

Анри Матисс

1869 - 1954

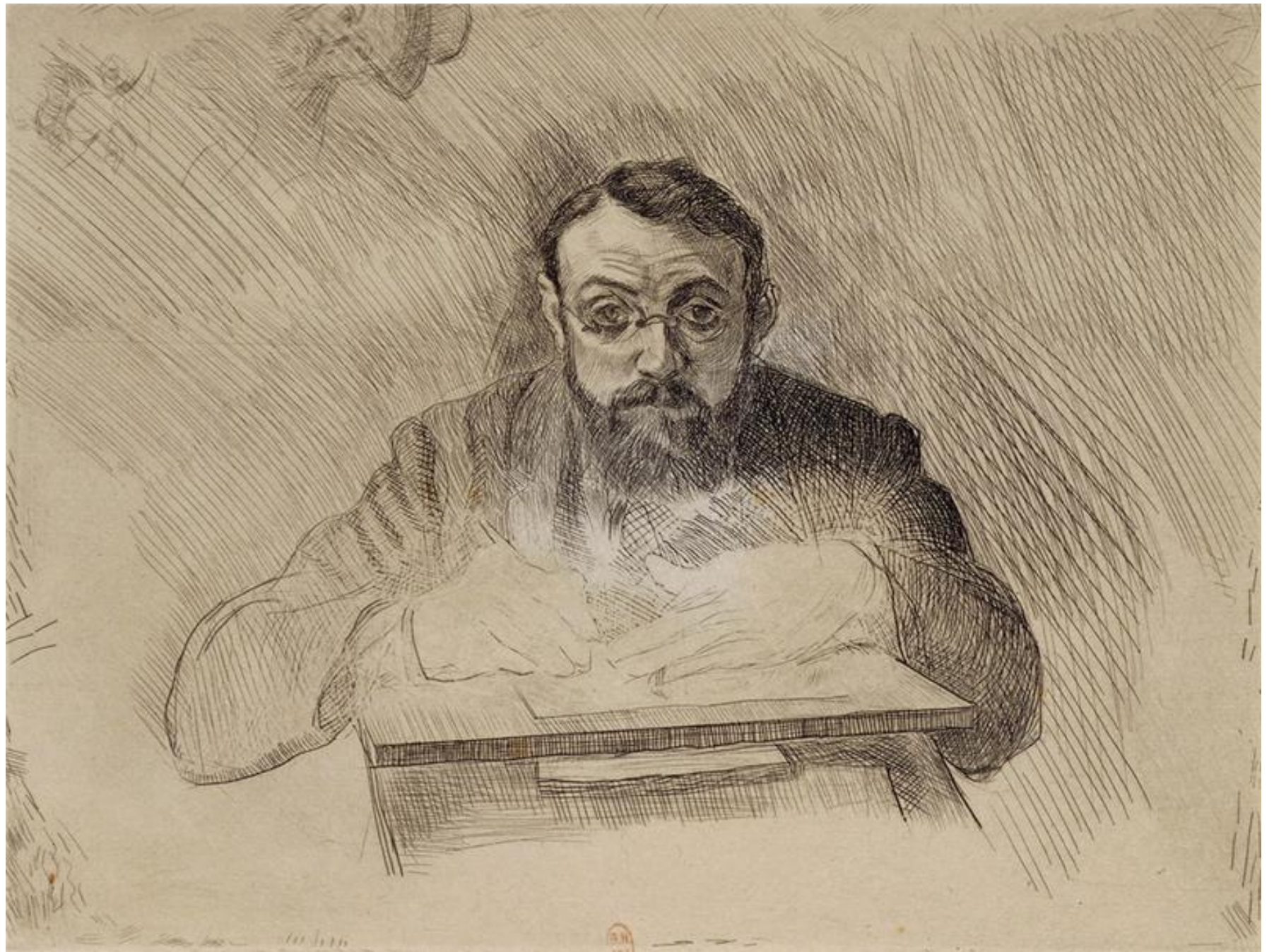
- **Анри́ Маті́сс** (фр.. *Henri Matisse*; 31 декабря 1869, Ле-Като-Камбрези, Нор, Франция (Вторая французская империя) — 3 ноября 1954, Ницца, Франция) — французский художник и скульптор, лидер течения фовистов. Известен своими изысканиями в передаче эмоций через цвет и форму.

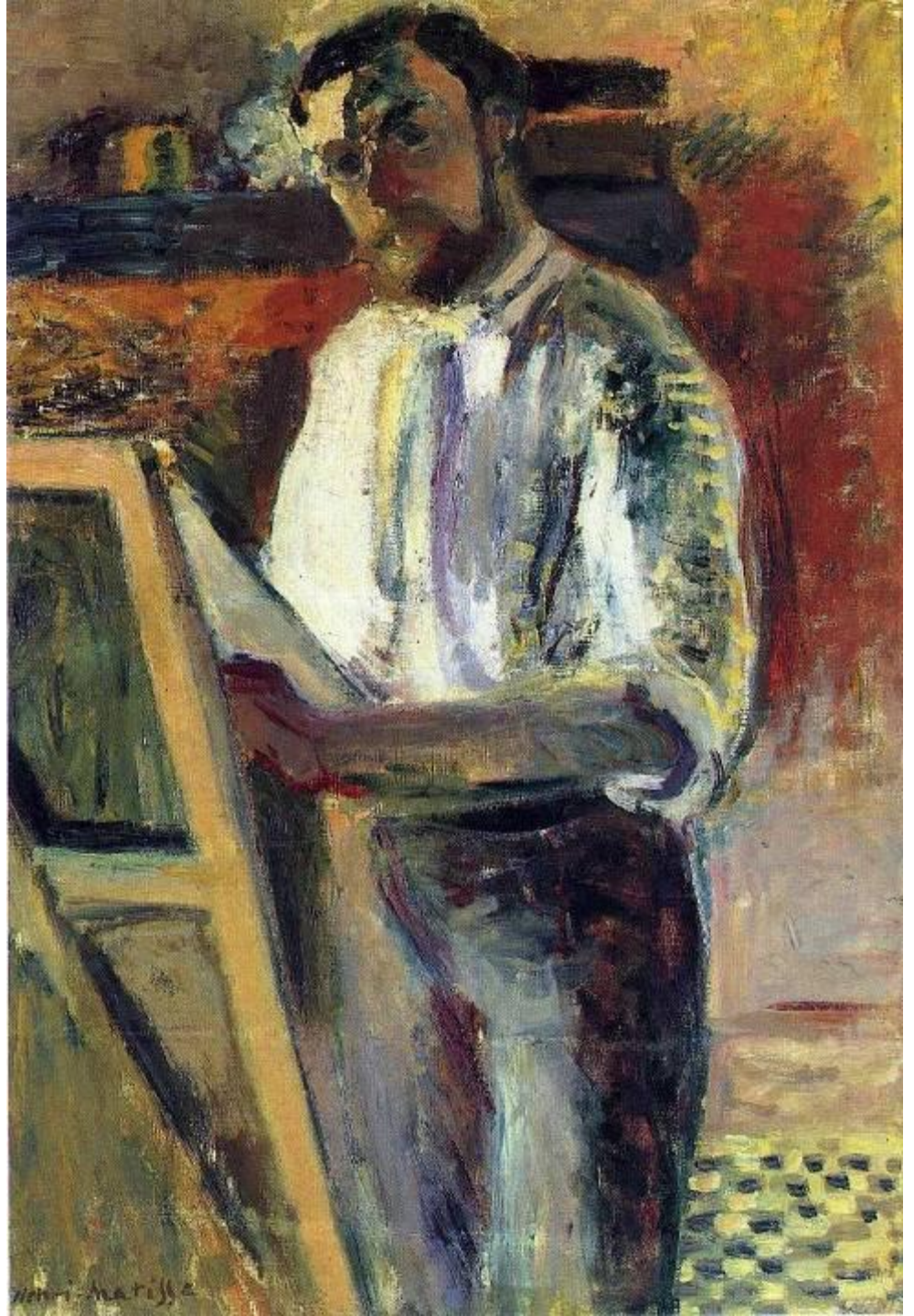
Автопортрет

Автопортрет

Биография

- **Анри Эмиль Бенуа Матисс** (фр. *Henri Émile Benoît Matisse*) родился в Ле-Като-Камбрези на севере Франции. Он был старшим сыном в семье Эмиля Матисса и Анны Жерар. Его детские годы прошли в соседнем городке Боэн-ан-Вермандуа, где отец, торговец зерном, держал лавку. Мать увлекалась росписью керамики.

- В 1882–1887 годах Анри учился в средней школе и после неё обучался в лицее Henri-Martin. В 1887 году он уехал в Париж изучать юриспруденцию в Школе юридических наук. В августе 1888 года, после окончания учёбы, 18-летний Анри получил право работать по этой специальности. Он возвратился в маленький городок Сен-Кантен и стал работать помощником адвоката.

- В 1889 году у него случился приступ аппендицита. Когда он поправлялся после операции, мать купила ему принадлежности для рисования. Тогда юный Анри впервые начал рисовать — во время двухмесячного пребывания в больнице он копировал цветные открытки. Это его так увлекло, что он, к огорчению своего отца, решил стать художником. Анри записался в школу рисунка Кантин де ля Тур (фр. *Ecole Quentin de la Tour*), предназначенную для чертёжников текстильной промышленности.

- В 1891 году Анри снова приехал в Париж. Он поступил в Академию Жюлиана, где учился у *Бугро*— мастера салонного искусства.
- В 1893 году он перешёл в Школу изящных искусств, где занимался в мастерской у Гюстава Моро. Анри копировал произведения старых французских и голландских мастеров. Там он познакомился с юным Альбером Марке и Жоржем Руо, а также с Камуэном, Мангеном и бельгийским художником Эвенепулом. После смерти своего учителя (Моро умер в 1898 году) Матисс ушёл из академии.
- В 1894 году модель Матисса Каролина Жобло (фр. *Caroline Joblau*) родила ему дочь Маргариту († 1982). Этим же годом датирована работа *Читающая* (Государственный музей современного искусства, Париж.)

- Лето 1896 года он проводил на острове Бель-Иле, вместе с Эмилем Бери, своим соседом по лестничной площадке. Здесь же он познакомился с австралийцем Джоном Питером Расселом. Друг *Родена*, коллекционер произведений Эмиля Бернара и *Ван Гога*, с которым он работал на протяжении десяти лет, Рассел подарил Матиссу два рисунка Ван Гога.
- В 1896 году Матисс выставляет четыре картины в Салоне Национального общества изящных искусств и вскоре избирается членом-корреспондентом этого общества. Картина «Читающая» была приобретена государством для резиденции президента Франции в *Рамбуйе*.

Читающая
женщина
1894г.

- В те годы французская публика уже смирилась с импрессионизмом. Даже самые консервативные критики приняли это течение как данность. Начинающие художники стремились подражать недавним «бунтарям» *Моне, Сислею, Писарро, Эдуару Мане, Берте Моризо, Ренуару*. Матисс также копировал их манеру письма. С 1890 по 1902 года он ежегодно создавал несколько картин, близких по духу импрессионистам. Таковы натюрморты «*Бутылка шипама*» (1896), «*Десерт*» (1897), «*Фрукты и кофейник*» (1898), «*Посуда и фрукты*» (1901).

Бутылка схидама и персики

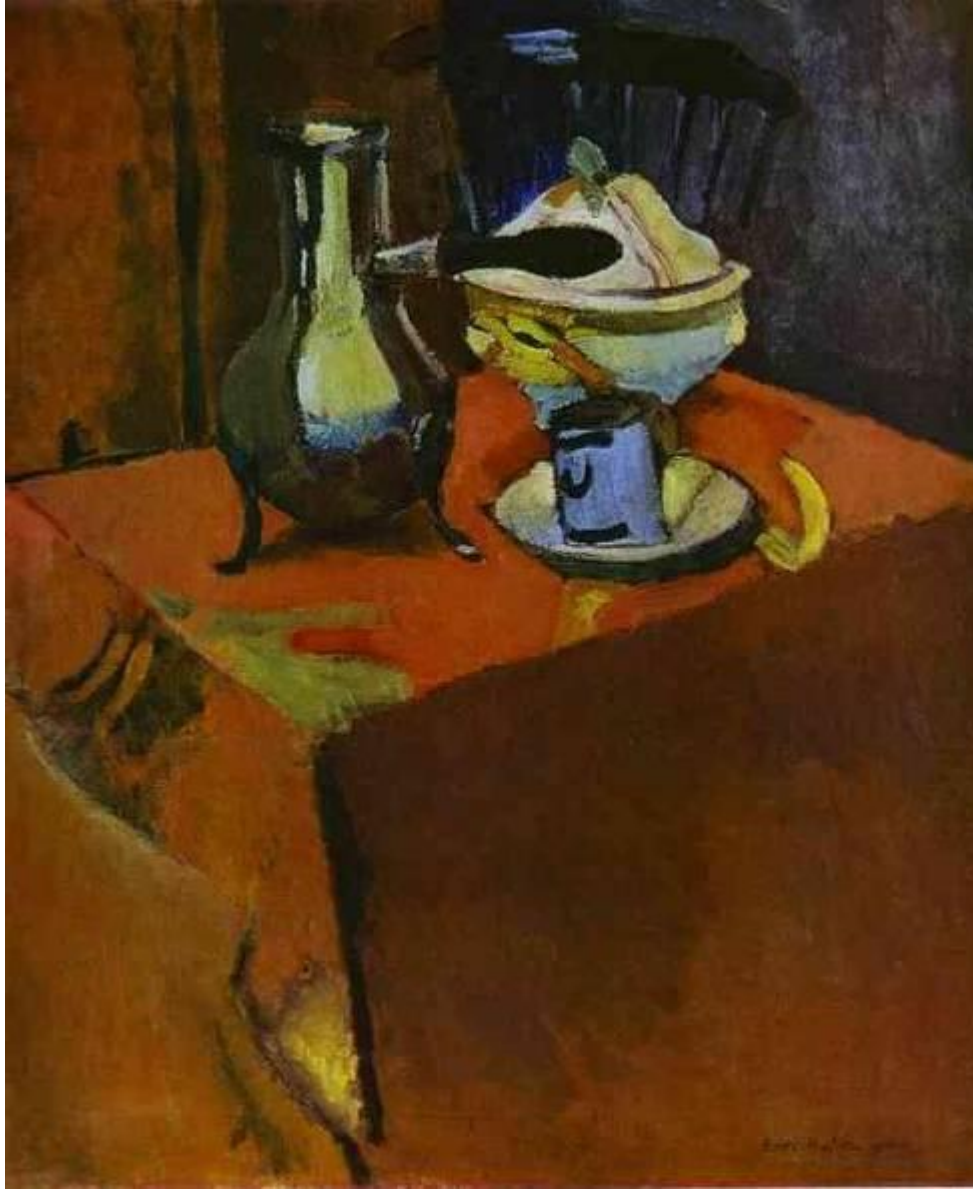
Обеденный стол (Десерт) 1897

Фрукты и кофейник 1898

Посуда и фрукты 1901

- В 1898 году 28-летний Анри женился на Амели Пареир (фр. *Amélie Noellie Parayre*). У них родилось два сына: Жан в 1899, и Пьер в 1900.
- Под влиянием позднего импрессиониста Поля Синьяка, который в 1904 году посетил Матисса в Сен-Тропезе, из-под кисти Матисса появился первый шедевр — «Роскошь, покой и наслаждение» (1904/1905). Довольно скоро Матисс отказался от использования техники пуантилизма (техника, при которой изображение наносится небольшими точками из чистых несмешанных красок) в пользу широких, энергичных штрихов.

Роскошь, покой и наслаждение 1904 -1905 г.

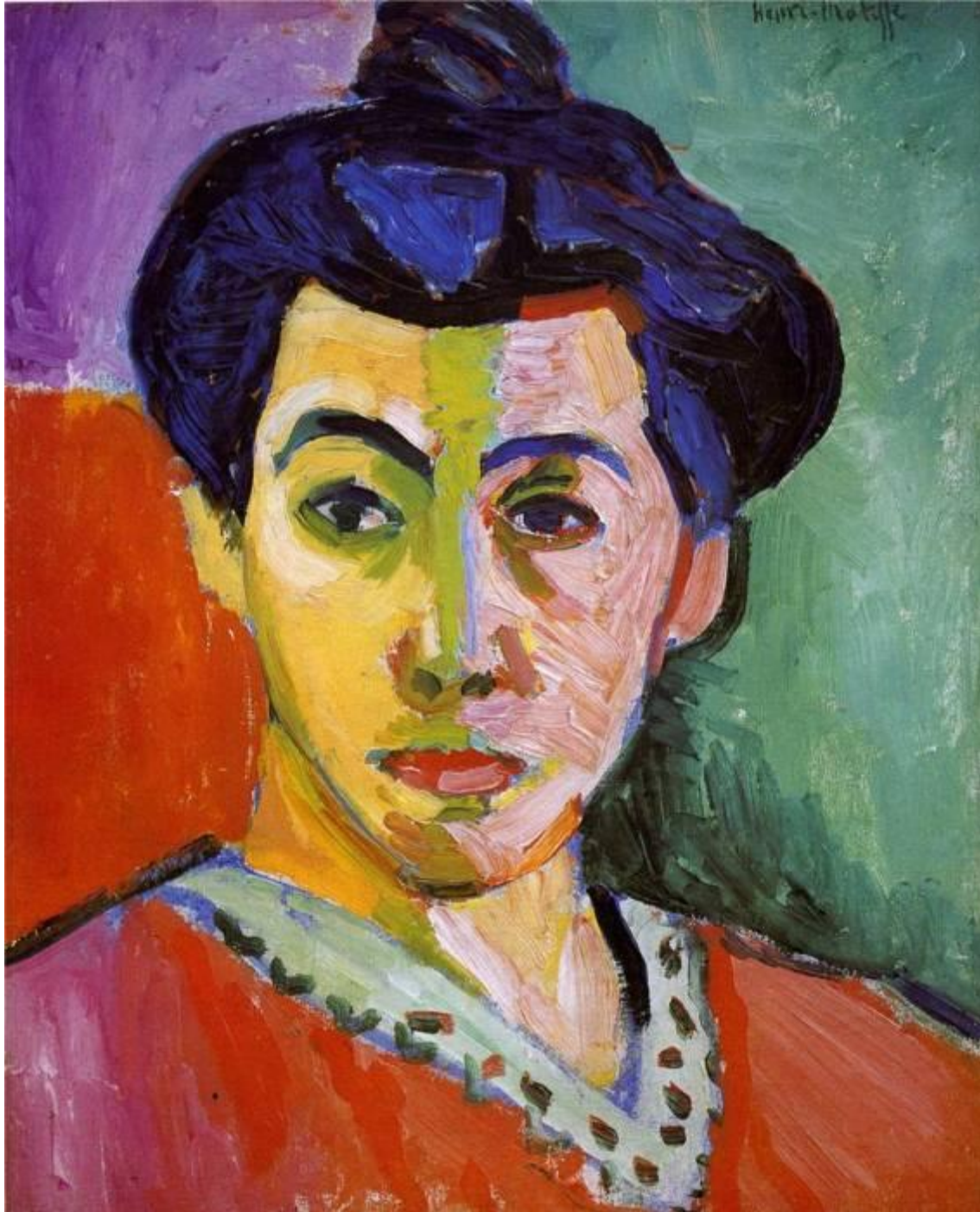
Вид Коллиура 1905 г.

Мадам
Матисс
1905

Мадам
Матисс 1905

Женщина в шляпе, Анри Матисс, 1905

- Когда в 1905 он выставил свои работы в парижском «Осеннем салоне» вместе с другими художниками, среди которых были, в частности, *Андре Дерен* и *Морис де Вламинк*, их резкие, энергичные краски буквально потрясли публику, и Луи Воксель, один из критиков, дал художникам ироничное прозвище «Fauves» («дикие»).

- Под впечатлением поездки в Алжир в 1906 году Матисс увлекся линейными орнаментами мусульманского Востока в стиле арабесок (например, «Накрытый стол — красная гармония», 1908 ; «Голубая скатерть» 1909 г.). Его представление о монументальном, декоративном искусстве нашло высшую форму отражения в двух больших настенных картинах, написанных в доме русского коллекционера *Сергея Щукина*: «Танец» (1909/1910) и «Музыка» (1910) — на обеих изображены красные тела.

Накрытый стол – красная гармония 1908г.

Голубая скатерть 1909 г.

Танец 1909 - 1910

Музыка 1910

Вариации на тему: коты известных художников (Автор – Андрей Сикорский)

Красные
рыбы
1911г.

Вариация
на тему...

**Л.Н.Делекторская
в
мастерской А.
Матисса.
Фото А.Матисса**

- Ее биография проста и недлинна. Родилась в Томске в 1910-м, в годы революции и Гражданской войны сиротой с родственниками по материнской линии попала сперва в Харбин, затем в Париж.
- Там, еще плохо зная французский, в 1932-м случайно на автобусной остановке узнала от своей подруги о возможности подработать в качестве подсобной помощницы в мастерской одного художника, трудившегося тогда над созданием большого живописного полотна. Им был Анри Матисс, девушку звали Лидия Делекторская.
- С этого момента и до последнего вздоха великого мастера они провели вместе без малого четверть века.

- Большие миндалевидные глаза, волевой подбородок, широкий разворот покатых плеч - удивительные природные красота и грация, которые не могли не привлечь внимания художника. Сегодня уже сложно сказать, когда Он по-настоящему обратил внимание на Нее - немногословную русскую мадемуазель, вскоре ставшую его Музой.

- Их отношения сложно описать. После завершения одного из своих самых внушительных панно "Танец", для помощи в работе над которым Матисс и нанял Делекторскую, вскоре понадобилась сиделка для уже давно хворавшей мадам Матисс. Ею снова стала Лидия, как она сама писала: "представительница пресловутой загадочной славянской души в их очень французской семье".

- Постепенно художник разглядел в этой юной молчунье, умевшей так непосредственно класть голову на свои руки, скрещенные на спинке стула, или просто по-русски подбирать копну своих светлых слегка вьющихся волос, ее природную грацию, благородство осанки и ясный профиль, лицо, увидев которое один раз - трудно забыть.

- Так сиделка превратилась в модель для его живописных опытов, долгие годы, ежедневно, помимо исполнения всех своих уже ставших привычными в этом доме обязанностей, по три-четыре часа позировавшую Матиссу. За это художник платил ей "вполне достаточное, но и не очень высокое" жалованье, периодически на Новый год и в июне, к дню рождения, дарил сделанные с нее же рисунки, иногда, по просьбе самой Делекторской, продавал ей понравившиеся работы "по рыночной цене".

- Как-то незаметно мадам Лидия стала для художника незаменимой: сиделка, пунктуальный и аккуратный секретарь, она даже, когда это стало необходимо (у Матисса начало все больше болеть правое плечо), соскребала по его просьбе краску с холстов, чтобы мастер мог всецело расходовать свои силы исключительно на творчество. За двадцать два года они и расставались-то всего на несколько дней, когда Делекторская по его же делам уезжала в Париж.

- Он боготворил и обожал ее со всей той страстью, на которую был способен большой художник, не лишенный при этом, правда, здравого смысла и чувства разумной буржуазной бережливости. Для нее это не было ни жертвой, ни болезненным проявлением чувства неразделенной любви, ни возможностью сделать карьеру, ни даже средством зарабатывания денег, хотя никакого другого дохода у Делекторской не было.

- Никогда не любившая громких фраз, она всегда просто, но настойчиво очерчивала свою роль в жизни Матисса - "друг и помощница". "Мне это просто подходило", - скажет она позже, и это не будет преувеличением или ложной скромностью. Просто необычная сегодня, но столь естественная для них форма существования двух чутких, тонких и хорошо воспитанных людей - художника, боявшегося "спугнуть" свою Музу, и модели, боготворившей своего Мастера, который невольно, но бесцеремонно разделил ее жизнь на "до" и "после".

- До" - это почти стершееся из памяти (забытое) русское детство, сиротство, чужая страна, жизнь впроголодь.
"После" - это Он и его Искусство, постепенно, по капельке, "пропитавшее" всю ее жизнь. Искусство, которое переполняло ее настолько, что она просто не могла владеть им одна.

- Она умерла в 98-м. По своему обыкновению, все решив и сделав сама. Похоронили Делекторскую в Петербурге. А в Париже, на русском кладбище Сен-Женевьев де Буа, так и осталась пустой могила с уже поставленной по распоряжению самой Лидии Николаевны надгробной плитой, на которой, чтобы не быть никому в обузу, она заранее проставила дату своего рождения и прочерк, оставив свободным лишь место для года смерти.
- Там так и осталась пустота - знак несостоявшегося погребения, символ вечной жизни ради Искусства и... Любви.

Лидия Николаевна Делекторская

**Анри
Матисс.
Портрет
Лидии
Делекторской.
1947.**

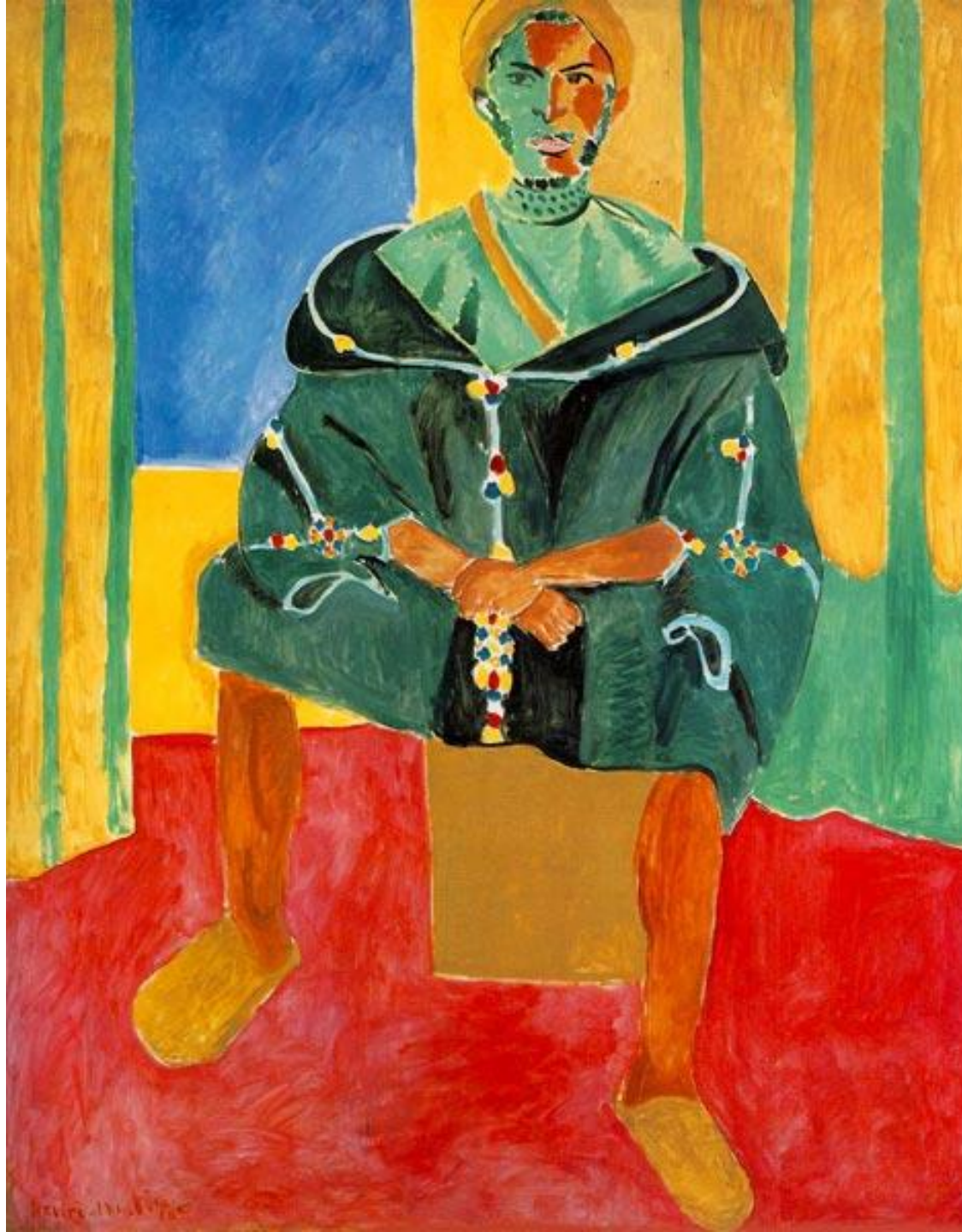

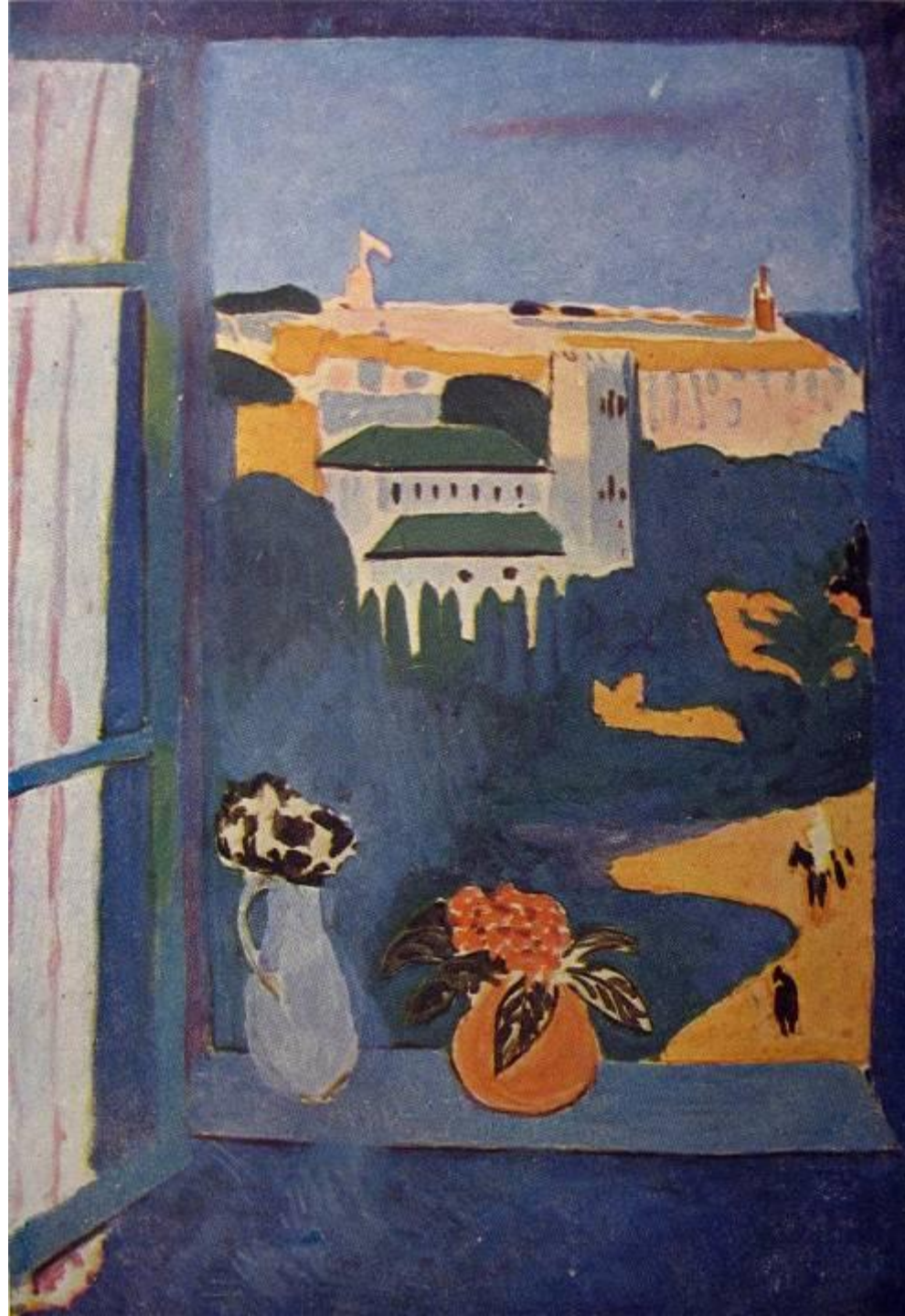

- Результатом двух путешествий в Марокко (1911—1913), последнее из которых он осуществил совместно с художником Шарлем Камуаном, стало появление ярких, излучающих свет ландшафтов и фигурных композиций, краски которых резко контрастируют друг с другом (например, «Бербер», 1913).

Бербер
1913г.

Окно в
Танжере
1913г.

- В 1913 году Матисс вернулся из Марокко. В начале первой мировой войны 44-летний Матисс хотел уйти в армию добровольцем, но его не взяли по состоянию здоровья. Мать осталась на оккупированных немцами территориях, брат попал в плен, сыновей призывали в армию, все друзья, в том числе Дерен и Брак, ушли на фронт.

- В 1917 году Матисс окончательно перебрался на юг Франции, поселившись поначалу в пригороде Ниццы. Это было время невероятно интенсивного внутреннего развития: новой угловатой геометрии, сложившейся не без влияния ранее не замеченного кубизма, и нового колорита с преобладанием жемчужно-серого и чёрного.

Марокканцы 1916 г.

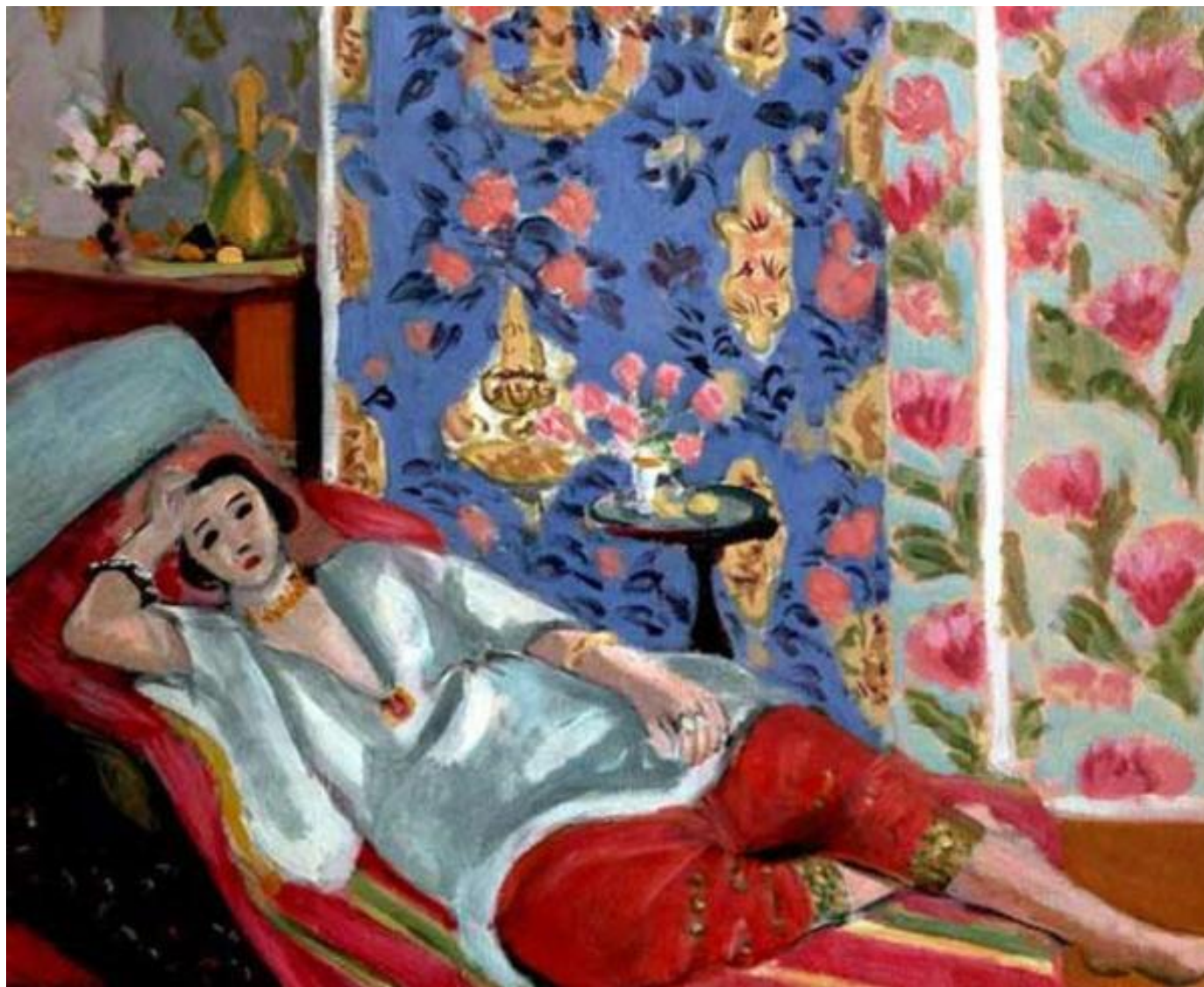

- После войны Матисс провёл зиму в Ницце, а в 1921 году переселился туда окончательно. Расслабляющая атмосфера Южной Франции вдохновила его на создание чувственной серии «Одалиски» — в ней он изобразил облачённых в экзотические наряды женщин на декоративном фоне. В Ницце он написал множество интерьеров, в которых внутреннее и внешнее пространства неизменно разделены между собой — балконом, перилами и т. п. При этом художник прибегал к синтезу природных и орнаментальных узоров и красок.

Женщина на диване 1921-1922 гг.

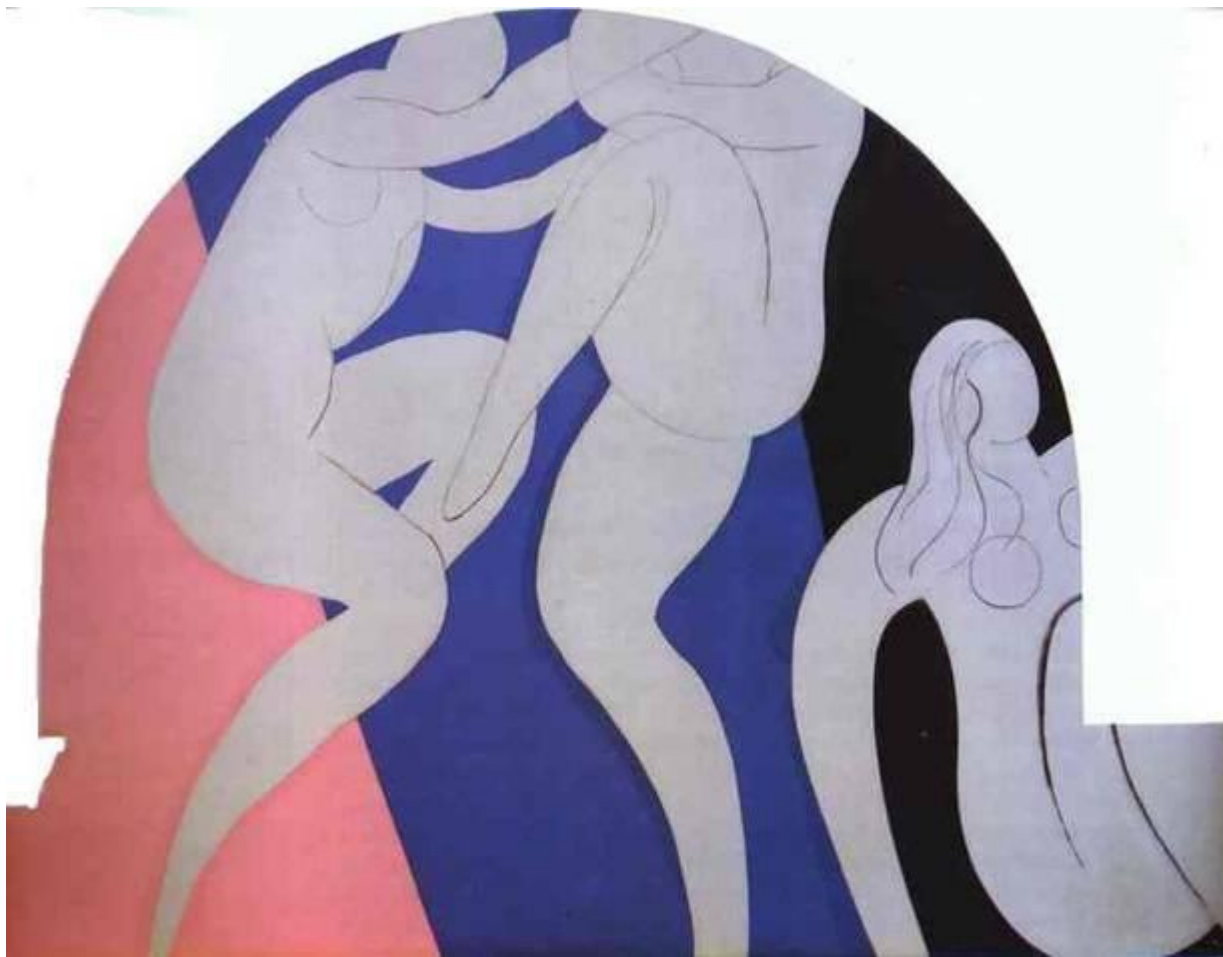

Одалиска

- В 1930 году американец Элберт Барнз, известный коллекционер работ Матисса, заказал настенную декорацию для своего частного музея. При создании «Танца» (1933/1934) Матисс впервые применил цветную бумагу, из которой вырезал нужные формы. В середине 30-х в своих многочисленных работах маслом и книжных иллюстрациях Матисс раздвигал границы картин — формы уходили в пространство за рамкой. Примером могут служить «Музыка» (1939) и «Румынская блуза» (1940).

Танец 1933г.

- 1941 году Матисс перенёс тяжелую операцию на кишечнике. Ухудшение здоровья вынудило его упростить свой стиль. Чтобы сберечь силы, он разработал технику составления изображения из обрезков бумаги (так называемые *Papiers decoupees*), 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 *Сопrotивления*.

Лошадь , наездница и клоун.

Джаз

Кошмар белого слона. Джаз

Икар.
Джаз

Цирк. Джаз

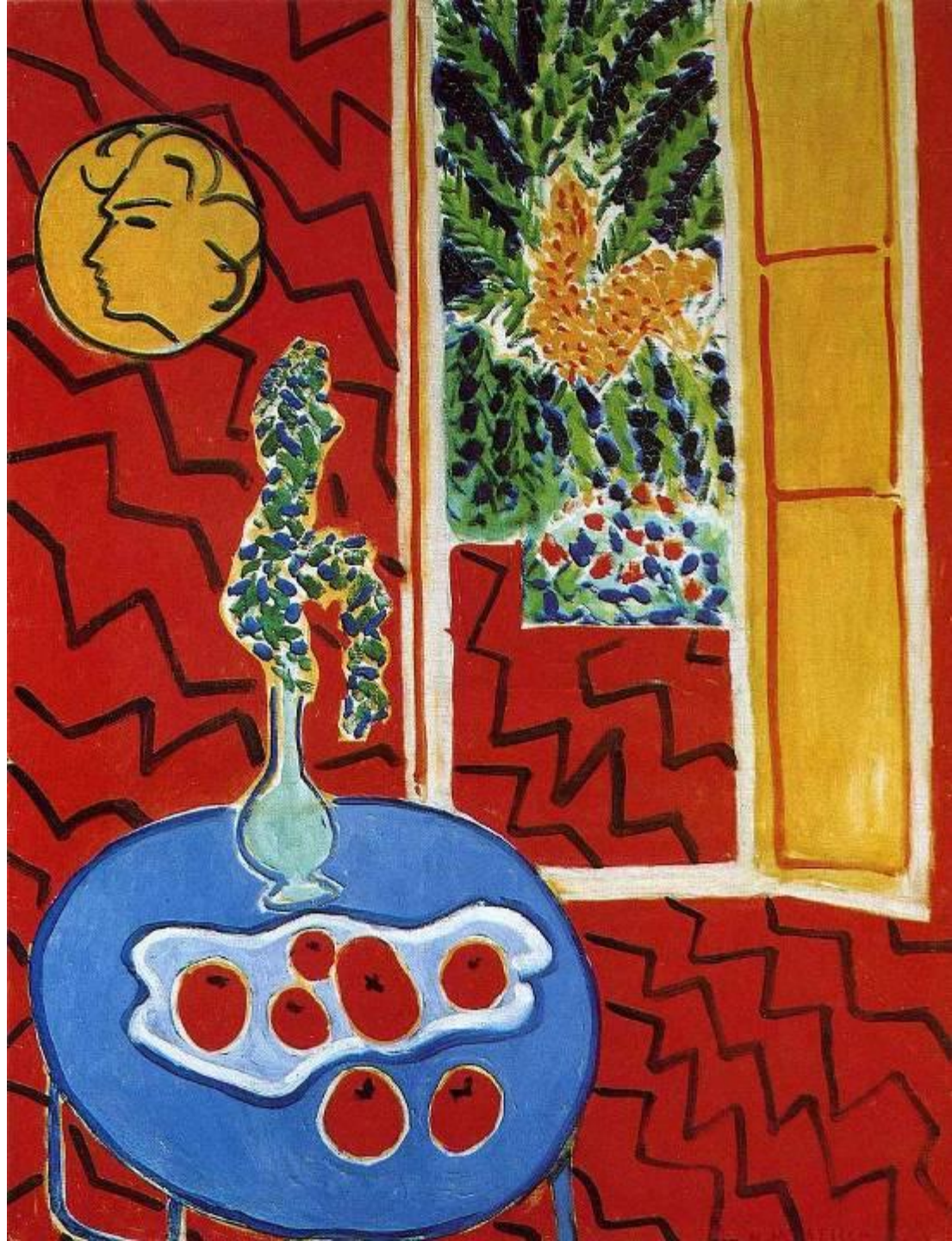

Полинезия, море

- В период 1946—1948 годов 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. В конце 40-х Матисс создавал витражи для часовни *Розового Венца* в Вансе, которая была спроектирована и построена на его деньги.
- 3 ноября 1954 года художник скончался в Симиезе под Ниццей в возрасте 84 лет.

Красный
интерьер,
натюрморт
на синем
столе.
1947г.

Капелла четок в Вансе. Древо жизни – витраж и Св. Доминик 1950 г.

Henri Matisse

M.-A. Couturier, L.-B. Rayssiguier

The Vence Chapel

The Archive of a Creation

Могила Матисса в Ницце

