

Livre d'artiste

АНДРЕ МАССОН

ХУДОЖНИК
И КНИГА

Собрание Марка Башмакова

УДК 75.056(44)«19»

ББК 85.153(4Фра)

М 32

Заказное издание
к открытию выставки в Кабинете книги художника
Государственного Эрмитажа 1 марта 2019 года

Печатается по решению Ученого совета Института продуктивного обучения

Кураторы выставки: *Балан М. В., Башмаков М. И.*

Автор вступительной статьи и составитель — *Башмаков М. И.*,
академик Российской академии образования,
руководитель программы «Художник и книга»

Редактор — *Дементьева В. В.*

Дизайнер — *Файзуллин Б. Ш.*

Техническое сопровождение — *Семенютина М. В.*

Для оформления обложки использованы иллюстрации Андре Массона к книгам «Словарь» М. Лейриса (кат. 8), «Мальгашские поэмы» Ж. Полана (кат. 15) и «Звезда из мела» П. Вальдберга (кат. 24), для оформления авантитула — иллюстрация Андре Массона к книге «Надежда» А. Мальро (кат. 13), для оформления титульного листа — иллюстрация Андре Массона к книге «Сезон в аду» А. Рембо (кат. 20).

Подписано в печать 01.03.2019. Формат 84×108/16. Усл. печ. л. 10,08.

Тираж 300 экз.

Отпечатано в Типографии «НП-Принт».
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

ISBN 978-5-6042298-4-2

© Башмаков М. И., 2019
© Файзуллин Б. Ш., дизайн, 2019

Сюрреалист Андре Массон

Французского художника Андре Массона (1896–1987) часто называют сюрреалистом. А что такое сюрреализм? Сюрреализм родился в 1924 году. В октябре этого года французский поэт и философ Андре Бретон (1896–1966) выпустил «Манифест сюрреализма», в котором содержалось определение этого понятия в духе словарной статьи:

«Сюрреализм¹. Чисто психический автоматизм, которым предлагается выразить вербально, письменно или в любой другой форме реальное функционирование мысли. Диктовка мысли при отсутствии всякого контроля со стороны разума и вне всякой связи с эстетикой или моралью. Сюрреализм основывается на вере в высшую реальность определенных форм ассоциаций, пренебрегавшимися ранее, на всемогуществе сна, на игре, отделенной от мысли. Он стремится решительно разрушить все другие психические механизмы, заменив их при решении основных жизненных проблем» (см. Библиография № 4, с. 45–46).

В начале 1925 года 26 человек, в том числе Массон, подписали коллективную декларацию сюрреализма, в которой он объявлялся революционным:

«1. У нас нет ничего общего с литературой. Но мы способны, если нужно, воспользоваться ей, как и все.

2. Сюрреализм не является новым или более легким способом выражения: он является средством полного освобождения духа и всего, что с ним связано.

3. Мы полны решимости произвести революцию.» (см. Библ. № 4, с. 120.)

Позже в одной из своих речей Андре Бретон произнес: «Преобразовать мир», сказал

¹ Заметим, что сам термин сюрреализм был введен в оборот гораздо раньше Аполлинером (рис. «Груды Тиресия»).

Surréaliste André Masson

André Masson (1896–1987) est appelé souvent peintre-surréaliste. Mais qu'est-ce que le surréalisme?

Voici la définition donnée par André Breton dans son «Manifeste de surréalisme» (octobre 1924):

«Surréalisme, n. m. Automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale.

Encycl. Philos. Le surréalisme repose sur la croyance à la réalité supérieure de certaines formes d'associations négligées jusqu'à lui, à la toute-puissance du rêve, au jeu désintéressé de la pensée. Il tend à ruiner définitivement tous les autres mécanismes psychiques et à se substituer à eux dans la résolution des principaux problèmes de la vie» (Bibl. № 4, p. 45).

Le surréalisme ne définit pas comme une nouvelle esthétique, mais essentiellement comme une manière d'être. Il est une pensée contestataire et une poursuite d'expériences, notamment poétiques. Il introduit dans l'écriture et dans l'art l'irrationnel, l'inconscient, à la fois moyen de connaissance et valeur humaine pour les surréalistes. Tout en oeuvrant en toutes circonstances pour la poésie, la liberté et l'amour, le surréalisme s'est déclaré révolutionnaire:

«1. Nous n'avons rien à voir avec littérature. Mais nous sommes capables au besoin de nous en servir comme tout le monde.

2. Le surréalisme n'est pas un moyen d'expression nouveau ou plus facile, ni même une métaphysique de la poésie: il est un moyen de libération totale de l'esprit et de tout ce qui lui ressemble.

Маркс, «изменить жизнь», сказал Рембо. Для нас эти два призыва слились в один» (см. Библ. № 7, с. 5).

История сюрреализма полна манифестов, трактатов, памфлетов, теоретических изысканий. Мы остановимся на приведенных двух цитатах основоположника этого движения Андре Бретона и отошлем интересующихся к обширной литературе. Для нас важно, что Массон как человек и как художник был тесно связан с сюрреализмом. Его дважды принимали в группу сюрреалистов (1924 и 1937) и дважды исключали из нее (1929 и 1943).

«Соучастник и одновременно мятежник сюрреализма, Андре Массон первым проник в область бессознательного и открыл новый путь. Он не калькирует объекты, но описывает спонтанные формы, рожденные автоматизмом жеста и отражающие материальную сущность» (см. Библ. № 4, с. 41). Сам Массон писал: «Я рисую без всякого напряжения. Я ничем другим при этом не занимаюсь. Я позволяю себе рисовать» (там же, с. 41).

Точно так же мы не будем анализировать связи творчества Массона как живописца, как художника с сюрреализмом. Нам интересны его работы как создателя *livres d'artiste*, что, разумеется, является неотъемлемой частью его творческого пути, но заслуживает отдельного внимания.

4 января

3. Nous sommes bien décidés à faire une révolution... (Bibl. № 4, p. 120).

Le surréalisme n'est pas une forme poétique. Il est un cri de l'esprit qui retourne vers lui-même et est bien décidé à broyer désespérément ses entraves.»

(Déclaration collective de 1925–26 signatures.)

André Breton avait dit: «Transformer le monde», a dit Marx, «changer la vie», a dit Rimbaud, ces deux mots d'ordre pour nous n'en font qu'un (Bibl. № 7, p. 5).

Complice et rebelle du surréalisme, André Masson le premier explore le domaine de l'inconscient et ouvre une voie nouvelle. Il ne calcule pas des objets mais décrit des formes involontaires, nées de l'automatisme du geste et prenant corps dans la matière.

Masson avait dit: «Je peins sans aucun souci. Je ne m'occupe plus de rien. Je me laisse peindre» (Bibl. № 4, p. 41).

André Masson tourne le dos au savoir-faire et aux images figuratives en fréquentant le surréalisme, auquel il participe de manière épisodique et orageuse entre 1924 et 1929, puis entre 1937 et 1943. Indépendant et solitaire, rebelle à toute autorité et de tempérament impulsif, le peintre suit sa propre voie.

le 4 janvier

Книга «Манифест сюрреализма», 1924

С Андре Массоном по дороге его жизни

1896

Андре Массон родился 4 января во французском городке Баланьи (Пикардия).

1906

Семья Массонов переезжает в Брюссель.

1912

Шестнадцатилетний Андре обосновывается в Париже. Много путешествует (Тоскана, Швейцария).

1914

В декабре Андре мобилизован на фронт. Получает тяжелые ранения и демобилизуется в апреле 1917 года.

1919

По следам Сезанна пишет пейзажи в окрестностях горы Сент-Виктуар.

Позже обосновывается на Монмартре. Знакомится с поэтами Ласко, Лембуром, Жакобом, Лейрисом, Десносом.

Андре Массон, 1947

Avec Masson sur le chemin de sa vie

1896

André Masson naît le 4 janvier 1896 à Balagny-sur-Thérain (Picardie).

1906

Les Masson déménagent à Bruxelles.

1912

À la fin de l'été, la famille Masson gagne Paris et s'installe près du jardin du Luxembourg.

1914

En avril, André et son ami Maurice Loutreuil reçoivent une bourse pour étudier la fresque en Toscane. Dès son retour, André part en Suisse. Mobilisé en décembre, Masson sert comme fantassin jusqu'à l'offensive du Chemin des Dames. En avril 1917, il est démobilisé à la suite de graves blessures. Il demeurera irrémédiablement marqué par les massacres auxquels il a assisté.

1919–1924

Dans un certain apaisement, Masson reprend progressivement la peinture et s'installe quelques mois à Céret. C'est au cours de cette période qu'il produit des paysages stylisés aux couleurs éclairées et inspirées des représentations par Cézanne (1839–1906) de la Sainte-Victoire. Il fait la connaissance d'Odette Cabalé (1899–1984) et l'épouse. Dès son retour à Paris, naissance de leur fille Gladys (Lily).

Il s'installe à Montmartre et fait la connaissance des poètes Elie Lascaux (1888–1969), Georges Limbour (1900–1970), Max Jacob (1876–1944), Michel Leiris (1901–1990), Robert Desnos (1900–1945), Antonin Artaud (1896–1948), mais aussi le cinéaste Rolland Tual (1904–1956), le peintre Jean Dubuffet (1901–1985) et le dramaturge Armand Salacrou (1899–1989).

1921

Masson s'installe au 45 de la rue Blomet à Paris, et se lie d'amitié avec le peintre Joan Miró (1893–1983).

Max Jacob présente à Masson le marchand Daniel-Henri Kahnweiler (1884–1979), qui dirige la Galerie Simon.

1921

Поселяется на улице Бломе вместе с Хуаном Миро, который становится его близким другом.

1922

Знакомится с Канвайлером и в его доме с Андре Мальро. Сближается с Андре Дереном и Хуаном Грисом.

1924

Решающий год в становлении Массона. В феврале — первая персональная выставка у Канвайлера. Все картины проданы. Андре Бретон покупает картину «Четыре элемента».

Андре Массон. «4 элемента», 1924

Выполняет первые гравюры для сборника Лембур «Низкие солнца», открывая свой путь иллюстратора.

В октябре встреча с Бретоном и вступление в круг сюрреалистов. Автоматические рисунки художника появляются в первом номере журнала *La Révolution Surréaliste*.

В декабре завязывается дружба с Жоржем Батаем.

1925

Массон подписывает Декларацию Бюро сюрреалистов.

В галерее Пьера Лёба (rue Bonaparte, 13) проходит первая выставка живописи сюрреалистов. В ней участвуют, кроме Массона, Арп, Кирико, Эрнст, Клее, Миро, Пикассо.

Канвайлер под знаком галереи Симон издает вторую книгу Массона —opus Мишеля Лей-

1922

Dans le jardin de Daniel-Henri Kahnweiler, à Boulogne, première rencontre avec l'écrivain André Malraux (1901–1976), il se rapproche d'André Derain (1880–1954) et de Juan Gris (1887–1927).

1924

Lors de l'exposition Masson chez Daniel-Henri Kahnweiler, le peintre rencontre Paul Eluard (1895–1952), et Louis Aragon. Breton acquiert dans l'exposition le tableau *Les Quatre Éléments*, 1924.

Masson dessine ses premières gravures et lithographies, puis illustre *Soleils bas* de Georges Limbour par quatre eaux-fortes gravées chez le taille-doucier Charlot Frères. L'ouvrage est publié aux Editions Galerie Simon, à Paris. A l'occasion de la sortie du livre *Soleils bas*, Masson rencontre André Breton.

Masson se lie d'amitié avec Juan Gris.

Breton publie le premier *Manifeste du Surréalisme*.

1924–1929

Parution des 12 numéros de la revue *La Révolution Surréaliste*. Masson sera étroitement associé aux revues: *La Révolution Surréaliste* dès le premier numéro, *Les Cahiers d'art*, *Les Cahiers du Sud*, *Acéphale*, *Le Minotaure*, dans lesquelles il publiera des dessins automatiques et des textes.

1925

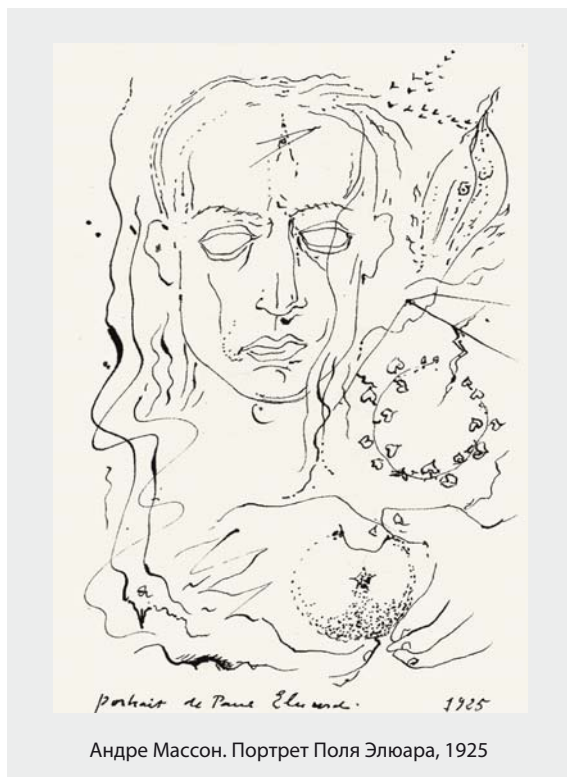
Masson participe à la déclaration du Bureau de recherches surréalistes.

A Paris, 13 rue Bonaparte, la Galerie Pierre, dirigée par Pierre Loeb, organise la première exposition de peintures surréalistes. Y sont représentés les peintres: Arp, De Chirico (1888–1978), Max Ernst, Klee, Masson, Miró, Picasso.

Pour les Editions Galerie Simon, à Paris, Masson illustre *Simulacre* de Michel Leiris et grave les eaux-fortes de *C'est les bottes de sept lieux* et *Cette phrase* «Je me vois» pour Robert Desnos. A Paris, au 54 rue de Château, chez Marcel Duhamel, Masson participe à la naissance du jeu d'une expression nouvelle: *Le Cadavre exquis*.

1927

Masson réalise ses premiers tableaux de sable: la colle est dispersée d'une manière automa-

Андре Массон. Портрет Поля Элюара, 1925

риса «Simulacre» (кат. 2). Одновременно художник готовит офорты к тексту Десноса. Массон на встрече у Марселя Дюамеля предлагает игру, которая получает название «Чудесный труп». В этой игре участники поочередно на одном листе бумаги пишут отдельные слова и рисунки.

1927

Массон реализует первые «песочные картины». По обработанной поверхности сыплется песок, который случайно задерживается, а затем закрепляется. Альберто Джакометти, с которым знакомится Массон, рекомендует художнику перейти от песочных картин к скульптуре.

1928

Жорж Батай публикует «Историю глаза» (кат. 6). Массон иллюстрирует издание, которое выходит без указания имен автора и художника. Массон продолжает эротическую линию, подготавливая иллюстрации к текстам де Сада и Арагона.

Андре разводится с Одеттой, своей первой женой, от которой у него есть дочь Гладис.

tique sur le support puis du sable d'un grain de teintes variées est projeté sur la surface encollée.

Массон rencontre le sculpteur Alberto Giacometti (1901–1966), qui le conseille pour la réalisation de sa première sculpture en plâtre, *Métamorphose* 1927. Il illustre *Ximénès Malin-joude* de Marcel Jouhandeau (1888–1979), aux Editions Galerie Simon.

1928

Sous le pseudonyme de Lord Auch, Georges Bataille (1897–1962) publie *Histoire de l'oeil*; Masson illustre le récit de 8 dessins lithographiés. Il prépare les dessins pour illustrer *Justine* de Sade (1740–1814).

Андре и Одетта Массон divorcent.

1929

Массон rompt avec les surréalistes et André Breton, auquel il reproche son dogmatisme. Il s'associe à la revue *Document*, que dirige Georges Bataille.

1931

Массон participe avec De Chirico (1888–1978), Dali, Ernst, Miró et Picasso à l'exposition «Newer Super-Realism» au Wadsworth Museum d'Hartford, Connecticut. Pour les Ballets Russes de Massine (1896–1979), il réalise le décor *Les Présages*, musique de Tchaïkovski et texte de Georges Bataille. Il illustre *L'Anus Solaire* de Georges Bataille. Массон rompt le contrat qui le liait avec Kahnweiler depuis 1922 et travaille avec le marchand Paul Rosenberg.

1932

A New-York, chez Pierre Matisse, première exposition Masson.

1933

Массон obtient à nouveau un contrat avec Kahnweiler qui dirige la Galerie Simon. Publication du premier numéro de la revue *Minotaure*, aux Editions Albert Skira. Des dessins de la série des Massacres y sont publiés pour la première fois. Массон commence la série des gravures *Les Sacrifices* et réalise le tableau, *Apollon et Daphné*, 1933.

Массон rencontre Rose Maklès (1902–1986) qu'il épouse lors de son séjour en Espagne en 1934, Miró et Duthuit sont les témoins.

1929

Массон разрывает с сюрреалистами и Андре Бретоном, которого упрекает в догматизме. Сближается с идеями Жоржа Батая (журнал *Document*).

1931

В Соединенных Штатах (Коннектикут) организуется выставка «Новый Супер-реализм», в которой участвуют Кирико, Массон, Дали, Эрнст, Миро, Пикассо.

Массон иллюстрирует очередной эротический текст Жоржа Батая *Anus Solaire* (кат. 7). Массон разрывает контракт с Канвайлером, подписанный еще в 1922 году, и начинает работать с маршаном Полем Розенбергом.

1932

Сын Анри Матисса Пьер Матисс, живущий в Нью-Йорке, организует первую там выставку Массона. Массон встречается с Гербертом Уэллсом и Чарли Чаплиным.

1933

Массон возобновляет контракт с Канвайлером. Выходит первый номер журнала сюрреалистов «Минотавр», с которым активно сотрудничает художник.

Массон встречает Розу Маклес, которая на следующий год становится его женой. Свидетелями на свадьбе выступают Миро и Дютюи.

1934–1936

Массон обосновывается в Каталонии (Коста Брава). Создает сатирические рисунки на тему начавшейся гражданской войны в Испании.

Рождается сын Диего (1935), а в следующем году — второй сын Луис.

Массон возвращается во Францию и поселяется в Нормандии. Вместе с Батаем создает журнал «Ацефал», в котором является единственным иллюстратором.

Снова сближается с Андре Бретоном.

1936–1938

Участвует в выставках сюрреалистов в Нью-Йорке, Лондоне, Париже и Амстердаме.

Снова сближается с сюрреалистами и возобновляет свою активную деятельность в их группе.

1934–1936

Массон s'installe en Espagne sur la Costa Brava, en Catalogne. Georges Bataille rejoint le couple à Tossa de Mar. Lors du soulèvement militaire, il réalise à chaud des dessins satiriques d'une extrême violence évoquant les atrocités de la guerre civile et le rôle du clergé dans la répression.

1935

Naissance de son fils Diego.

1936

Naissance de son fils Luis.

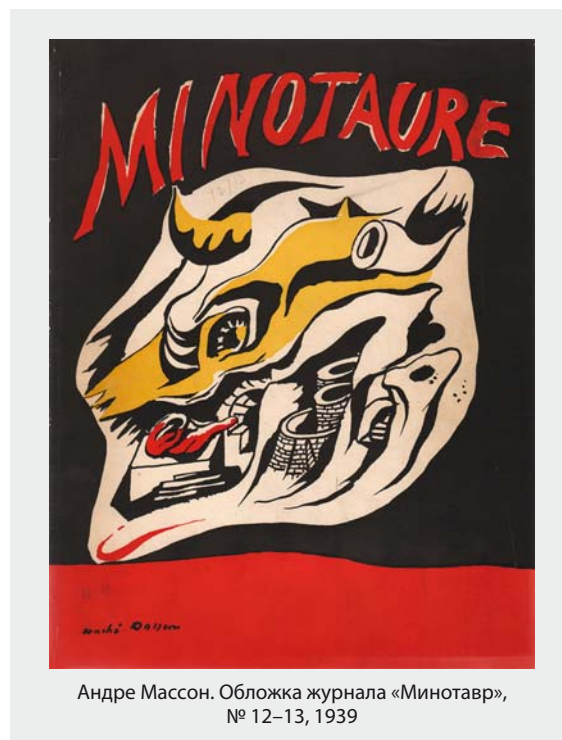
La guerre civile éclate en Espagne. Masson rentre en France avec sa famille et s'installe à Lyon-La-Forêt, en Normandie. A Paris, il crée avec Bataille la revue *Acéphale*, dont il dessine le symbole graphique. Il collabore au numéro 8 de la revue *Minotaure* et se réconcilie avec Breton.

1936–1938

Masson participe aux expositions surréalistes internationales à Londres, Paris et Amsterdam.

1937–1943

Masson se rapproche à nouveau des surréalistes et renoue avec l'activité du groupe.

Андре Массон. Обложка журнала «Минотавр», № 12–13, 1939

1939

Начинается Вторая мировая война.

Массон выпускает у Канвайлера свой «Словарь» (кат. 8).

Французские интеллектуалы перемещаются в свободную зону страны или уезжают за рубеж. Массон встречается с Андре Бретоном, Марселем Дюшаном, Бенжаменом Пере, Жаком Герольдом, Вифредо Ламом.

1941

Вместе с Бретоном Массон уезжает на корабле в Америку. По дороге долгая остановка на острове Мартиника. Друзья совместно пишут книгу «Мартиника, обольстительница змей», которая выйдет в 1946 году.

1942

В Нью-Йорке Массон участвует в выставках «Художники в изгнании», организуемых Пьером Матиссом.

1943–1946

Массон полностью порывает сначала с Андре Бретоном, а затем и со всей группой сюрреалистов. Возвращается в Париж, где

1939

Seconde guerre mondiale.

Masson participe à l'exposition, *Le Rêve dans l'art et la littérature*.

Pour les Editions Galerie Simon, il illustre *Glossaire, j'y serre mes gloses* de Michel Leiris.

1940

Mouvement d'exil des intellectuels français vers la zone libre ou l'étranger. Masson rejoint André Breton, Marcel Duchamp, Benjamin Péret (1899–1959), Jacques Hérold (1910–1987), Oscar Dominguez (1906–1957), Victor Brauner (1903–1968), Wifredo Lam (1902–1982), Hans Bellmer (1902–1975), Max Ernst (1891–1976).

1941

Sur le chemin de l'exil, Breton et Masson découvrent la Martinique pour laquelle ils consacrent un ouvrage commun, *Martinique charmeuse de serpents*. L'ouvrage sera édité en 1946. Dès son arrivée à New-York, Masson participe à la revue *View*.

1942

A New-York, Masson participe aux expositions *Artists in Exile*, à la galerie Pierre Matisse.

Chez l'éditeur Curt Valentin, Masson fait paraître un recueil de dessins, *Mythologie de l'être*, élaboré entre 1938 et 1940.

1943–1944

Masson rompt définitivement avec Breton. Chez l'éditeur Curt Valentin, paraissent deux recueils de dessins.

1945

Dès son retour des Etats-Unis, Masson rompt avec le groupe surréaliste. Il fréquente les ateliers de l'imprimerie Mourlot. Il réalise les premières maquettes pour le livre illustré, *Les Conquérants* d'André Malraux.

1946

Chez l'imprimeur lithographe Mourlot, il réalise les soixante-huit lithographies pour *L'Espoir* d'André Malraux.

1947

Masson s'établit à Aix-en-Provence, sur la route du Tholonet.

1948

Masson illustre *Les Conquérants* d'André Malraux, pour les Editions Albert Skira, à Genève.

активно работает в мастерской Мурло. Делает первые литографии для романов Мальро «Надежда» (кат. 13), «Победители» (кат. 14), развивает технику многоцветной печати с одного камня.

1947–1949

Массон посещает Прованс и находит пристанище в маленьком городке Толоне (Tholonet).

1949–1951

Массон начинает работу над серией иллюстраций к поэме Стефана Малларме «Бросок костей» (кат. 19).

Массон несколько раз посещает Венецию. Альбом цветных литографий с видами Венеции выходит в галерее Лейрис, руководимой Канвайлером.

Там же выходит еще один альбом с текстом Мишеля Лейриса и литографиями Массона «Торо».

Андре Массон и Марк Шагал, 1950

1955–1956

Массон реализует крупную работу по иллюстрированию сборника мальгашских народных песен *Hain-Teny* (кат. 15), переведенных и обработанных Жаном Поланом.

В том же стиле, но уже с цветными гравюрами, иллюстрируется альбом *Féminaire* (кат. 16), публикуемый Канвайлером.

1958

С этого года и до конца жизни Массон делит свое местопребывание между Парижем и Толоне.

Il met au point avec le lithographe, Léo Marchutz, un procédé d'impression de plusieurs couleurs sur pierre unique.

1949

Masson commence les illustrations de *Un coup de dès* de Stéphane Mallarmé (1842–1898).

1951

Masson séjourne régulièrement à Venise et compose l'album de lithographies *Voyage à Venise* (en couleurs sur une seule pierre). Il réalise les illustrations et lithographies du livre, *Toro*, de Michel Leiris.

1955–1956

Masson illustre d'eaux-fortes en couleur sur cuivre unique, les poèmes malgaches traduits par Jean Paulhan, *Les Hain-Teny*.

1956

Masson réalise l'album de gravures en couleur, *Féminaire*, aux Editions Galerie Louise Leiris.

1958–1987

Masson partage sa vie entre le Tholonet et Paris.

1961

Masson réalise les eaux-fortes d'*Une Saison en Enfer* d'Arthur Rimbaud (1854–1891).

1962

Il réalise les eaux-fortes, *Trophées érotiques*, aux Editions Galerie Louise Leiris.

Mort de Georges Bataille.

1963

En hommage à Georges Bataille, il illustre *Le Mort*, qui sera publié en 1964. Exposition de gravures, *Le monde imaginaire* d'André Masson, à la Galerie Cramer, à Genève.

1965

Masson prépare les maquettes et peint le plafond de 124 m² du théâtre de l'Odéon, une commande passée par André Malraux.

1971

Jean-Paul Clébert publie *Mythologie* d'André Masson, aux Editions Pierre Cailler, à Genève.

1973

André Masson participe à l'exposition *André Malraux*, à la Fondation Maeght et préface le catalogue.

Mort de Pablo Picasso à Mougins.