

АНРИ МАТИСС

В эпоху
«ДИКИХ»

БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва

УДК 75.071.1:929(44)
ББК 85.143(3)-8
М34

Матисс, Анри.

М34 В эпоху «диких» / Анри Матисс ; [перевод А.Н. Греч, П.В. Давыденко]. — Москва : Эксмо, 2026. — 96 с. — (Мадлен. Мгновения с прекрасным).

ISBN 978-5-04-243873-8

Анри Матисс — один из самых ярких живописцев начала XX века, лидер фовизма и мастер работы с цветом. В этой книге вы найдете эссе Матисса «Заметки живописца», отрывки из интервью с ним, воспоминания о нем современников и учеников — все, что поможет вам понять творческий метод мастера и его взгляд на живопись. Матисс размышляет о простоте форм, выразительности цвета и о живописи без сюжета, затрагивая темы, которые до сих пор во многом определяют наше понимание искусства.

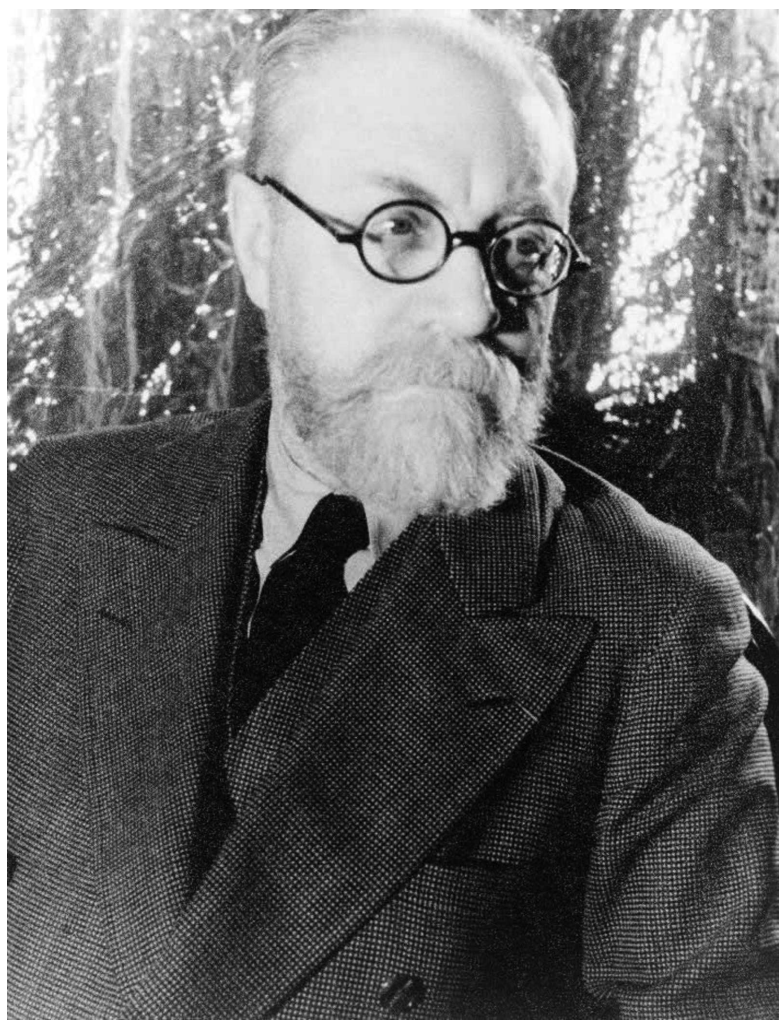
УДК 75.071.1:929(44)
ББК 85.143(3)-8

ISBN 978-5-04-243873-8

© Перевод на русский язык.
П. Давыденко, 2026
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2026

Содержание

Заметки живописца	7
Мысли об искусстве	33
Советы ученикам	65

Анри Матисс (1869–1954)

Один из крупнейших французских художников первой половины XX века и лидер движения фовистов. Будущий художник родился в городке Ле-Като на севере Франции. Он изучал юриспруденцию и работал клерком, одновременно посещая уроки рисования в местной школе. В начале 1890-х годов он оставил юридическую карьеру и переехал в Париж, где учился у известного салонного мастера и академика Вильяма Бугро, у символиста Гюстава Моро, копировал работы старых мастеров в Лувре и одновременно знакомился с искусством своих современников — импрессионистов и их последователей.

Матисс чрезвычайно интересовался воздействием цвета на зрителя. В начале XX века Матисс стал одним из лидеров группы фовистов — художников, экспериментировавших с яркими цветами и выразительной, свобод-

ной манерой письма. Его работы, написанные чистыми контрастными красками, быстро привлекли внимание публики и критиков. К этому периоду относятся и публикуемые здесь «Заметки живописца».

В зрелом возрасте Матисс много путешествовал: он жил и работал во Франции, посещал Италию, Испанию, Северную Африку. Он занимался скульптурой, литографией, гравюрой, создавал декорации и костюмы для балета, иллюстрации для книг и журналов. Его работы выставлялись в Нью-Йорке, Кельне, Лондоне и других городах по всему миру. Последние годы жизни художник провел во Франции, работая над масштабными проектами: дизайном витражей и росписей для доминиканской часовни и серией больших бумажных аппликаций. Матисс умер в 1954 году, оставив огромное художественное наследие.

В этой книге приводятся тексты в переводе Б. Терновца и П. Давыденко.

Заметки живописца

Художник, обращающийся к публике не затем, чтобы представить ей свои произведения, но для того, чтобы раскрыть некоторые из своих взглядов на искусство живописи, подвергает себя многим опасностям¹.

Прежде всего, зная, что многие склонны считать живопись зависящей от литературы и требовать от нее выражения не общих идей, ей свойственных, но идей специфически литературных, я опасаюсь, что с удивлением посмотрят на художника, рискующего вступить в область писателя; действительно, я в полной мере сознаю, что лучшая демонстрация своего искусства, которую может дать художник, — та, что вытекает из его работ.

¹ Статья «Заметки живописца» (фр. *Notes d'un peintre*) впервые появилась в журнале *La Grande Revue* в 1908 году (здесь и далее — *прим. ред.*).

Тем не менее такие художники, как Синьяк, Девальер, Дени, Бланш, Герен, Бернар¹, писали страницы, которые были приняты журналами. Что касается меня, я попытаюсь изложить только свои чувства и желания живописца, не забываясь о литературной форме.

Вторая опасность, которую я сейчас предвижу, — это то, что я покажусь противоречащим самому себе. Я очень сильно чувствую связь, соединяющую мои последние полотна с ранее написанными. И тем не менее я не мыслю сегодня точно так, как мыслил вчера. Или, лучше сказать, существо моих взглядов не изменилось, но мои взгляды развивались, и мои средства выражения последовали за ними. Я не отказываюсь ни от одного из своих полотен, и нет ни одного, которого бы я не сделал иначе, если бы нужно было написать его вновь. Я стремлюсь к той же цели, но выбираю иной путь для ее достижения.

¹ Поль Синьяк (1863–1935), Жорж Девальер (1861–1950), Морис Дени (1870–1943), Жак-Эмиль Бланш (1861–1942), Шарль Герен (1875–1939), Эмиль Бернар (1868–1941) — французские художники, представители различных нео- и постимпрессионистических направлений.