

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Презентация к курсовой работе на тему:
«Фовизм как историческое художественное направление»

Выполнил: студент

гр. Арх/б-20-2-о

Капанин В.А

Проверила: доцент Попкова

М.Д.

ФОВИЗМ

Первым художественным течением в 20 веке, начавшим отход от принципов реализма, был фовизм (от французского слова «fauves», обозначающего зверей хищной породы. Это слово неточно было переведено термином «дикие», который привился в нашей литературе). Название «фовисты» дано художникам, выступившим в 1905 году против живописных методов и приемов импрессионизма. Фовисты не имели общей эстетической программы, их объединяли декоративный характер живописных исканий, утверждение права художника на субъективное видение мира. Протест художников выразился в примитивизме форм, их пластической деформации, в отрицании линейной перспективы и иллюзорности, в цветовой экспрессии.

Анри Матисс – один из самых ярких представителей фовизма

Анри Матисс (Henri Matisse) (1869–1954), выдающийся французский художник.

Родился 31 декабря 1869 в Ле-Като на севере Франции. В 1892 приехал в Париж, где учился в Академии Жюлиана, а позже у Гюстава Моро.

Рождение фовизма

Матисса

Поиски непосредственной передачи ощущений при помощи интенсивного цвета, упрощенного рисунка и плоскостного изображения отразились в произведениях, представленных им на выставке «диких» (фовистов) на Осеннем Салоне 1905. В Салоне он выставляет ряд работ, и среди них «Женщину в зеленой шляпе». Произведения эти, произведшие скандальный фурор, положили начало фовизму.

[Женщина в шляпе](#)
1905

Радость жизни

1905-1906

. В это время Матисс открывает для себя скульптуру народов Африки, начинает ее коллекционировать, интересуется классической японской ксилографией и арабским декоративным искусством. К 1906 завершает работу над композицией «Радость жизни», сюжет которой навеян поэмой «Послеобеденный отдых фавна» С. Малларме: воплощённая мечта о «золотом веке» человечества.

«...я стремлюсь положить цвета,
они ощущения...»

В «Заметках живописца» (1908)
Матисс формулирует свои
художественные принципы:

преобладание цвета над
формой,

плоскостность и стилизация
предметов

и говорит о необходимости
«эмоций за счет простых
средств».

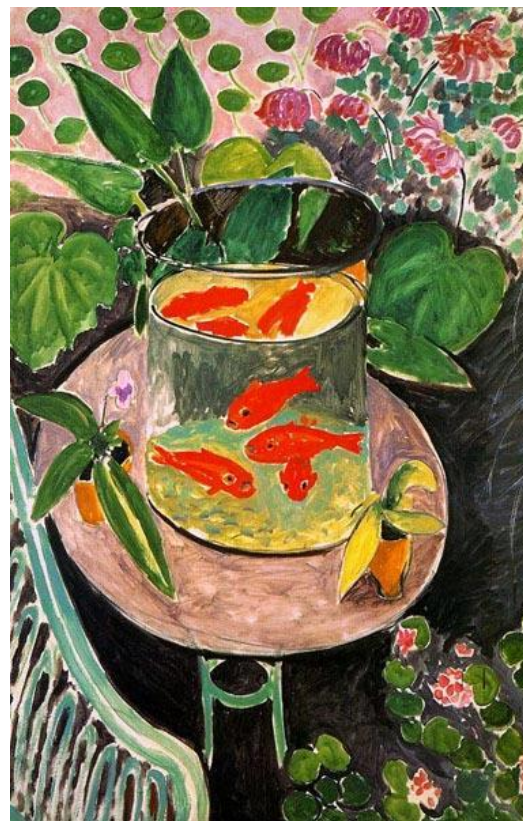
«...Я очень люблю танец.
Удивительная вещь – танец: жизнь и
ритм...»

В панно «Танец» (1910, Эрмитаж) представлен экстатический танец, навеянный впечатлениями от русских сезонов С. Дягилева, выступлений Айседоры Дункан и греческой вазовой живописи. Чтобы передать ритмику танца были использованы всего три цвета – «небесная лазурь, розовая свежесть и зелень холма». Символика картины – в этом танце союз Земли и Неба. Это панно было создано по заказу русского художника Щукина для его дома в Москве. В связи с установкой панно Матисс посетил Москву, дал несколько интервью для газет и высказал восхищение древнерусской живописью.

Красные рыбки

В картине «Красные рыбки» (1911, Музей изобразительных искусств, Москва), используя приемы эллипсообразной и обратной перспектив, переключку тонов и контраст зеленого и красного, Матисс создает эффект кружения рыбок в стеклянном сосуде.

Мастерская
художника

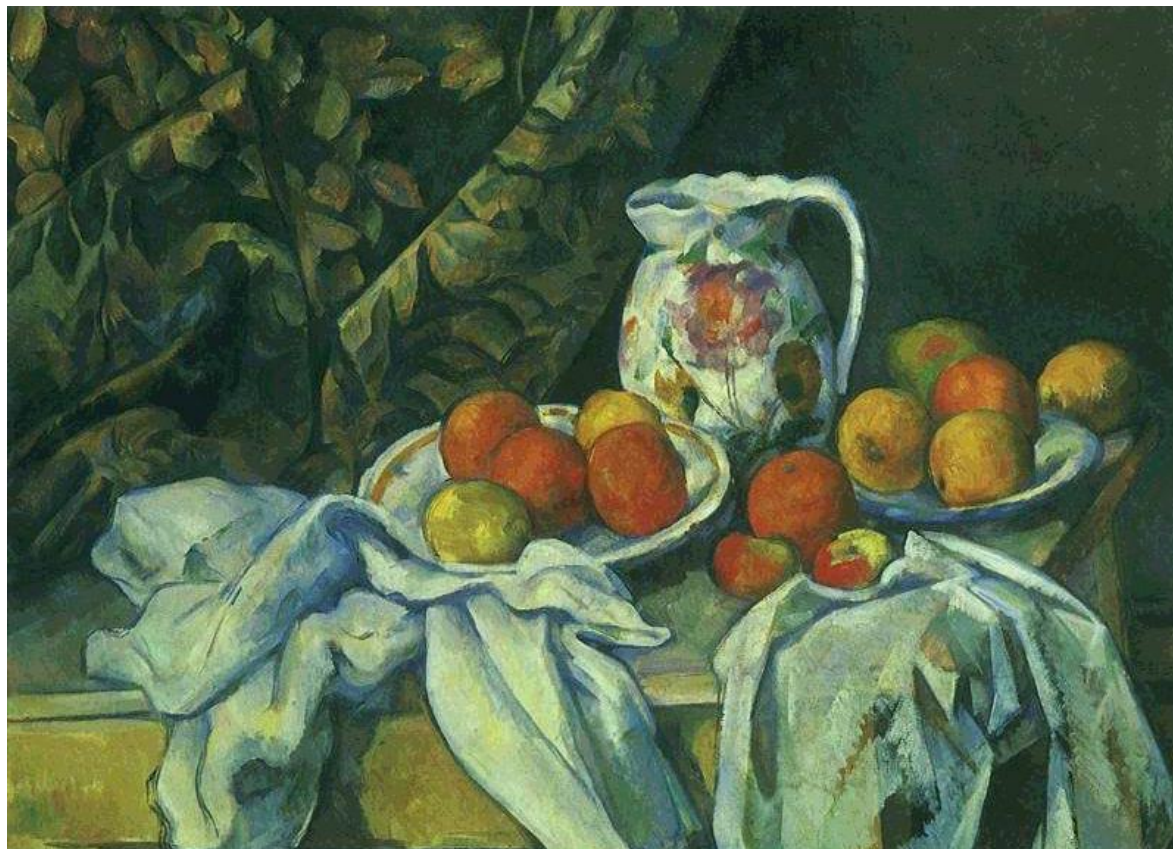
1911

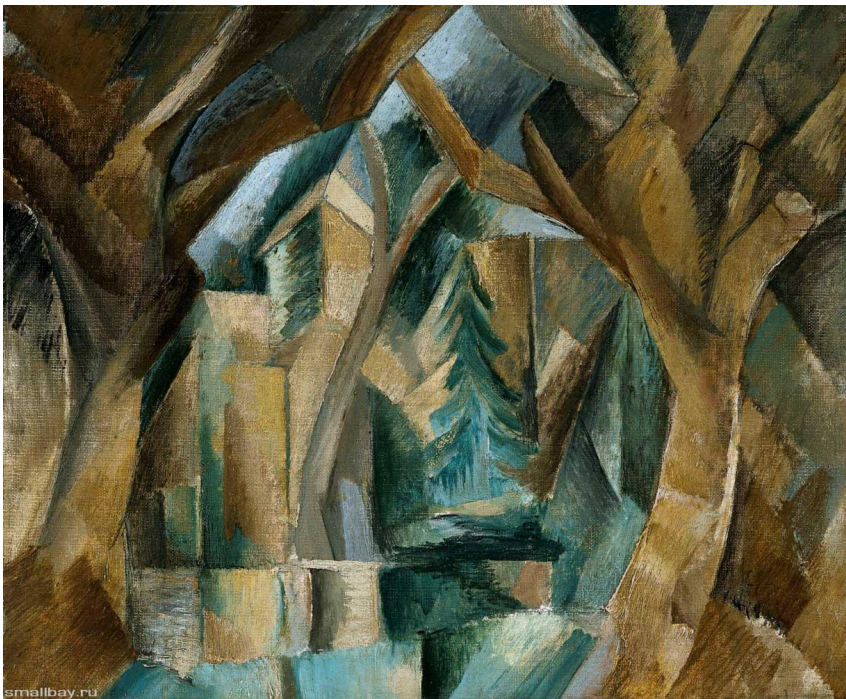
Семейный портрет

1914

Поль Сезанн

«Кубизм ...искусство, для которого прежде всего важна форма...» П.Пикассо

Новое направление возникло в результате экспериментальных поисков в области формы. Художники стали составлять сложные пирамидальные конструкции из разнообразных геометрических тел, «кубиков»

Брак Жорж

[Парк Сен-Дени](#), 1909

Один из основателей кубизма – Жорж Брак

. В 1907 состоялось знакомство Брака с Пикассо. В последующие годы в тесном сотрудничестве двух художников был выработан новый метод, положивший начало направлению кубизма. В 1909-1911 годах, в период «аналитического кубизма», колорит Брака ограничен узкой гаммой глухих тонов, натурные формы рассекаются на мелкие призматические грани, образующие подвижную кристаллическую структуру.

[Женщина с мандолиной](#), 1910

Аналитический кубизм Пикассо

Первый этап кубизма – *аналитический кубизм*. Одно изображение могло накладываться на другое, и зритель мог увидеть один предмет сквозь другой. Часто делались попытки показать предметы одновременно с разных точек зрения: сверху, снизу и сбоку. Крупные объекты ставились в центр композиции, а мелкие и второстепенные «подтягивались» к ним.

[Портрет Амбруаза Валлора](#)

1910, ГМИИ имени А. С. Пушкина

Пабло Пикассо – один из создателей кубизма

Цвет и сюжет в кубизме выполняют второстепенную роль, главными был рисунок, статичная конструкция и композиция. «Расшифровка» картин превращалась в некую «интеллектуальную игру».

Особенный кубизм Пабло Пикассо

Эта картина вызвала непонимание даже среди друзей художников. Идолоподобные застывшие фигуры небрежно вытесаны из твёрдого дерева или камня. Странные лица-маски сильно искажены и деформированы. Лишённые эмоций и чувств, они и пугают, и завораживают. Что хотел сказать художник?

«Авиньонские девицы»

Преобладают наклонные ломанные линии. Центр композиции отсутствует. Женские тела розового цвета дисгармонируют с голубым фоном занавеса.

Синтетический кубизм

Жорж Брак и здесь был первым.

Буквы и линии, треугольники и четырехугольники разбросаны по поверхности холста как будто в беспорядке, и композиция кажется на первый взгляд абстрактной. На самом деле картина была тщательно продумана. Она представляет камин, на котором разместились кларнет и бутылка рома. Страница нот приколота булавкой к стене. Брак не столько воссоздает иллюзию реального пространства на плоской поверхности холста, пользуясь средствами перспективы и светотени, сколько вызывает представление об объеме и глубине, показывая все грани предмета одновременно.

[Кларнет и бутылка рома на камине](#)

Музей современного искусства, Париж

Синтетический кубизм Пабло Пикассо

«Пикассо преднамеренно нарушает гармоническое восприятие картины, объединяя на одном полотне предметы, реальность каждого из которых воспринимается в различной степени. Но они объединены таким образом, что создают игру противоречивых и в тоже время дополняющих друг друга чувств» (Р.Пенроуз).

“Харчевня (Ветчина)”. 1912 г

Пикассо

[Плачущая женщина](#)

[Танец с вуалью](#)

Пикассо

. В 1925 начинается один из самых сложных и неровных периодов в творчестве Пикассо. Появляется атмосфера конвульсий и истерии, ирреальный мир галлюцинаций, что можно объяснить, отчасти, влиянием поэтов-сюрреалистов. На протяжении нескольких лет воображение Пикассо, казалось, могло создавать только монстров, неких разорванных на части существ ("Сидящая купальщица", 1929, Нью-Йорк, Музей современного искусства), орущих ("Женщина в кресле", 1929, Париж, музей Пикассо), раздутых до абсурда и бесформенных ("Купальщица", рисунок, 1927, частное собрание).

[Женщина с цветком](#)

Пикассо

. Тема быков возникла в творчестве Пикассо, вероятно, во время его двух поездок в Испанию в 1933 и 1934. Этот образ смертоносного быка завершает сюрреалистический период в творчестве Пикассо, но в то же время определяет главную тему картины "Герника", самого знаменитого его произведения, которое он пишет через несколько недель после разрушения немецкой авиацией маленького городка басков и которое знаменует начало его политической деятельности. Ужас, охвативший Пикассо перед угрозой варварства, нависшего над Европой, его страх перед войной и фашизмом, художник не выражал прямо, но придавал своим картинам тревожную тональность и мрачность.