

Введение

Тема курсовой работы: «Анализ живописного произведения Анри Матисса «Разговор»»

Объект исследования: анализ репродукции картины Анри Матисса «Разговор».

Предмет исследования: проанализировать цветовую и тональную организацию живописного произведения Анри Матисса «Разговор».

Цель работы состоит в определении основной темы, затрагиваемой автором, при помощи цвета. Для достижения цели мною были поставлены следующие задачи: подборка и изучение литературы по данной теме, анализ материала о цвете, изучение материала о художнике и его творчестве, разработка и колористическое решение группового портрета, копирование живописного произведения.

Выбирая тему, мое внимание привлекла именно эта картина, потому что я сразу обратила внимание на цвета. Там были использованы локальные оттенки, которые натолкнули на размышления о их значимости в произведении.

Эта тема является актуальной на сегодняшний день, потому что, смотря на картину, с помощью цветовой палитры мы можем узнать тонкие моменты взаимоотношений объектов на полотне. А цвет играет большое значение в жизни людей. Все что мы видим, мы видим при помощи цвета. Эта функция устанавливается в духовной жизни человеческого общества. Цвет помогает понять события и оттенки эмоций, смысл определенного периода жизни. Он максимально влияет на все наше состояние. В жизни мы не можем объяснить почему некоторые цвета нам нравятся, а некоторые просто вызывают отвращение. Все это происходит как будто на подсознательном уровне. Самое простое, что можно сказать о цвете, что без него жизнь бы стала скучной. Он может лечить, так и калечить. Цвет связан и с историческими эпохами, использующими разные оттенки в определенные периоды. Проанализировав цветовую палитру произведения, мы сможем четко понять какой смысл закладывал художник в свою картину. Что даст нам полное представление о картине и о ее сообщении нам. Изучив свойства цвета и тона, я смогу улучшить свои навыки в выбранной мной сфере деятельности.

Глава 1. Проведение искусствоведческого исследования

- 1. . Сведения об авторе произведения, название, время и место создания

Смотря на красочные и полные впечатления искусство художника, можно подумать, что в период всей своей жизни он не знал ни невзгод, ни преград. Не нужно полагать, что жизнь Матисса была такой. Каждый художник в своих произведениях может затрагивать то, чему он сам был очевидцем, но и то, к чему он стремиться всем сердцем и противопоставляет всему остальному в мире. Лишь придерживаясь однажды своего решения, ценой огромных усилий он достиг той безупречности, которая выделяет его из множества других мастеров. Несмотря на все трудности, Анри все равно воспринимал жизнь с радостью и оптимизмом. Анри Матисс (Анри Эмиль Бенуа Матисс), ставший первенцем в семье торговца зерном, родился 31 декабря 1869 года. Появился на свет он в небольшом городке Ле-Като-Камбрези на севере Франции и не покидал ее до восемнадцати лет. Его родителями были Эмиль Матисс и Анна Жерар. Его мать была эстетически одарена и интересовалась росписью керамики. Будучи ребенком, Анри помогал отцу в лавке. Спустя продолжительное время сын не хотел продолжать семейное дело и в 1887 году, после успешного окончания лицея, отправляется в Париж обучаться на юриспруденцию в Школу юридических наук. Матисс благополучно сдает выпускные экзамены, получает возможность устроиться на работу по специальности, все в его жизни должно пойти по окончательному пути, но все выводит из равновесия инцидент, случившийся с будущим художником. Приступ аппендицита настиг Анри, и он вынуждено отправляется на карантин на два месяца восстанавливать здоровье. В это время мать художника принесла ему принадлежности для рисования. Юноша начал заниматься копированием цветных открыток из первого оказавшегося рядом альбома. Это занятие настолько понравилось, что искусство целиком завладело им. Некоторое время Матисс пытался совмещать основную специальность юриста и посещения художественной школы. Вскоре, вопреки власти отца, он оставляет юриспруденцию и полностью поддается искусству, поступив в Академию Жюлиана в Париже. Он везде видел возможности обучения, даже брал уроки у мэтра французской живописи Гюстава Моро и ходил на вечерние курсы, где познакомился с Альбертом Марке. Моро видел светлое будущее Анри в роли большого художника, использующего необычные сочетания цветов. Обучение у великого мэтра помогло Анри приобрести свою индивидуальность, путем свободной интерпретации, которую использовал Моро.

Когда художник учился у Моро, его стиль письма был похож на импрессионистический. После смерти учителя в 1898 году художник уходит из академии и отправляется в свободное плавание и знакомится с такими художниками как: Камуэн, Руо, Манген и Эвенепул. Анри Матиссу всегда было трудно вспоминать свои юношеские годы. Самой первая выставка прошла в Салоне Национального общества изящных искусств в 1986 году. Две работы Матисса приобрело для себя государство, поэтому это мероприятие для художника можно считать успехом.

1.2. Картина, принадлежность к исторической эпохе, жанр, время и место создания

Работа Анри Матисса «Разговор» создавалась между 1908-1912 годами. Она является одним из примеров собственного художественного языка – фовизма. Анри был мечтателем в этом виде искусства. Фовизм зародился в начале 20 века и стал интересным направлением в Западной Европе. Фовизм подразумевался как направление, в котором характерны локальные интенсивные цвета, отсутствие светотени, линейной перспективы и присутствие обобщенных форм. Некоторые считали течение издевательством над изобразительным искусством, другие же опирались на то, что в цвете можно увидеть невероятную первобытную красоту с неопишуемым влечением и страстью. Мастера использовали одни и те же правила и принципы в своих произведениях, но добавляли в них свое видение, мировоззрение. Привлекательность течения состояла еще в том, что она разрешала творцам свободнее улучшать себя и раскрывать свой потенциал. Их деятельность оказала огромное влияние на формирование европейской живописи. Искусство Анри неразделимо с этим направлением. Хотя художники-фовисты разошлись, Матисс преданно пользовался принципами, которые были установлены при создании работ в этом стиле. Анри Матисс был самым живым и ярким представителем данного течения, потому что он не боялся экспериментов. Он считал, что цветовая гамма может быть любой, по усмотрению художника. Самые насыщенные по тону работы были написаны под вдохновением импрессионистов. Картина «Разговор» написана в Исси-ле-Мулино под Парижем в загородном доме художника и его жены Амели в 1909 году. На полотне изображена женщина, предположительно жена автора, на которой он женился в 1989 году.

В ранние годы своего творчества все свои впечатления молодой художник переносил на холст от природы. Позже он уже отошел от этого и считал предметы

отдельными самостоятельными актерами, где он является режиссером. Самым важным для него было, чтобы предметы влияли на фантазию мастера, чтобы создавалось ощущение, что они заслуживают интереса. Он всегда хотел вести отчет о том, что всплывает у него в голове, когда переносит все в красках. Основной задачей всей его работы было сохранение живого чувства, самовыражения, которое угрожало исчезнуть из творчества художников того времени. Это преобразование было трудно осуществимо. Для этого необходимо создавать творцов нового типа и взглядов, но на тот момент были слишком устоявшимися в обществе, которые в первую очередь бы отталкивались от размышлений, прорабатывали свои навыки, чтобы пробиться через тернистый путь. Конечно, сначала Матисс начал с себя, чтобы потом передать все будущим поколениям. Парижская школа интересовалась подобным опытом, что, несомненно, ценил Анри. Матисс стремился закрыть потребности людей в удовлетворении и счастье. Он не желал создавать изящные вещи просто так без отдачи, которая являлась оценкой его проделанной работы. Безусловно, у творца были и маленькие, и большие успехи, но всегда он подходил к заданиям со стороны художника, который берет ответственность за все, что с ним происходит. Талант, ум и вкус – это все компоненты, неразделяемые с данным мастером, сохранившиеся до конца его жизни.

Значительное большинство полотен по тематике можно разделить на две категории. В первую относится все, что можно назвать невиданное, но страстно желаемое человеком. В нее входит все работы, изображающие золотой век людей с нагими фигурами, стоящими среди свежей расцветающей природы. Они обычно рождались из фантазии, пересказывающей классическую живопись своих предшественников. Ко второй же категории можно отнести все полотна, на которых мы видим повседневную жизнь без прикрас, домашнюю обстановку и объекты, мелькающие постоянно перед глазами Матисса. Произведения в большей степени создавались либо согласно воспоминаниям, либо с натуры. «Разговор» – одна из картин, которая относится именно к этой группе. Зачастую Анри смешивал две группы в одном художественном произведении, стремясь наполнить их одним содержанием, чтобы вложить в действительное плоды воображаемого. В обыденности вещей он искал то, что смогло бы обрадовать человека, внося в свои картины праздничность и торжественность. Первоочередное для художника было отталкивание от мотивов, входящих в мир холстов. В свою сторону мастер получал осуждение за отчужденность от современных реалий. В работах можно проследить готовность художника игнорировать абсолютно все искушения бытия ради духовного саморазвития в искусстве. Тяжелый труд помогал оторваться от всего

лишнего. 25.11.20 Модели – это то, что изображал Матисс, преобразовывая их как ему угодно. Это не была жизнь, которую можно наблюдать. Можно понять, что содержанием, в его картинах, является сама процедура позирования и формирование будущего творения, действительность процесса создания красочного пятна из модели. Переходя от картины к картине, можно заметить одни и те же объекты. Фаворитами художника были: различные вазы, предназначенные для ярких букетов; вазы, на которых лежат сочные плоды; кресла с полосатой обивкой; стеклянный сосуд с рыбками; окно с полосатыми зелёными жалюзи; ковер-дорожка, ведущий взгляд в глубь картины, и ковры на стене; балконная балюстрада. Кроме предметов, еще были персонажи прослеживающийся из работы в работу. Преимущественно можно видеть молодых девушек и женщин в разных одеяниях и позах. При создании Матисс по собственному признанию верил в существование всех реквизитов своих картин. В конце концов все это было не так необходимо для доставления наслаждения зрителю. Интересно, что, кроме существования, с предметами ничего не происходит. Нет взаимодействия, люди просто сидят друг с другом. Но это не должно наталкивать на мысль, что работы лишены смысла, у них просто есть внутренне взаимодействие, недоступное сразу для художника.

Композиция, цвет и линия – основные элементы живописи Анри Матисса. Он полагал, что любая пришедшая мысль неотделима от инструментов выражения. Он изображал правду, заключенную в искусство. Характер композиции, в случае Анри, может изменить его излюбленные реквизиты и произвести различные впечатления. Если картина спокойна, то объекты расширяются, а если она вытянута кверху, то они вытягиваются. Когда предмет стоит по центру, то все остальные от него предметы располагаются вокруг него полукругом. Диалог возникает между предметами, которые расположены по сторонам полотна от его средней оси. Устойчивый же характер появляется при подчеркнутых вертикалях, а спокойствие с горизонталями. Движение ветра можно заметить при волнистых линиях, а падение форм при усталости. Доминирующее значение объект принимает при изображении его целиком, если же обрезается рамой, то сразу же утрачивает это качество. Фрагментом целого предмет может стать при расположении за пределами рамы. Это лишь несколько типов композиций, которые применял художник. Творец мог подчеркнуть простые формы композиции, используя символы объектов.

Живопись в 19 веке отказывалась от линий в искусстве, объясняя это тем, что в природе нет линий. Матисс с другими художниками 20 века решил изменить это

суждение и восстановить реальное значение линии. Это помогало исключить смутность очертаний и неопределённости, которой в то время придавали значение импрессионисты. Линия овладевает предметами и подчиняет их ритму, происходящему в картине. Как и предметы, линии у Матисса носят разнообразный характер. Они наносятся поверх краски, процарапываются, рисуются с нажимом, бывают прерывисты. Линиями можно понять подчёрк художника, его предпочтения. С помощью линий видно орнаментальное начало, благодаря чему предмет начинает заполнять область и все объединяется в единое целое. Все его линии придают подвижности объектам, всё, что он изображает, начинает двигаться. Он никогда не изменял этому приему.

Но даже линии играют не самую значимую роль в творчестве Матисса. Всё-таки цвет выходит на первый план. Мастер мог привнести в краски силу, по которой мы сразу узнаем его работы. Он обошел импрессионистов по своей палитре, дойдя до самого порога возможностей в масляной живописи. Он так работал с красками, что восстановил их силу воздействия. Работы других художников сразу становятся тусклее, если сравнивать. Нередко он мог обобщать цвет, опуская правдоподобие, переходя к монохромности и закрашивая весь объект в один главный цвет. Заливку всего предмета, как инструмента создания, можно увидеть в выбранной мной работе «Разговор». Этим приемом повышается красочное звучание картины. Состояние художника определяется использованием определенных цветов в работе. Можно заметить, что радостное настроение передается на протяжении всех его работ. Цвет олицетворяет счастье бытия, не смешиваясь со стоянием самого художника. Яркость цвета выражает жизнь, чем больше, тем радостнее. Ограничивая число красок в своих работах, Матисс отступает от исторического колорита, заключавшегося в применении промежуточных, смешанных тонов в палитре. За счет этого ограничения и приходит сила воздействия цвета, о которой не догадывалась европейская живопись в эпоху Возрождения. Выражая цветом себя в искусстве, он выражал собственную эстетику. Доверие у него было только к своему инстинкту. Краски подбирались по прямому ощущению. Работы Анри можно узнать по его любимым краскам. Это чистые краски, без нюансов, примесей и переходов, с ярко выраженными цветовыми контрастами. Его не пугало преобладание одного цвета, например, синий на синем. Он был человеком, знающим много о цвете того, что многие не знали. В его картинах краски живут, светятся и отливаются множествами оттенков, потому что он был информирован о том, что каждое цветовое пятно кроме прямого влияния на отведенную ему поверхность также имеет способность посылать цветовые волны на близких к нему местах. Чтобы применять эту энергию, нужно оставлять пустые белые

загрунтованные места между красками. Цвет ему нужен был при построении картины. Каждое пятно подчиняется закономерности, где-то оно входит в спор, где-то поддерживает другое. Что-то сильно ограничено, а что-то заполняет всю поверхность, другое может быть впереди, а может находится и сзади. С помощью различно разукрашенных плоскостей строится каркас картины. В раннем творчестве Матисс пользуется светом, как в классической живописи. Позже под влиянием импрессионистов, он уничтожает его интенсивность. Только позднее он осознает, что цвет как источник света. Опыт художника показал, каждый лишний мазок уменьшает цветовую силу предыдущего, поэтому он стал освобождать полотно от перенасыщенности. Белое поле вокруг яркого цветного пятна создает много света, но не понижает его звучания. Чуткость к цвету помогает выразить через них живое и неподдельное, что всегда так точно удавалось Матиссу. В начале своей карьеры он старался избавиться от примесей, позже ушел от этой темы и углубился во взаимодействие цветов друг с другом. В творчестве он ни раз экспериментировал с перспективой. Характер творчества не позволял отказаться от создания на плоскости картины глубинное пространство, в котором могут совершаться движения тела. Также он взвешивал все условия создания при решении задачи. 26.11.20 Вертикали он противостоял горизонталь так, что мы сразу чувствуем это, даже иногда добавляя третью координату – диагональ. Обычно Матисс выделял именно направление плоскостей, определяющих границы, а не захватывал пространство. Согласованность борозд помогает определить главные координаты картины. Использование такого правила придает значимость картине. Лишь небольшой угол окна, мастерской сразу же выглядит как модель всего мира. Художник никогда не использовал пространство как самостоятельную данность. Он ориентировал пространство на глаз человека. Иногда для этого в картинах он специально располагал предметы веером. С помощью данного приема плоскость поднимается кверху и человек может полностью рассмотреть ее. В творчестве Анри наиболее значительное было все без исключения, что означало линии и пространство. Двойное значение – характерная особенность осмысления живописи Матисса. Линия у него выполняла разные функции. Подчиняясь законам композиции на плоскости, она могла быть светотенью и одновременно передавать внутренние чувства художника. Но не только у линий были функции, но и у красок. Они также могли передавать свет, форму, плотность, насыщенность предмета и даже пространство, и атмосферу.

О картине Матисс определённым образом отзывался, выделяя ее как предмет, созданный творцом. Он неоднократно и настойчиво напоминал об этом. Его картины влияют на внимание зрителя неопределенным образом. Это могут быть

непривычные образы, яркость красок или акцентирование на ударных точках. Перед полотнами зритель может почувствовать весь спектр эмоций. Это зрелище способно будоражить, волновать и не может оставить людей без внимания.

Еще одну роль Матисс оставлял для уравниваемости элементов в композиции. Мазки и штрихи зовут наблюдателя обратить на них внимание. Художник всегда считал, что картина должна сама рассказать о себе, прежде чем зритель узнает ее настоящий сюжет. Он также много трудился над тем, чтобы убрать все ненужные элементы, избавиться от иллюстративности, драматизма и психологизма. Его современники были готовы к крайности для достижения этого очищения, но крайность была несвойственна для натуры Матисса. Он был уверен во всем, что делал.

В творчестве Анри Матисса были определенные понятия, лежавшие в основе его работ. Эти понятия помогают осознать, как понимает свои картины сам художник. Например, изображение – это просто знак. Нахождение знака в предмете является очень тяжелым трудом. И Матисс был твердо убежден, что этот знак есть в каждой работе, его просто нужно найти. В свою очередь, знак – это подобие предмета, замечаемое глазом. Живописный арабеск – еще одно понятие живописца. Согласно этому положению, на каждом полотне должен быть узорный мотив, обладающий выразительностью, как орнамент. Рубенс, Делакруа тоже пользовались таким понятием в своей работе. Запоминаемость и выразительность отличает арабеск Матисса от остальных. Самым частым было изображение цветка мимозы с волнистыми краями. Часто можно видеть метафору, используемую художником. Это было изображение предмета с прямым сходством с соответствующим предметом и сходством с другими предметами. Она наполняет язык живописи, приобретая для него значение. Изображаемое получает подтекст, расширяя его. Кроме метафор художник еще использовал гиперболы, преувеличения и другие. Музыкальные моменты тоже присутствовали в творчестве Анри. Подразумевалось, что краски имеют свои аккорды, звучащие по-разному. Красочные пятна могут быстрые, медленные, плавные, резкие. Звучность присутствует почти во всех работах живописца. Матисс считал себя реформатором живописного искусства и был уверен, что нашел вариант для возрождения основ живописи. Он был как ученый, не всегда использовавший свою теорию, но все время чутко наблюдавший за появлением образов на его полотне. Он делился всеми открытиями с другими и фиксировал части работы. Художник почти постоянно отталкивался от впечатлений от натуры. Чуть ли не на каждой картине присутствуют этюды растушевкой или углем. Матисс рвался за тем, чтобы все чувства художника были живыми, даже несмотря на длинный процесс создания, пройденный с

многочисленными поправками. Для показа этого эффекта он мог оставлять части незавершенными, недоделанными, например, руки или конечности фигур.