

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,
передающие мои ощущения...»

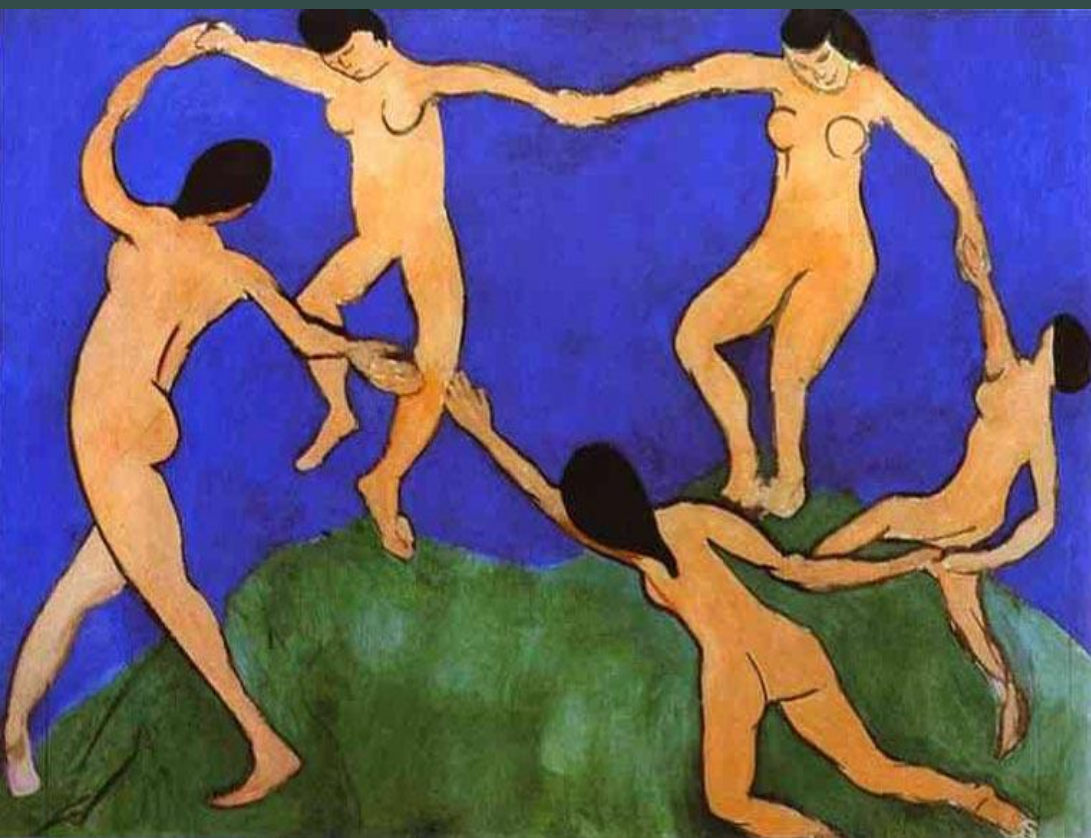
- В «Заметках живописца» (1908) Матисс формулирует свои художественные принципы:
- преобладание цвета над формой,
- плоскостность и стилизация предметов
- и говорит о необходимости «эмоций за счет простых средств».

«...Я очень люблю танец.

Удивительная вещь – танец:

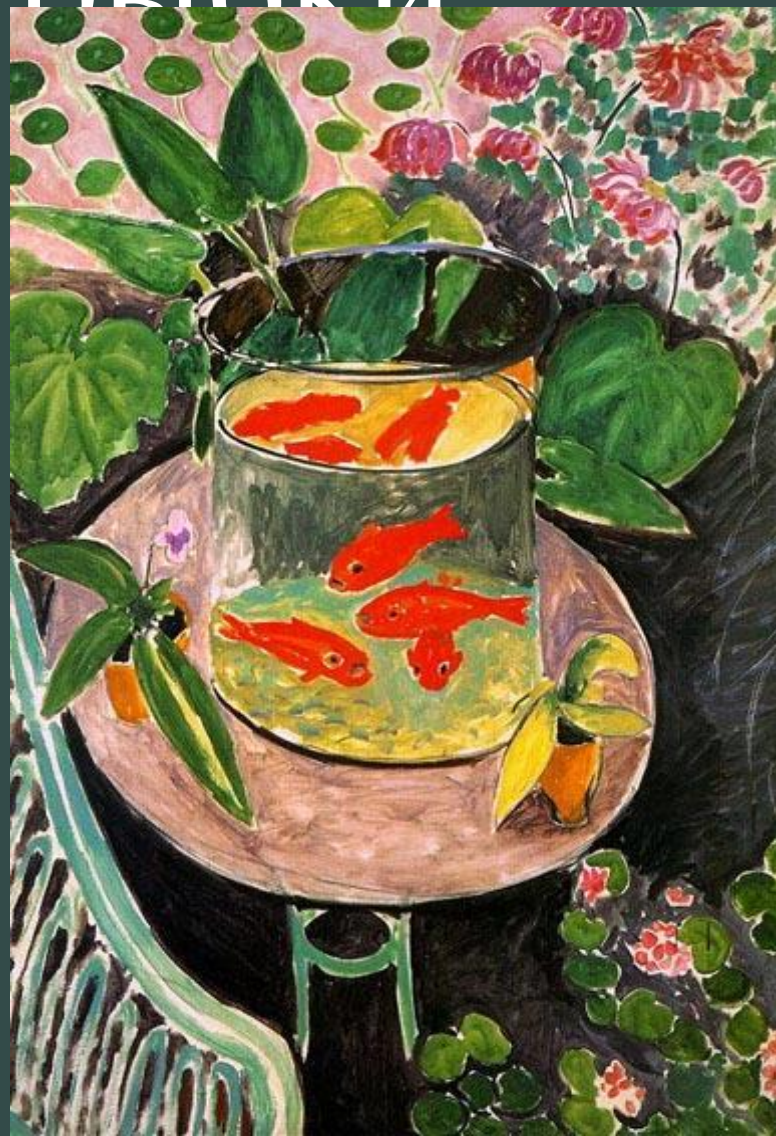
жизнь и ритм...»

- 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.

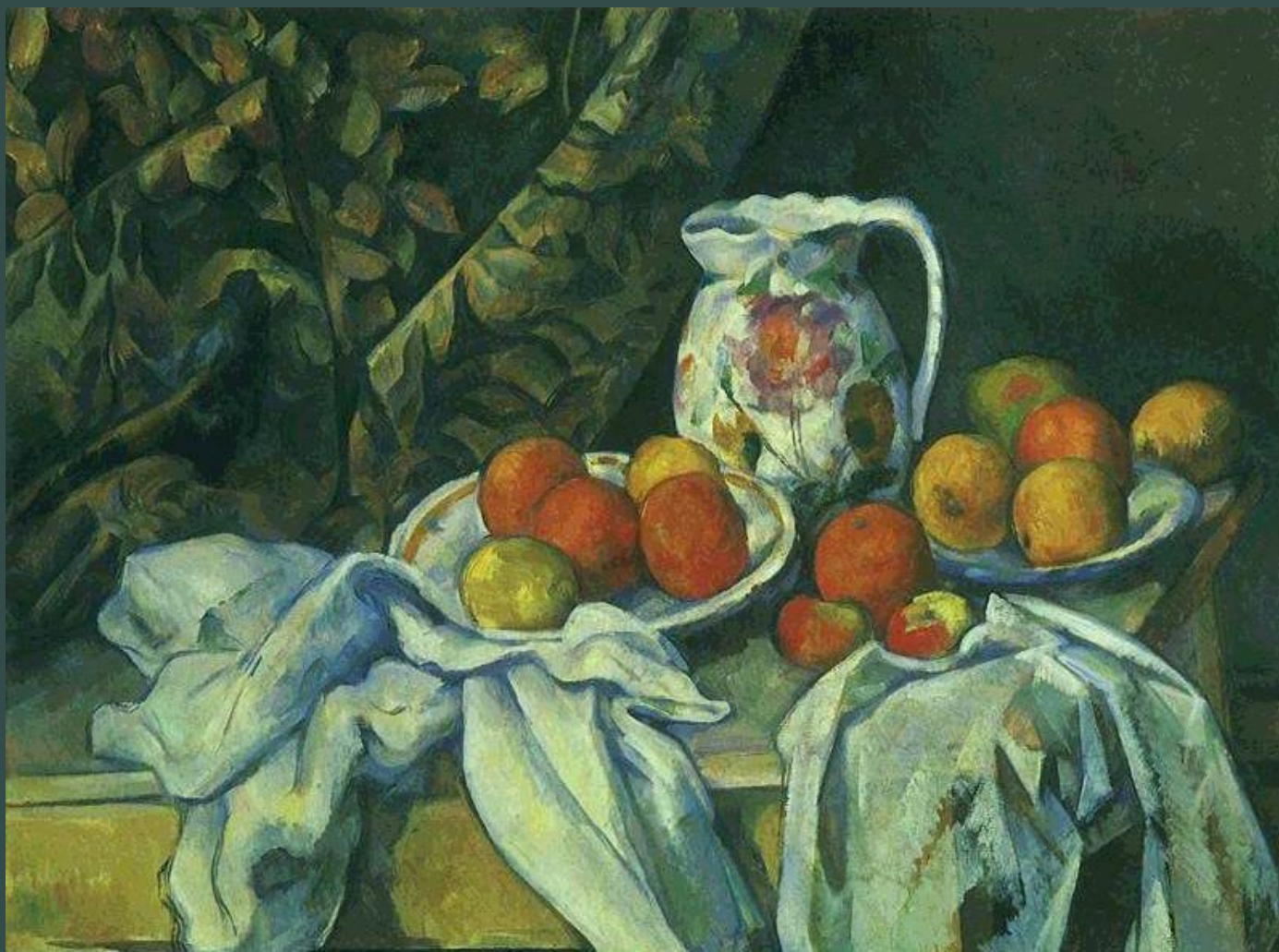
Мастерская
художника
1911

Семейный портрет
1914

Поль Сезанн

«Кубизм ...искусство, для

которого прежде всего важна
форма...»

П.Пикассо

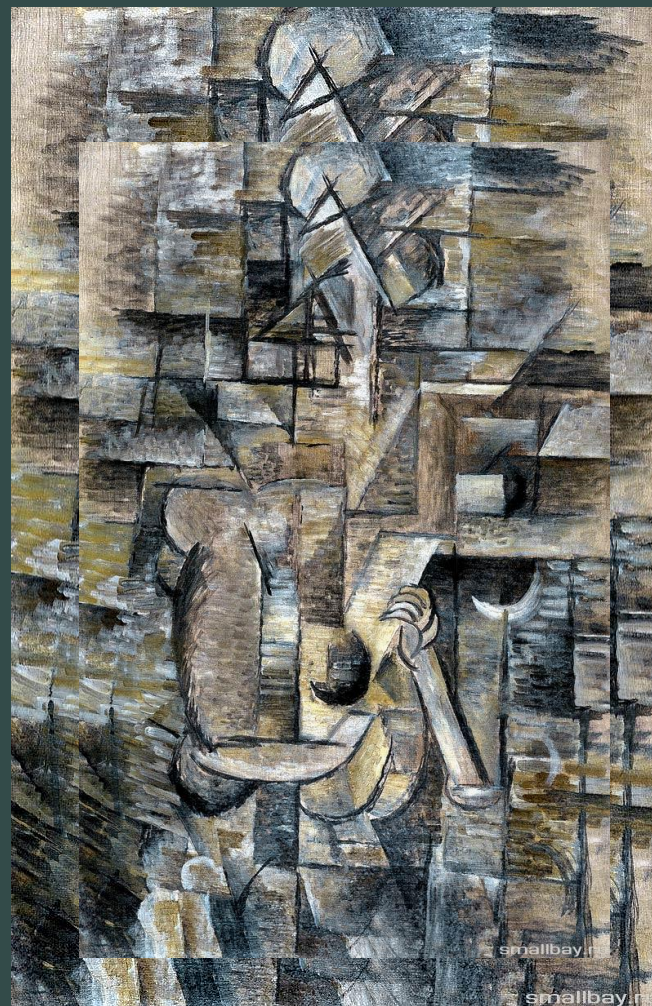
Новое направление возникло в результате экспериментальных поисков в области формы. Художники стали составлять сложные пирамидальные конструкции из разнообразных геометрических тел, «кубиков»

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, образуя 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 приколоты 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.