

DOI: <https://doi.org/10.36059/978-966-397-508-5-81>

Дмитракова П., магістрантка кафедри живопису і композиції НАОМА (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри живопису і композиції НАОМА Т. В. Козак)

МИСТЕЦТВО АНРІ МАТИССА: ОСНОВНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗМУ

Ключові слова: мистецтво, модернізм, Анрі Матісса

Dmytrakova P., master's student, Department of Painting and Composition of NAOMA (Academic mentor: Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Painting and Composition Department of NAOMA T. Kozak)

THE ART OF HENRI MATISSE: THE MAIN ASPECTS OF MODERNISM

Abstract. The work of one of the most original representatives of fine art of the 20th century – Henri Matisse and his work called “Dance”. Primitive people, whom A. Matisse felt in red, also perform a fiery dance, holding each other's hands at this time.

Key words: art, modernism, Henri Matisse

Анрі Матісс був видатним французьким художником, чия творчість значно вплинула на розвиток модернізму. Його роботи відрізняються використанням яскравих кольорів і простих форм, що передають емоційний заряд.

Один з його найвідоміших творів – «Танець» (1909-1910), у якому він зобразив п'ять оголених фігур, що рухаються в колі, виражаючи радість і свободу. Цей твір символізує кооперацію, гармонію та енергію спільного танцю. Колір у Анрі Матісса є важливим аспектом, він використовує його, щоб підкреслити емоції. Червоний, зелений і блакитний кольори в «Танці» створюють яскравий і живий контраст, що посилює відчуття руху.

Також, творчість Анрі Матісса вплинула на розвиток модернізму. Основні аспекти його внеску в модернізм:

1). Фовізм: Анрі Матісс був лідером фовістів – групи художників, які активно експериментували з кольором, використовуючи чисті, інтенсивні відтінки. Вони вважали, що колір може передавати емоції і настрої краще, ніж детальне зображення реальності.

2). Гармонія форм: Художнє мистецтво Анрі Матісса часто характеризується простими, але виразними формами. Він зосереджувався не лише

на зображенні предметів, але і на візуальному сприйнятті через кольорові та композиційні структури.

3). Тематика: У своїй творчості Анрі Матісс зображував пейзажі, натюрморти, портрети та сцени з життя. Часто він звертався до теми танцю, що символізує свободу та радість.

4). Пізні роботи: Пізніше в житті Анрі Матісс експериментував з кольоровими паперовими колажами, створюючи так звані «вирізки», які також відрізнялися новаторським підходом до форми і кольору.

5). Вплив на інших художників: Творчість Матісса вплинула на багато інших художників, як на своїх сучасників, так і на майбутні покоління, і сприяла розвитку нових напрямків у живопису.

Художник Анрі Матісс залишив по собі величезну спадщину, і його роботи досі викликають захоплення і вивчення в контексті сучасного мистецтва. Художнику подобалася гра кольорів та поєднання сприйняття простору. Зміна масштабу у творчості Анрі Матісса є результатом того, що ми, стоячи перед його фігурою, змінюємо свою позицію. Завдяки його експериментам із перспективою глядач зображення повинен стати учасником сцени, яка переглядається, щоб повністю відчувати її. Також з певністю можемо стверджувати про великий внесок в модернізм.