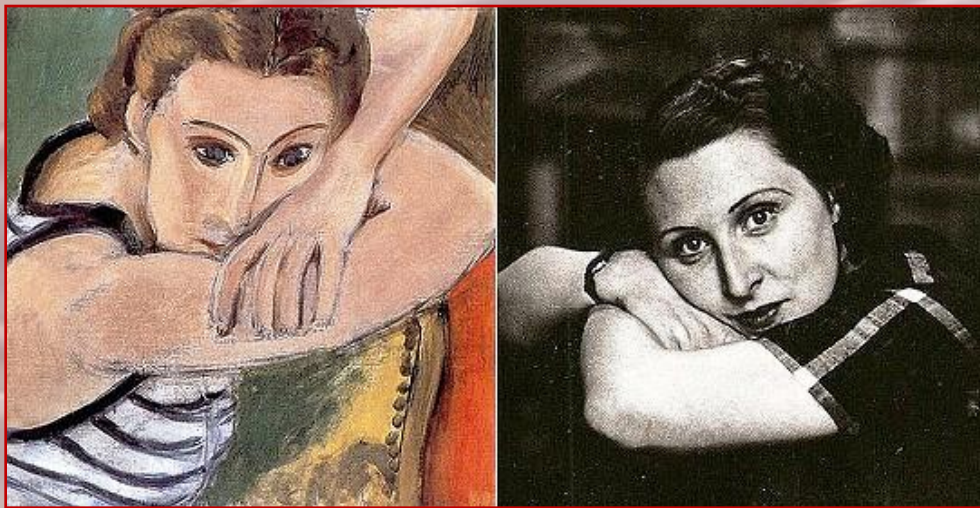
Венера, опустившаяся на колено. 1918-19

Графика Матисса

Существует огромное количество рисунков Матисса. Мало кто из художников так целеустремленно и настойчиво рисовал в продолжение всей жизни. Мало кто выработал столь завершённый стиль рисунка и достиг в черно-белой графике столь впечатляющих результатов. Это при том, что колорист Матисс не любил цветной рисунок.

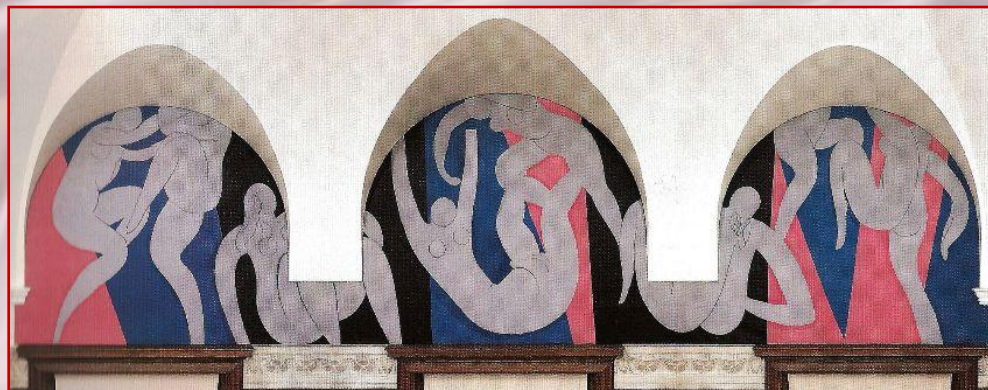

Лидия Делекторская и Матисс

Осенью 1932 года в жизнь Матисса вошла Лидия Делекторская. В это время он работал над панно «Танец» для музея Барнаса в Филадельфии. Матиссу в то время было за шестьдесят, и заниматься

одновременно делами и живописью ему было уже трудно. Она увидела на автобусной остановке объявление, что некий художник ищет помощницу. Лидия была молоденькой девушкой, ничего не понимавшей в живописи. Ей очень была нужна работа. Она пришла к Матиссу и осталась возле него до конца его жизни. Больше двадцати лет Лидия Николаевна была музой, секретарем, натурщицей, помощницей, другом и вдохновительницей великого художника.

Панно «Танец»
1932-33

Лидия и Матисс. Фото

Портрет Л.Н.Д.
1947

Поначалу Матисс не обращал на русскую девушку особого внимания, ценя ее лишь как хорошую помощницу в доме. Но однажды сделал с нее зарисовку, и после этого все чаще и чаще стал просить позировать ему. За несколько лет Матисс сделал несколько десятков изображений Лидии: портретов, рисунков, набросков. Матисс дал ей не только деньги и крышу над головой, но и общение, семью, любовь и дело, которому Лидия служила всю свою жизнь...

Два раза в год - на Новый год и к дню рождения - Матисс дарил Лидии свои оригинальные рисунки. Так он желал обеспечить ее будущее: он прекрасно видел, что, кроме него, у Лидии нет ни дома, ни друзей.

Впоследствии Лидия передавала в дар России подаренные ей работы Матисса.

Благодаря ей российские музеи собрали значительную коллекцию работ знаменитого художника.

Отношения с женой постепенно становились отчужденными, и в 1940 году Анри официально оформил развод с Амели. А чуть позже у него обнаружили рак желудка. Художнику сделали две очень сложные операции.

Здоровье его стало сильно ухудшаться, и он все меньше двигался. Матисс использовал инвалидную коляску, это вынудило его изменить стиль рисования. Иногда он просто рисовал карандашом или углем, прикрепленным к длинному шесту. Он не просто рисовал по вдохновению, но также выполнял заказы, рисовал иллюстрации для книг и эскизные проекты, чтобы принести в дом дополнительные деньги. Все это время рядом с больным художником неотступно находилась его добрая фея – Лидия.

Упрощение стиля в конце жизни

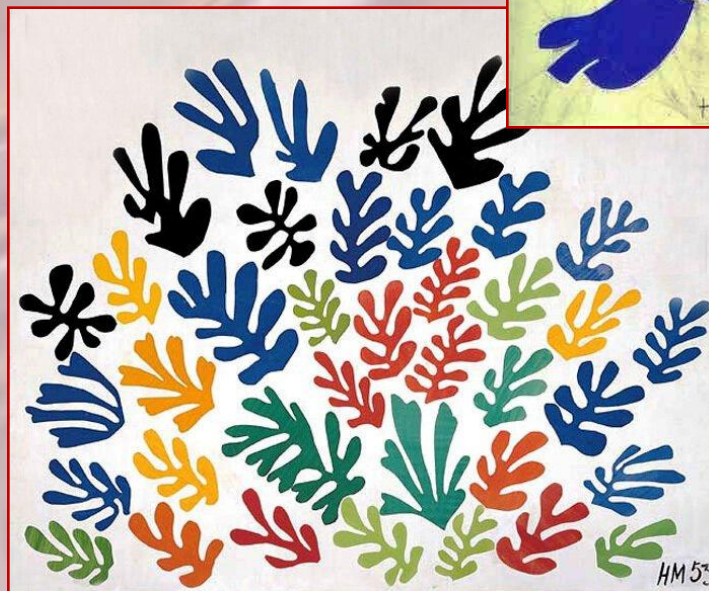
В конце жизни Матисс работал с цветной бумагой, создавая замечательные коллажи с различными фигурами, вырезанными из предварительно окрашенной гуашью бумаги.

Голубая
обнаженная.
1952

Полет Икара
1947

Опера. 1952

Монастырь в Вансе

Точку в творчестве Анри Матисс поставил масштабным проектом оформления женского монастыря в Вансе. Говорят, что художника просили только отредактировать витражные наброски, но тот увлекся идеей и создал полный проект. Эту работу он считал неким знаком судьбы на закате жизни и лучшей из своих художественных трудов.

По состоянию здоровья на освящении капеллы в 1951 г. художник не смог присутствовать. Он умер 3 ноября 1954 г. в Ницце.

Матисс. Сборник статей о творчестве / ред., авт. предисл. А. Владимировский, пер. с франц. И. М. Глоzman, пер. с нем. Ю. И. Штейнбок. - М. : Издательство иностранной литературы, 1958. - 126 с. : ил. + 40 л.

Матисс. Живопись. Скульптура. Графика. Письма.: научно-популярная литература - Л. : Советский художник, 1969. - 148 с. : ил.

Алпатов, М.В. Матисс: научно-популярная литература / М. В. Алпатов. - Москва : Искусство, 1969. - 105 с., [23] л. ил.

Арагон, Луи. Анри Матисс: роман/ Л. Арагон. - в 2-х кн. . - М. : Прогресс, 1981.

Кн. 1. - 240 с., 70 илл. : ил.

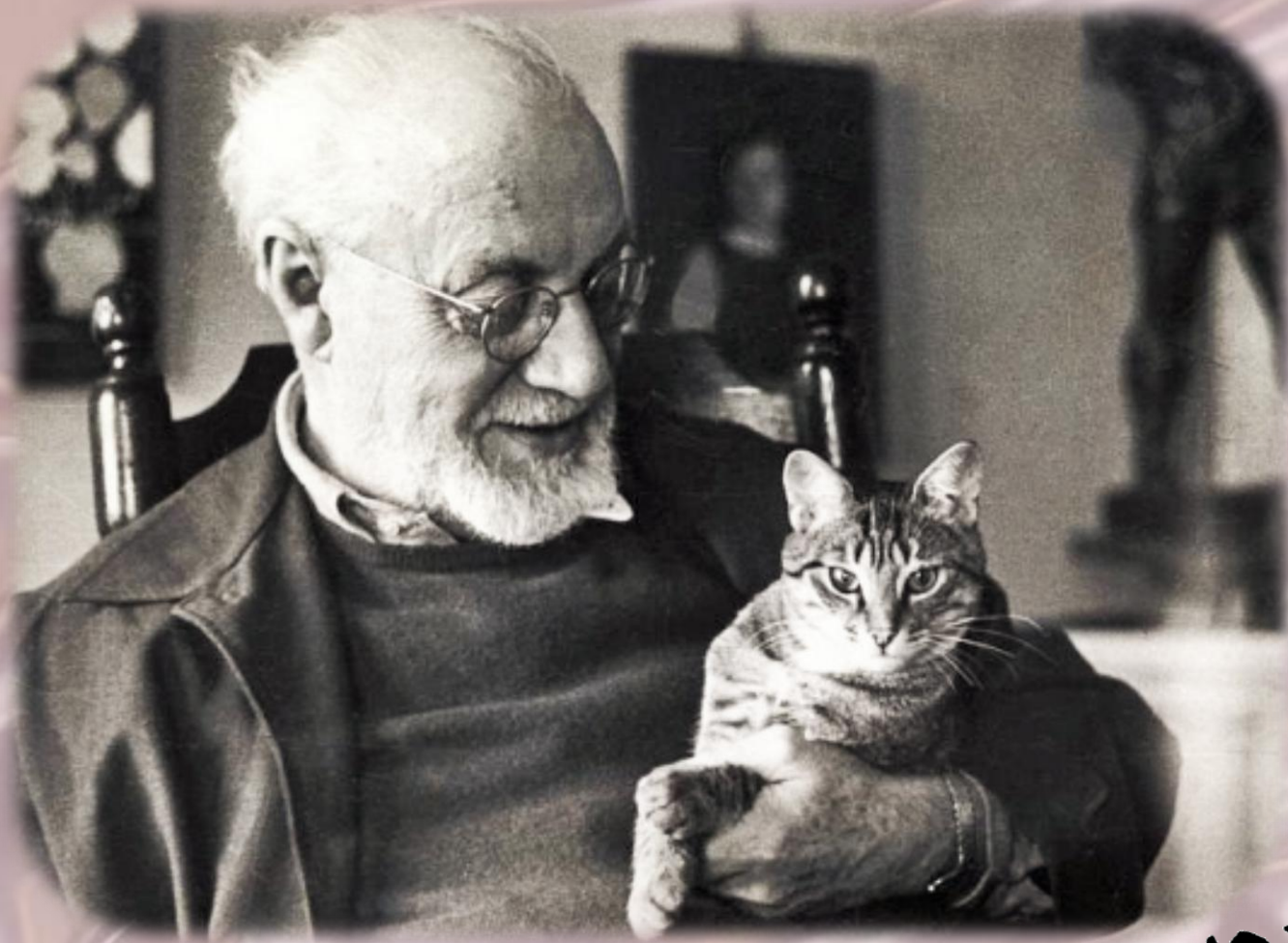
Кн. 2. - 232 с., 162 илл. : ил.

Эсколье, Р. Матисс: биография отдельного лица / Р. Эсколье ; - Л. : Искусство, Ленингр. отд-ние, 1979. - 255, [2] с. : [23] л. цв. ил. ; 21 см. - (Жизнь в искусстве).

Шелешнева, Н.А. Анри Матисс: альбом / Н. А. Шелешнева. - М. : Изобразительное искусство, 1975. - 26 с. : цв.ил. - (Образ и цвет).

Анри Матисс/ ред. А. Барагамян. - Москва : Комсомольская правда ; Москва : Директ-Медиа, 2010. - 48 с. : цв. ил. - (Великие художники ; т. 45).

Зубова, М.В. Графика Матисса: альбом / М. В. Зубова. - М. : Искусство, 1977. - 192 с. : ил.

Henri-Matije