

Искусство начала XX в.

ФОВИЗМ

- Фовизм считается самым первым авангардным стилем XX века. Свое название это направление получило в 1905 году и просуществовало всего пару лет, после чего художники, называвшие себя фовистами, углубились каждый в свои творческие изыскания.

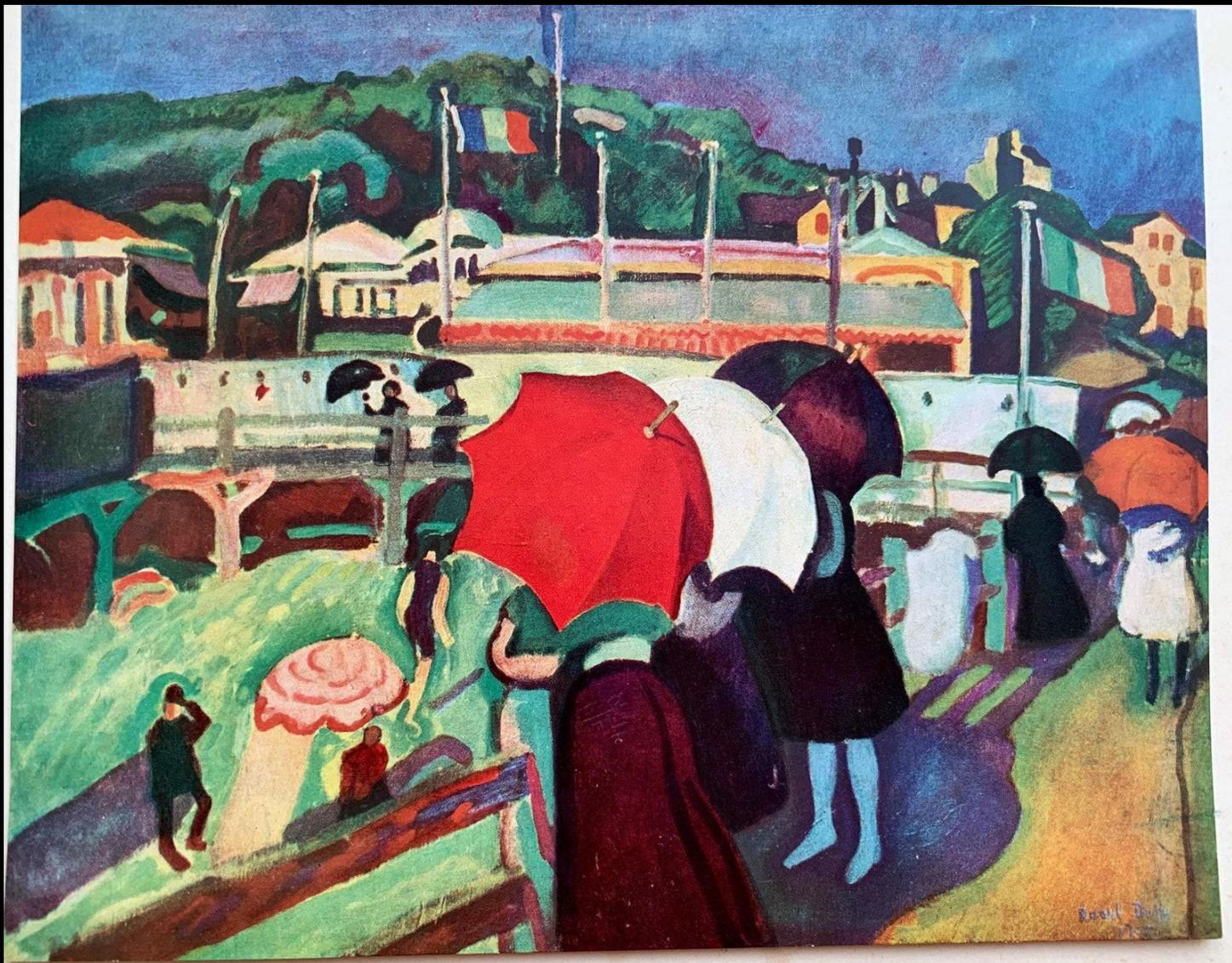
- Художники, представляющие фовизм: Анри Матисс, Андре Дерен, Морис де Вламинк, Жорж Руо, Рауль Дюфи, Альбер Марке, Жан Метценже, Кес ван Донген, Жорж Брак.

- Фовизм как художественное движение начался с выставки Осеннего салона в Париже в 1905 году.
- Представленные на ней новые, совершенно неожиданные работы Анри Матисса, Андре Дерена и Мориса де Вламинка завораживали и шокировали зрителей
  - кричащими цветами,
  - бурной экспрессией
  - и дикой энергетикой.

«Донателло среди диких зверей»

- Одним из зрителей оказался художественный критик Луи Воксель, который назвал их картины «буйством цветов», а самих живописцев окрестил «дикими зверями» (от французского «fauve»).
- Более точное определение подобрать было сложно, самим художникам оно очень понравилось и быстро получило широкое распространение.

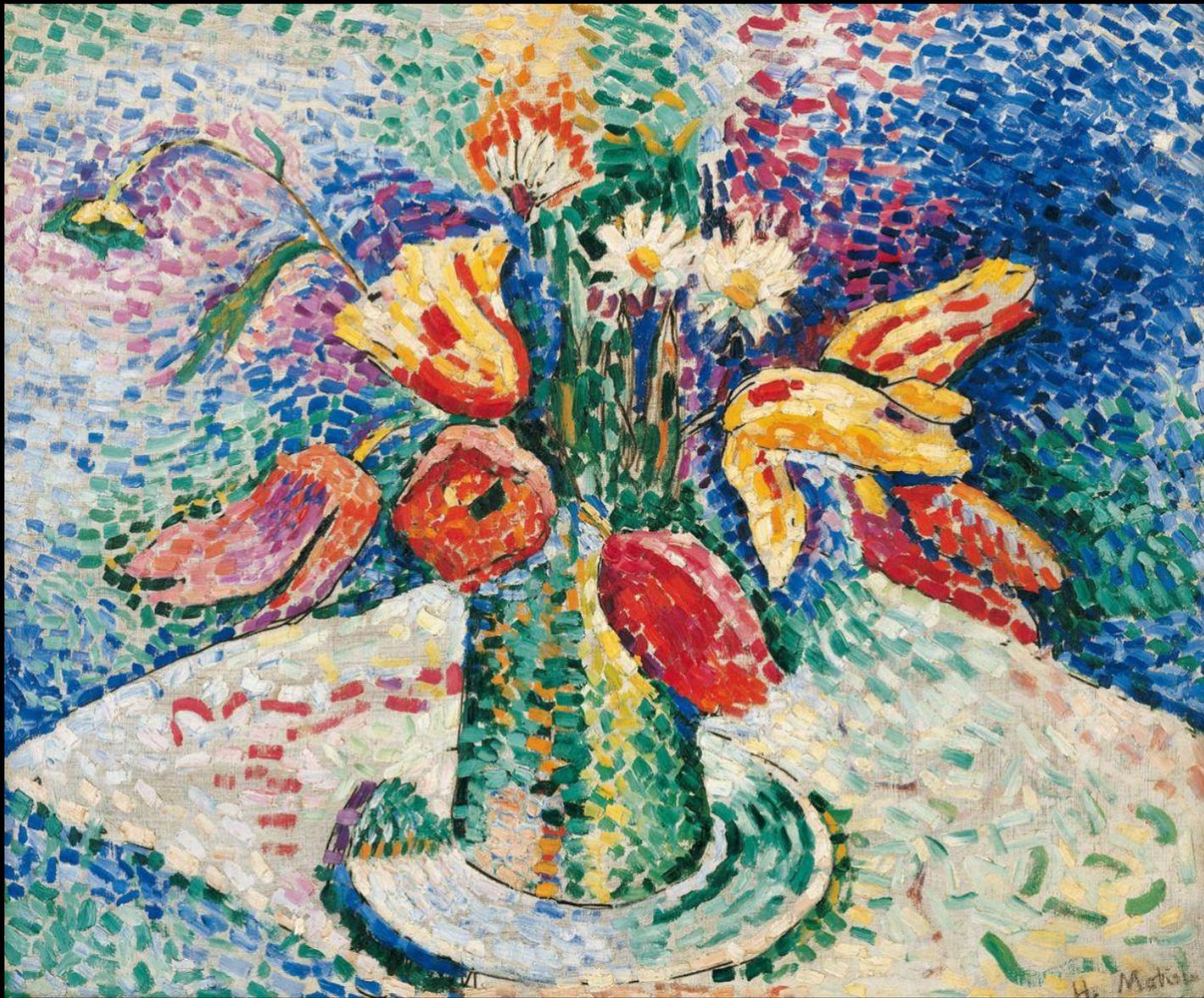

Три зонтика, Рауль Дюфи
1906

- Почву для появления фовизма подготовили еще импрессионисты, а затем щедро удобрили Винсент Ван Гог, Поль Гоген, Поль Сезанн и Жорж Сёра.
- В определенном смысле фовизм объединил в себе яркие цветовые эксперименты пост- и нео-импрессионизма и «одномоментность» импрессионистских работ, став неким синтезом этих художественных направлений.

- Следуя за попиравшими традиции предшественниками, фовисты отказались от привычных «трехмерных» изображений и стали создавать новое художественное пространство, используя плоские области и цветовые пятна.

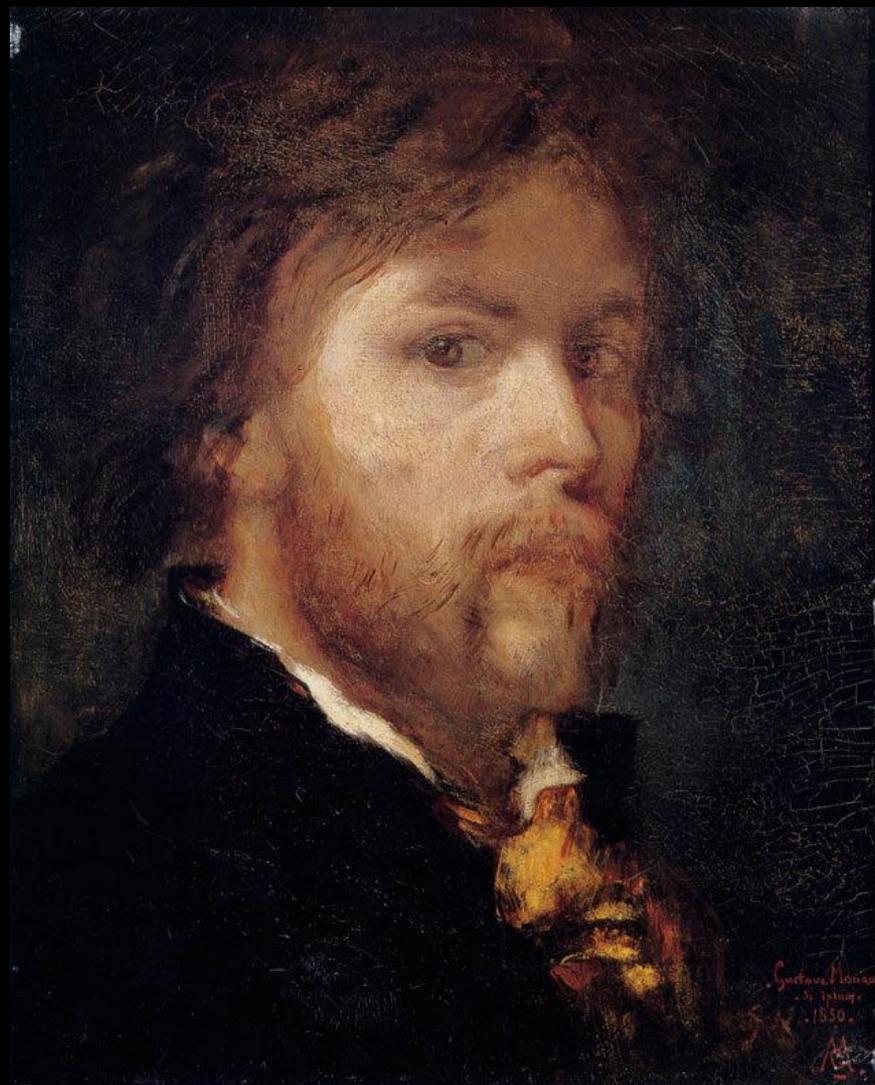
- Фовизм часто сравнивают с немецким экспрессионизмом, который появился приблизительно в это же время

Попугайные тюльпаны, Анри Матисс
1905

- Безусловно, существенное влияние на фовистов оказал художник-символист Гюстав Моро, которого часто называют идейным вдохновителем этого движения.
- Он был профессором парижской Школы изящных искусств, у которого в 1890-х годах учились Анри Матисс, Альбер Марке, Жорж Руо и многие другие художники.

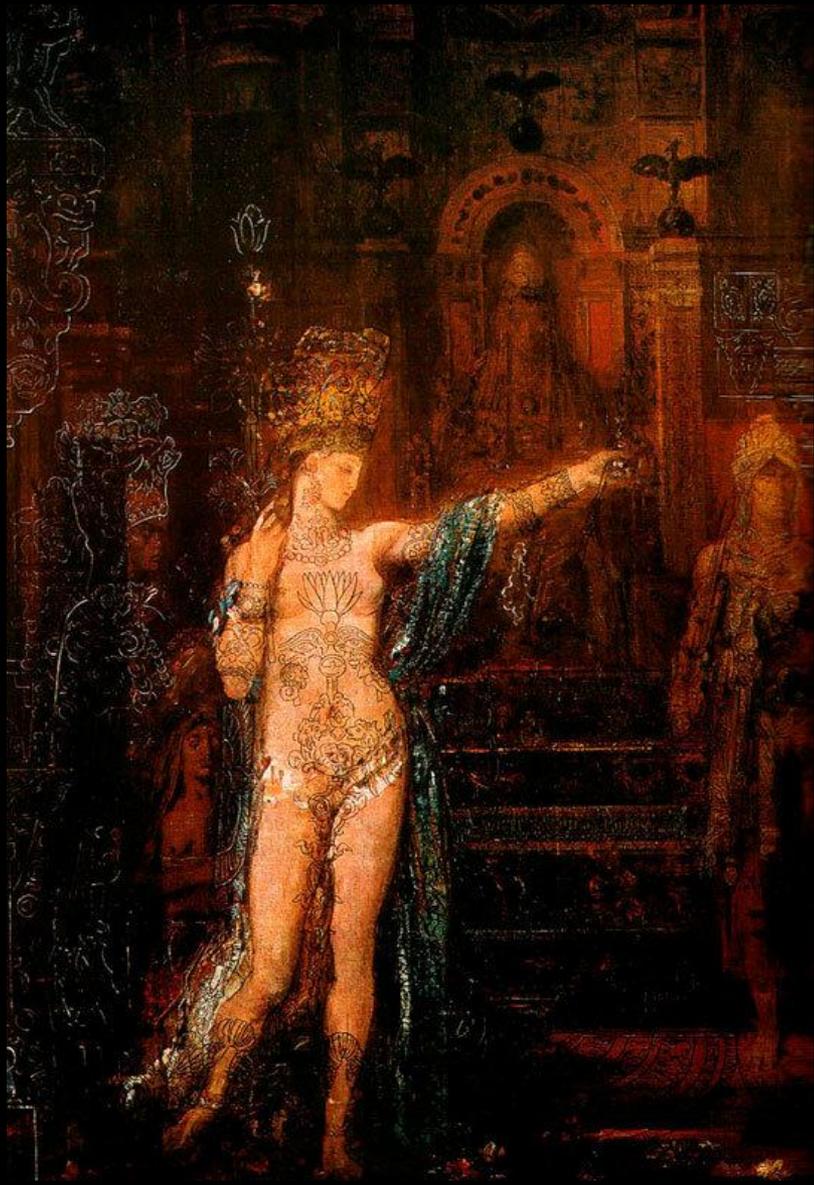
- Гюстав Моро (Gustave Moreau, 6 апреля 1826, Париж, Франция – 18 апреля 1898, Париж, Франция) – французский художник-символист, который отдавал предпочтение библейским и мифологическим сюжетам.

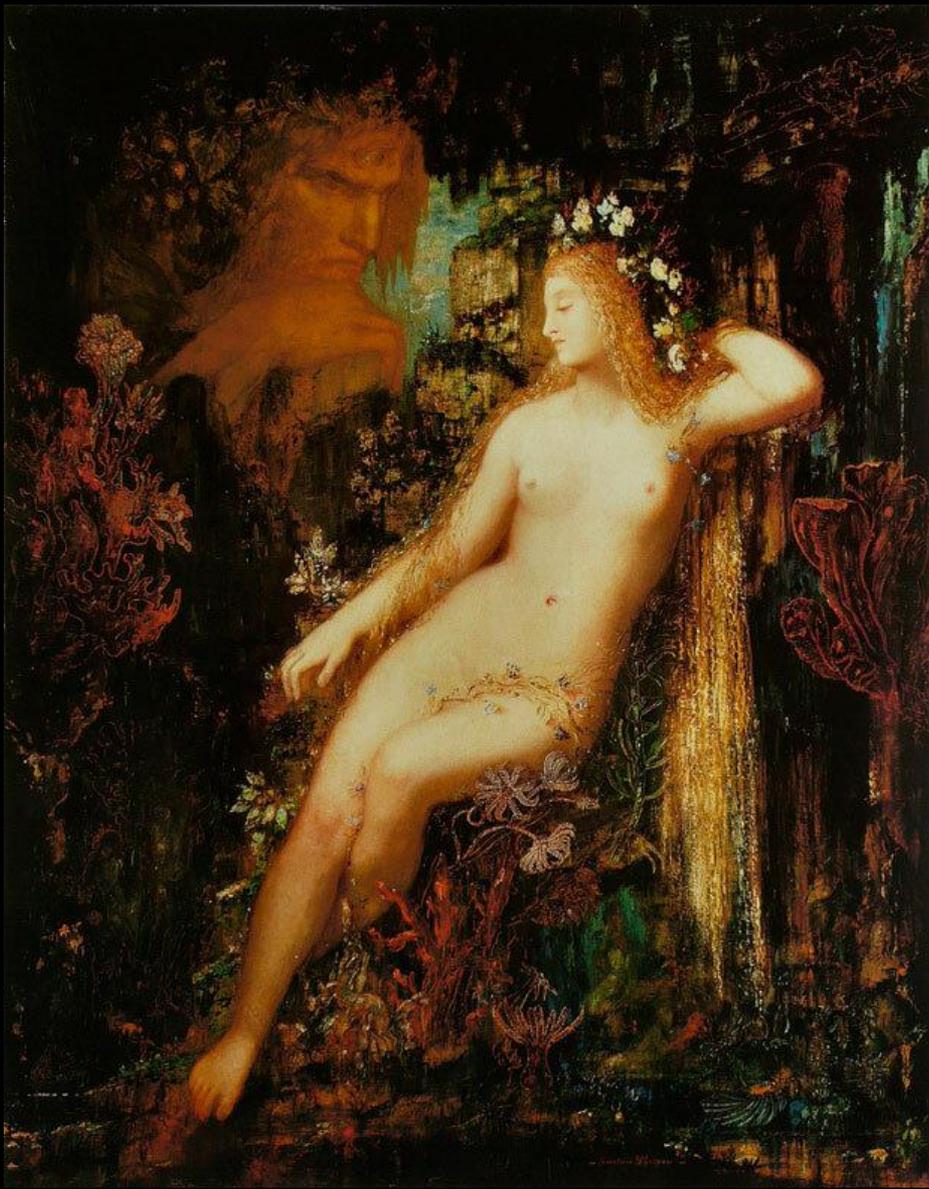
Автопортрет, 1850

Эдип и сфинкс, 1864

Саломея, 1876

Галатея, 1880

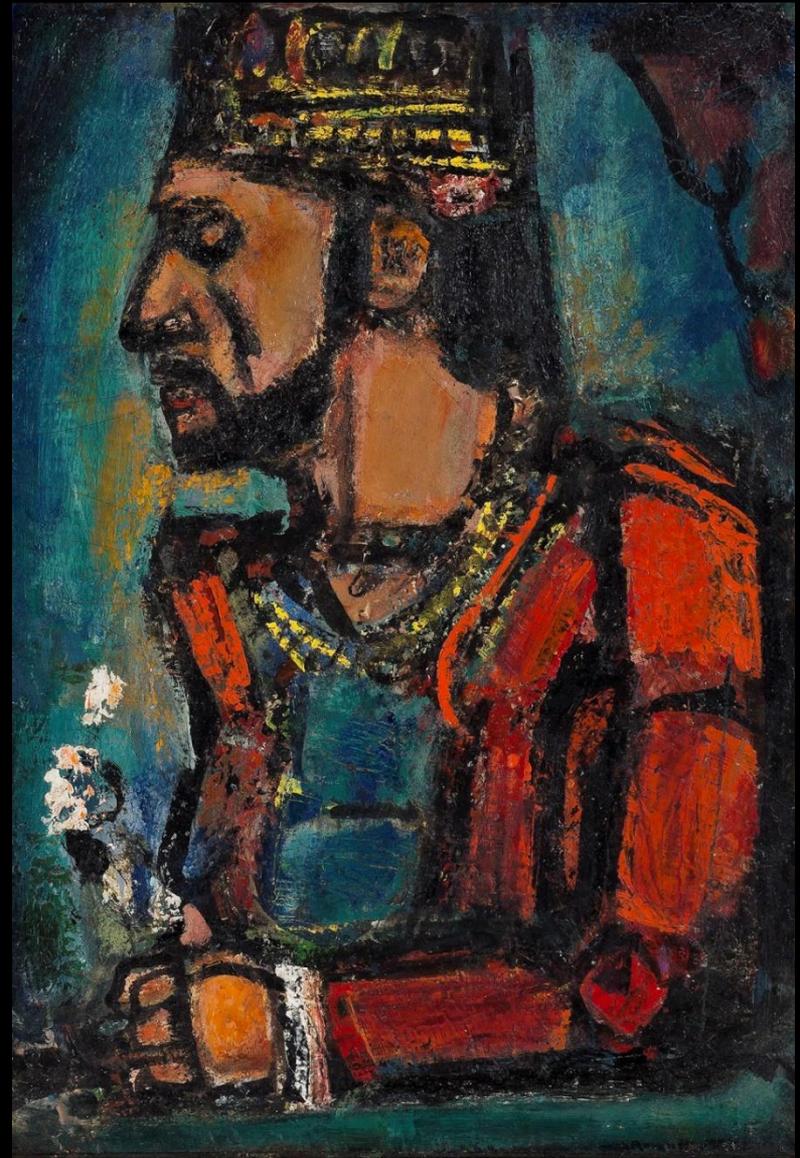
- Моро воспитал в своих учениках интерес к чистому цвету и научил их тому, что одним из самых важных свойств великого художника является самовыражение через его картины.

Закат, Жорж Руо

Клоун, Жорж Руо

Старый король, Жорж Руо

Ключевые моменты

- Одной из самых важных и ценных вещей, которую фовисты привнесли в современное искусство, была их радикальная идея об отделении цвета от его описательного, репрезентативного предназначения и предоставлении ему возможности существовать на холсте в качестве независимого элемента.

Цвет мог выражать определенное настроение или формировать структуру внутри картины, но ему больше не нужно было соответствовать реальности.

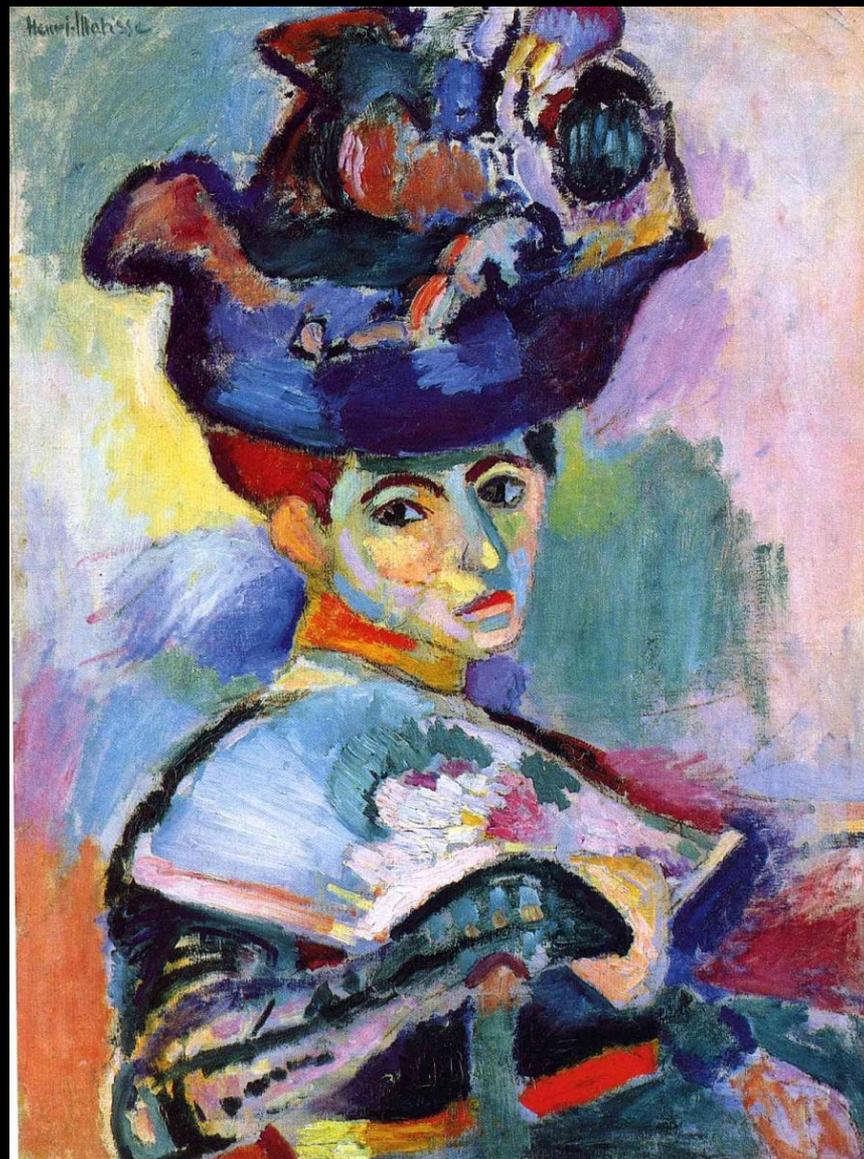
- Другой центральной художественной задачей фовистов было единство и баланс композиции. С помощью максимального упрощения форм и ярких насыщенных цветов художники привлекали внимание зрителя к изначальной плоскости холста или листа бумаги, где каждый элемент в живописном пространстве играет определенную роль. Моментальное визуальное впечатление от такой работы должно было быть сильным и цельным.

- Важнейшей ценностью фовизма было личное высказывание. Непосредственное переживание художником своих сюжетов, его эмоциональная реакция на природу и интуиция были важнее академической теории или возвышенных сюжетов. Для достижения этой цели использовались все элементы живописи.

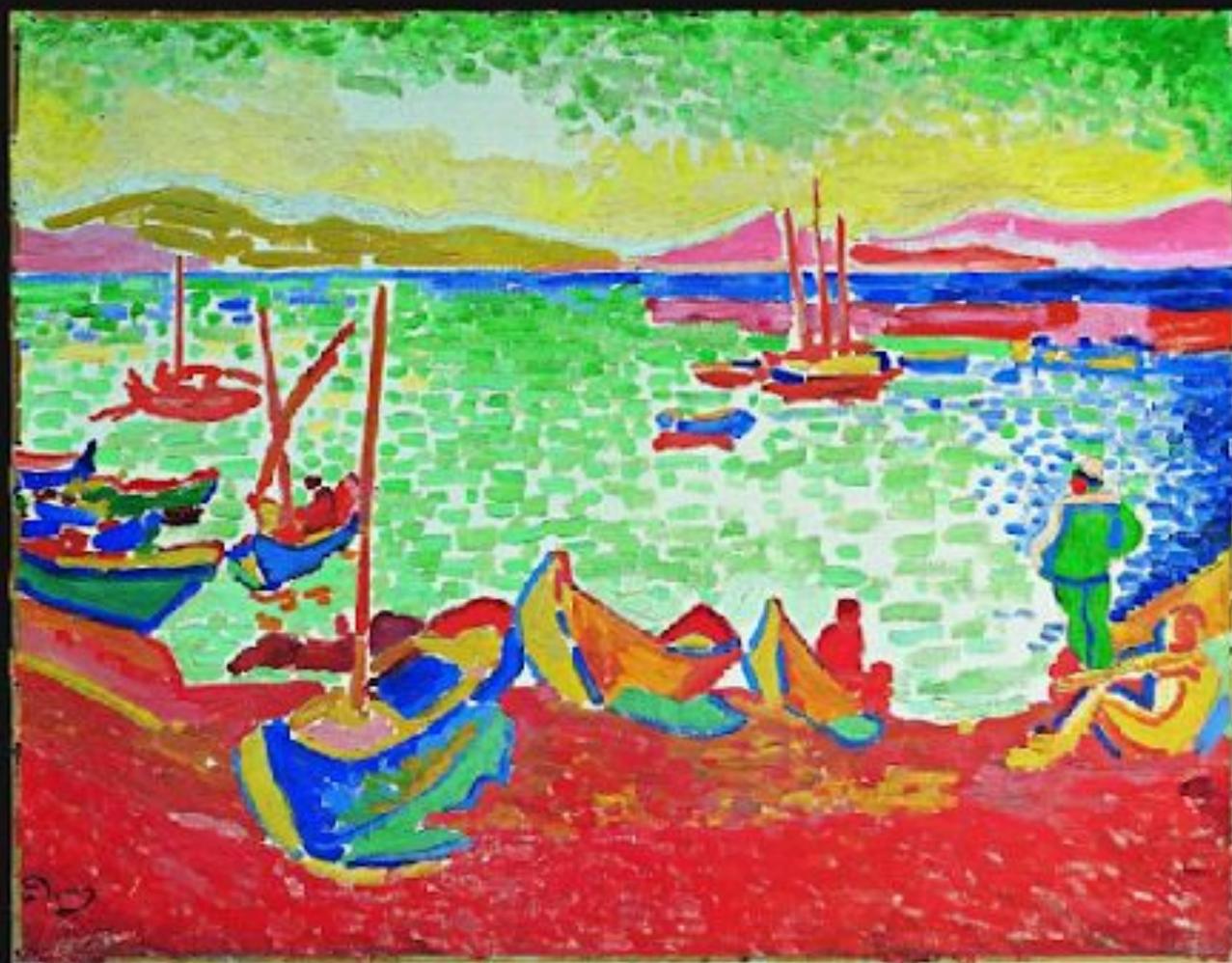
Сюжетные ходы

- Несмотря на то, что поначалу критики приняли работы фовистов не слишком благосклонно, многие из них стали коммерчески успешными художниками именно после Осеннего салона 1905 года.
- В течение следующих лет их картины занимали видные места на многих выставках, в том числе и в Салоне Независимых, где под полотна фовистов была отведена большая комната, названная «логовом диких зверей».

- Тем временем к авангардному трио Матисса, Дерена и де Вламинка начали присоединяться другие художники. Вместе они путешествовали, вместе работали в студиях и охотно обменивались идеями.

Женщина в шляпе, Анри Матисс. 1905

Лодки в порту Коллиура

Андре Дерен

1906, 72x91 см

Пляж в Фекане

Альбер Марке

1906

Пейзаж с фонтаном

Жан Метценже

1907, 53.3×73.6 см

Лодки в Мартиге

Гауль Дюфи

1908, 65x54 см

- Главной ценностью фовизма, безусловно, был цвет как средство самовыражения. Они могли выкрасить небо оранжевым, а человеческое лицо написать с помощью несочетаемых на первый взгляд оттенков.

- В итоге получалось не достоверное отображение действительности, а индивидуальное впечатление художника, зафиксированное на холсте. С помощью цвета же определялось и расположение на полотне элементов композиции.

Из книги Анри Матисса «Записки живописца»:

- «Мне стало неинтересно копировать предмет. Зачем писать внешний вид яблока, как бы похоже ни получалось? Что пользы в копиях предмета, который природа и без того поставляет в несметных количествах и который всегда можно вообразить себе еще более красивым? Важно показать отношение предмета к художнику, к его личности и способность художника организовать свои ощущения и чувства».

- Будучи сосредоточенными на цвете и форме, фовисты мало заботились о том, чтобы выбирать принципиально новые и необычные сюжеты.
- В отличие от своих предшественников, которые часто писали сцены из современной городской жизни, фовисты обычно выбирали традиционные сюжеты: портреты, пейзажи, марины и интерьеры.

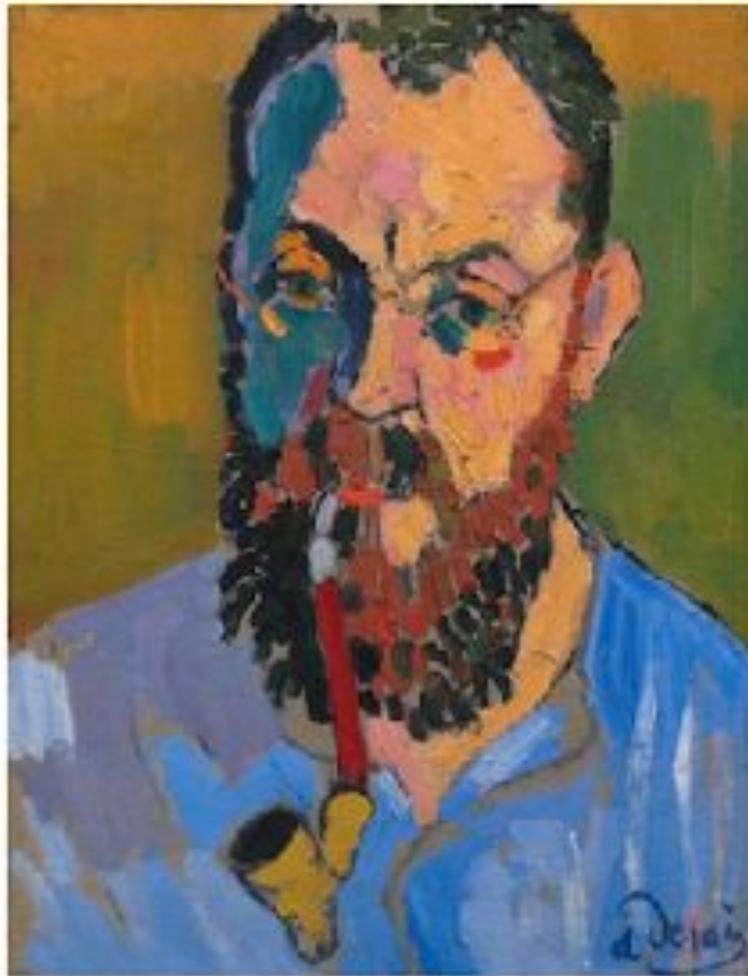
- По большому счету, природу и людей они воспринимали скорее в качестве объекта для наблюдений и источника эмоций, которые можно выразить на холсте.

Мост Ватерлоо

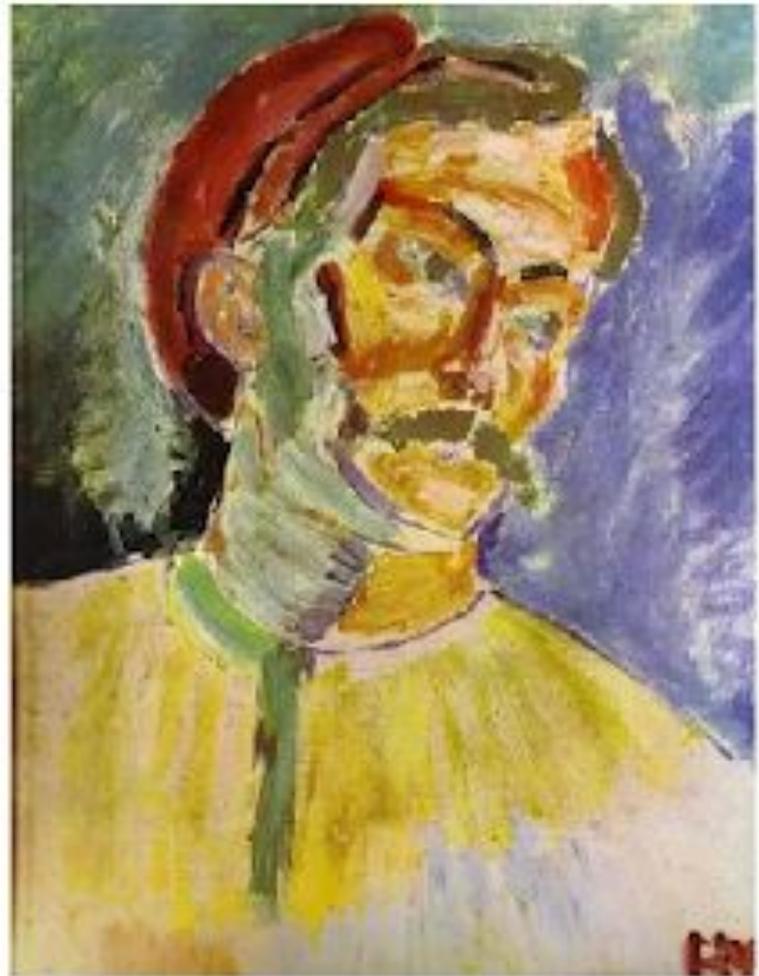
Андре Дерейн

1906, 80.5×101 см

Андре Дерен "Портрет Матиссо"

1

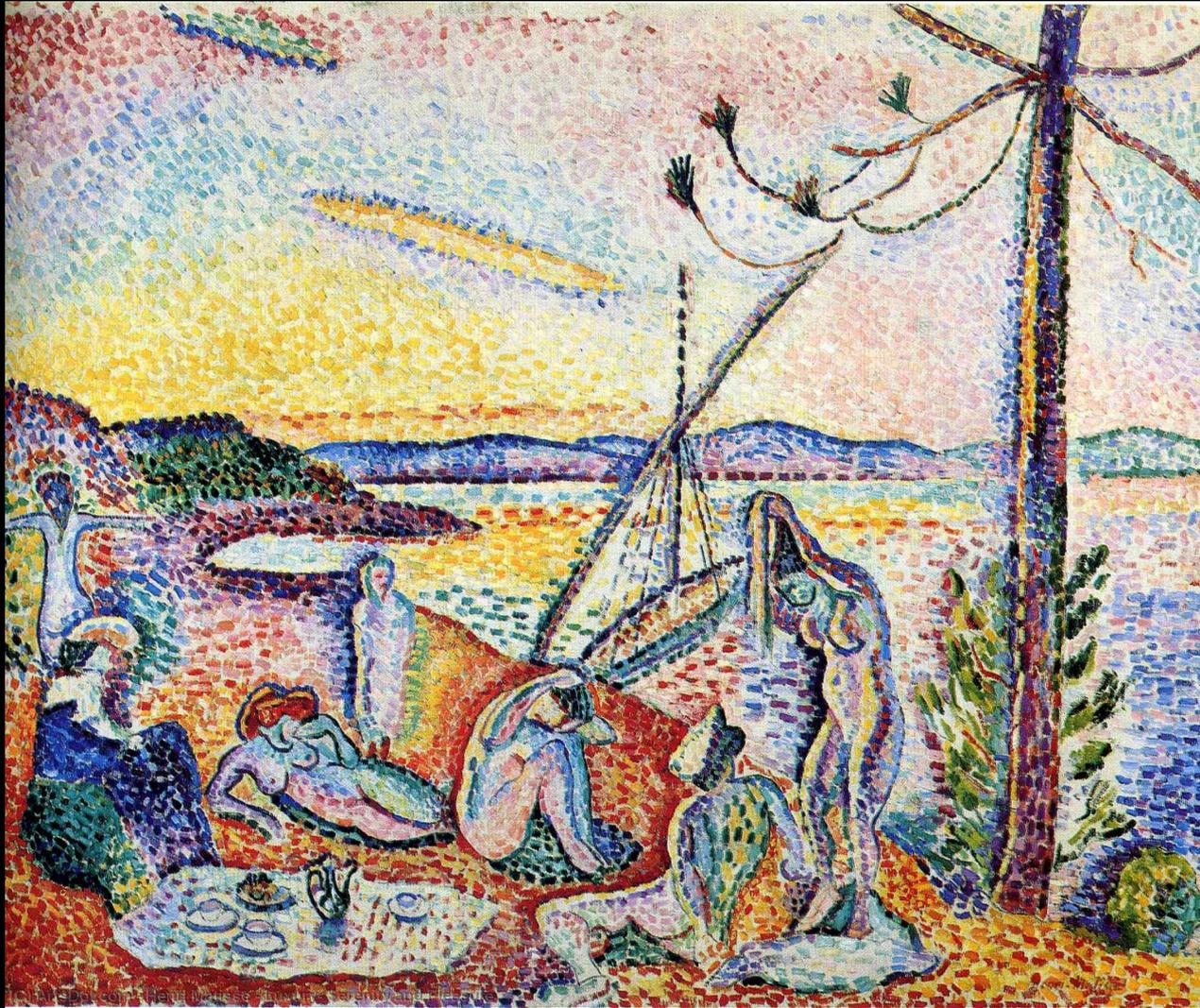
Анри Матисс "Портрет Андре Дерена"

Натюрморт, Морис де Вламинк
1908

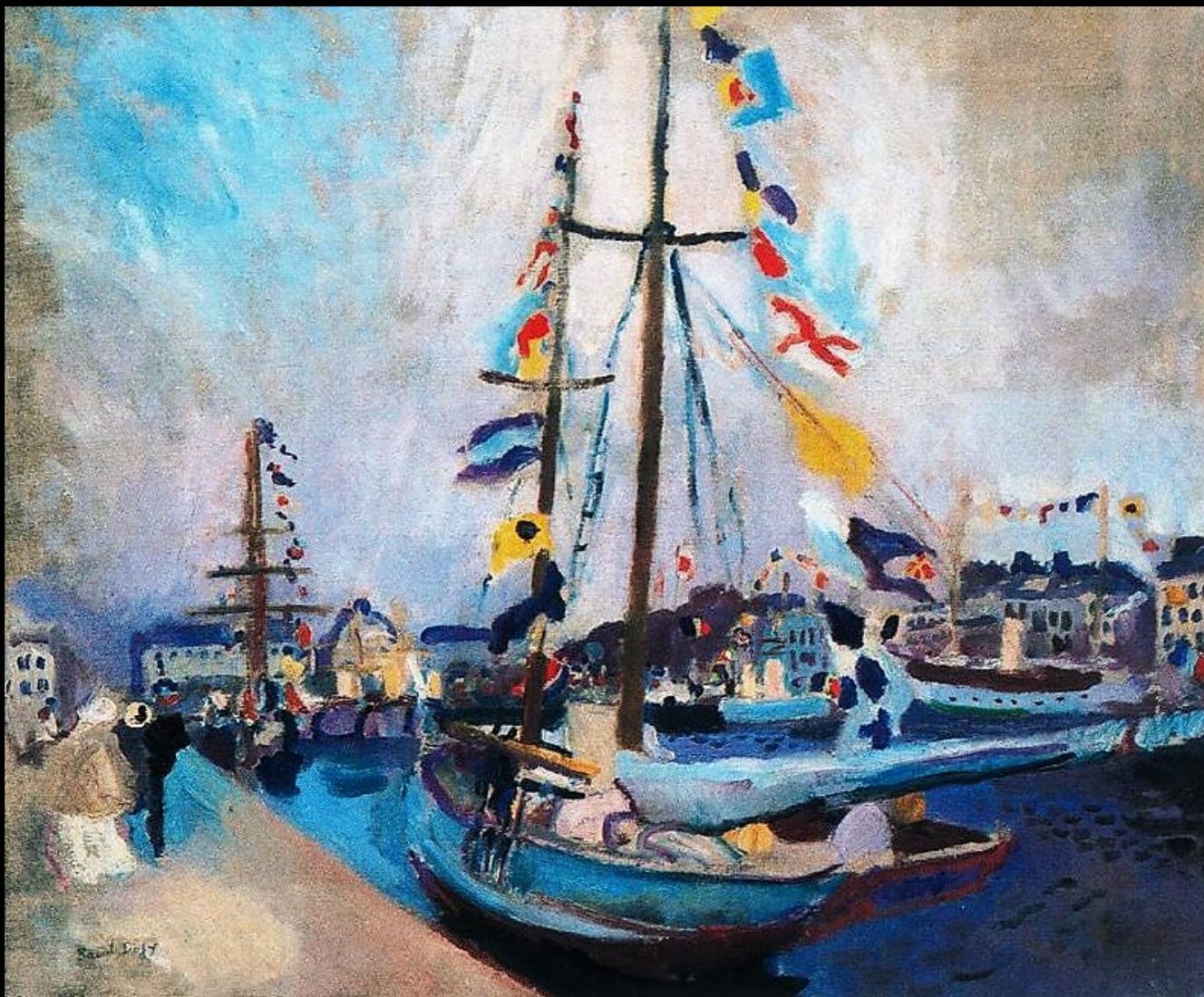
- Еще одним объединяющим элементом для фовистов служит интерес к африканскому искусству.
- Анри Матисс привез в Париж из путешествия в Марокко новые идеи об использовании цветов и орнаментов.
- Человеческие фигуры в его работах, вдохновленных африканскими скульптурами, становятся еще более упрощенными, а конечности — угловатыми.

- Использование фовистами незападной культуры в качестве источника вдохновения оказало серьезное влияние на молодого Пабло Пикассо. Короткий «африканский» период в его творчестве, который начался с легендарных «Авиньонских девиц», в итоге привел художника к кубизму.

Роскошь, покой и наслаждение, Анри Матисс
1904

- В этой ранней работе Анри Матисса четко просматривается влияние двух его предшественников — пуантилиста Жоржа Сёра и дивизиониста Поля Синьяка. Так же, как и они, Матисс использует здесь крошечные мазки, чтобы создать ощущение визуального дрожания.
- Однако есть одно существенное отличие, и заключается оно в расположении концентрированных областей чистого цвета.
- У Матисса оранжевые, желтые и зеленые оттенки не сливаются, чтобы сформировать гармоничную тональность, как у Сёра или Синьяка.
- Вместо этого каждый цвет занимает определенное место, усиливая головокружительный эффект, созданный точками. Название этой картины — «Роскошь, покой и наслаждение» — художник позаимствовал из поэмы Шарля Бодлера «Приглашение к путешествию».

Яхты в Гавре, Рауль Дюфи
1904

- Вслед за Клодом Моне и Эженом Буденом Рауль Дюфи написал множество сцен на северо-западном французском побережье, в портовом городе Гавр. На этой картине он запечатлел несколько пришвартованных яхт на фоне местной архитектуры. И хотя изображение выглядит весьма натуралистичным, отказ художника от традиционной перспективы и необычное использование краски делают эту работу скорее авангардной. Композиция нарушается благодаря резкой диагональной линии причала в левой части полотна.

- Дюфи пишет быстрыми изогнутыми мазками волны, крошечными прямоугольниками обозначает здания на фоне и грубо упрощает фигуры пешеходов. Флаги, украшающее судно в центре композиции, художник превращает в маленькие абстракции. Отсутствие тщательной детализации и прорисовки создает эффект свободы и свежести, который усиливается за счет того, что некоторые фрагменты холста художник оставил незакрашенными

Горы в Коллиуре, Андре Дерен
1905

- Одно из самых знаменитых высказываний Андре Дерена звучит так: *«Я использую цвет для выражения моих эмоций, а не для копирования природы»*. Эта картина была написана летом 1905 года, которое художник вместе с Анри Матиссом проводил в Коллиуре на юге Франции. В том же году работа была выставлена на Осеннем Салоне. То, как Дерен прописывает землю, траву и деревья длинными обособленными мазками, придает этому пейзажу сходство с работами дивизионистов. При этом цвета он использует далекие от натуральных.

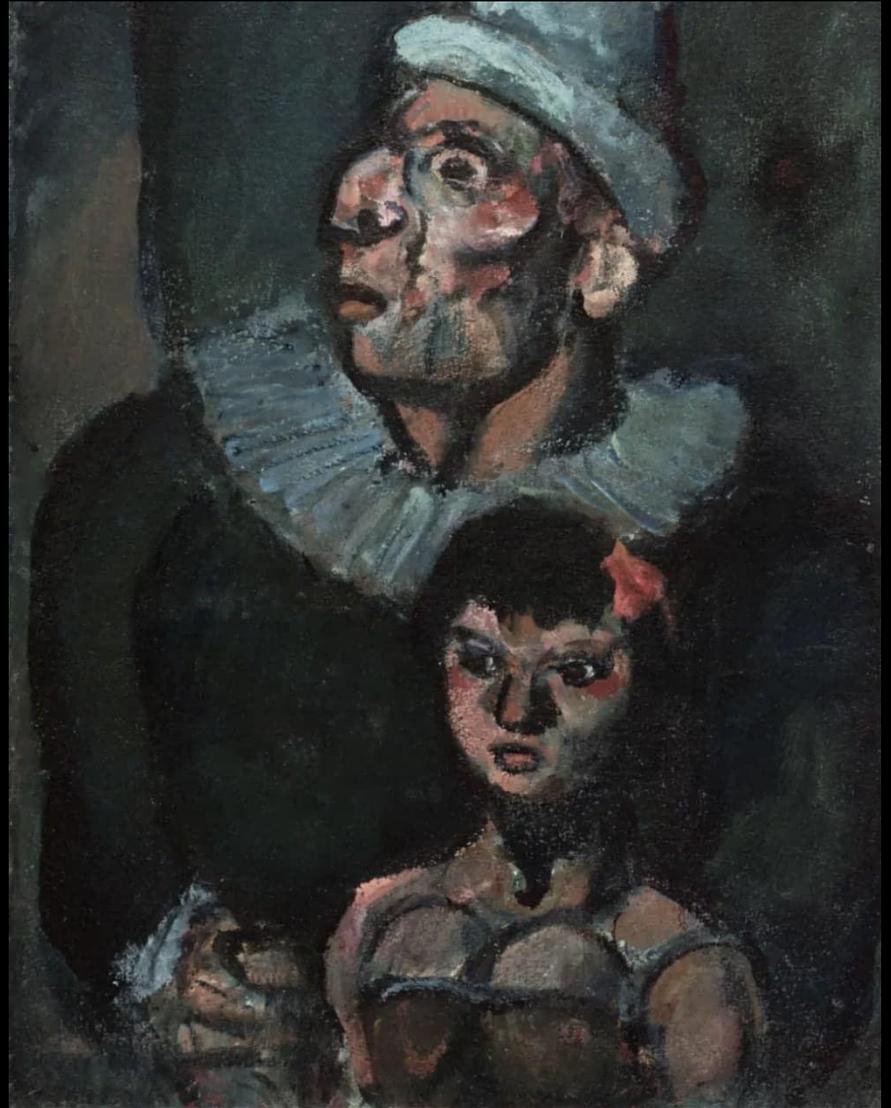
- Стволы деревьев становятся ярко-красными, а горы складываются из четко разграниченных областей оранжевого и фиолетового. Резкий контраст этих цветов, отсутствие светотени и пространственной глубины позволили Дерену с поразительной точностью передать ощущение жизненной силы и жаркого средиземноморского солнца.

Река Сена в Шату, Морис де Вламинк
1906

- Начиная с 1901 года Морис де Вламинк и Андре Дерен делили на двоих студию в Шату, пригороде Парижа. На этой картине художник изобразил участок Сены, протекавшей через город. Здесь де Вламинк использовал метод импасто, который практиковали многие фовисты: густые мазки краски наносились на холст прямо из тюбиков, а затем соединялись между собой короткими росчерками кисти, создавая эффект движения.

- Для изображения неба и воды художник использовал несколько синих и зеленых оттенков, выделив мерцающие белые блики прерывистыми мазками. Ощущение света и движения подчеркивается с помощью контрастных красно-оранжевых деревьев в левой части полотна и желто-красной лодки. Детализация и традиционная перспектива больше не имеют значения, отступая перед беспримесным чувством радости. Де Вламинк говорил: «Я рисую из своего сердца, из самого своего нутра, не беспокоясь о стиле».

В цирке (Безумный клоун), Жорж Руо
1907

- Жорж Руо был учеником Гюстава Моро и другом Анри Матисса, но его ранние работы, причисляемые к фовизму, отличаются от картин художников того же направления выбором сюжетов и цветовой гаммы. Как и многие другие фовисты, Руо работал в технике импасто и использовал плотные мазки, однако он предпочитал довольно мрачную цветовую гамму, которая как нельзя лучше подходила для отображения человеческих страданий.

- Тема цирка, как и у его современника Пабло Пикассо в начале 1900-х, довольно часто появляется в картинах Руо. Но клоунов и акробатов он всегда изображает за кулисами, где под ярким сценическим макияжем можно разглядеть душевную боль и одиночество. Художника часто критиковали за то, что героями его картин становились представители «социального дна»: проститутки, бродяги, циркачи и рабочие. Через некоторое время пути Руо с фовистами окончательно разошлись, и он сосредоточился на сатирических сюжетах, изобличающих социальное неравенство, коррупцию и злоупотребления властью.

Танец (II), Анри Матисс
1910

- Картина «Танец» и ее близкая родственница «Музыка» — поздние фовистские полотна Анри Матисса, которые стали кульминацией его работы в этом стиле. Обе эти огромные картины были заказаны художнику русским меценатом авангардного искусства Сергеем Щукиным. Извечный мотив кружащихся в танце фигур во все времена служил символом гармонии, свободы и счастья.

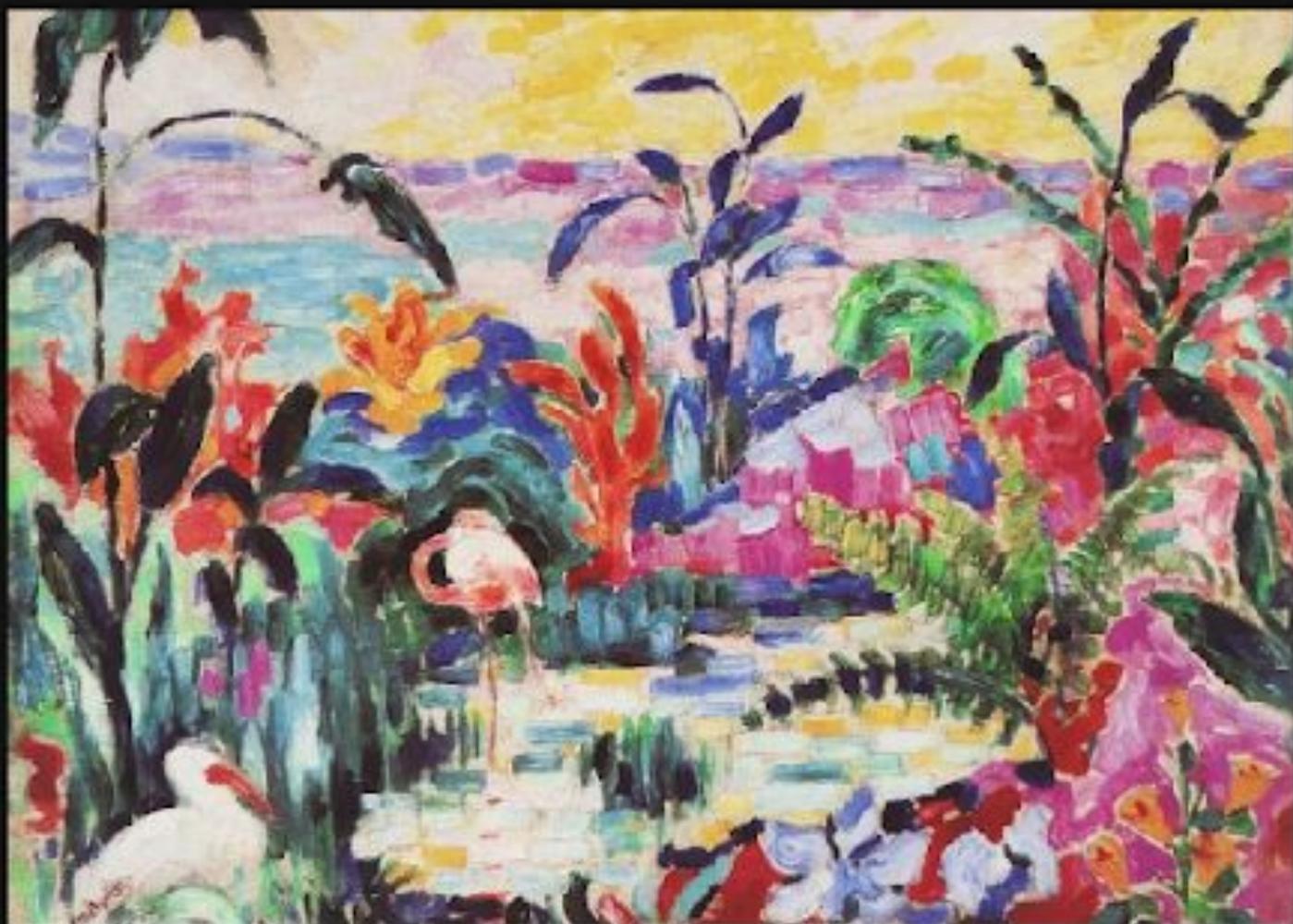

- Матисс

<https://www.youtube.com/watch?v=BllZguDdIEc&list=PLo5E1gu7F3RYlikI786RYFHUuVeO4cCzv&index=5>

- Матисс намеренно упрощает и искажает фигуры танцоров, раскрашивает их тела в далекие от натуралистичности цвета и помещает героев на практически «голый» фон, тем самым подчеркивая первобытный аспект танца.
- Фигуры сгибаются и упираются в края картины, как будто границы холста их едва сдерживают. Можно только представить, как «Танец» озадачил и шокировал зрителей, когда впервые был представлен публике на Осеннем салоне 1910 года.

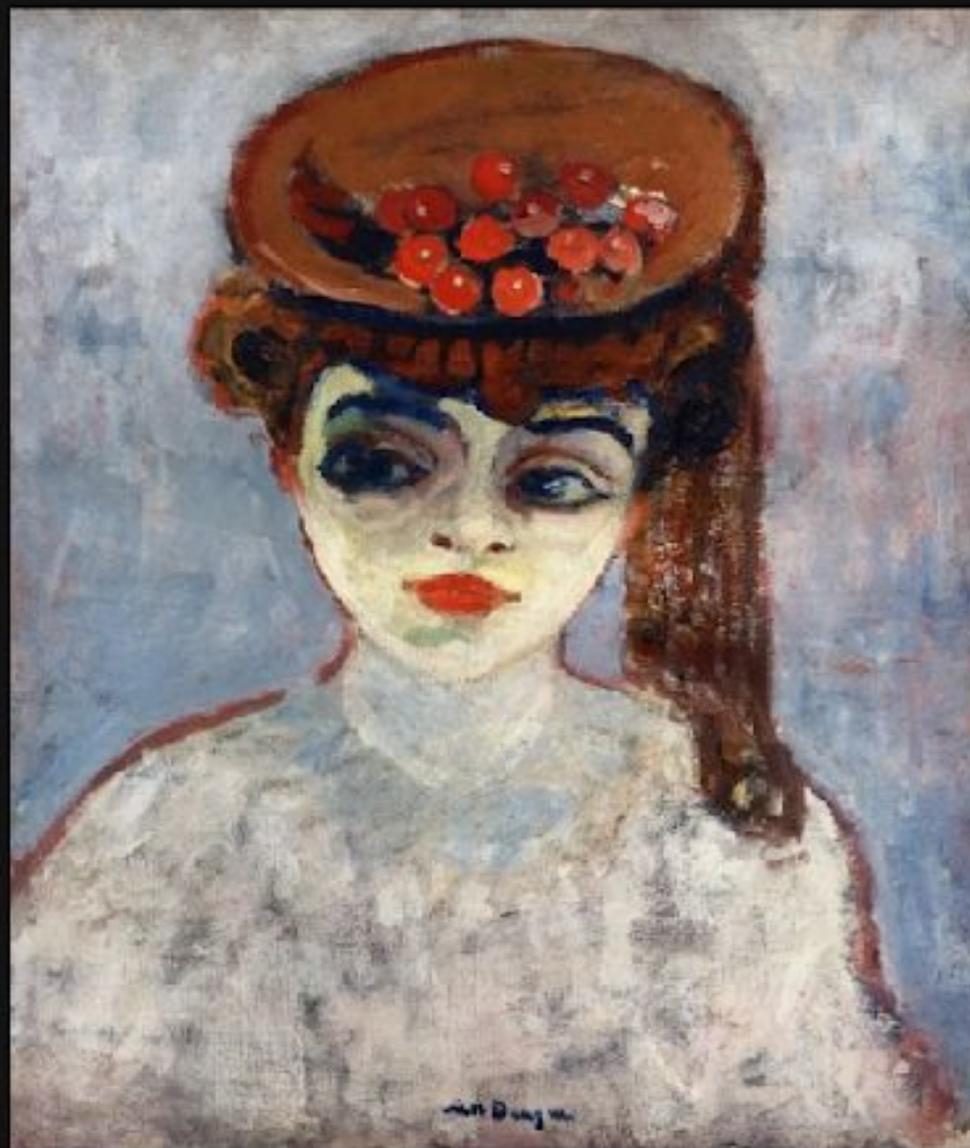
- Несмотря на то, что фовизм оказал внушительное влияние на развитие авангардных художественных течений и современную живопись в целом, просуществовал он недолго. Стиль, который родился из противоречия нормам и традициям, в итоге стал слишком распространенным. К 1907 году десятки французских художников стали называть себя фовистами, что сводило на нет всю

Ибисы

Жан Метценже

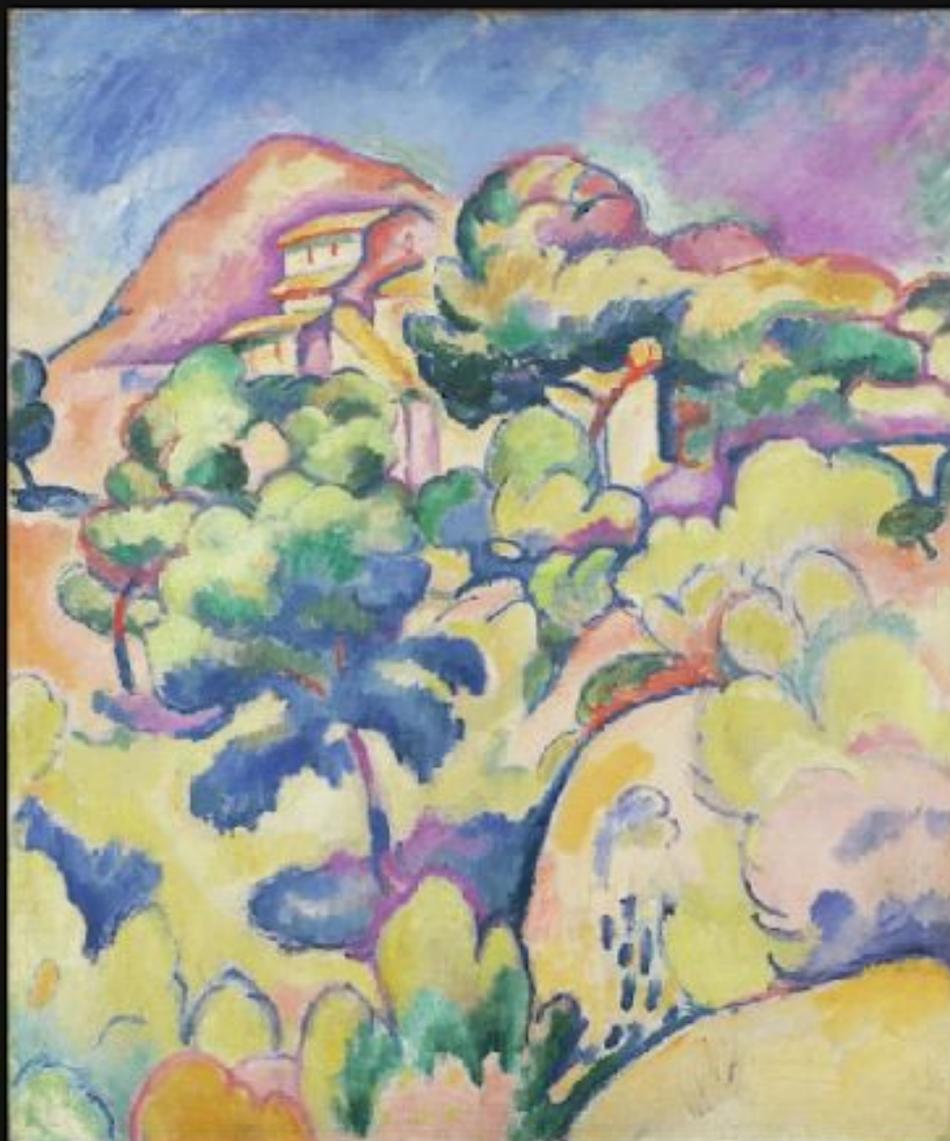
1907, 54x73 см.

Женщина с вишнями на шляпке

Кес Ван Донген

Пейзаж в Ла-Сьота

Жорж Брак

1907, 71×59 см

Биг-Бен

Андре Дерен

1907, 79×98 см

- Дерен
- <https://www.youtube.com/watch?v=F3MyP7IQ10E&list=PLo5E1gu7F3RYIikI786RYFHUuVeO4cCzv&index=7>

Садовник

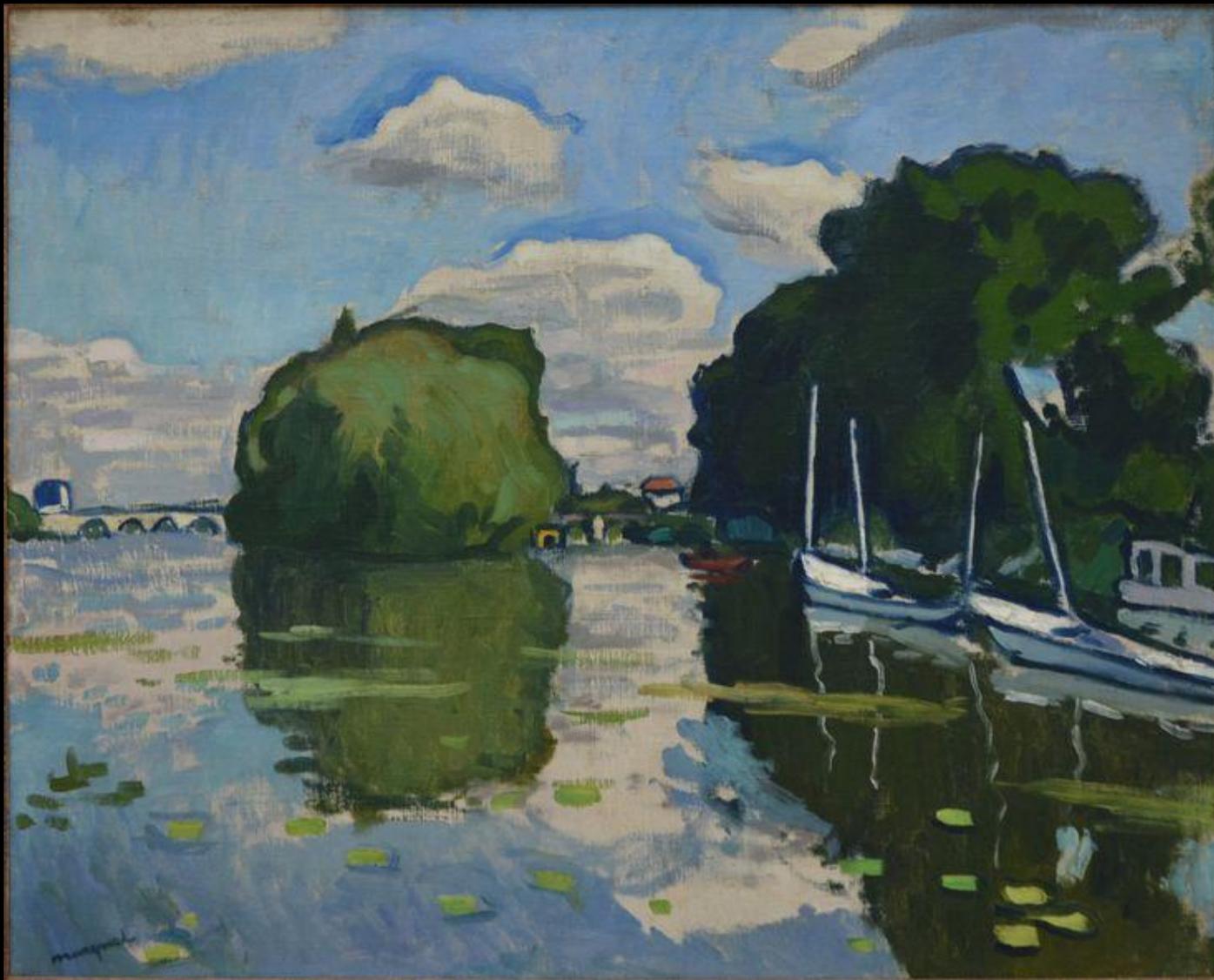
Морис де Вламинк

1904, 69×96 см

- Более того, амбициозные новички стали своими работами бросать вызов уже самим фовистам. Художники начали понимать, что на смену им приходит еще более свободное и открытое всему новому поколение творцов, которое плевать хотело на любые авторитеты.
- В случае с Матиссом, например, это вылилось в нешуточное соперничество с Пабло Пикассо, в котором оба художника были вынуждены непрерывно меняться и развиваться. И Матисс стал стремиться к еще большему упрощению в своих работах, не теряя при этом выразительности.

Статуэтка и вазы на восточном ковре, Анри Матисс
1908

Сена в Пуасси, Альбер Марке
1908

- Поворотным моментом для многих фовистов стала смерть Поля Сезанна и его ретроспективная выставка в 1907 году, которая вызвала новый всплеск интереса к его упорядоченному и структурированному стилю.
- Вскоре Жорж Брак, к примеру, начал отдавать предпочтение более спокойной и ограниченной цветовой палитре, уделяя больше внимания тонким градациям цвета. После чего вполне закономерно пришел к кубизму. Комментируя однажды свой уход от фовизма, Брак сказал: «Невозможно вечно оставаться в состоянии пароксизма».

- Приблизительно начиная с 1908 года фовисты стали постепенно двигаться в разных направлениях. Брак нашел нового союзника в лице Пикассо, Дерен тоже на короткое время посвятил себя кубизму, а палитра и сюжеты де Вламинка стали более мрачными. В конце концов и другие фовисты — Марке, Дюфи, Руо — начали работать в других стилях.

Виадук близ Эстака, Жорж Брак
1908

- Благодаря своей убежденности в эмоциональном могуществе цвета фовисты, если можно так выразиться, создали новую форму «чувствования» и восприятия в современном искусстве. Тот факт, что они никогда не были закрытым кружком с четкими правилами, манифестами и эстетическими нормами, парадоксальным образом лишь усилило влияние фовизма на весь европейский авангард .

- Распространившись далеко за пределы Парижа, идеи фовистов продолжали витать в художественном мире не один десяток лет.
- Кубизм, орфизм, а позже и абстрактный экспрессионизм во многом обязаны той паре лет в начале XX века, когда Матисс, Дерен, де Вламинк и их последователи экспериментировали со своими «дикими» цветами.