

ЖИЗНЬ®
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким

ВЫПУСК

2312

(2112)

Хилари Сперлинг

МАТИСС

МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2026

УДК 75.03(441)(092)
ББК 85.143(2)
С 71

Издание второе

*Авторизованный перевод с английского
(при участии Людмилы Матяш и Вадима Эрлихмана),
научная редакция, комментарии и предисловие Наталии Семеновой*

*Перевод осуществлен по изданию:
Hilary Spurling. Matisse. The Life. Penguin Books, 2009*

знак информационной
продукции

16+

ISBN 978-5-235-04935-2

© Penguin Books, 2009
© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2026

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

«Нет ничего более поучительного, чем биография... великого человека, который долгие годы вынужден был бороться против зависти и невежества и добился признания с неизмеримо большим трудом, чем многие посредственные художники». Эти слова принадлежат Эжену Делакруа, одному из любимых художников Анри Матисса, о котором написано ничуть не меньше, чем о самом герое этой книги. Тем не менее Хилари Сперлинг называет свою биографию художника первой, что — сущая правда. Ни двухтомный роман Луи Арагона о Матиссе, ни капитальный труд Альфреда Барра, ни монография Джека Фламма биографиями как таковыми не являются. О Матиссе всегда писали искусствоведы (Арагон — редкое исключение, но его лирический роман — произведение субъективное как в чувствах, так и в оценках). Задачей английского писателя-биографа было именно *жизнеописание*. С ней автор никогда бы не справилась, если бы наследники Матисса не открыли для нее свой семейный архив и не позволили цитировать письма и дневники без каких-либо ограничений.

Со смерти Матисса прошло пятьдесят шесть лет, и срок действия авторского права на публикацию произведений художника еще не истек. Вдобавок «Фонд наследников Анри Матисса» славится непримиримой борьбой против любых проявлений пиратства или искажения творчества их великого прадеда; потомки вправе наложить запрет на любую публикацию или привлечь к ответу издателя за такие непозволительные, по их мнению, вольности, как, например, фрагментирование работ Матисса. Только зная эти подробности, а также многолетнюю закрытость семейства (истoki которой и вскрывает в своей книге Сперлинг), можно оценить значение их благородного жеста. Важность этого поступка для изучения жизни и творчества величайшего реформатора искусства XX века трудно переоценить.

Хилари Сперлинг пыталась рисовать портрет своего героя так же, как Матисс рисовал своих моделей: сначала во всех мель-

чайших подробностях, не упуская самой незначительной детали, а потом удалить все лишнее и оставить только «знак» человека, его суть. В однотомной версии биографии автор убрала ссылки на использованные источники и отказалась от примечаний, но читатели могут не сомневаться: любой факт, любая подробность, касающиеся самого героя или его окружения, даже самого отдаленного, многократно проверены и перепроверены.

От того, что книга эта, по сути, является дайджестом, выжимкой из двух больших томов — «Неизвестный Матисс» и «Матисс. Мастер», на что автор пошла, дабы сделать биографию художника доступной для более широкого круга читателей, — мне постоянно не хватало «вкусноты» деталей, которые при сокращении вынужденно опускались. Поэтому в русском переводе текст изобилует таким количеством ссылок на высказывания самого художника, подчеркивающих мысли автора. Комментарии эти не обязательны для чтения, но, зная, какой интерес к Матиссу проявляют многие художники, я делала это сознательно — чтобы помочь им найти в размышлениях Мастера о своем творчестве ответы на волнующие их вопросы. При сравнении с английским оригиналом дотошный читатель обнаружит более полное описание отдельных эпизодов жизни нашего героя. Фантазии переводчиков тут нет. Если Хилари Сперлинг имела карт-бланш от наследников художника, то я, с ее разрешения, могла по своему усмотрению добавлять фрагменты из двухтомной монографии, что в ряде случаев и было сделано.

Работа над жизнеописанием Анри Матисса была долгой и кропотливой и заняла у его автора более пятнадцати лет. Хилари Сперлинг сумела встретиться со всеми, кто был знаком с художником. Она побывала во всех местах, связанных с ее героем, включая далекий Таити и Москву, где мы с ней и ее мужем Джоном Сперлингом (который впоследствии взял на себя труд превращения двух томов биографии в один) и познакомились в 1991 году. Разумеется, сблизил нас Сергей Шукин, бывший героем моей книги¹ так же, как Матисс — ее. Многие годы мы мечтали, чтобы биография художника вышла на русском языке, что, к нашей взаимной радости, наконец и происходит. Случайно выход книги совпал с двумя важными для Матисса юбилеями: сто лет назад, в декабре 1910 года, на лестнице шукинского особняка появились панно «Танец» и «Музыка», а осенью 1911 года в Москве побывал и сам французский художник.

---

¹ Семенова Н. Московские коллекционеры: С. И. Шукин, И. А. Морозов, И. С. Остроухов: Три судьбы, три истории увлечений. М.: Молодая гвардия, 2010.

В 2006 году за биографию Анри Матисса Хилари Сперлинг получила престижную британскую литературную премию «*Whitebread*» в номинации «Книга года». За 35-летнюю историю премии это был всего лишь пятый случай, когда «книгой года» стала биография. Однако сочинение литературного обозревателя «Обсервер» («*Observer*»), «Дейли телеграф» («*The Daily Telegraph*») и «Нью-Йорк таймс» («*The New York Times*») «Дейли телеграф» и «Нью-Йорк таймс» сочли достойным столь высокой награды. Не потому, что в жизни художника не осталось белых пятен, а потому, что нам вдруг открылся весь художник, которого, как он сам признавался, «всю жизнь тяготило бремя собственной оригинальности». Не безмятежным и уверенным в себе человеком, каким рисует его наше воображение, а сомневающимся, страдающим, непонятым публикой и собственными родными. Не опасным анархистом и дикарем, а воспитанным, умным, образованным господином, читающим Бергсона, любящим поэзию и умеющим рассуждать об искусстве так метко и остроумно, как мало кто из критиков. Именно таким был Анри Матисс — художник, сумевший упростить живопись. Луи Арагон сказал о нем, наверное, четче и поэтичнее других: «Он поставил перед всеми будущими художниками задачу изобретать, непрерывно обновлять живопись, и именно это требование сделало зарю нашего века эрой новой живописи».

Не будучи профессиональным переводчиком, я работала с подстрочником, сделанным Людмилой Матяш и Вадимом Эрлихманом. Дабы не переводить французские цитаты с английского, я пользовалась французскими оригиналами писем и документов, предоставленными Хилари Сперлинг, которая ради работы над жизнеописанием художника специально выучила французский язык.

Вряд ли бы мне удалось справиться со столь сложным текстом без помощи моих друзей и коллег, которые невольно оказались вовлечены в работу над этой книгой. Инна Агапьева, опытный редактор-историк и моя подруга еще со школьных времен, читала каждую главу и боролась со мной за каждую строчку; замечательный искусствовед Владимир Поляков помогал справляться со сложнейшими искусствоведческими пирретами, которые так блистательно исполнила Хилари Сперлинг. Без лингвистических познаний моих верных друзей Любы Шакс и Ричарда Уоллиса я бы не проникла в суть многих изысканных пассажей автора. Ричард помогал мне в переводе не только с его родного английского, но и со второго родного — французского, с которым мне также помогала справляться моя сестра Елена Сигарева. Не могу не поблагодарить куратора ГМИИ имени А. С. Пушкина Алексея Петухова, чья поддержка была для меня очень важна и полезна.

Отдельно стоит отметить публикации на русском языке переписки, статей и бесед художника в блистательных переводах Е. Р. Классон, Л. Н. Делекторской, А. В. Парнаха, сборник «Лидия Делекторская. Анри Матисс: взгляд из Москвы» в переводах Е. Б. Георгиевской, В. А. Мишина, М. В. Костаки, книгу Раймона Эсколье «Матисс» в переводе с французского Н. В. Шилинис и Г. А. Берсеньевой под редакцией куратора Государственного Эрмитажа Альберта Костневича (вместе с ним мы работали над книгой «Матисс в России», которая вышла в 1993 году на русском, английском и французском языках) и конечно же книгу Луи Арагона «Анри Матисс» в переводе Л. А. Зониной, к которым я постоянно обращалась в процессе работы.

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Анри Матисс многим обязан России. Самый смелый и дальновидный из его коллекционеров — Сергей Щукин — был русским. В 1911 году художник побывал в Москве, после чего знаменитая Розовая гостиная в щукинском особняке преобразилась в «райский сад» Матисса. Нигде в мире творчество художника, относящееся к предвоенному десятилетию, не было представлено так полно и к тому же самыми программными вещами, как в московском «музее Матисса». Одной из самых талантливых учениц парижской «Академии Матисса» была москвичка Ольга Меерсон. Русской по происхождению была Лидия Делекторская, секретарь и верная помощница художника, с которой связан последний период его жизни и творчества. Щукин, Меерсон, Делекторская в разное время становились столь же важной частью жизни Матисса, как и его собственная семья, — не случайно он оставил нам удивительные портреты этих людей.

Мало кому из художников так тонко и пронизательно удалось писать о том, как создаются портреты, как Матиссу. Он призывал внимательно наблюдать за моделью и стараться ловить мгновение. Ни одна деталь не должна быть упущена или искажена, говорил он, называя главными врагами художника предрассудки и предубеждения. Заметки Матисса о портретной живописи и помогли мне написать его биографию. Я попробовала восстановить *реальную* картину его жизни, очищенную от мифов, превратно понятых ситуаций и всевозможных домыслов, непосредственно влиявших на наше отношение к его творчеству. В процессе работы над книгой обнаружилось много такого, о чем я даже и не подозревала вначале. Матисс был прав, говоря: «Если когда-нибудь история моей жизни будет правдиво рассказана от начала и до конца, она удивит каждого».

Однако дотошность и беспристрастность могут быть не более чем отправной точкой для биографа. «Точность не есть правда», — любил повторять Матисс, цитируя Делакруа. В литературном портрете, как и в портрете живописном, слишком много

деталей, слишком много анализа, перегруженности всевозможной справочной информацией, которая способна размыть очертания и замутнить духовную сущность героя. «Закрыв глаза, я вижу предмет, который пишу, гораздо лучше, чем с открытыми глазами, — говорил Матисс. — Я вижу его без случайных деталей — именно это я и пишу». Моя биография первоначально была опубликована в двух томах по пятьсот страниц каждый с приложением, содержащим примерно четыре тысячи примечаний, отсылавших к проштудированным мной источникам. Предлагаемая вниманию читателей книга вдвое короче, но, возможно, нарисованный в ней портрет художника получился даже более четким.

Все приведенные в книге факты основываются на письмах, воспоминаниях, интервью и свидетельствах очевидцев. Отсылки ко всем использованным в книге документам можно найти в полной биографии Матисса, вышедшей на английском языке: *The Unknown Matisse. A Life of Henri Matisse. Vol. I. 1869–1908* (London and New York, 1998); *Matisse the Master. A Life of Henri Matisse. Vol. II, 1909–1954* (London and New York, 2005). В этих томах упомянуты все, кто помогал мне в работе. Здесь же хочу еще раз повторить, насколько я обязана наследникам Матисса — его внукам Клоду Дютюи, Жаклин и Полю Матиссам, а также Жерару Матиссу и Питеру Ноэлю Матиссу, которых уже нет с нами. Я безмерно благодарна за предоставленную мне возможность познакомиться с их семейным архивом и разрешение свободно, по собственному усмотрению, использовать и цитировать ранее неопубликованные записи и личную переписку членов их семьи.

Не могу не поблагодарить еще раз тех, кто в течение многих лет оказывал мне практическую и моральную поддержку, и прежде всего покойную Лидию Делекторскую, а также Ванду де Габриан, Доминика Фуркада и Реми Лабрюса в Париже, Жоржа Буржуа в Бозн-ан-Вермандуа, Доминик Шимусяк в Ле-Като-Камбрези; Джона Элдерфилда и Джека Флама в Нью-Йорке и Наталию Семенову в Москве. И, конечно, огромная благодарность моему мужу Джону Сперлингу, без которого эта книга не появилась бы на свет.

Хилари Сперлинг

Часть первая
ЧЕЛОВЕК СЕВЕРА

Глава первая

ПЛЕННИК. 1869—1891

Анри Матисс любил сравнивать свое становление как художника с прорастанием семени. «Художник как растение, которое набирает силу, пуская корни, — говорил он, оглядываясь на пройденный путь. — Корни определяют все дальнейшее». Корни самих Матиссов берут начало на северо-востоке Франции, на обширной фламандской равнине, где они испокон веков занимались ткацким ремеслом. Анри Эмиль Бенуа Матисс родился в восемь часов вечера 31 декабря 1869 года в текстильном городке Ле-Като-Камбрези в доме своего деда по материнской линии Эмиля Бенуа Эли Жерара на улице Шен-Арно. Над кроватью, где он появился на свет, была дыра, а через нее в комнату лил дождь.

Родители работали тогда в Париже и приехали в Като встретить Новый год. Следуя семейной традиции, державшейся в роду вот уже четыре поколения, они назвали своего первенца Анри — в честь отца. Первый Анри Матисс ткал льняное полотно в своей мастерской. Его сын Жан Батист Анри пошел работать на фабрику, открытую в 1850-х и оснащенную новейшими по тем временам механическими ткацкими станками, а внук Анри забросил текстильное дело вовсе.

Эмиль Ипполит Анри Матисс, отец художника, родился в 1840 году и в молодости служил в модной парижской лавке. В январе 1869 года, когда он уже был женат на Анне Элоизе Жерар, дочке дубильщика из Ле-Като, его повысили до продавца-стажера в отделе дамского белья (бюстгальтеры, панталоны, чулки, корсажи, блузки и постельное белье) в новом универсальном магазине «Батавский двор» на бульваре Севастополь. Ипполит Анри всю жизнь гордился своей столичной выучкой: парижским стандартам должны были соответствовать и он сам, и его окружение, а старший сын — в особенности.

Анна Жерар в молодости тоже успела пожить в Париже и поработать в столичной шляпной лавке модисткой. Маленькая, изящная, со светлой кожей, широкими скулами и не схо-

дившей с лица улыбкой, она была женщиной добросердечной, смысленной и энергичной. «У моей матери было доброе лицо, типичное для французских фламандок», — вспоминал Анри. Всю жизнь он говорил о ней с нежностью. Родившаяся в 1844 году четвертой из восьми детей, Анна принадлежала к большому и дружному семейству Жераров; ее многочисленная родня — дубильщики, кожевники, перчаточники и меховщики — в течение трех столетий жила в районе улицы Шен-Арно. Брат Эмиль, сумевший механизировать и модернизировать семейное производство (Жерары занимались выделкой шкур), стал крестным отцом ее сына Анри. Мальчик рос под заботливым покровительством бесчисленных дядюшек, тетюшек, кузенов, дальних родственников и свойственников. Все они были родом из Ле-Като, но с годами рассеялись по округе или вовсе отправились искать работу за сотню миль южнее, в Париж.

Анри Матиссу было всего восемь дней, когда родители уехали в городок Боэн-ан-Вермандуа, где, уплатив холстом комиссионный сбор, открыли на перекрестке улиц Пе д'Эз и Шато (главной улицы Боэна) лавку. В ней продавалось буквально всё — от семян до скобяных изделий. Анна специализировалась на красках: давала советы покупателям, как красить дом и смешивать цвета для получения нужного колера. Прилавок с семенным зерном, за которым стоял Ипполит, вскоре превратился в отдел оптовой и розничной торговли; целая флотилия повозок непрерывно подвозила в магазин семена, удобрения и фураж для фермеров, которые выращивали свеклу на окрестных полях. Унаследовать процветавшее на волне промышленного бума отцовское дело предстояло Анри Матиссу. Боэн его детства из сонного ткацкого городка, затерянного в старинном лесу Арруэз, превращался в передовой промышленный центр с десятком тысяч ткацких станков, грохот которых, казалось, раздавался повсюду. За два десятилетия, предшествующих рождению будущего художника, население Боэна выросло с двух тысяч до четырех, а за первые двадцать лет его жизни увеличилось еще вдвое.

Основой процветания города были сахарная свекла и текстиль. Юный Матисс видел дымящие трубы сахарных заводов и ткацких фабрик гораздо чаще, нежели ветряные мельницы и колокольни, романтично украшавшие холмистые поля Вермандуа прежде. Осенью улицы городка были скользкими от свекольной пульпы, зимой воздух наполнялся зловонием гниющей в хранилищах свеклы. Очищенные от леса голые земли, расстилавшиеся вокруг Боэна, неприятно поражали приезжих. «Там, откуда я родом, растущее на огромном поле дерево выкорчевывают только потому, что оно бросает тень на четыре свеклы», — невесело шутил Матисс.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА АНРИ МАТИССА

- 1869, 31 декабря — в городе Ле-Като-Камбрези в семье Эмиля Ипполита Матисса (1840—1910) и Анны Элоизы Матисс, в девичестве Жерар (1844—1920), родился сын Анри Эмиль Бенуа.
- 1872 — родился Эмиль Огюст (умер в 1874 году).
- 1874 — родился Огюст Эмиль, младший брат Анри Матисса.
- 1882—1887 — учится в коллеже Сен-Кантен и лицее Анри-Мартен в Сен-Кантене.
- 1887 — уезжает в Париж изучать право.
- 1888, август — сдает экзамен на звание клерка и возвращается в Сен-Кантен.
- 1889 — работает клерком в адвокатской конторе в Сен-Кантене.
- 1890 — выздоравливая после операции аппендицита, впервые пробует писать маслом, пишет первую картину «Натюрморт с книгами»; переезжает в контору мэтра Дерье и записывается в муниципальную Художественную школу Кантен де Латура; начинает посещать студию Эммануэля Круазе.
- 1891, осень — преодолев сопротивление отца, уезжает учиться живописи в Париж. Проваливает вступительные экзамены в Школу изящных искусств. Зачислен на курс рисования с натуры в Академию Жюлиана; учится в классе Бугро и Феррье.
- 1892, февраль — вновь не проходит по конкурсу в Школу изящных искусств. Во время свидания с отцом в Лилле посещает городской музей; находясь под сильным впечатлением от увиденных картин Гойи, окончательно решает стать художником.
- Октябрь — поступает в класс Гюстава Моро в Школе декоративных искусств, где знакомится с Альбером Марке и Анри Мангеном, а также Жоржем Руо и Симоном Бюсси.
- 1893 — копирует в Лувре «Трубку» Шардена, «Десерт» де Хема, «Хромоножку» Риберы.
- 1894, лето — поселяется на набережной Сен-Мишель, 19.
31 августа — у возлюбленной Матисса Каролин (Камиллы) Жобло рождается дочь Маргерит Эмильен.
- 1895, март — с пятой попытки сдает вступительные экзамены в Школу изящных искусств; продолжает заниматься в классе Моро.
Лето — уезжает вместе со своим соседом, художником Эмилем Верри, в Бретань.
- 1896 — выставляет пять картин в Салоне Национального общества изящных искусств, избирается членом-корреспондентом Общества. Государство приобретает у Матисса «Читающую женщину» («Портрет Камиллы»). Париж, Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду). Декорирует столовую в особняке дяди Эмиля Жерара в Ле-Като, где помещает свои копии с работ старых мастеров, сделанные в Лувре. Пишет преимущественно натюрморты и пейзажи («Бутылка шидама», ГМИИ имени А. С. Пушкина).
Лето — едет на остров Бель-Иль-ан-Мер в Бретань, откуда осенью возвращается с этюдами; начинает писать «Десертный стол», самую значительную импрессионистическую картину, задуманную как «дипломная работа» для Гюстава Моро.
- 1897, февраль — официально признает дочь Маргерит. Знакомится с Камилем Писсарро, вместе с которым посещает выставку картин худож-

ников-импрессионистов из собрания Гюстава Кайботта в Люксембургском дворце.

24 апреля — выставляет в Салоне Национального общества изящных искусств «Десертный стол», который крайне негативно встречен публикой.

Лето — в третий и последний раз едет на Бель-Иль, пишет «Бретонскую служанку». Получает в подарок от австралийского художника Джона Рассела два рисунка Ван Гога. Расстается с Камиллой Жобло. Знакомится в Париже с Амели Парейр.

1898, *10 января* — женится на 25-летней Амели Парейр. Молодые проводят медовый месяц в Лондоне, где Матисс, по совету Писсарро, изучает живопись Тёрнера.

Февраль—август — молодожены живут на Корсике, в Аяччо («Корсиканский пейзаж». ГМИИ имени А. С. Пушкина).

18 апреля — скончался Гюстав Моро.

Август — декабрь — Матисс гостит у родственников жены в ее родных местах около Тулузы. Читает в «*La Revue blanche*» статью Поля Синьяка «От Эжена Делакруа к неоимпрессионизму».

1899, *10 января* — рождение в Тулузе сына Жана. В начале весны приезжает в Париж вместе с женой.

Октябрь — Амели Матисс открывает шляпный магазин на улице Шатолен, 25, где на последнем этаже в комнатах для прислуги поселяется семья; Матисс продолжает работать в мастерской на набережной Сен-Мишель, 19. Уходит из Школы изящных искусств и начинает посещать Академию Камилло на Монпарнасе; в классе Эжена Карьера знакомится с Андре Дереном и Жаном Пюи. Покупает картину Сезанна «Три купальщицы». Супруги Матисс официально удочеряют Маргерит.

1900, *13 июня* — рождение в Боэне сына Пьера. Семья испытывает серьезные материальные трудности. Матисс вместе с Марке работает над оформлением Всемирной выставки в Париже. Записывается на бесплатные вечерние курсы в муниципальную Школу ремесел, где впервые пробует лепить; в течение трех лет занимается под руководством Антуана Бурделя в Академии Гран-Шомьер. Пишет натюрморт «Посуда на столе» (Эрмитаж; ранее в собрании С. И. Щукина).

1901 — впервые выставляется в Салоне Независимых (семь картин, ни одна не продана). На выставке Ван Гога в галерее Бернхем-Жён знакомится с Морисом Вламинком. В начале лета навещает лечащихся в Швейцарии родителей; в силу семейных проблем отец вынужден прекратить выплачивать ему ежемесячное пособие в 100 франков. Безуспешно пытается устроиться на работу. Тяжелая болезнь дочери.

1902, *февраль* — выставляется в галерее Берты Вейль на улице Виктор Массе; Вейль удается продать натюрморт Матисса за 130 франков. Пишет картину «Люксембургский сад» (ГМИИ, ранее в собрании С. И. Щукина).

9 мая — вскрытие сейфа в доме Юмберов на авеню Гран Арме в Париже, где живут родители Амели. Начало «процесса Юмберов», в который оказались замешаны тесть и теща художника. С мая 1902-го до конца августа 1903 года Матисс практически не может заниматься живописью; этот период критики называют «темными годами».

Декабрь — арест тестя Армана Парейра в связи с «делом Юмберов»; освобожден в конце января 1903 года.

1903, *февраль* — Матисс с женой и детьми уезжает к своим родителям в Боэн. Пробует писать костюмные портреты, чтобы заработать на содержание семьи.

- Июль* — переезжает в городок Лекей близ Бозна. Осенью возвращается с женой в Париж и вновь поселяется на набережной Сен-Мишель, 19. Выставляется на первом Осеннем Салоне.
- 1904** — входит в комитет Салона Независимых, выбран одним из заместителей Поля Синьяка. Выставляет у Независимых шесть полотен, два из которых продает. Учредитель художественного фонда «Медвежья шкура» Андре Левель покупает у Матисса две работы («Натюрморт с яйцами», 1896 и «Вид на мост Сен-Мишель под снегом») за 400 франков.
- Июнь* — первая персональная выставка в галерее Воллара (сорок пять работ). Амбруаз Воллар покупает картину «Десертный стол» (1897, ныне — частное собрание) за 200 франков.
- 12 июля* — Матиссы уезжают на юг, в Сен-Троpez, и поселяются рядом с Синьяком; под влиянием Синьяка и Кросса обращается к дивизионизму, начинает работать над картиной «Роскошь, покой и наслаждение».
- Октябрь* — на втором Осеннем Салоне выставляет четырнадцать работ. Петербургский журнал «Мир искусства» помещает репродукцию «Десертного стола».
- 1905** — выставляет в Салоне Независимых восемь картин, включая неомимпрессионистское полотно «Роскошь, покой и наслаждение» (Париж, Центр Помпиду).
- Май* — едет в Кольюр, куда в начале июля приезжает Андре Дерен; Матисс вместе с Дереном пишут первые полотна в стиле, который вскоре назовут «фовизмом» («Вид Кольюра», Эрмитаж; ранее в собрании С. И. Щукина). Знакомится с Аристидом Майолом и Даниелем де Монфредом; последний показывает Матиссу свою коллекцию работ Поля Гогена.
- Сентябрь* — возвращается в Париж, привозит четырнадцать холстов, сорок акварелей и сотню рисунков. Матисса навещает критик Феликс Фенеон. Выставляет в Осеннем Салоне фовистскую картину «Женщина в шляпе. Портрет мадам Матисс», которую за 500 франков покупают американцы Лео и Гертруда Стайн (Сан-Франциско, частное собрание).
- Октябрь* — арендует студию в бывшем женском монастыре Дез Уазо («Птичья обитель») на углу улицы Севр и бульвара Монпарнас. Работает над портретом мадам Синьяк и большой картиной «Радость жизни».
- 1906, март** — персональная выставка в Галерее Друэ. Выставляет в Салоне Независимых фовистскую картину «Радость жизни», которую покупает Лео Стайн (Мерион, Пенсильвания, фонд Барнса). Амбруаз Воллар по просьбе С. И. Щукина знакомит его с Матиссом. Русский коллекционер посещает мастерскую на набережной Сен-Мишель и покупает натюрморт «Посуда на столе». Первые успешные продажи у Друэ и Воллара.
- Май* — в Марселе посещает выставку художественных предметов, привезенных из французских колоний; проводит две недели в Бискре (Алжир), откуда привозит восточные ковры и керамику, которые использует в своих натюрмортах. Лето вновь проводит в Кольюре. Исполняет первые литографии.
- Октябрь* — возвращается в Париж; знакомится с Пабло Пикассо у Стайнов на улице Флёрюс. Покупает первую африканскую скульптуру. 22 октября умирает Поль Сезанн. В ноябре возвращается в Кольюр, где работает всю зиму.

1907, *февраль* — заканчивает картину «Синяя обнаженная. Воспоминание о Бискре» (Балтимор, Музей искусств; ранее — собрание Этты и Кларибел Кон), которую в марте выставляет в Салоне Независимых. Феликс Фенеон предлагает Матиссу устроить его персональную выставку в галерее Бернхем-Жён. Меняется картинами с Пикассо («Маргерит». Париж, Музей Пикассо).

Конец апреля — едет в Кольюр, пишет картины «Музыка», «Прическа», «Три купальщицы». Получив от Бернхемов 18 тысяч франков, в июле едет с женой в Италию; супруги впервые после их медового месяца позволяют себе путешествовать с комфортом. Гостит у Лео и Гертруды Стайн во Фьезоле под Флоренцией, посещает Арешчо, Падую, Сиену и Венецию; конец лета проводит в Кольюре. Занимается керамикой. Пишет «Заметки живописца».

В Осеннем Салоне выставляет картину «Роскошь I», небольшой эскиз «Музыка» и портрет жены («Женщина в красном мадрасском платье»). Дает интервью Гийому Аполлинеру. Раз в неделю открывает мастерскую на набережной Сен-Мишель для желающих, показывает свои работы и дает объяснения. Сара Стайн уговаривает Матисса давать уроки небольшой группе ее друзей, для чего вместе с Хансом Пуррманом арендует помещение в «Птичьей обители» («*Couvent des Oiseaux*») на улице Севр, где у Матисса имелась вторая мастерская.

Декабрь — Матисс с женой и детьми перебирается в пустующий женский монастырь Святого сердца (*Sacré-Coeur*) на углу бульвара Инвалидов и улицы Бабилон. Этажом выше вскоре поселяются ученики его Академии Ханс Пуррман и американец Патрик Генри Брюс, а в мансарде — Мария Васильева и Ольга Меерсон.

1908, *февраль* — переводит свою художественную школу («Академию Матисса») с улицы Севр на бульвар Инвалидов, 33.

Весна — впервые не выставляется у Независимых. Вместе с Хансом Пуррманом едет в Мюнхен, Нюрнберг и Гейдельберг. Немецкий коллекционер Карл Остхауз покупает картину «Купальщицы с черепашкой» (Сент-Луис, Художественный музей). Сергей Шукин приводит в мастерскую Матисса на бульвар Инвалидов Ивана Морозова. Перед отъездом в Москву Шукин заказывает три картины, в том числе варианты двух работ, купленных Остхаузом («Игра в шары», «Нифма и сатир», Эрмитаж) и огромное декоративное панно для столовой московского особняка («Десерт. Гармония в красном». Эрмитаж).

Осень — едет в Берлин, где в галерее Поля Кассирера проходит его выставка (экспозиция существенно урезана, выставка закрывается раньше запланированного срока). Работы Матисса впервые показаны в США, в Галерее «291»; в Москве («Салон Золотого Руна»). Выставляет в Осеннем Салоне «Гармонию в красном». Приводит Шукина в мастерскую Пикассо в Бато-Лавуар. Сергей Шукин принимает у Сары Стайн эстафету «главного собирателя Матисса».

Декабрь — в журнале «*La Grande revue*» опубликованы «Заметки художника» (в русском переводе — в журнале «Золотое Руно». 1909. № 6).

1909, *январь* — посещает Остхауза в Хаагене, чтобы посмотреть, как установлен керамический триптих ««Нимфа и сатир». Шукин покупает шесть картин Матисса и заказывает панно для лестницы своего московского особняка; во время обеда в ресторане «*Larue*» художник и коллекционер обсуждают будущие декоративные панно.

- Февраль* — едет в Кассис, где часто видится с Марселем Самба.
- Март* — дает интервью корреспонденту журнала «*Les Nouvelles*» (опубликовано 12 апреля), в котором излагает свои мысли об искусстве. Отправляет Шукину эскизы панно: один — с хороводом танцующих обнаженных девушек, другой — с купальщицами. Шукин просит «найти способ избежать *ню*», но затем решает поместить у себя на лестнице сюжет с обнаженными и пишет, что сюжетом второго панно должна стать музыка.
- Май* — принимает решение переехать в парижский пригород Исси-ле-Мулино; проводит лето в Кавальере.
- Осень* — Матиссы поселяются в Исси. Художник работает над двумя панно для Шукина в специально выстроенной для них мастерской.
- 18 сентября* — заключает первый трехгодичный контракт с галереей Бернхем-Жён.
- 1910, *февраль* — ретроспектива Матисса в галерее Бернхем-Жён. Вторая выставка в Галерее «291» в Нью-Йорке.
- Июнь* — закрывает свою «Академию».
- Осень* — выставляет на Осеннем Салоне панно «Музыка» и «Танец»; публика и критики отрицательно встречают панно. Едет на выставку исламского искусства в Мюнхен.
- 15 октября* — скончался Эмиль Ипполит Матисс, отец художника.
- 1 ноября* — приехавший в Париж Шукин отказывается от панно, но потом все-таки решает взять картины.
- 8 ноября* — работы Матисса экспонируются на открывшейся в Лондоне «Выставке постимпрессионистов»; реакция публики негативная. Подавленный последними событиями, уезжает в Испанию (Мадрид, Севилья, Гранада, Кордова); во время поездки переживает сильнейший приступ бессонницы. Пишет для Шукина два натюрморта — «Севильский» и «Испанский» (оба — Эрмитаж). Первый серьезный конфликт с женой из-за его долгого отсутствия.
- 1911, *конец января* — возвращается в Париж. Выставляет у Независимых «Розовую мастерскую» (ГМИИ имени А. С. Пушкина, ранее в собрании С. И. Шукина), а также «Семейный портрет» (Эрмитаж, ранее в собрании С. И. Шукина) и «Красную мастерскую» (Нью-Йорк, МоМА). Проводит лето в Кольюре, где пишет «Интерьер с баклажанами» (Гренобль, Музей изящных искусств). Приехавшая в Кольюр Ольга Меерсон пишет портрет Матисса.
- 6 ноября* (24 октября по ст. ст.) — приезжает с Шукиным в Москву, где гостит три недели. По возвращении окончательно порывает все отношения с Ольгой Меерсон.
- 1912, *3 января* — покупает дом в Исси-ле-Мулино за 68 тысяч франков.
- 27 января* — отплывает с женой из Марселя в Марокко, в Танжер, где остается до апреля. Летом заканчивает большую картину «Разговор».
- Июль* — помимо «Разговора» Сергей Шукин покупает «Марокканца Амидо» (обе — Эрмитаж), «Настурции с “Танцем”», «Уголок мастерской» и «Красные рыбки» (все — ГМИИ имени А. С. Пушкина); позирует Матиссу, «увекочившему» их союз большим портретным наброском углем.
- Конец сентября* — возвращается в Танжер, где остается до середины февраля 1913 года. В конце ноября к нему присоединится жена с Шарлем Камуэном. Пишет «Арабскую кофейню» (Эрмитаж) и «Марокканский триптих» (ГМИИ имени А. С. Пушкина) для Ивана Морозова.

- 1913, апрель — выставляет одиннадцать написанных в Марокко работ в галерее Бернхем-Жён. Принимает участие в выставке современного искусства в Нью-Йорке («Армори-шоу»), а затем в Чикаго и Бостоне. Весна — Сергей Шукин покупает у Матисса «Арабскую кофейню» — самое значительное из марокканских произведений. Художник проводит лето в Исси; вновь арендует квартиру на набережной Сен-Мишель, 19, чтобы чаще бывать в городе. Октябрь — выставляет в Осеннем Салоне «Портрет мадам Матисс» — последнюю из тридцати семи картин, купленных у него С. И. Шукиным.
- 1914, июнь — пишет «Женщину на высоком табурете» (Нью-Йорк, МоМА), которую резервирует для себя С. Шукин, но не успевает купить. 1 августа — начало Первой мировой войны. Заканчивает «Портрет мадемуазель Ивонны Ландсберг» (Филадельфия, Художественный музей). Работы Матисса из собрания Сары и Майкла Стайн, выставленные в галерее Гурлитта в Берлине, конфискованы. По состоянию здоровья Матисс не призван в армию. 10 сентября — приезжает с женой и Альбером Марке в Кольюр, где знакомится с Хуаном Грисом. Оставшиеся в Ле-Като мать и брат Матисса оказываются на оккупированной территории. В сентябре пишет полуабстрактную картину «Французское окно в Кольюре» (Париж, Центр Помпиду). Конец октября — едет в Париж, вновь пытается пройти медкомиссию, но признается негодным к военной службе. Ноябрь — семья возвращается в Исси. Вместе с сыном Пьером берет уроки у бельгийского скрипача Армана Парана. Работает над оформтами и литографиями.
- 1915, ноябрь — едет в Марсель. Вернувшись домой в декабре, снова занимается живописью. Пишет «Натюрморт по мотивам “Десерта” Хема» (Нью-Йорк, МоМА). Выставка в галерее Монтросс в Нью-Йорке.
- 1916 — работает в Париже и Исси, пишет «Урок фортепьяно» и «Марокканцы» (Нью-Йорк, МоМА), «Купальщицы на реке» (Чикаго, Институт искусств). Ноябрь — художнику начинает позировать итальянка по имени Лоретта, которую он пишет все следующие двенадцать месяцев («Художник в мастерской». Париж, Центр Помпиду). Выставка в галерее Филиппа и Брауна в Лондоне.
- 1917 — встречается с Клодом Моне, проводит лето в Исси. Жан Матисс призван в армию. Пишет «Портрет Огюста Пеллерена» (Париж, Центр Помпиду). Декабрь — посещает Марсель и Ниццу, навещает Огюста Ренуара в Кань-сюр-Мер. Останавливается в Ницце в отеле «Прекрасный берег».
- 1918, конец января — первая совместная выставка Матисса и Пикассо в галерее Поля Гийома. Проводит зиму и весну в Ницце. Снимает номер в отеле «Медитерране», где пишет «Скрипача у окна» (Париж, Центр Помпиду). Регулярно навещает Ренуара на вилле «Ле-Коллетт» в Кань-сюр-Мер. На лето возвращается в Исси. Октябрь — едет в освобожденный Боэн, чтобы встретиться с матерью и братом. В декабре возвращается в Ниццу. В Москве национализированы собрания С. И. Шукина и И. А. Морозова.
- 1919, весна — выставка в галерее Бернхем-Жён в Париже. Пишет «Французское окно в Ницце» (Мерион, Фонд Барнса). Находит новую модель — Антуанетту Арну. Сложнейшая операция у дочери (трахеотомия).

- 28 июня — приезжает в Париж. Лето проводит в Исси. Соглашается на предложение Сергея Дягилева выступить сценографом балета «Песнь соловья» на музыку Игоря Стравинского. Пишет «Чаепитие в саду» (Лос-Анджелес, Художественный музей; ранее собрание Сары и Майкла Стайн).
- Осень* — встречается в Ницце с Щукиным и вместе с ним посещает Ренуара на вилле «Ле-Коллетт». Едет в Лондон для работы над декорациями и костюмами для балета «Песнь соловья» для Русских балетов.
- 15 ноября — открытие выставки в Лондоне.
- 12 декабря — возвращается в Ниццу, но не застает в живых Ренуара, умершего 3 декабря.
- 1920, 25 января — в Бозне скончалась Анна Матисс, мать художника; Матисс в последний раз приезжает в родной город. Выходит первая монография о нем Марселя Самба.
- 2 февраля — премьера «Песни соловья» в Париже. Постановка успеха не имела.
- Весна* — выставка в галерее Бернхем-Жён; посещает премьеру балета «Песнь соловья» в Лондоне.
- Лето* — везет жену и дочь в Нормандию, проводит месяц на побережье Ла-Манша в Этрета.
- Конец сентября* — возвращается вместе с женой в Ниццу; супруги поселяются в комнате с террасой на втором этаже отеля «Медитерране». Начинает работать с Анриеттой Даррикarrer, которая будет его главной моделью следующие семь лет.
- 1921, весна — выставка в галерее Бернхем-Жён; проводит лето в Этрета; арендует большую квартиру на третьем этаже в Ницце на площади Шарль-Феликс, 1, которую сохранит до 1938 года.
- 1922 — работает над серией литографий, живет между Ниццей и Парижем. Люксембургский музей приобретает картину «Одалиска в красных шароварах» (Париж, Центр Помпиду). Собрание Мишеля и Жоржетт Самба поступает в Художественный музей в Гренобле.
- Ноябрь* — в Аяччо скончался Арман Парейр; Матисс не считает возможным оторваться от работы, чтобы присутствовать на похоронах тестя.
- 1923, 10 декабря — Маргерит Матисс выходит замуж за Жоржа Дююи.
- 1924, май — выставка Матисса в галерее Бернхем-Жён; большая ретроспектива (восемьдесят семь работ) в глиптотеке в Копенгагене, а затем в Стокгольме и Осло.
- 31 июля — Пьер Матисс женится на Клоринде Перетти. Молодые проводят медовый месяц в Ницце, а Матисс едет на юг Италии с женой, дочерью и зятем (Неаполь, Сицилия, Капри). В октябре, через два месяца после свадьбы, Пьер и Клоринда расстаются. Из опасения мести корсиканских родственников Пьер соглашается на предложение отца переехать в Соединенные Штаты.
- 9 декабря — Пьер Матисс отплывает в Нью-Йорк.
- 1925 — Анри Матисс становится кавалером ордена Почетного легиона. По результатам опроса, проведенного журналом «L'Art Vivant», назван одним из самых популярных художников Франции. Решает больше не возобновлять контракт с галереей Бернхем-Жён, заканчивающийся в 1926 году. Арендует большую квартиру на четвертом этаже на площади Шарль-Феликс, 1, оставляя квартиру на третьем этаже под мастерскую.
- Лето* — едет с сыном Жаном в Голландию.

- 5 декабря — к Матиссу в Ниццу приезжает жена. Супруги впервые обзаводятся прислугой.
- 1926, весна — пытается наладить отношения с зятем. В середине апреля супруги Дютюи приезжают в Ниццу. Заканчивает «Декоративную фигуру на орнаментальном фоне» (Париж, Центр Помпиду), одну из последних работ, для которой позирует Анриетта.
Сентябрь — продает Полю Гийому «Урок фортепьяно» и «Купальщицы на реке». Покупает квартиру на бульваре Монпарнас, 132, в центре Парижа; решает продать или сдать в аренду дом в Исси. Ухудшение психического состояния жены; уезжает в Ниццу, оставляя мадам Матисс в новой квартире в Париже.
- 1927, январь — приезжает в Париж и мирится с женой. Пьер Матисс организует выставку отца в галерее Валентина Даденсинга в Нью-Йорке, где впервые выставляет «Марокканцев» (Нью-Йорк, МоМА). Матисс удостоен премии Фонда Карнеги в Питтсбурге, избран в жюри премии Карнеги. Пишет прощальный портрет Анриетты Даррикаррер «Женщина с вуалью» (Нью-Йорк, МоМА).
- 1928 — Амели Матисс переезжает к мужу в Ниццу; художник много работает в технике офорта, сухой иглы и литографии; возобновляет занятия скульптурой, начатые в 1925 году.
- 1929, январь — дает интервью Териаду. В Ницце находит новую модель — Лизетту Левенгард. Отлита в бронзе «Большая сидящая обнаженная» (Като-Камбрези, Музей Матисса), которую художник считал самой значительной из всех своих скульптур. Почти не занимается живописью, только графикой и скульптурой.
Октябрь — ухудшение здоровья жены; Матисс отказывается от идеи совместного путешествия на Таити.
- 1930, февраль—март — ретроспектива в галерее *Thannhauser* в Берлине (265 работ, в том числе 83 живописные).
25 февраля — отплывает на борту парохода «Иль-де-Франс» в США; посещает Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.
29 марта — 15 июня — живет на Таити.
31 июля — возвращается во Францию. Возобновляет работу над картиной «Желтое платье», начатой перед отъездом из Ниццы.
12 сентября — вновь отплывает в Соединенные Штаты. Заседает в жюри Международного фонда Карнеги (первая премия вручена Пикассо). Просит у Альберта Барнса разрешение посетить его фонд в Мерионе, пригороде Филадельфии. 27 сентября Барнс предлагает Матиссу декорировать центральный зал его музея в Мерионе.
Декабрь — в третий раз возвращается в Штаты, чтобы обсудить с Барнсом детали будущего настенного панно; наносит визит Этте Кон в Балтиморе.
- 1931, июнь—июль — ретроспектива в галерее Жоржа Пти в Париже (141 работа); персональная выставка в Кунстхалле в Базеле (111 работ) и МоМА в Нью-Йорке (78 картин), устроенной Альфредом Барром. Рождение в Париже внука Клода Дютюи. Приступает к работе над панно «Танец», для чего арендует гараж на улице Дезире Ниель, 8; использует для работы над огромными панно вырезки из бумаги.
Начало сентября — едет на итальянский курорт Абано-Баньо, в Падуде смотрит фрески Джотто.
- 1932, февраль — в момент окончания панно обнаруживает, что ошибся в размерах (неточные расстояния между арками и неверная форма самих полукружий), и начинает новую версию панно «Танец». В мастерской ему помогает Лидия Омельченко (Делекторская). В изда-

- тельстве Скира выходят «Поэмы» Стефана Малларме с иллюстрациями Матисса (тираж 154 экземпляра, в книгу вошли 29 офортов).
Ноябрь—декабрь — выставка рисунков в галерее Пьера Матисса в Нью-Йорке.
- 1933 — встречается с Барнсом на Майорке, а затем в Ницце, где заказчик впервые видит будущие панно. В конце апреля заканчивает «Танец»; устраивает просмотр панно.
4 мая — отплывает в США для установки панно в здании фонда Барнса; переносит микроинфаркт. Барнс доволен матиссовскими панно, но демонстрировать их публике не собирается (фонд Барнса позволено посещать только по личному разрешению владельца). Вернувшись в Ниццу, художник вновь начинает работать над первой версией «Танца». Мадам Матисс, уволившая очередную сиделку, приглашает в качестве компаньонки Лидию Делекторскую. Маргерит Дютюи уходит от мужа.
- 1934, *весна* — очередное напряжение в отношениях Матисса с женой. Исполняет иллюстрации к «Улиссу» Дж. Джойса. Пьер Матисс начинает регулярно устраивать в своей галерее в Нью-Йорке выставки отца.
Середина ноября — заканчивает первую, «забракoванную» версию «Танца», вешает панно в мастерской на площади Шарль-Феликс.
- 1935, *февраль* — моделью художника становится Лидия Делекторская (1910—1998), которая будет его музой до конца жизни. Пишет «Синие глаза» и «Розовую обнаженную» (Балтимор, Музей искусств; бывшее собрание Этты Кон). В Москве выходит книга Александра Ромма «Матисс».
Осень — едет с женой, внуком и Лидией на курорт Бовзер. Категорически запрещает писать о своем творчестве зятю — Жоржу Дютюи.
- 1936, *12 января* — в Париже скончался Сергей Иванович Щукин.
Февраль — выставляет в Галерее Лестер рисунки пером, в основном ню.
Весна — ухудшение отношений с Маргерит. Амели решает взять дела мужа в свои руки, но на самом деле вся основная секретарская работа ложится на Лидию Делекторскую.
Май — выставка в галерее Поля Розенберга в Париже (27 последних работ), с которой Матисс подписывает трехгодичный контракт. Первая версия мериионского «Танца» приобретена для Музея современного искусства города Парижа.
Ноябрь — вместе с женой дарит «Купальщиц» Сезанна Музею Пти-Пале.
- 1937, *весна* — выходит биография Матисса Раймона Эсколье.
Лето — в отдельном зале выставки «Мастера независимого искусства. 1895—1937» в Пти-Пале выставлена 61 работа Матисса. Посещает Лондон.
Середина октября — возвращается в Ниццу, где остается до июня следующего года. Начинает активно работать в технике декупажа; живописные работы становятся более яркими и декоративными.
- 1938, *январь* — приобретает квартиру в бывшем отеле «Эксельсьюр-Режина» в Симьезе, на окраине Ниццы, где в течение года, с перерывами, идет ремонт. В феврале заболевает и едет с Лидией в Париж. Выставки в галерее Поля Розенберга в Париже и галерее Пьера Матисса в Нью-Йорке. По просьбе балетмейстера Леонида Мясина исполняет декорации и костюмы для балета «Красное и черное» (Русские балеты Монте-Карло) на музыку первой симфонии Дмитрия Шостаковича.

Осень — возвращается в Ниццу и переезжает в квартиру в «Режине». Работает над декоративным панно «Песня. Концерт» для апартаментов Нельсона Рокфеллера в Нью-Йорке. Очередная размолвка с женой, требующей уволить Делекторскую.

3 декабря — Матисс увольняет Лидию и дает ей рекомендательное письмо. Лидия пытается покончить с собой.

1939, февраль — адвокат Амели Матисс составляет акт о расторжении брака; одно из главных условий — раздел картин, рисунков, гравюр, скульптур поровну.

11 мая — присутствует на премьере балета «Красное и черное» в Монте-Карло, *5 июня* — в театре Шатле в Париже (шедшего под названием «Странная фарандола»). В Люцерне проводится аукцион картин Матисса, изъятых нацистами из немецких музеев.

Май — в мраморном вестибюле нового здания Музея современного искусства в Нью-Йорке выставлен «Танец I» — первый вариант московского панно, написанного для Щукина.

Конец августа — едет в Женеву на выставку шедевров испанского искусства из музея Прадо, но 27 августа срочно возвращается в Париж.

1 сентября — нападение гитлеровской Германии на Польшу; начало Второй мировой войны.

3 сентября — Франция объявляет войну Германии. Матисс уезжает из Парижа и проводит сентябрь в городке Рошфор-ле-Ивелин вместе с Лидией, которая вновь становится его секретарем и помощницей.

Октябрь — возвращается в Ниццу и поселяется в квартире в отеле «Режина». Перед отъездом сдает свои работы на хранение в Банк де Франс.

1940, апрель — официально оформляет развод с женой.

Май — гитлеровские войска оккупируют Север Франции. Матисс получает бразильский паспорт, но откладывает путешествие и остается на родине.

20 мая — уезжает с Лидией из Парижа. Через месяц добирается до Каркассона.

14 июня — немцы без боя вступают в Париж. Сформированное маршалом Петэном правительство обращается к Германии с просьбой о перемирии.

22 июня — подписано франко-немецкое перемирие. Франция разделена на оккупированный Север и свободный Юг, где устанавливается «режим Виши». Матисс приезжает в Марсель, где встречает дочь и внука; прощается с Клодом, которого отправляют к отцу в Нью-Йорк.

Конец августа — возвращается в Ниццу. Отклоняет предложение американских властей о предоставлении ему политического убежища.

1941, январь — резкое ухудшение здоровья, в Лионе переносит операцию по удалению опухоли в кишечнике и чудом остается жив.

5 апреля — в течение трех недель беседует с Пьером Куртионом, который готовит его биографию для швейцарского издателя Альбера Скира (от этой идеи Матисс откажется в октябре).

Май — возвращается в Ниццу; начинает работать над иллюстрациями к «Избранной любовной лирике» Пьера Ронсара и «Пасифае» Анри де Монтерлана, а также над серией рисунков «Темы и вариации». Знакомится с Луи Арагоном и Эльзой Триоле, живущими в Ницце.

- 1942, март — более двух месяцев прикован к постели, не может писать из-за болей в печени и желудке. Дает два интервью Радио Виши; иллюстрирует «Цветы зла» Шарля Бодлера; иллюстрирует «Поэмы» Шарля Орлеанского.
Лето — дальнейшее ухудшение состояние здоровья. С середины августа вновь начинает понемногу работать. Пишет серию вариаций на тему «девушек в креслах».
- 1943, *конец июня* — из-за бомбардировок Симьеза переезжает в Ванс на виллу «Мечта», где начинает работу над серией декупажей, известных под названием «Джаз». Большую часть времени проводит в постели. За ним ухаживает, а затем и позирует Моника Буржуа, которая сыграет важную роль в создании капеллы в Вансе. Рисунки «Темы и вариации» публикуются с текстом Луи Арагона.
- 1944 — работает над декупажами к альбому «Джаз». Весной Амели и Маргерит Матисс арестованы гестапо за участие в движении Сопротивления.
 24 августа — освобождение Парижа. Маргерит и Амели выпущены из тюрьмы.
- 1945, *июль—ноябрь* — приезжает в Париж и живет в квартире на бульваре Монпарнас, 132. Совместная выставка Матисса и Пикассо в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Ретроспектива работ в Осеннем Салоне. Выставка работ 1938—1944 годов в Галерее Мэт (Galerie Maeght); государство покупает у Матисса шесть картин для создающегося Национального Музея современного искусства («Роскошь I», 1907; «Художник в мастерской», 1916; «Красный натюрморт с магнолией», 1941).
- 1946 — пишет серию ярких живописных интерьеров Ванса. Иллюстрирует «Письма португальской монахини» Марианны Алькафадро и «Лица» Пьера Реверди (тираж 250 экземпляров). Делает бумажные макеты гобеленов на темы Океании. Выходят в свет 23 литографии к «Цветам зла» Шарля Бодлера с предисловием Арагона; съемки документального фильма о Матиссе, в котором художник рассказывает о своем творчестве.
- 1947 — Матисс избран командором ордена Почетного легиона.
 23 января — скончался Пьер Боннар.
 Выходят «Цветы зла» Бодлера и «Реплики» Рувейра с иллюстрациями Матисса.
Лето — приезжает в Париж с Лидией, четыре месяца живет в квартире на бульваре Монпарнас.
 13 июня — скончался Альбер Марке.
 Отказывается заключить новый контракт с Полем Розенбергом, заявив, что оставил живопись и собирается заниматься только декоративными проектами.
Начало осени — едет в Париж наблюдать за печатанием в издательстве Териада альбома «Джаз» (тираж 270 экземпляров).
- 4 декабря — Матисса посещает Луи Бертран Рейсигье, после встречи с которым художник решает взяться за проектирование Капеллы Четок в Вансе.
- 1948 — работает над эскизами будущей Капеллы Четок в Вансе для доминиканских сестер. Ликвидирован Музей нового западного искусства в Москве; коллекция поделены между ГМИИ имени А. С. Пушкина и Государственным Эрмитажем. Ретроспектива в Художественном музее Филадельфии. Лето проводит в Париже, где заручается поддержкой доминиканского священника отца Кутюрье, в октяб-

ре возвращается в Ванс. Исполняет композицию «Святой Доминик» для бокового нефа церкви Богоматери в Асси. Опубликована «Избранная любовная лирика» П. Ронсара (тираж 320 экземпляров). Работает над декупажами и эскизами витражей капеллы.

1949, январь — возвращается в квартиру в бывшем отеле «Режина» в Симьезе, где продолжает работать над эскизами для капеллы в Вансе. В галерее Пьера Матисса в Нью-Йорке впервые выставлены декупажи Матисса. Ретроспективы работ Матисса в Люцерне и Национальном музее современного искусства в Париже. По завещанию Этты Кон ее коллекция передана в дар Балтиморскому музею.

12 декабря — закладка Капеллы Четок в Вансе.

1950 — выставляет в Доме французской мысли в Париже макет Капеллы четок в Вансе, а также 51 скульптуру (включая пять голов «Жанетты», показанных впервые). Получает Большой приз Венецианской биеннале (который просит разделить с его другом Анри Лорансом). Опубликованы «Поэмы Шарля Орлеанского» (переписанные от руки Матиссом, иллюстрированные рисунками цветными карандашами, тираж 1230 экземпляров).

1951 — освящение Капеллы четок в Вансе. Ретроспектива работ в МоМА в Нью-Йорке, включающая 144 работы. Выходит в свет монография Альфреда Барра «Анри Матисс: его искусство и его публика».

1952 — открыт музей Матисса на его родине в Ле-Като-Камбрези. Продолжает работу над декупажами, включая самую большую из них — «Бассейн» (Нью-Йорк, МоМА). Завершение серии декупажей «Голубые обнаженные».

1953 — выставка декупажей в Париже. Ретроспектива работ в глиптотеке Нью-Карлсберг в Копенгагене.

1954 — публикует книгу «Портреты» с тридцатью девятью изображениями современников. Завершает макет витража (окно «роза ветров»), заказанного Нельсоном Рокфеллером для церкви в Покантико-Хиллс, штат Нью-Йорк, в память о своей матери.

3 ноября — скончался в Ницце. Похоронен в Симьезе.

СОДЕРЖАНИЕ

От переводчика	5
Предисловие к русскому изданию	9

***Часть первая.* ЧЕЛОВЕК СЕВЕРА**

<i>Глава первая.</i> Пленник. 1869—1891	12
<i>Глава вторая.</i> Побег. 1891—1897	28
<i>Глава третья.</i> Открытие Юга. 1898—1902	52
<i>Глава четвертая.</i> Темные годы. 1902—1904	80
<i>Глава пятая.</i> Дикий зверь. 1905—1907	100
<i>Глава шестая.</i> Величайший из новаторов. 1907—1909	130
<i>Глава седьмая.</i> Открытие Востока. 1910—1911	165
<i>Глава восьмая.</i> Анри Волосяной Матрас. 1912—1914	198
<i>Глава девятая.</i> Открытое окно. 1914—1918	228

***Часть вторая.* ХУДОЖНИК ЮГА**

<i>Глава первая.</i> Отшельник с Английской набережной. 1919—1922 ..	262
<i>Глава вторая.</i> Старый затворник. 1923—1928	287
<i>Глава третья.</i> В южных морях. 1929—1933	314
<i>Глава четвертая.</i> Ослепленный гигант. 1934—1939	343
<i>Глава пятая.</i> Восставший из мертвых. 1939—1945	376
<i>Глава шестая.</i> Старость чародея. 1945—1954	409
Основные даты жизни и творчества Анри Матисса	443

Сперлинг Х.
С 71 Матисс / Хилари Сперлинг; коммент., науч.
ред. и предисл. Н. Ю. Семеновой; авторизов. пер.
с англ. Н. Ю. Семеновой при участии Л. Ф. Матяш и
В. В. Эрлихмана. — 2-е изд. — М.: Молодая гвардия,
2026. — 455[1] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей:
сер. биогр.; вып. 2112).

ISBN 978-5-235-04935-2

С именем Анри Матисса (1869—1954) связана целая эпоха в истории европейского искусства. Пабло Пикассо охарактеризовал творчество своего соперника одной фразой: «Матисс всегда был единственным и неповторимым». Впервые жизнеописание открывает нам Матисса не безмятежным и уверенным в себе, а сомневающимся, страдающим, не понятным публикой и собственными родными; не опасным анархистом и дикарем, а воспитанным, умным, образованным человеком, любящим поэзию и умеющим рассуждать об искусстве лучше любых критиков. Практичный и консервативный в жизни, романтический и бунтарский в творчестве — таким предстает реформатор искусства XX века, художник, сумевший упростить живопись, в интеллектуальном бестселлере британского биографа Хилари Сперлинг, удостоенной за свой труд престижной литературной премии «Whitebread», ставшем в 2006 году в Англии «Книгой года» и переведенном на многие языки.

УДК 75.03(441)(092)

ББК 85.143(2)

знак информационной
продукции

16+

Хилари Сперлинг
МАТИСС

Редактор **Е. В. Смирнова**
Художественные редакторы **И. И. Сулов, Н. С. Штефан**
Технический редактор **М. П. Качурина**
Корректоры **И. В. Аветисова, Л. С. Барышникова**

Подписано в печать с готовой электронной версии 12.03.2026. Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Newton». Усл. печ. л. 23,94+0,84 вкл. Тираж 1000 экз. Заказ

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127055, Москва, Сушевская ул., 21. Internet: <http://gvardiya.ru>. E-mail: dsel@gvardiya.ru

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ISBN 978-5-235-04935-2