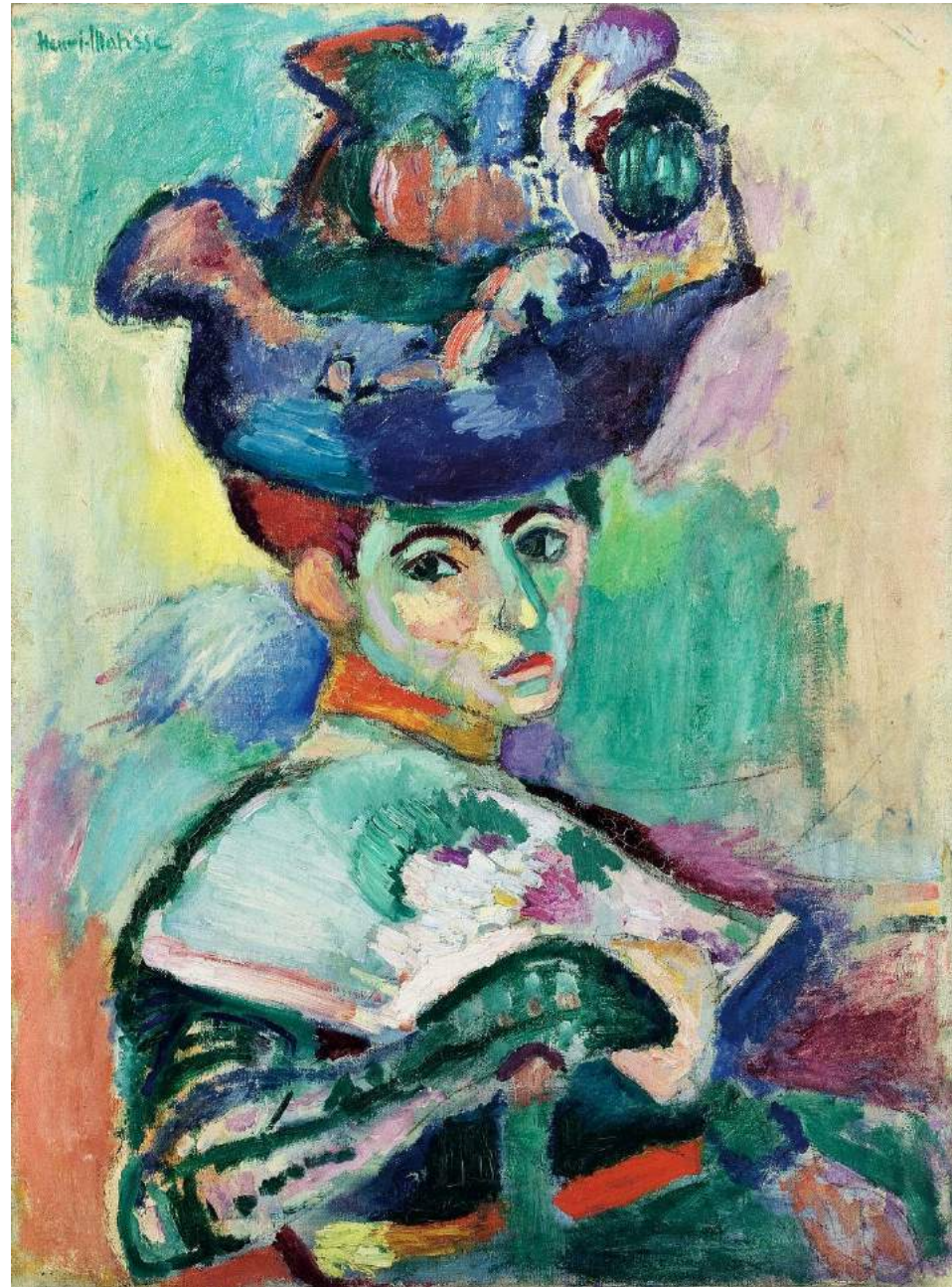
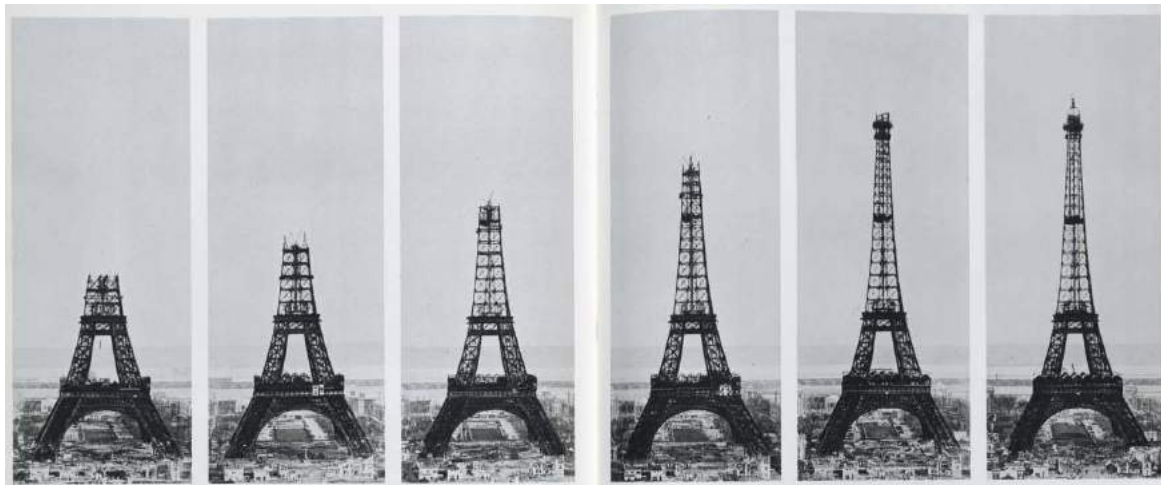

ЭПИЗОД ЧЕТВЕРТЫЙ : ФОВИЗМ

А.Матисс. Дама в шляпе. 1905. Холст, масло.
81х65. Частная коллекция

Начало XX века – прорывы в технологии, урбанизация, индустриализация в корне меняли быт людей. Сам темп жизни изменился благодаря новым видам транспорта и коммуникаций. В то же время наука и философия представляет новые концепции, которые пересматривают человеческое существование, ставя под серьезное сомнение все понятия, стабильность которых на протяжении веков человечество воспринимало как должное. Изменчивость стала нормой жизни, благодаря чему чувство неуверенности и неопределенности прочно вошло в сознание.

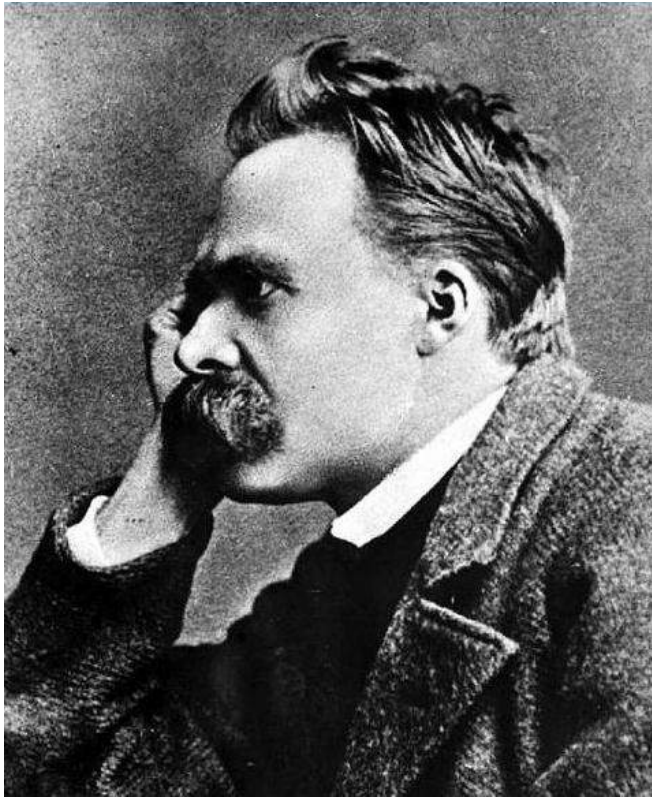

- 1876 – изобретение телефона Александром Грехемом Беллом
- 1879 – представление широкой общественности лампочки накаливания
- 1887 – возведение Эйфелевой башни
- 1893 - представление широкой общественности автомобиля Форд
- 1895 – открытие рентгеновских лучей
- 1901 – Маркони передает радиосигналы через Атлантический океан
- 1903 – первый успешный управляемый полет братьев Райт
- 1914 – Германия объявляет войну России, через три дня – Франции.

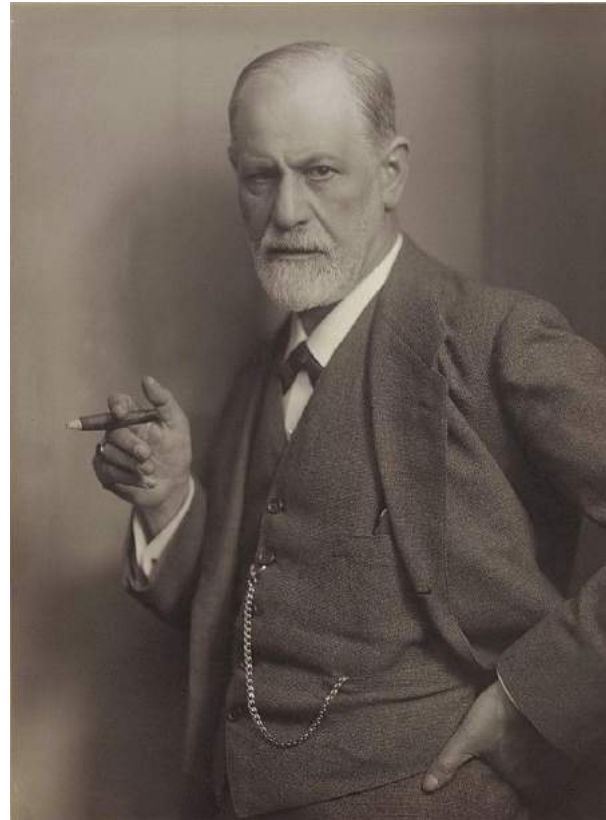

Фридрих Ницше показывает, что истина найдена лишь путем индивидуального поиска и формирования, а вовсе не принятием общепризнанных норм

В 1900 Зигмунд Фрейд своими исследованиями совершенно изменил отношение общества к человеческим поступкам и мотивам.

Фридрих Ницше

Зигмунд Фрейд на обложке журнала *Life*.
(Макс Хальберштадт, 1922)

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ

Поль Синьяк. Папский дворец в Авиньоне. 1900.
Холст, масло. Музей Орсе. Париж

Поль Синьяк Сосна Берто. Сен-Тропе. 1909.
Холст, масло. 72x92. ГМИИ им. А.С.Пушкина.
Москва

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ. ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ

Поль Гоген. Ареарей (Радость). 1892
Холст, масло. Музей Орсе, Париж

Поль Гоген. Пища. Бананы. 1891
Масло по бумаге, приклеенной к холсту.
Музей Орсе, Париж

Анри Эмиль Бенуа Матисс родился в последний день 1869 года в городке Ле Като-Камбрези на северо-востоке Франции в семье торговца зерном и красками. Не последнюю роль сыграла в судьбе мальчика его мать — обладая артистической натурой, она, помимо работы в семейной лавке, занималась изготовлением шляпок и расписывала фарфор. После окончания школы Анри учился в Париже на юриста. Получив диплом, он работал помощником адвоката в Сен-Кантане.

Анри Матисс. Натюрморт с книгами и подсвечником. 1890. Холст, масло. 38х45. Частная коллекция

САЛОННЫЙ АКАДЕМИЗМ

Добившись разрешения отца, он отправился учиться на художника в столицу, где в октябре 1891 года поступил в Академию Жюлиана. Отношения с Адольфом Бугро, в чью мастерскую он попал, у Матисса не сложились.

М. К. Башкирцева. В мастерской. 1881.
Днепропетровский художественный музей

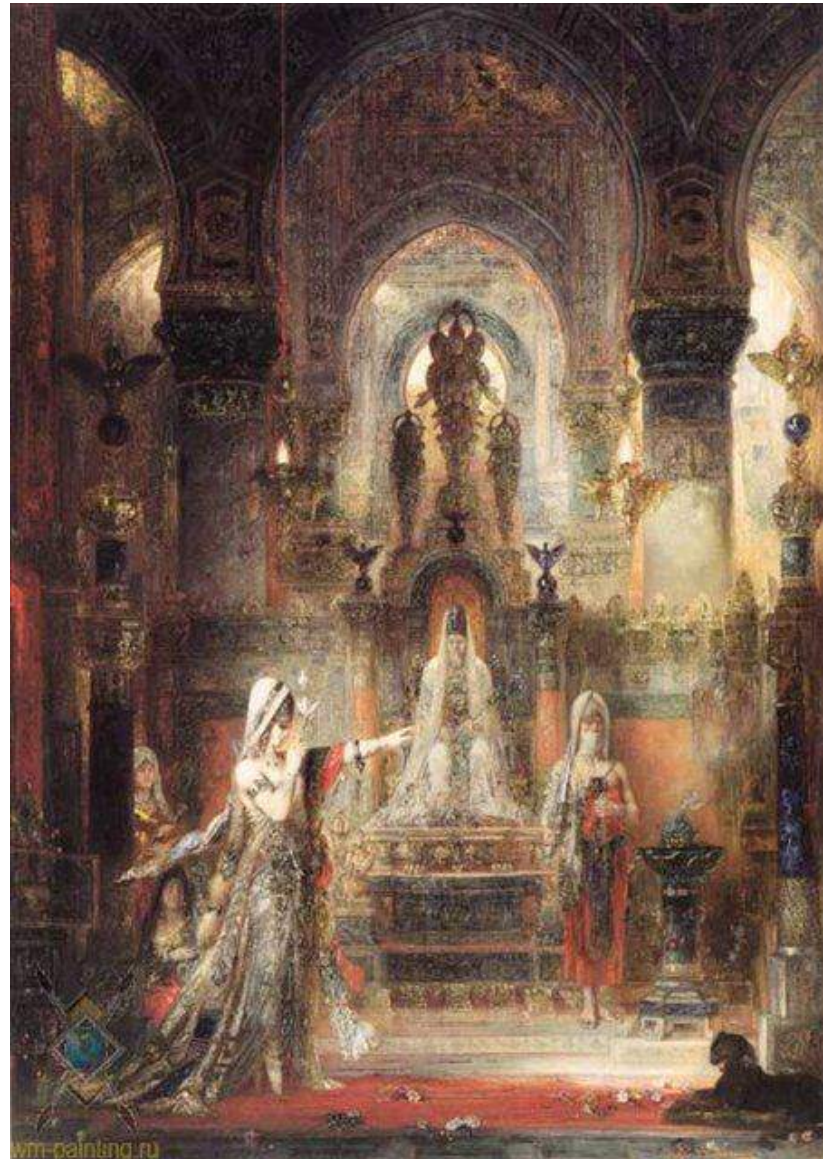

Адольф Бугро. Рождение Венеры.
1879. Холст, масло. 300x218.
Музей Орсе. Париж

Матисс вскоре перешел в Школу изящных искусств к Гюставу Моро, где учился с 1893 по 1898.

СИМВОЛИЗМ

Гюстав Моро. Саломея, танцующая перед Иродом. 1876. Холст, масло. 144 x 103,5. Музей Арманда Хаммера, художественный центр Лос Анжелеса.

Гюстав Моро был художником, презиравшим «салонное искусство», так что неудивительно, что Матисс всегда оставался неформалом мира искусства

Моро оказался прекрасным педагогом. ...В его студии начинающий художник подружился с Альбером Марке и Жоржем Руо, своими будущими соратниками по фовизму.

Анри Матисс. Студия Гюстава Моро. 1894-1895.
Холст, масло. 65 x 81. Частная коллекция

Бутылка схидама и персики. 1896.
Холст, масло. 73,2х60,3.
ГМИИ им. А.С.Пушкина.

Корсиканский пейзаж. Оливы. 1898. Холст, масло.
38х46. ГМИИ им. А.С.Пушкина.

Синий кувшин Начало 1900-х. Холст, масло. 59,5х73,5. ГМИИ им. А.С.Пушкина.

А. Матисс. Читающая женщина.
1894. Холст, масло. Центр Ж.
Помпиду, Париж

*...Это мир таинственной мечты,
Неги, ласк, любви и красоты*
Шарль Бодлер, «Приглашение к путешествию»

А. Матисс. Роскошь, покой и наслаждение. 1904-05.
Холст, масло. 88 x 118. Центр Ж. Помпиду, Париж

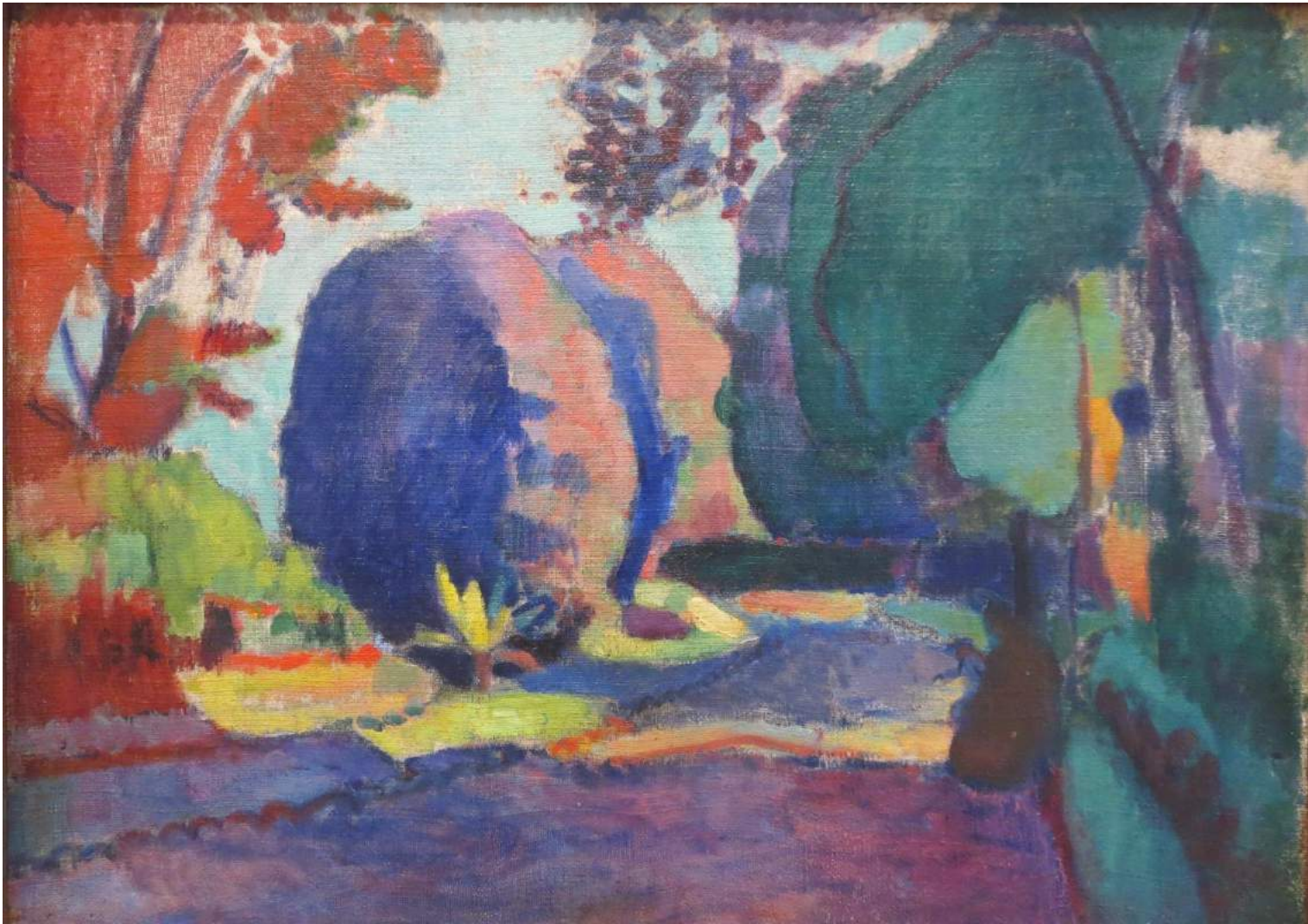

А. Матисс. Десерт (Обеденный стол).
1896-1897. Холст, масло. 100 x 131 см. ЧС

А. Матисс. Десерт (Обеденный стол). 1896-1897. Холст, масло. 100 x 131 см. ЧС

Анри Матисс. Люксембургский сад. 1901. Холст, масло. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург.

А. Матисс. Роскошь, покой и наслаждение. 1904-05. Холст, масло. 88 x 118.
Центр Ж. Помпиду, Париж

ФОВИЗМ (от фр. *fauve* – дикий)- направление, объединившую группу французских художников, первая совместная выставка которых прошла в 1905 г. Это направление не имело четко сформулированной программы, манифеста или своей теории и просуществовало недолго, оставив, однако, заметный след в истории искусства. Его участников объединяло в те годы стремление к созданию художественных образов исключительно с помощью предельно **яркого открытого** цвета. Природа, пейзаж служили им не столько объектом изображения, сколько поводом для создания напряженных цветовых композиций, не порывающих, однако, связи с увиденной действительностью.

Что такое фовизм? Это я, мой стиль определённого периода, моя революционная и свободная манера, мой отказ от академизма, мой синий, мой красный, мой жёлтый, без смешивания. Без сомнения, я немного заразил этим Дерена.

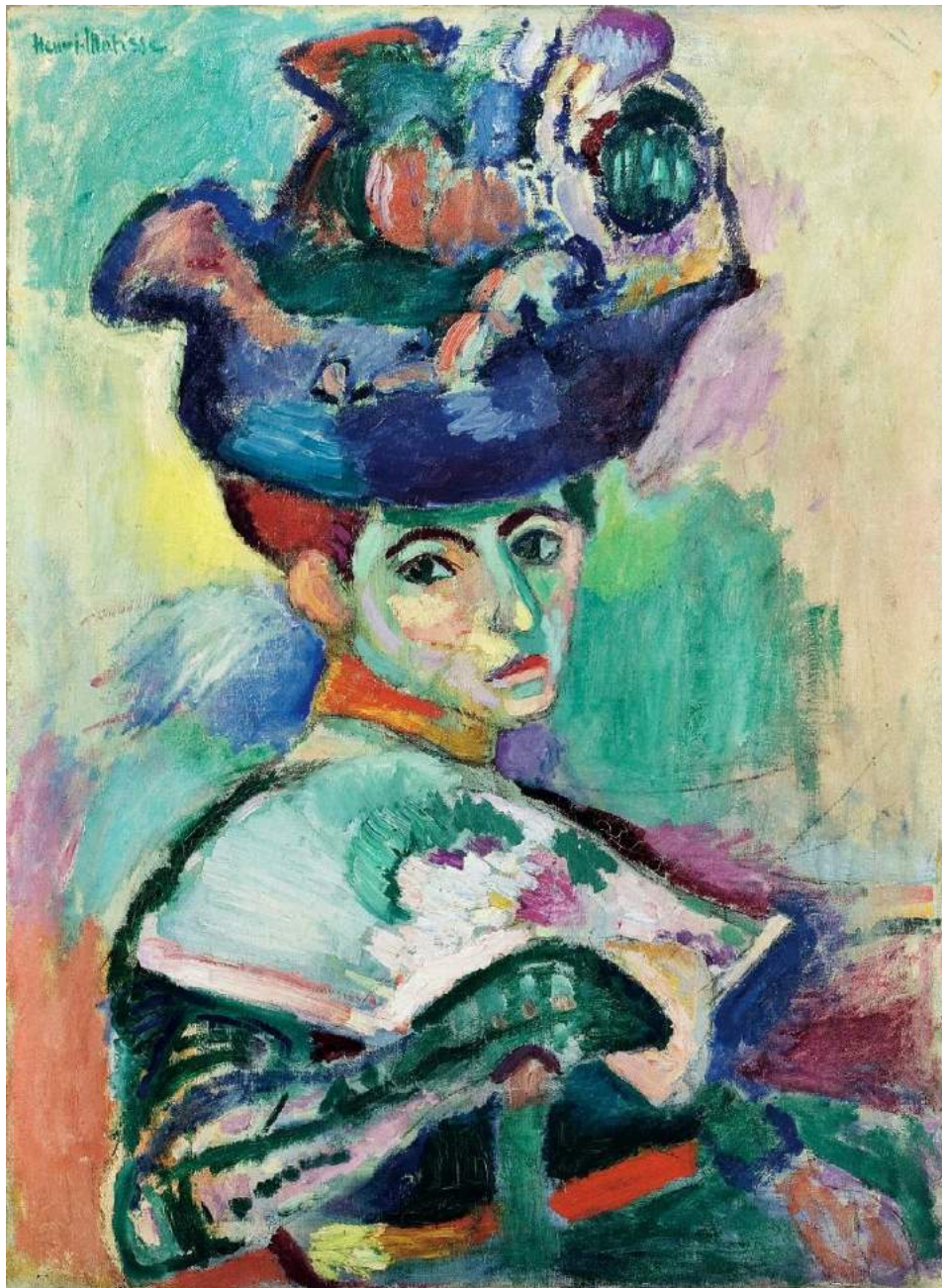
Морис де Вламинк

Морис де Вламинк (1876-1958). Вид на Сену. 1906. Холст, масло. 54,5х65,5. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург.

Андре Дерен (1880-1954). Порт. Ок. 1905. Холст, масло. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург.

«Исходный пункт фовизма —
решительное возвращение к
красивым синим, красивым
красным, красивым желтым —
первичным элементам, которые
будоражат чувства до самых
глубин...»

А.Матисс

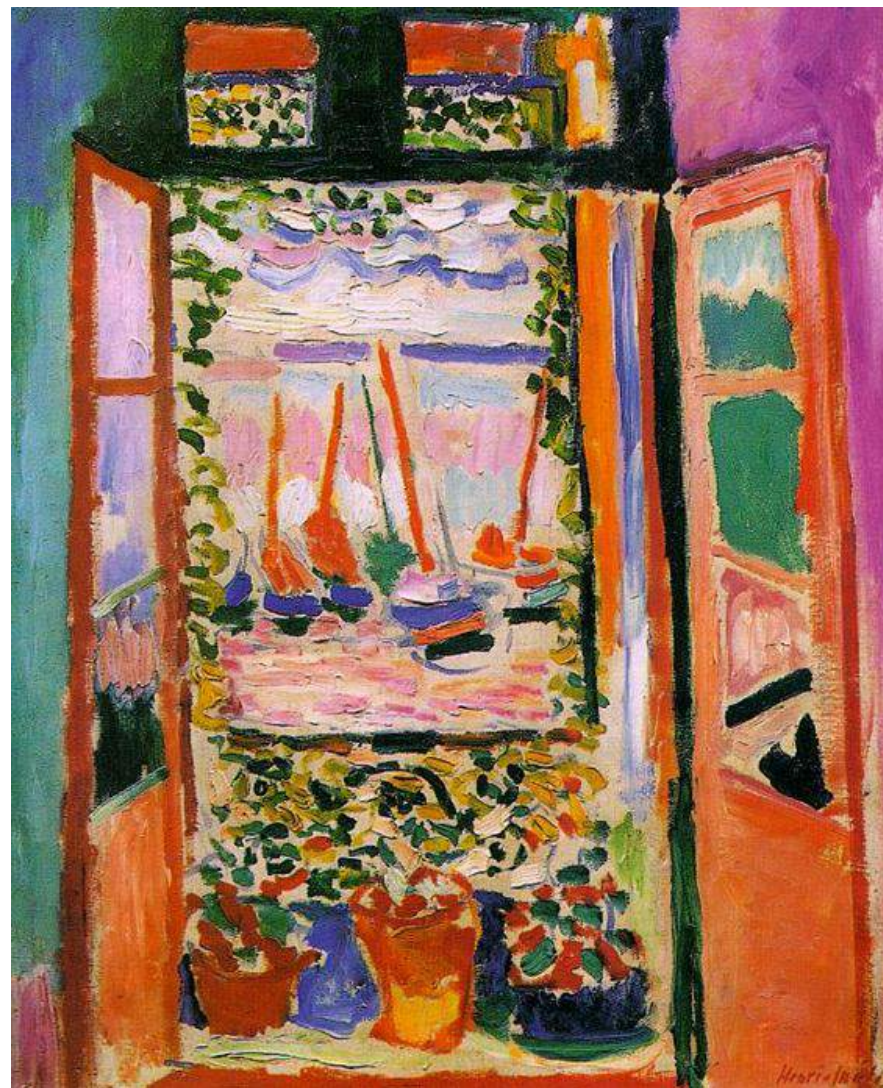
А.Матисс. Дама в шляпе. 1905. Холст,
масло. 81х65. Частная коллекция

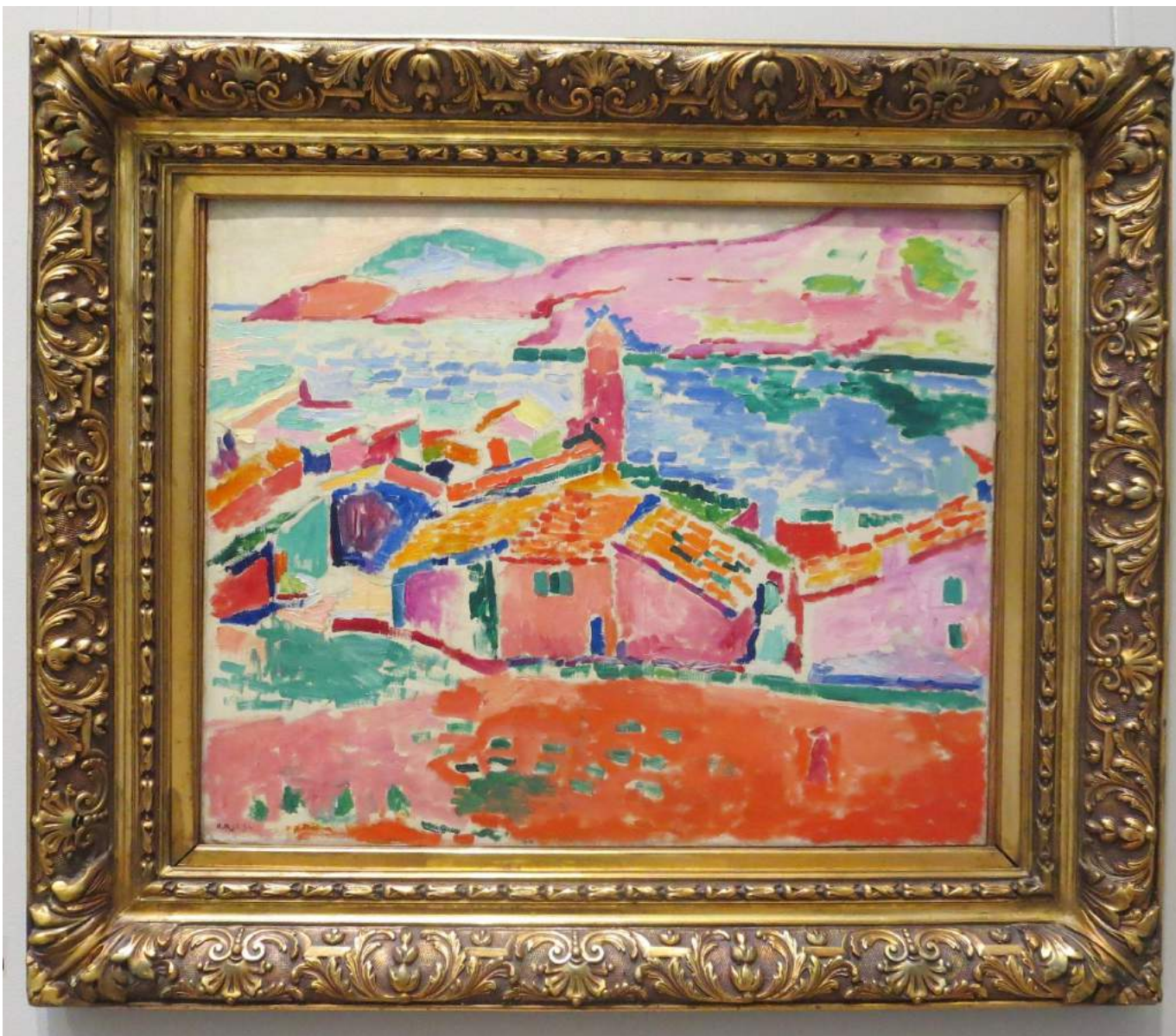
Вид из окна Матисса, Коллиур

«Нужно уметь находить радость во всем: в небе, в деревьях, в цветах. Цветы цветут всюду для всех, кто только хочет их видеть»

А. Матисс. Открытое окно, Коллиур. 1905 г.
Холст, масло. ЧС

Анри Матисс. Вид Коллиура. Ок. 1905. Холст, масло. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург.

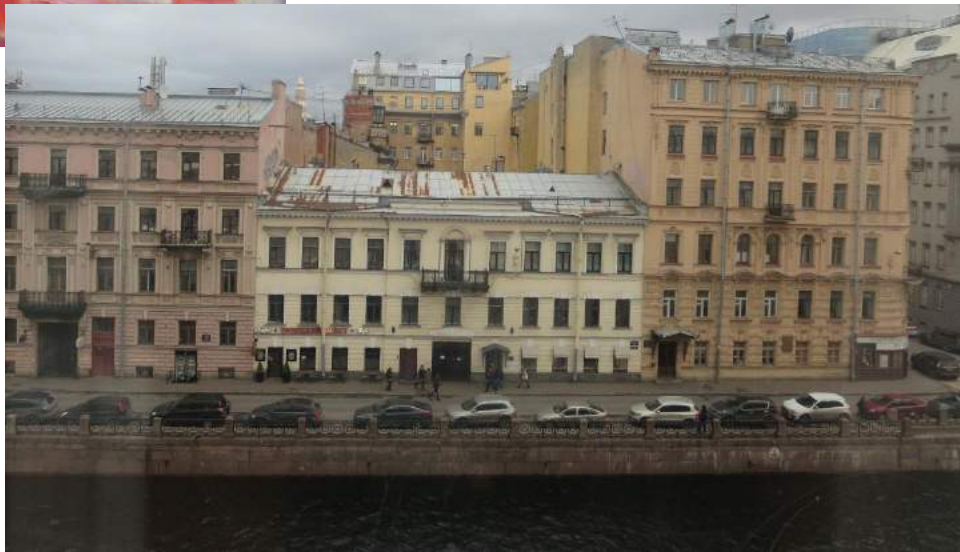
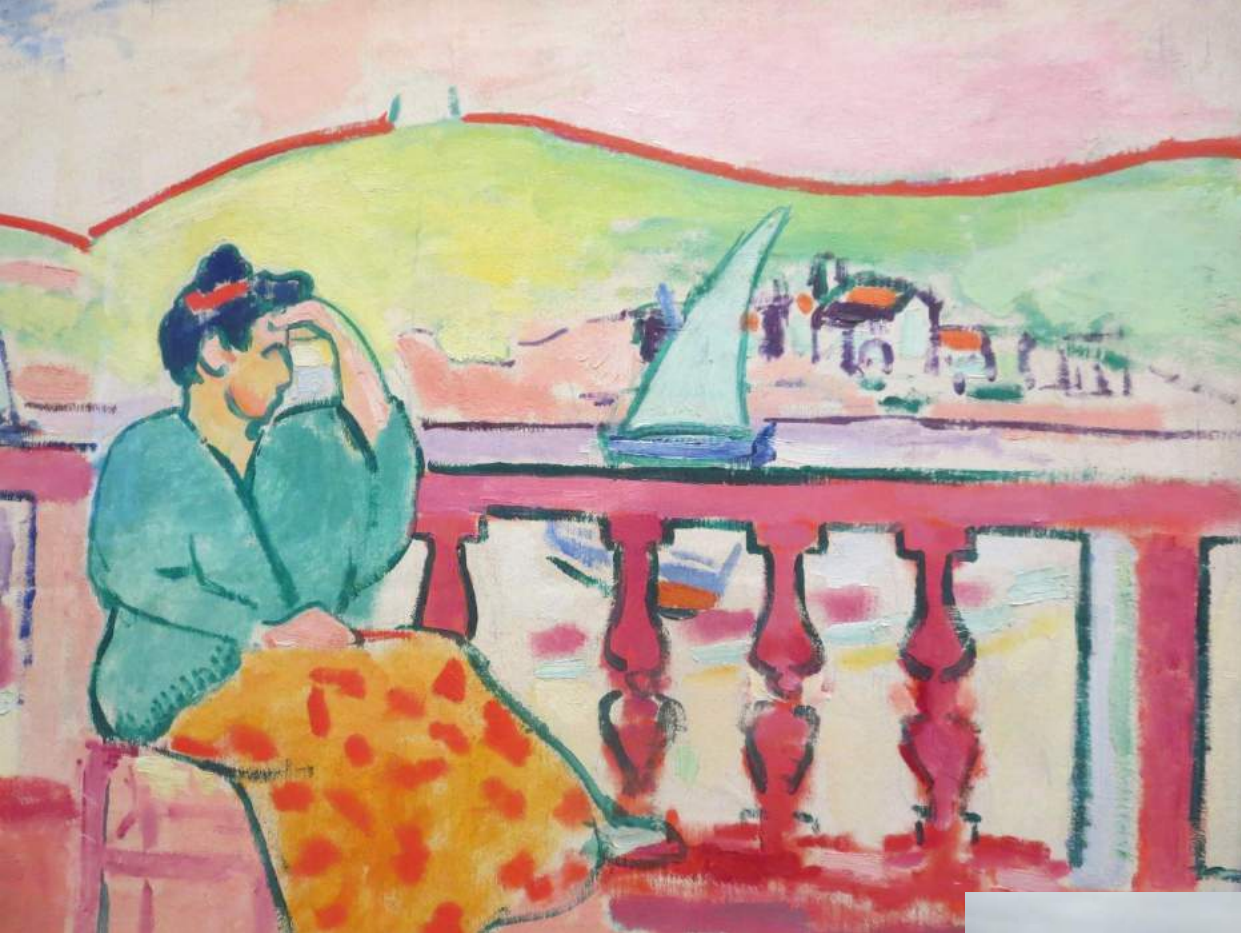

Анри Матисс. Дама на террасе. 1907. Холст, масло. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург.

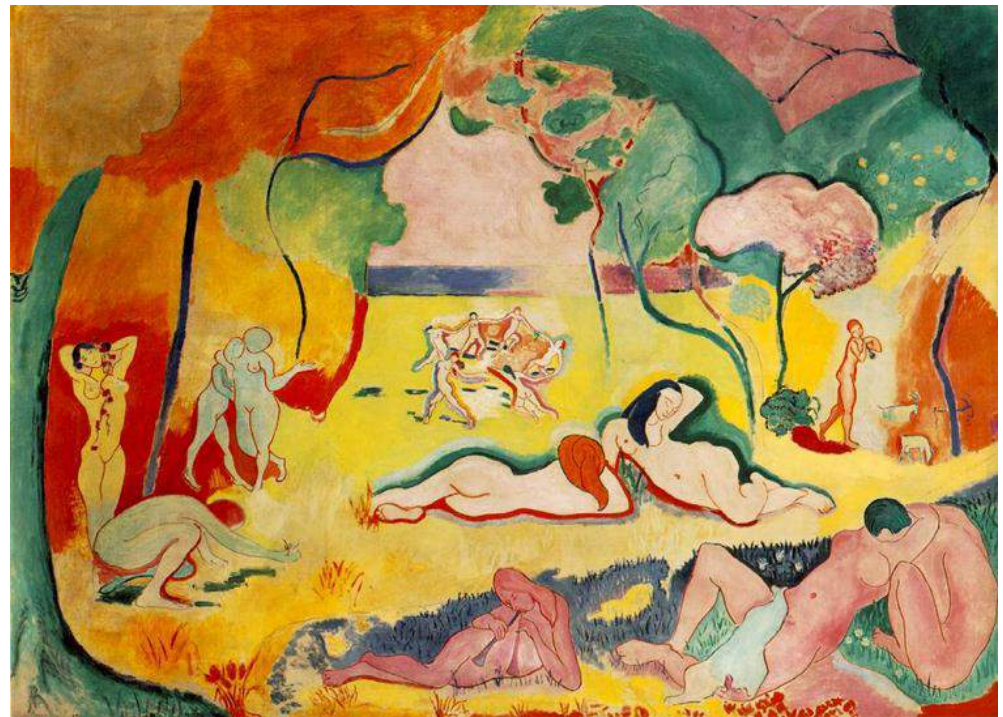

ПОИСК ГАРМОНИИ В ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ ГАРМОНИЮ В ЖИВОПИСИ

«Я мечтаю об искусстве равновесия, чистоты, спокойствия, без беспокойных или слишком сложных сюжетов, которое будет для человека, живущего рассудком, для делового человека, так же хорошо, как для человека искусства, нечто, успокаивающее рассудок, что-то вроде хорошего кресла, которое снимает человеку напряжение после долгого рабочего дня»

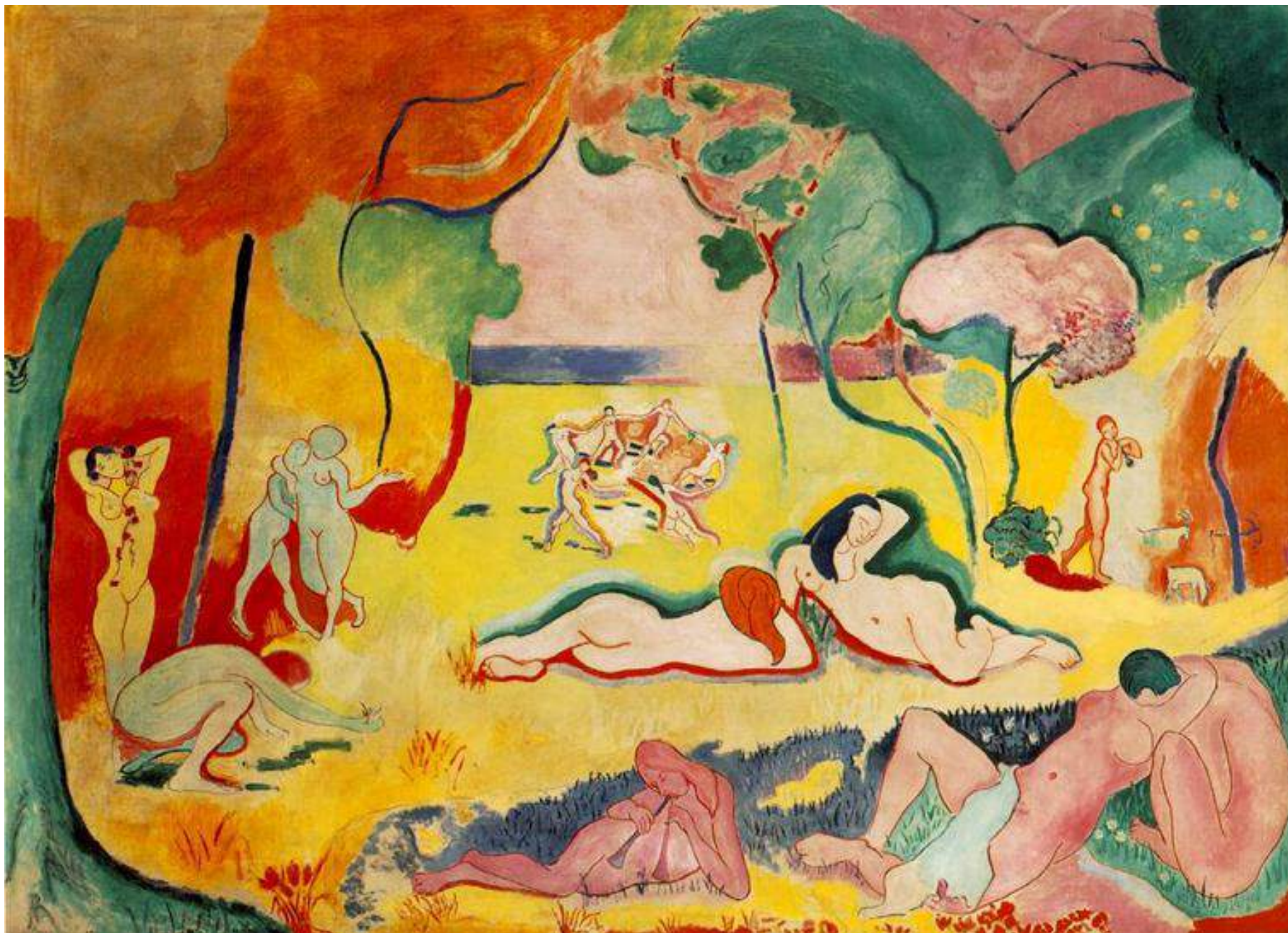
А. Матисс

- Яркие, локальные цветовые плоскости
- Отказ от правил как воздушной, так и линейной перспективы
- Интерпретация реальности в гармоничную композицию
- Использование контура, силуэта, черных формообразующих линий

А. Матисс. Радость жизни. 1905-06. Холст, масло.
175 x 141. Фонд Барнса, Пенсильвания

А. Матисс. Радость жизни. 1905-06. Холст, масло. 175 x 141. Фонд Барнса, Пенсильвания

П. Сезанн. Дама в голубом. Ок. 1900 г. Холст, масло. 90 x 73,5. Эрмитаж, Санкт-Петербург

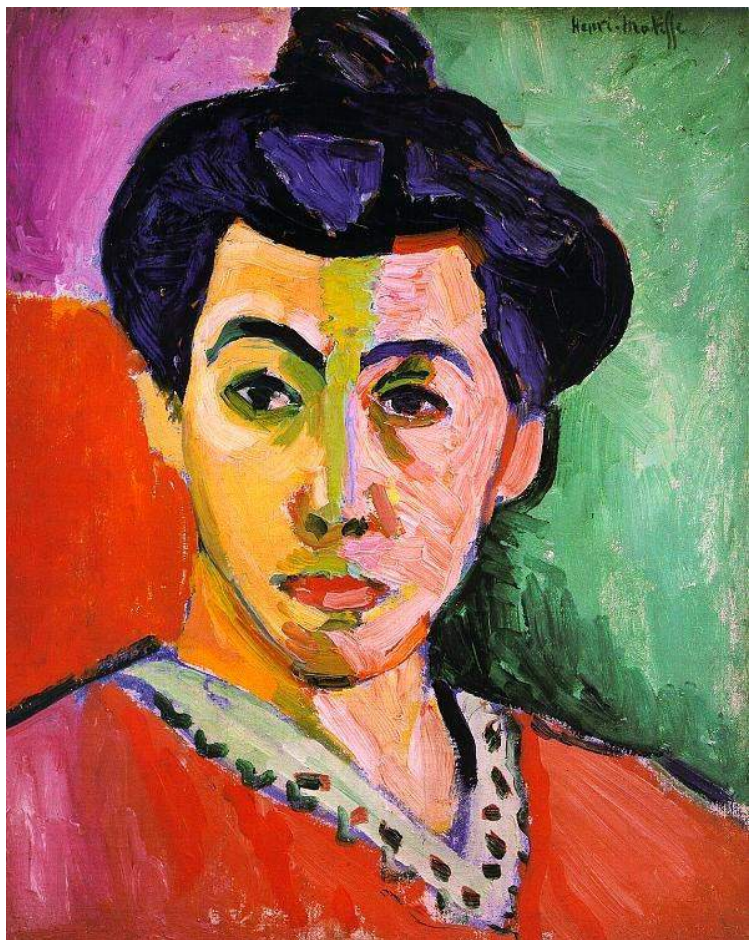
А. Матисс. Девушка с тюльпанами. 1910 г. Холст, масло. 92 x 73,5. Эрмитаж, Санкт-Петербург

КОНТРАСТ, ГАРМОНИЯ И РАВНОВЕСИЕ

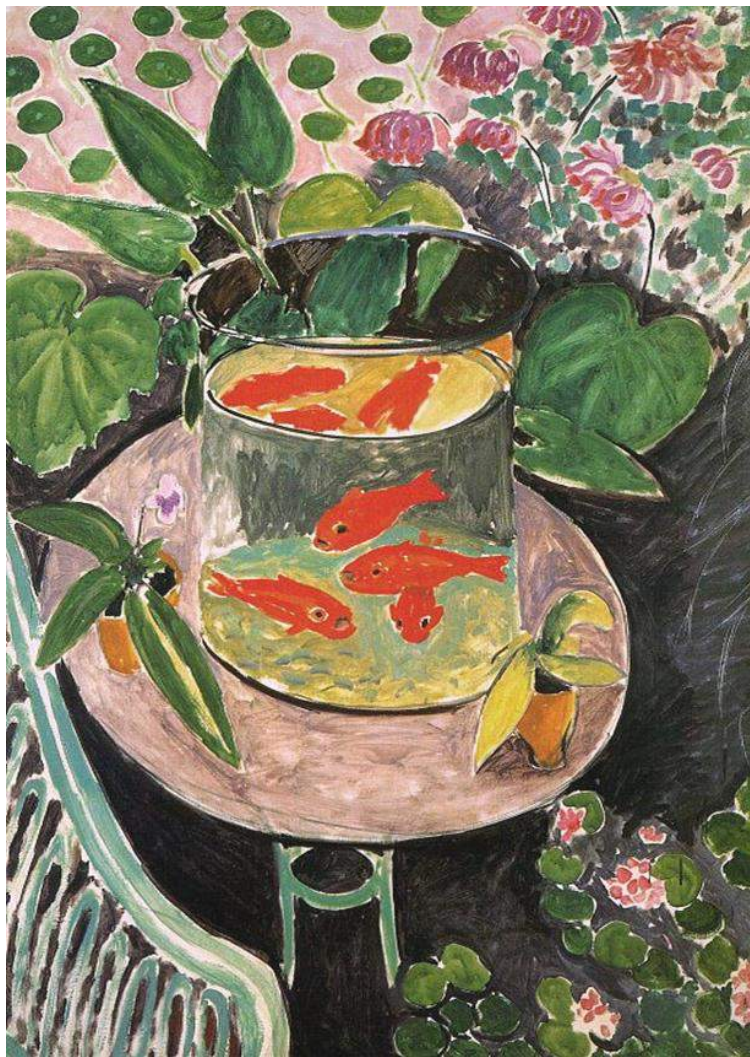
Портрет мадам Матисс (Зеленая полоса). Холст, масло. 1905. 40,5х32,5. ГМИ, Копенгаген

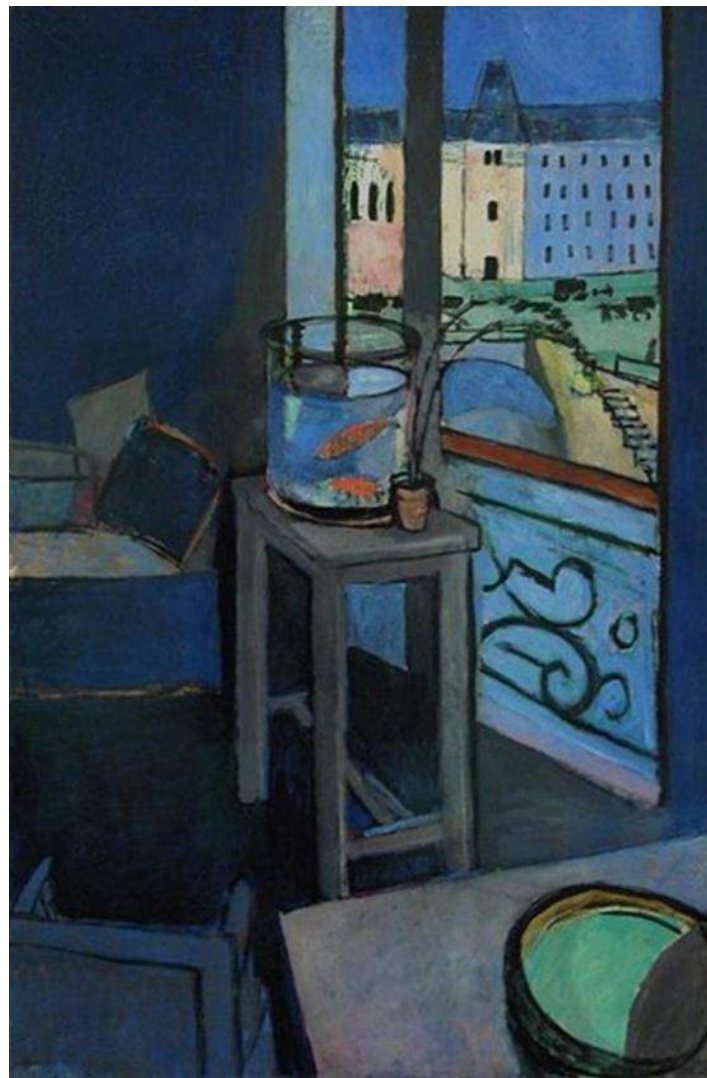
Разговор. 1908-12. Холст, масло. 177 х 217. Эрмитаж, Санкт-Петербург

Выразительность для меня заключается не в страсти, которая вдруг озарит лицо или проявится в бурном движении. Она во всём строе моей картины; место, занимаемое предметами, промежутки между ними, их соотношения — вот что имеет значение.

Золотые рыбки. 1911. Масло, холст.
140x95. ГМИИ им. Пушкина, Москва

Интерьер, аквариум с золотыми рыбками. 1914.
Холст, масло. Центр Ж. Помпиду, Париж

Статуэтка и вазы на восточном ковре (Натюрморт венецианской красной) 1908. Холст, масло. 89х104. ГМИИ им. А.С.Пушкина.

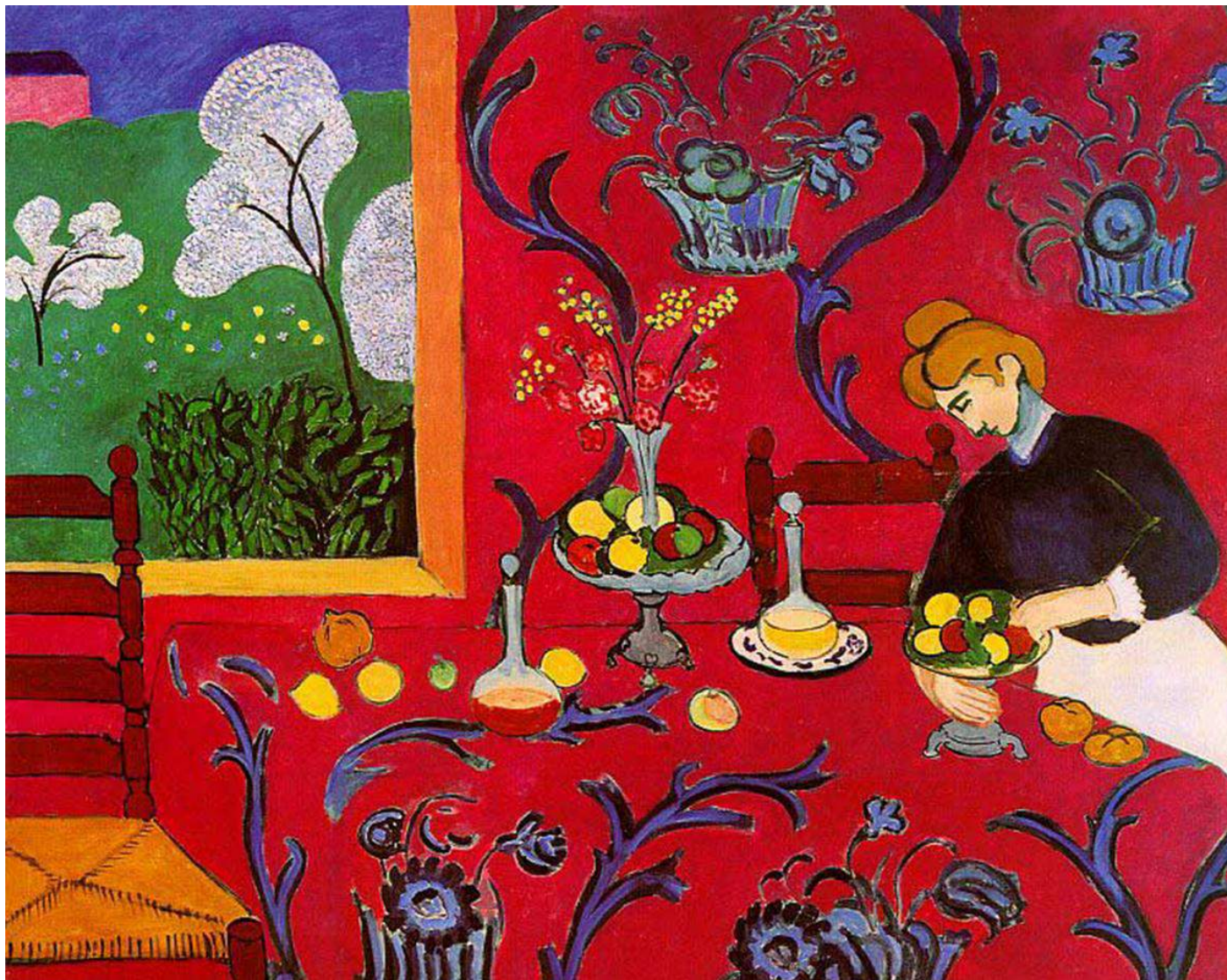
Фрукты и бронза. 1909-1910. Холст, масло. 91x118,3. ГМИИ им. А.С.Пушкина.

Натюрморт с голубой скатертью.
1909. Холст, масло. Эрмитаж, Санкт-Петербург

Красная комната (Десерт, гармония в красном). 1908. Холст, масло.
180 x 220. Эрмитаж, Санкт-Петербург

Анри Матисс:

Существует два способа показать предмет: «один - показать их в лоб, другой – искусно вызвать их в памяти»...

Из «Заметок живописца» (1908)

В 1917 Матисс встречается Ренуаром, которому на тот момент 75 лет. Ренуар: *«Вы знаете, может, я и не сделал ничего особенного, но мои работы – действительно мои. Я работал с Моне, с Сезанном и всегда оставался самим собой. Ваши работы искренние, это настоящая хорошая живопись»*

Красное ателье. 1911.
Холст, масло. 162 x 130.
МОМА, Нью-Йорк

Красное ателье. 1911. Холст, масло. 162 x 130. МОМА, Нью-Йорк

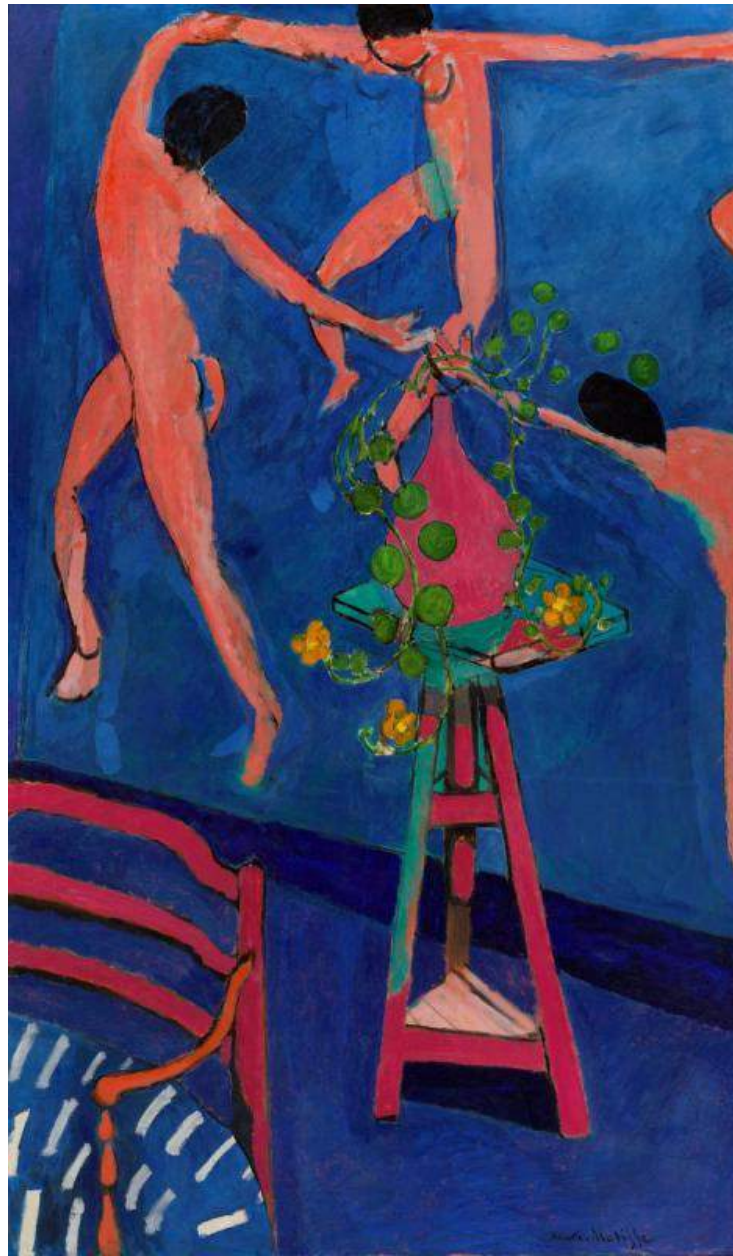

Розовая мастерская. 1911. Холст, масло. 182х222. ГМИИ им. А.С.Пушкина.

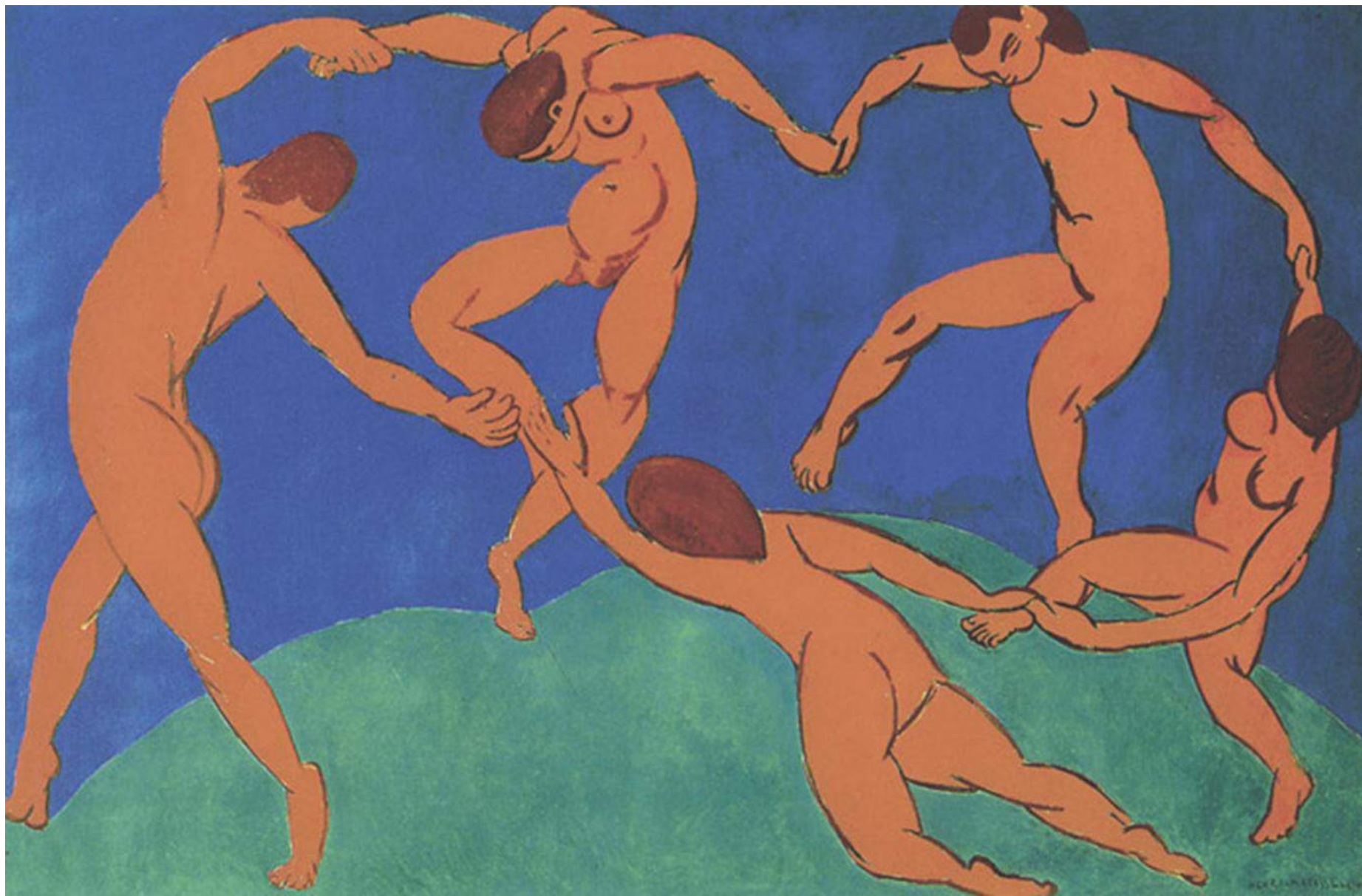

Уголок мастерской. 1912. Холст, масло.
191,5x114. ГМИИ им. А.С.Пушкина.

Настурции. Панно Танец. 1912. Холст, масло.
190,5x114,5. ГМИИ им. А.С.Пушкина.

Танец. 1909-10. Холст, масло. 260 х 391. Эрмитаж, Санкт-Петербург

Музыка. 1909-10. Холст, масло. 260х389. Эрмитаж, Санкт-Петербург

В 1912 году Матисс знакомится с выставкой персидской миниатюры в музее декоративных искусств в Париже

А. Матисс. Семья художника. 1911 г. Холст, масло.
143 x 194 см. Эрмитаж, Санкт-Петербург

Персидская миниатюра, XVI век

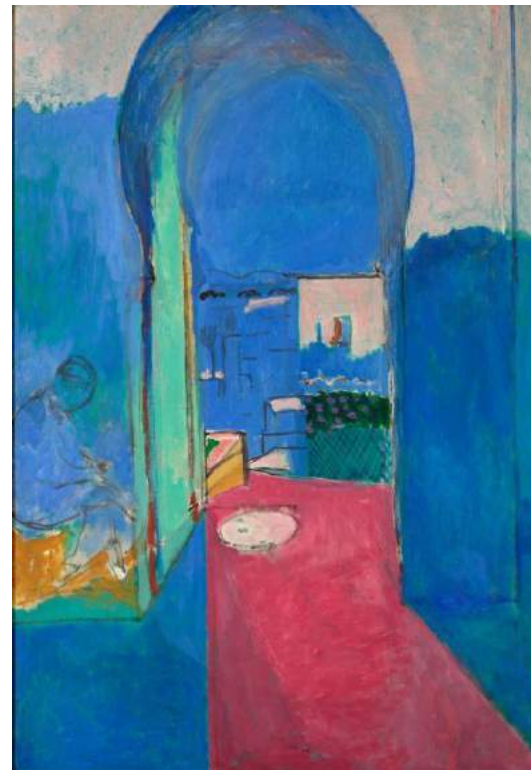

В мае 1906 года Матисс приехал в Алжир и побывал в оазисе Бискра. Во время поездки он не рисовал. Из двухнедельной поездки, он привёз керамику и ткани, которые затем часто использовал в качестве фона для своих картин.

В 1912 году Матисс живет и работает в Северной Африке.

Марокканский триптих. 1912-1913. Холст, масло. ГМИИ им. А.С.Пушкина.

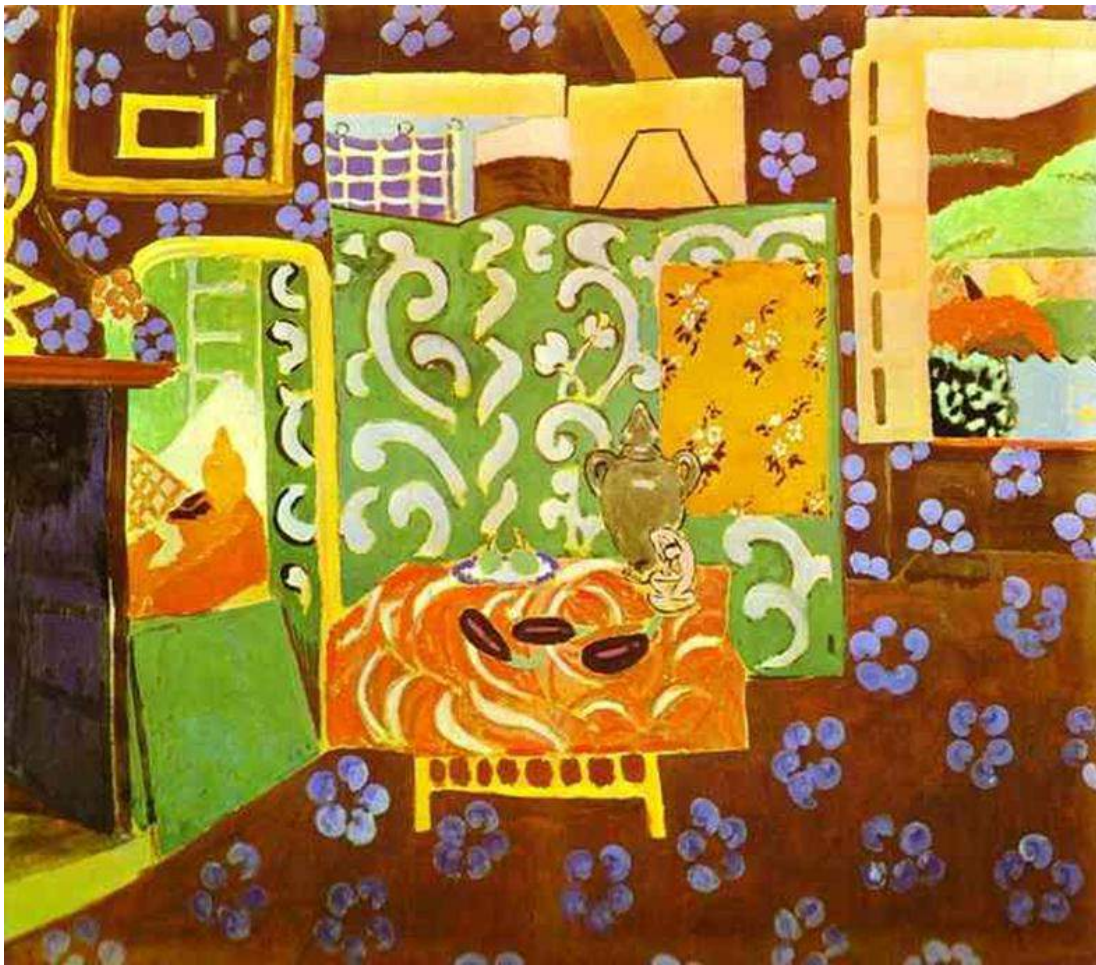
Вид из окна. Танжер. 115x80

Зора на террасе. 115x100

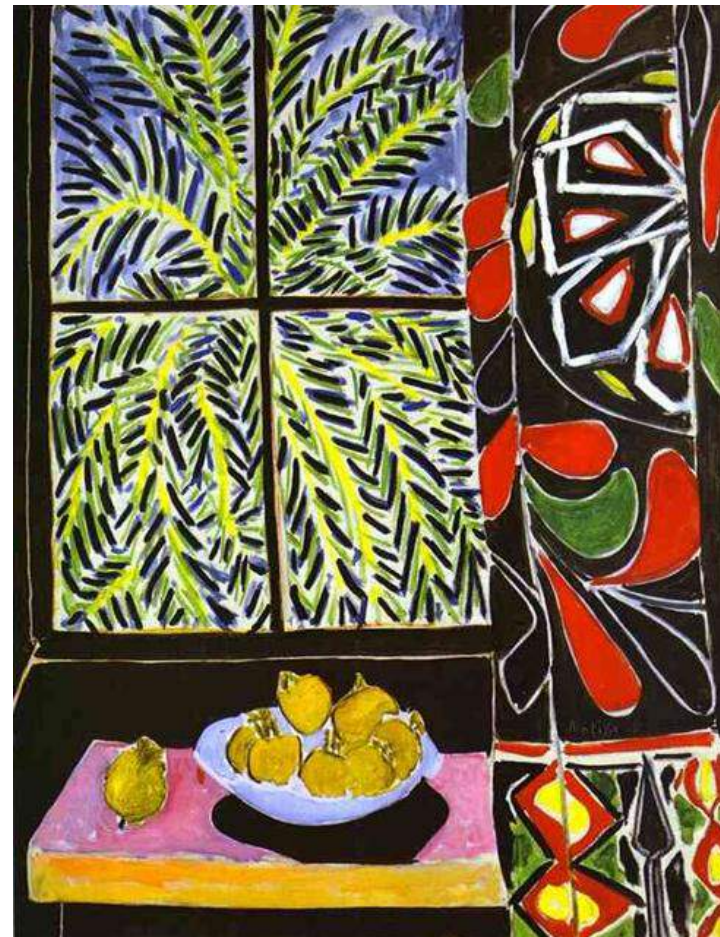
Вход в Касбу. 116x80

ОРНАМЕНТАЛЬНОСТЬ

Интерьер в баклажанах. 1911-12 гг. Холст, гуашь. Музей живописи и скульптуры, Гренобль

Египетская занавесь. 1948 г. Холст, масло. 116,2 x 89,2 см. ЧС (Philips Collection), Вашингтон

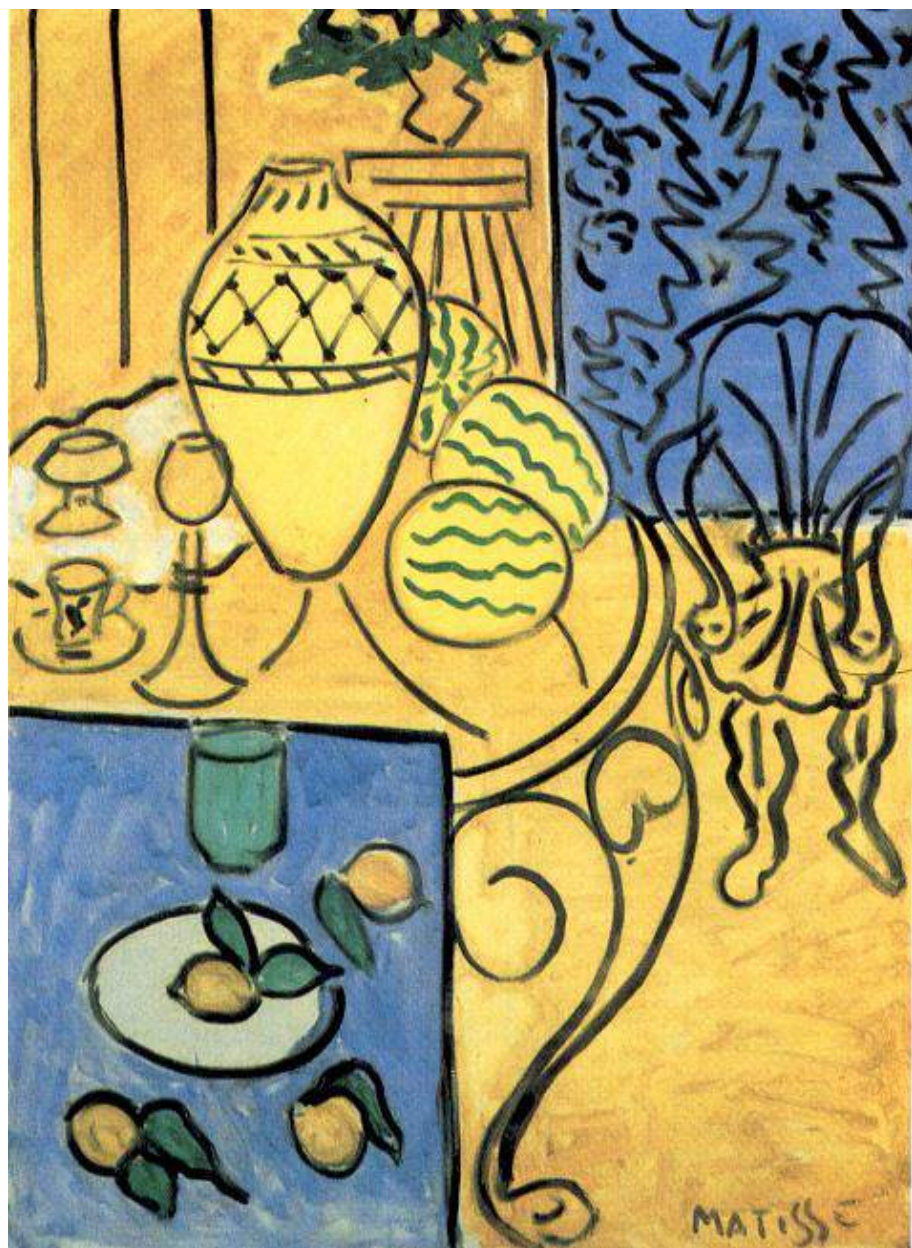
В 1930 Матисс совершает путешествия на Таити и в США

«Атмосфера безделья.. Придает милую аморальность нравам островитян и очень скоро деморализует всех приезжих. Таитяне похожи на детей, у них нет понятия запретного...»

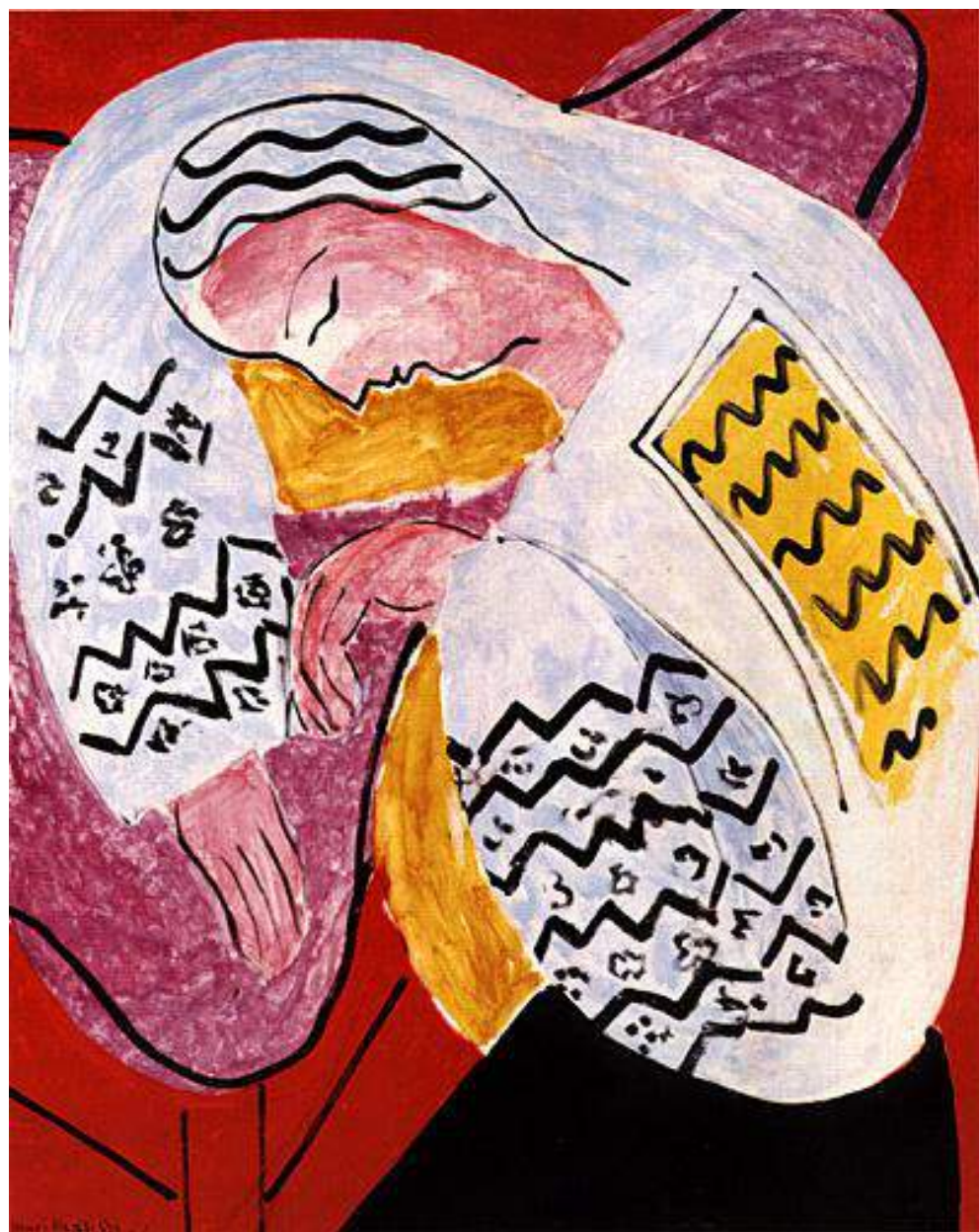

Интерьер с этрусской вазой. 1940 г. 73,5 x 108 см. Музей искусств Кливленда, США

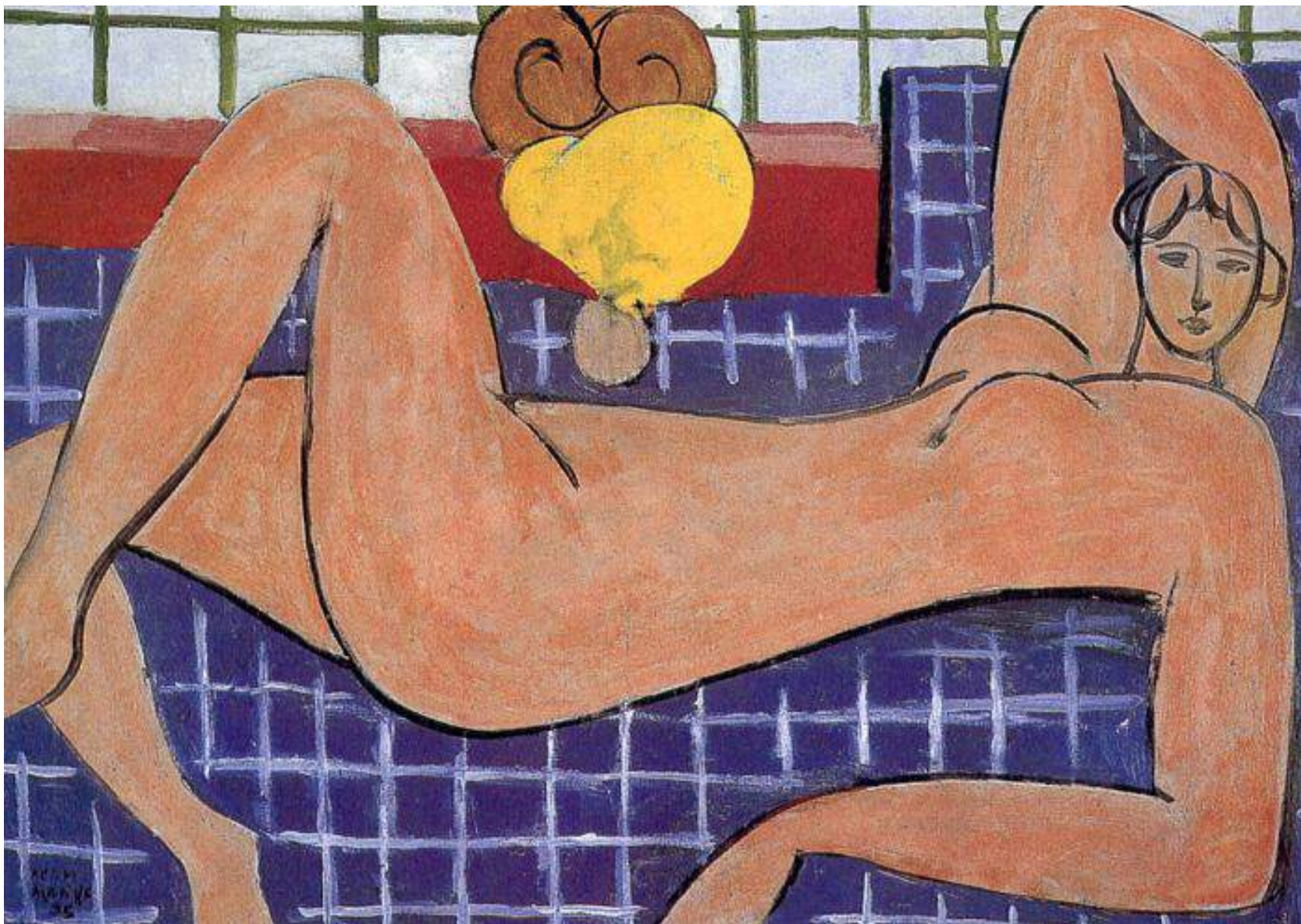

Интерьер в желтом. 1956 г. Холст, масло. 16 x 81 см.
Центр Ж. Помпиду, Париж

Сон. 1935 г. Центр Ж. Помпиду. Париж

Анри Матисс. Розовая обнажённая. 1935. Холст, масло. Художественный музей Балтимора, Мэриленд, США

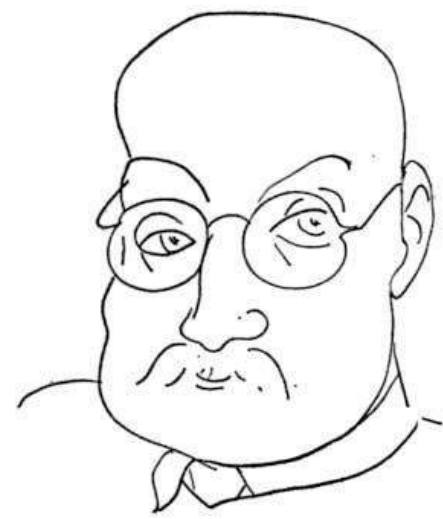
ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Анри Матисс, «Темы и вариации», 1941

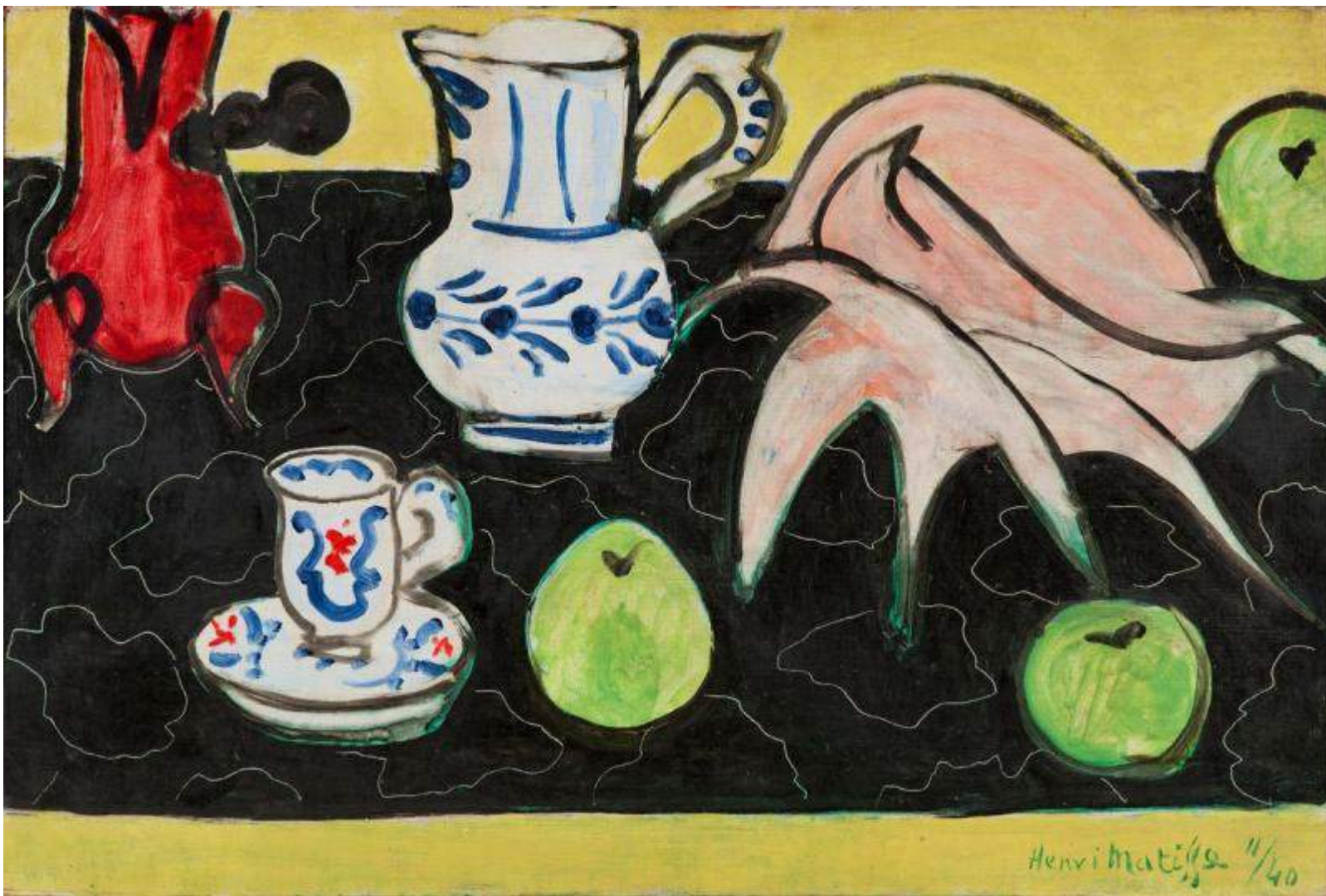

Анри Матисс,
«Портрет
женщины», 1944

А. Матисс, серия автопортретов, 1947

Натюрморт. Раковина на черном мраморе. 1940. Холст, масло. 54х81. ГМИИ им. А.С.Пушкина.

СИЛУЭТ И ЦВЕТОВОЙ КОНТРАСТ ТЕХНИКА ДЕКУПАЖ

Эскимос. 1947. Гуашь, вырезанная бумага. 40.5 x 86 см.
Музей изобразительных искусств. Копенгаген.

un moment
si libres.

Ne devrait-on
pas faire ac.
complir un
grand voyage
en avion aux
jeunes gens
ayant terminé
leurs études.

54

«Нужно уметь сберечь свежесть детства в восприятии вещей, не утратить наивности»

А.Матисс

Лошадь, наездница и клоун (1947), макет для альбома «Джаз». Гуашь по бумаге, вырезанная и проклеенная по холсту, 42,5х 65,6 см, Центр Помпиду, Париж

Полинезия, море. 1946. Вырезка из бумаги, гуашь. Национальный музей современного искусства, центр Жоржа Помпиду, Париж, Франция.

Синяя обнаженная II
1952. 115,5 x 76,3.
Центр Жорж Помпиду

Анри Матисс «Голубая обнаженная», серия из 4 картин в экспозиции МоМА

ДЕКОРАТИВНОСТЬ

Попугайчик и сирена. 1952 г.
Гуашь по бумаге, вырезанной и приклеенной
337 x 768,5. Стеделик Музеум, Амстердам

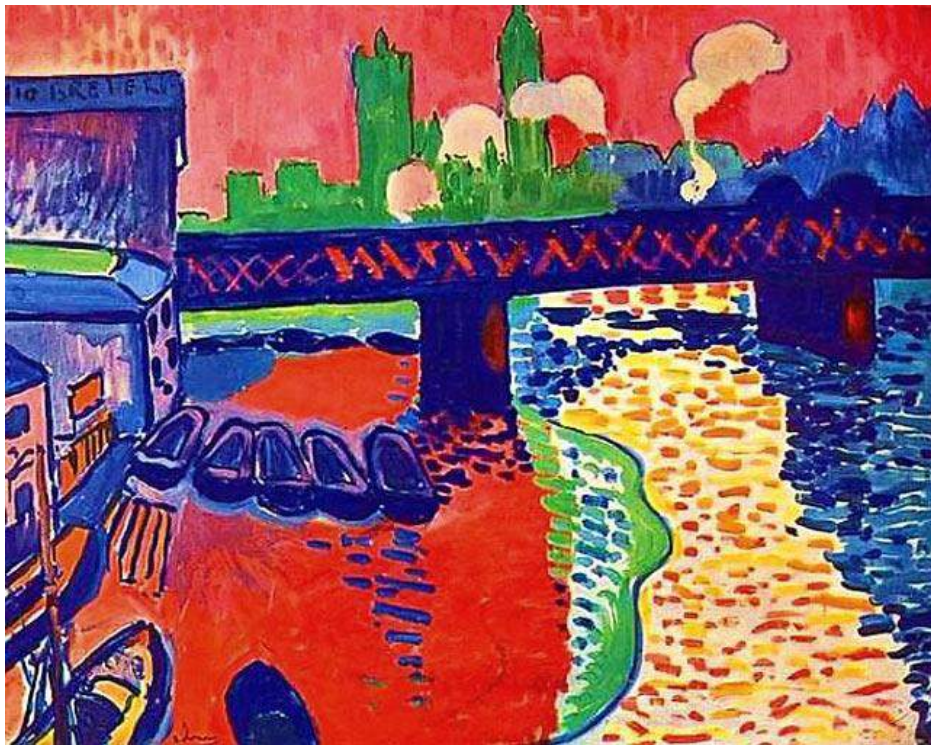

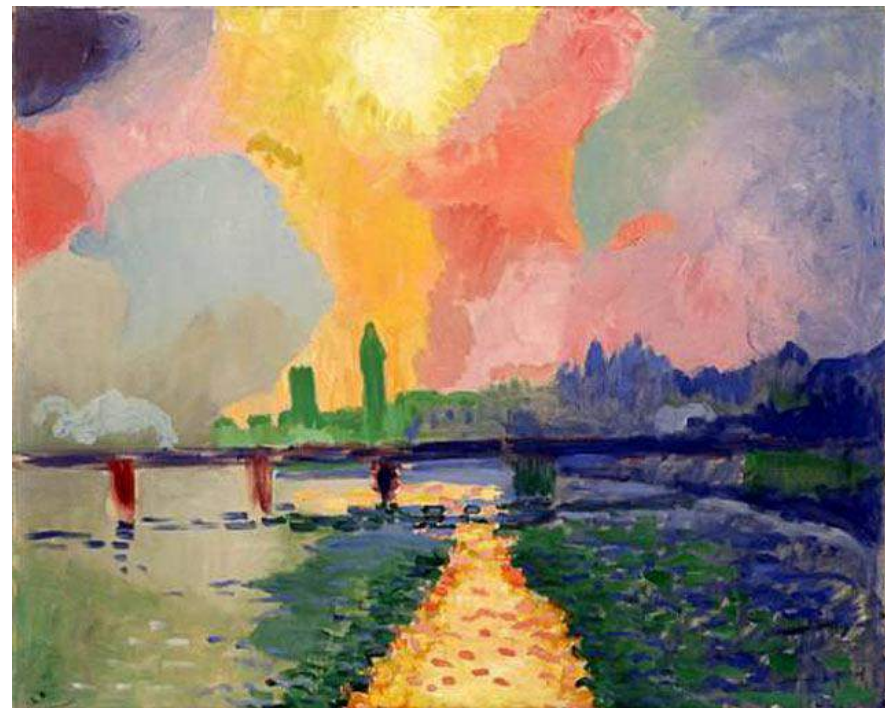
ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ ФОВИСТЫ

Андре Дерен

Андре Дерен, Биг Бен, 1906. Холст, масло. 79 x 98 см

Андре Дерен, Мост Черинг Кросс, 1906.

Андре Дерен. Мост Черинг Кросс. 1905-1906. Холст, масло. МОМА, Нью-Йорк.

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ ФОВИСТЫ

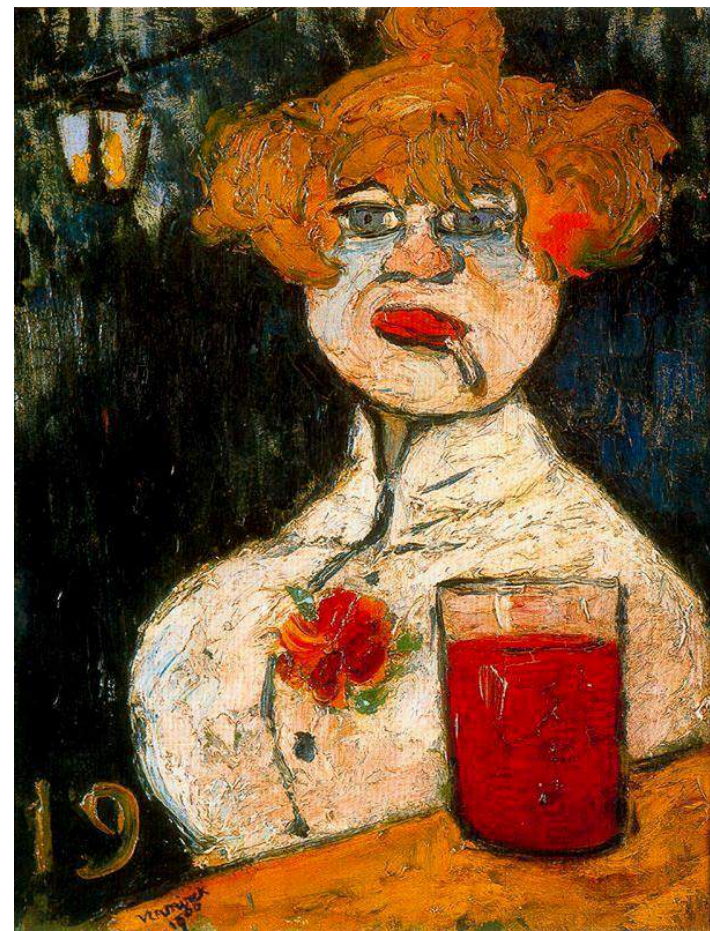
Морис де Вламинк

Морис де Вламинк. Портрет
Гийома Апполинера. 1906.
79x98. Холст, масло

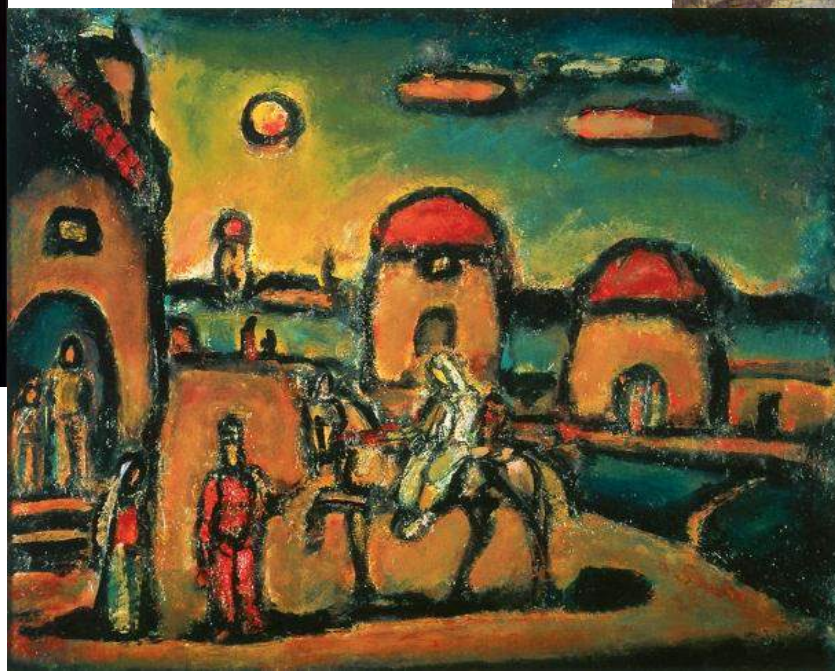
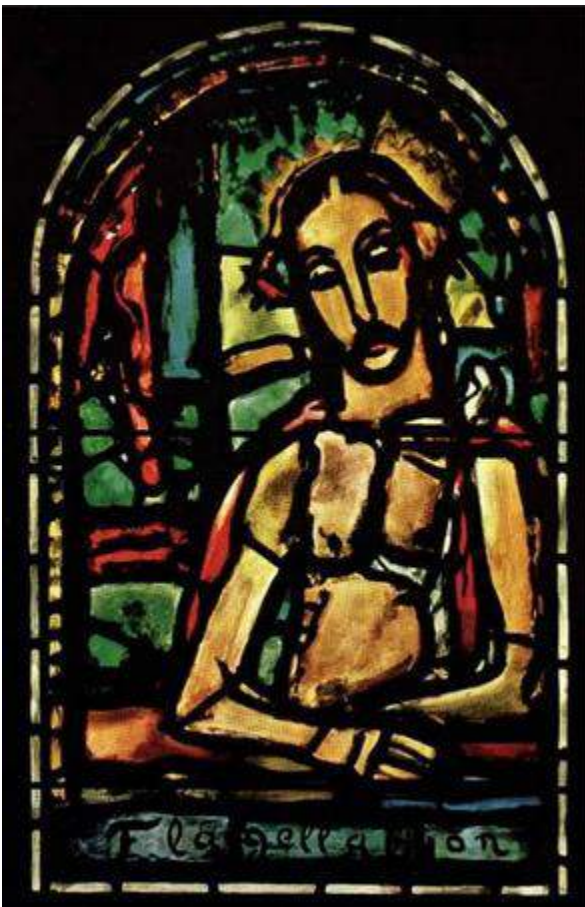
Морис де Вламинк «В баре»,
1900. Музей Кальве, Авиньон.

Мастерская Гюстава Моро – современники Матисса

Жорж Руо

Пейзаж. Масло по бумаге, приклеенной к холсту. 14.5 x 11.
Частная коллекция

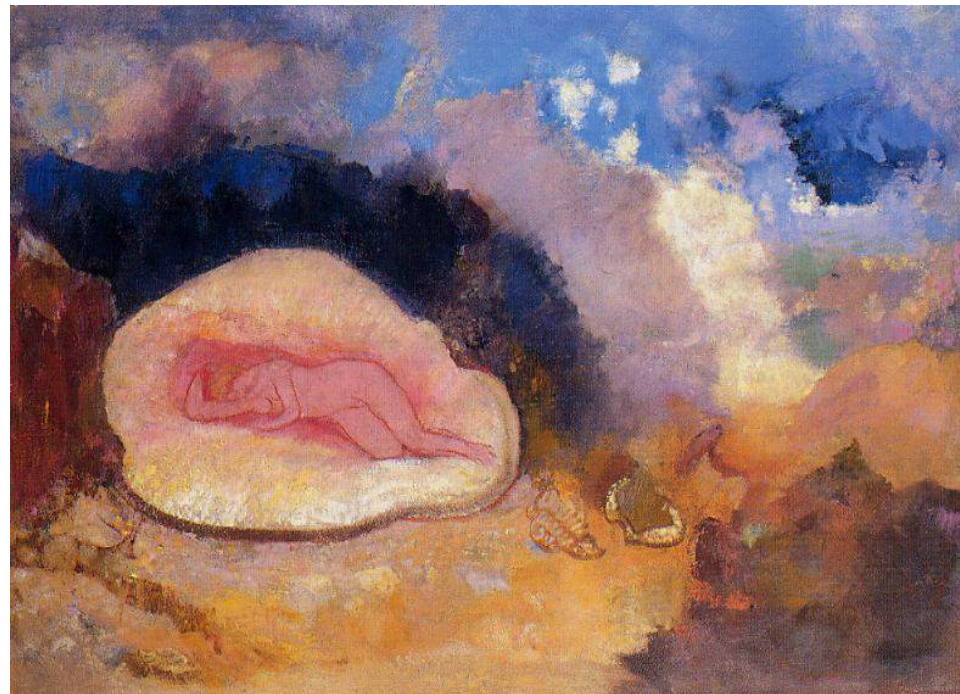
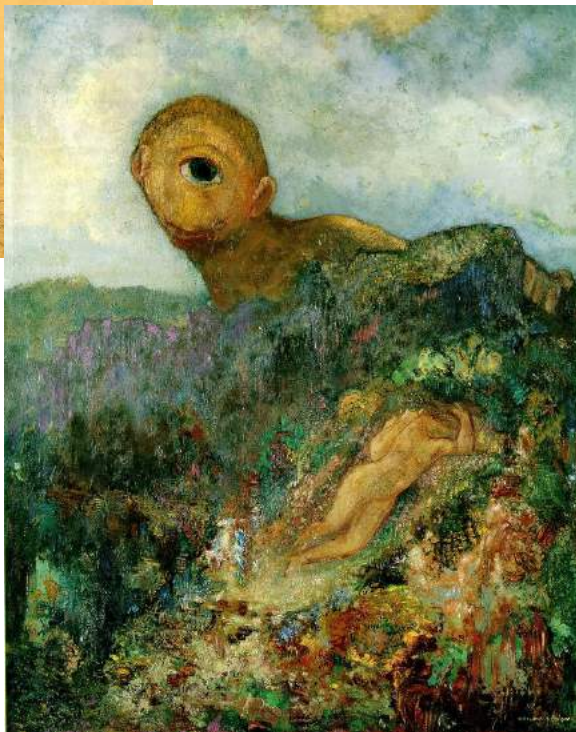
Бегство в Египет. 1946

Мастерская Гюстава Моро – современники Матисса Оделон Редон

Улыбающийся
паук. 1881.

Рождение Венеры. 1900. Бумага, пастель. Париж,
Пти Пале.

Циклоп. 1914. Холст, масло. 51x64. Музей
Креллер-Мюллер, Голландия

ЛИЯНИЕ

Марк Ротко

Анри Матисс. Красное ателье. 1911. Холст, масло. 162 x 130. МОМА, Нью-Йорк

Маджента, черный, зеленый на оранжевым. Холст, масло. 1947. МОМА.

Марк Ротко. «№15». 1952

ВЛИЯНИЕ

Современный коммерческий дизайн

Коллекция Ив Сан
Лоран

Реклама Ipod

