

Графика Анри Матисса. Капелла Четок.

Научный руководитель – Свицерская Марина Ильична

Поскребка Анна Степановна

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Философский факультет, Кафедра истории и теории мировой культуры, Москва, Россия

E-mail: anneart204@icloud.com

Доклад будет посвящен анализу графики Анри Матисса. Главными целями работы являются: исследование развития рисунка у художника, выявление его основных черт и отличительных особенностей, рассмотрение Капеллы Четок как примера завоеваний и открытий в области графики. Известно, что Матисс широко знаменит своими работами в области живописи, яркость и экспрессивность цветовых сочетаний его полотен поражают зрителя. Однако стоит отметить, что не менее интересны и графические произведения данного мастера, поскольку художник за время своего пути в искусстве выработал свой уникальный стиль. Исследователи творчества Матисса отмечают, что его графический метод сформировался в середине 30-х г.[4] Сам художник описал его в статье «Заметки живописца о своих рисунках», опубликованной в 1939 году. Метод заключается в том, что изначально мастер в этюде прорабатывает все детально, чаще всего углем или растушевкой, принимая во внимания световые нюансы, а затем на втором этапе оставляет лишь тонкую выразительную динамичную линию пером. Матисс пишет, что прежде чем перейти к финальному этапу, он работает «...долго над этюдами модели для того, чтобы высвободить естественность, грацию».[1] Помимо изящества линии, рисунки художника поражают своей легкостью и воздушностью, во многом данный эффект достигается благодаря тому, что мастер не стремится заполнить всю плоскость листа, а оставляет много белого пространства. Также обратим внимание на то, что Матисс не перегружает свои работы деталями. Он с удивительно точностью схватывает форму и особенности природы, перенося их на лист с помощью лаконичного, но в то же время наделенного экспрессией контура. В рисунке не с меньшей силой, чем в живописи, реализуются главные принципы творчества художника - ясность и гармония. Мы видим, что в целом Матисс стремится добиться чистоты линий, сохранив изначально впечатление об изображаемом объекте, передав эмоции от соприкосновения с ним.

Удивительно, что наиболее полно все завоевания мастера в области графики раскрываются в Капелле Четок, венце его творческого пути. В оформлении внутреннего пространства он органично соединяет лаконичность рисунка с красочностью и яркостью витражей. В росписях, изображающих Святого Доминика, Деву Марию с младенцем Иисусом и Крестный путь, Матисс успешно применяет ранее накопленный опыт и свои умения. Эти панно поражают, с одной стороны, выразительностью линий, яркой передачей образов, а с другой своей строгостью и простотой. Художнику во многом благодаря своему уникальному стилю удается создать особое пространство для молитвы, одухотворяющее и настраивающее на созерцательный лад. Не случайно исследователь Эсколье сравнивает данные панно с росписями христиан в катакомбах, говоря именно о стремлении мастера не описать события, а воздействовать на зрителя, «обращаясь только к душе».[5]

Таким образом, графика Матисса обладает рядом отличительных особенностей. Исследование ее стилевых черт способствует лучшему пониманию его работ, в частности Капеллы Четок, одного из самых грандиозных проектов данного художника.

Источники и литература

- 1) Анри Матисс: Статьи об искусстве. Переписка. Записи бесед. Суждения современников / пер.с фр.Е.Б.Георгиевская и др.; пер.с англ.А.В.Парнах- М: «Искусство», 1993,стр.50
- 2) Алпатов М.В. Матисс-М: Искусство, 1969
- 3) Делекторская Л. Анри Матисс. Взгляд из Москвы-М: «Художник и книга», 2002
- 4) Зубова М.В. Графика Матисса. - М.: Искусство, 1977, стр.8
- 5) Эсколье Р. – Матисс. - СПб: «Искусство»,1979,стр.427