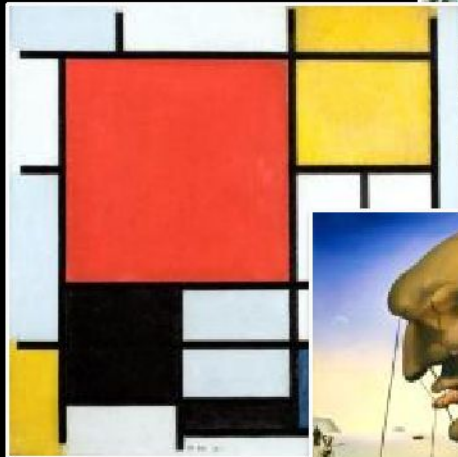
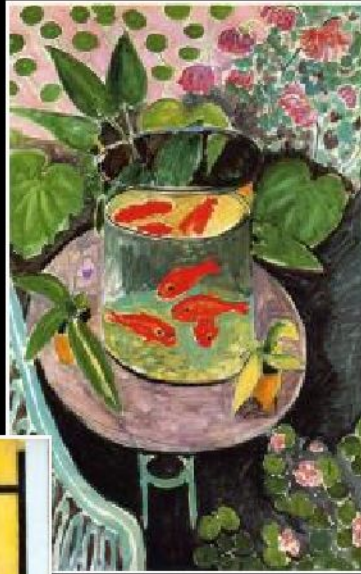
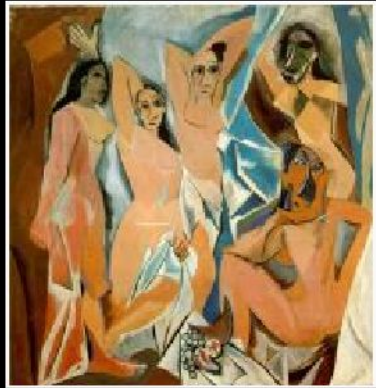

Искусство Западной Европы XX века

ФОВИЗМ

Содержание

1. Искусство Западной Европы XX века. Модернизм
2. Фовизм
3. Возникновение фовизма
4. Особенности живописи фовизма
5. Философия фовизма
6. Анри Матисс
7. «Рисовать ножницами»
8. Капелла четок в Вансе
9. Домашнее задание
10. Список использованных источников и литературы
11. Аннотация

Искусство Западной Европы XX века.

Модернизм

Модернизм (от фр. «современный») – общее название течений в искусстве конца XIX-XX вв., отказавшихся от традиций реализма.

Наиболее яркими его направлениями являются: фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм, абстрактное искусство.

Модернизм отрицает реальное воспроизведение действительности, ставит своей целью самовыражение художника.

ФОВИЗМ

Анри Матисс
«Женщина в шляпе», 1905

Возникновение фовизма

Фовизм (от фр. «дикий», «хищник») – первое в XX веке течение модернизма.

Название появилось после Осеннего салона 1905 года, где представили свои картины молодые французские художники.

Критик Луи Воксель, описывая впечатление от их работ, заметил, что оказавшаяся в том же зале статуя, которая была выполнена в стилистике Возрождения, поражает своей наивностью, словно «Донателло среди диких зверей».

Анри Матисс
«Марокканка», 1912

Особенности живописи фовизма

Фовисты стали использовать чистые, звучные цвета, сильные и размашистые мазки, смелые искажения форм.

Фовисты отказались от использования перспективы, светотени, первенства рисунка. Главным средством выражения фовисты избрали цвет, их живопись представляет подлинное пиршество красок.

Неукротимо яркие краски Ван Гога, Гогена и восточного примитивного искусства дали решающий толчок образованию нового течения.

Философия фовизма

Анри Матисс
«Красные рыбки», 1911

Философия фовизма заключается в поиске своеобразной красоты и гармонии, стремлении доставить зрителю радость и художественное наслаждение.

Анри Матисс говорил: «Я хочу, чтобы усталый, измученный, изнуренный зритель мог вкусить перед моей картиной мир и отдохновение».

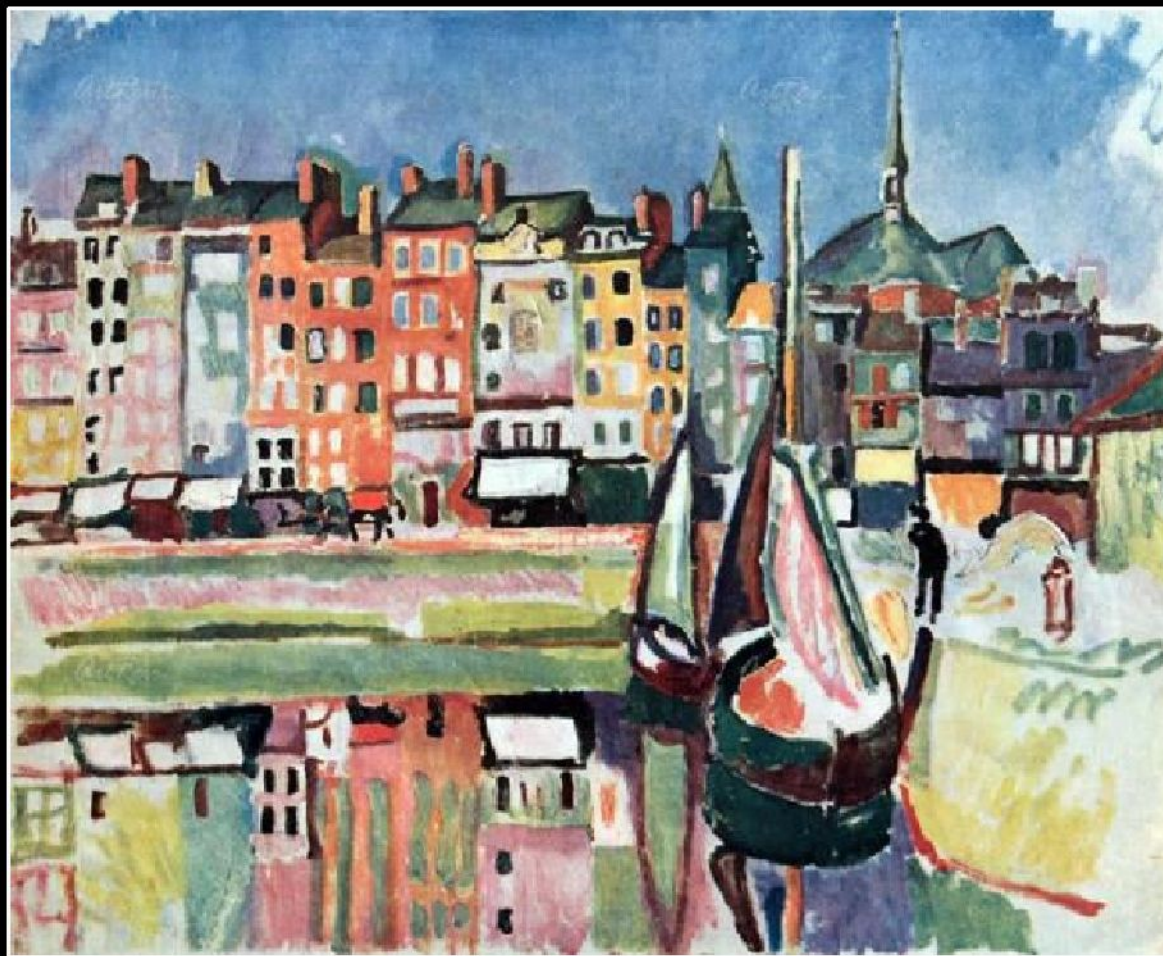
Общее стремление художников к новому живописному языку - эмоциональному, яркому - на некоторое время объединило художников, но фовизм как течение просуществовал всего несколько лет.

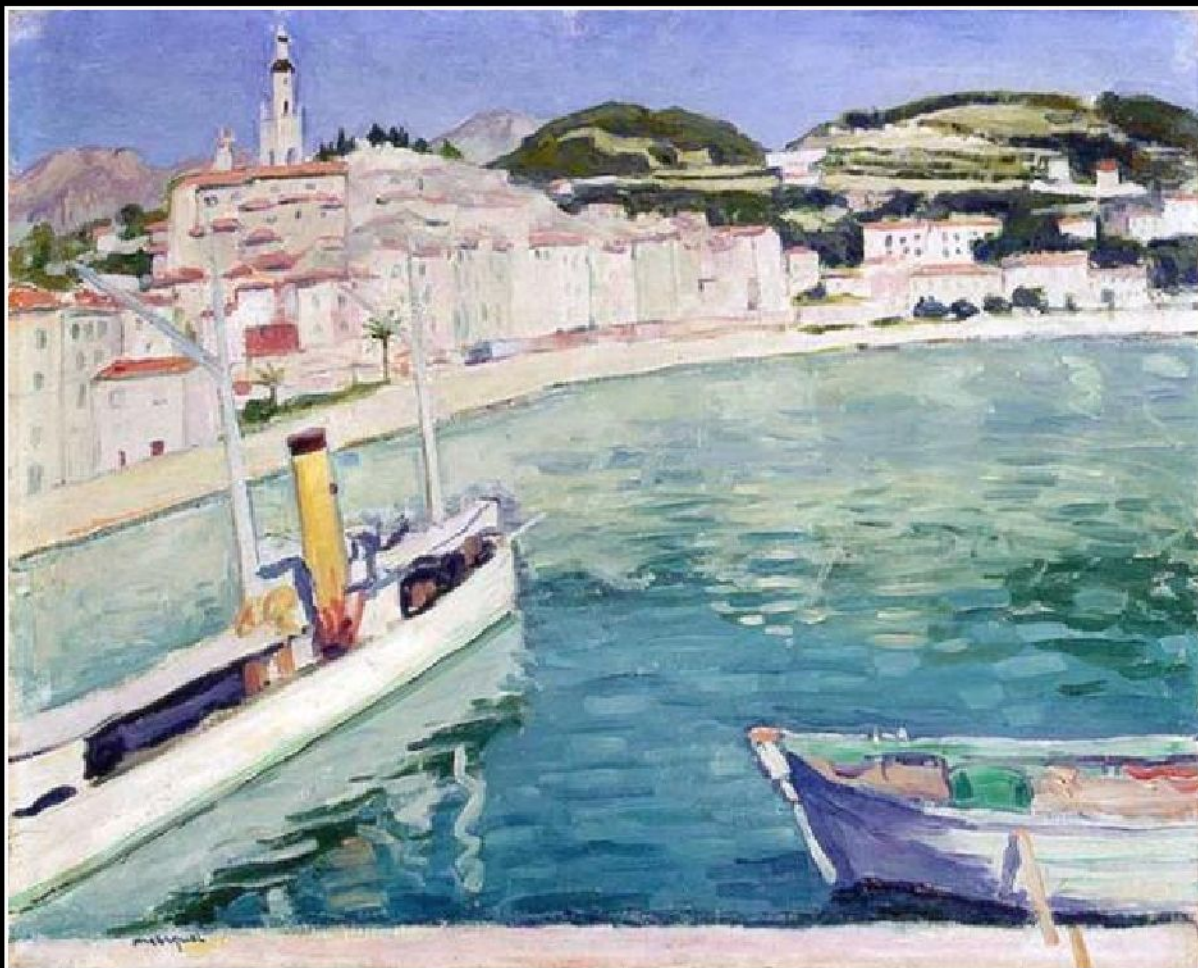
Андре Дерен «Порт в Гавре», 1905-1906

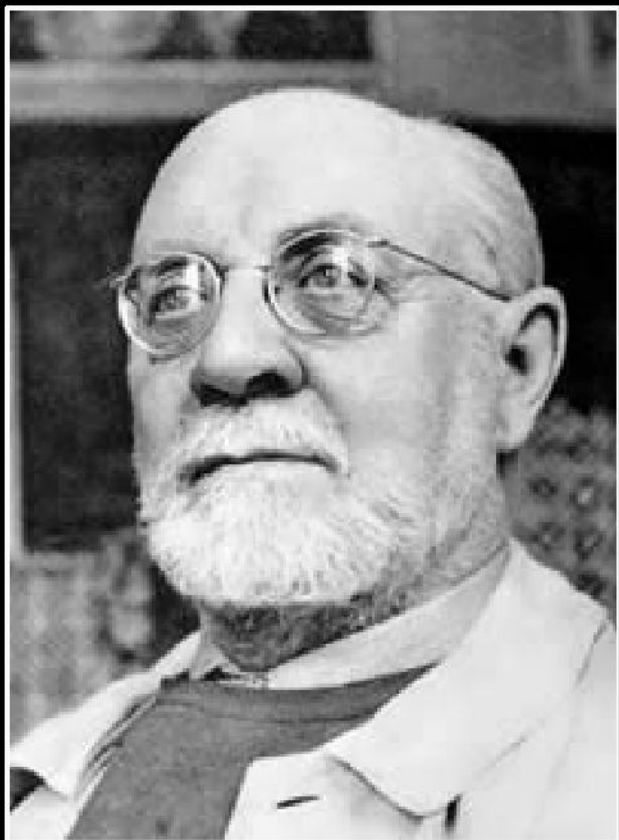
Морис Вламинк «Баржи на Сене», ок. 1906

Рауль Дюфи «Порт Онфлёр», 1905

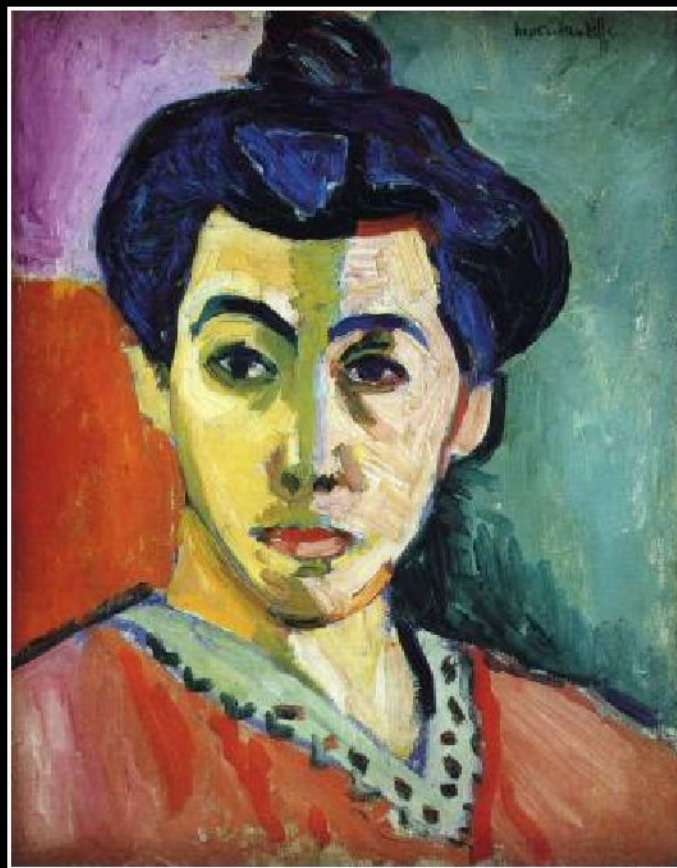

Альбер Марке «Пристань в Ментоне», 1905

Анри Матисс (1869 – 1957)

Французский художник - лидер течения фовистов. Матисс был многогранным художником, который работал в области оформления интерьера, иллюстрировании книг и скульптуре.

Анри Матисс
«Мадам Матисс», 1911

Анри Матисс «Радость жизни», 1905-1906

Анри Матисс «Красная комната», 1908

Анри Матисс «Танец», 1910

Анри Матисс «Музыка», 1910

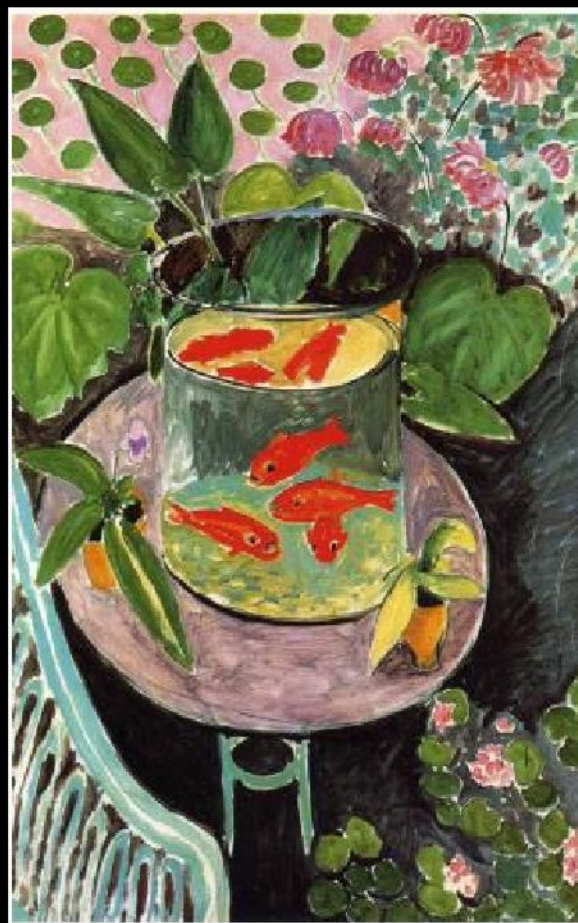
Анри Матисс «Парижский танец», 1933

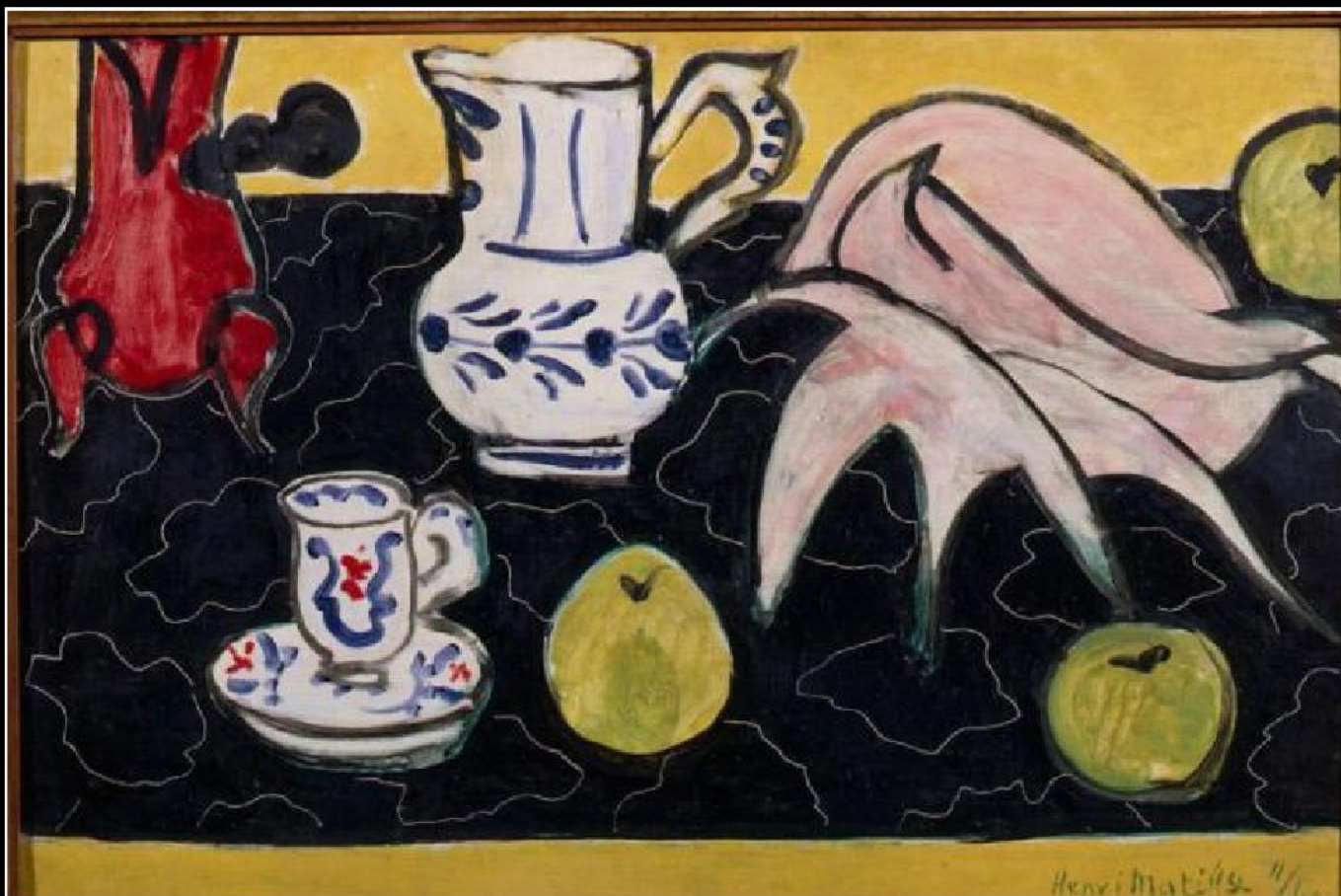
Анри Матисс «Семейный портрет», 1911

Анри Матисс «Разговор», 1909-1912

Анри Матисс «Красные рыбки», 1911

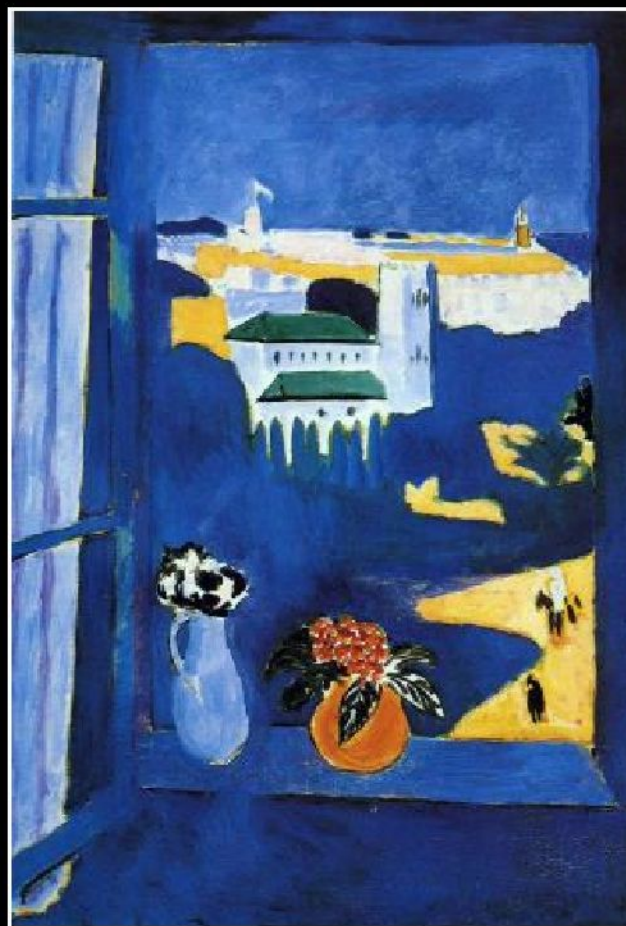
Анри Матисс «Натюрморт. Раковина на черном мраморе», 1940

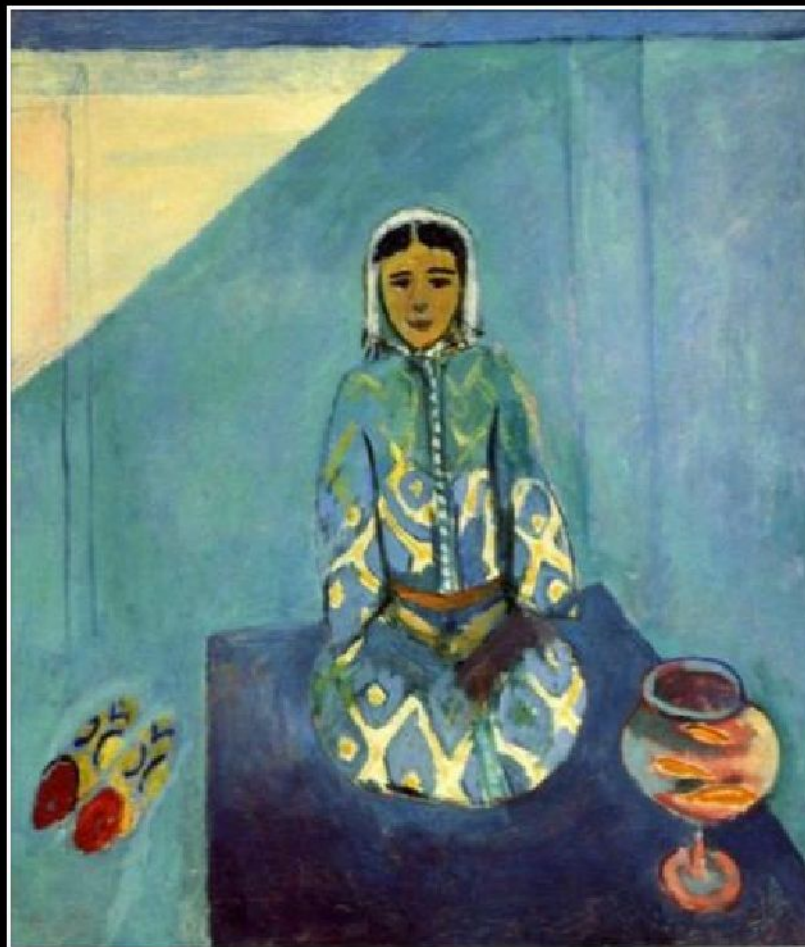
Анри Матисс «Марокканка» (Зора), 1912

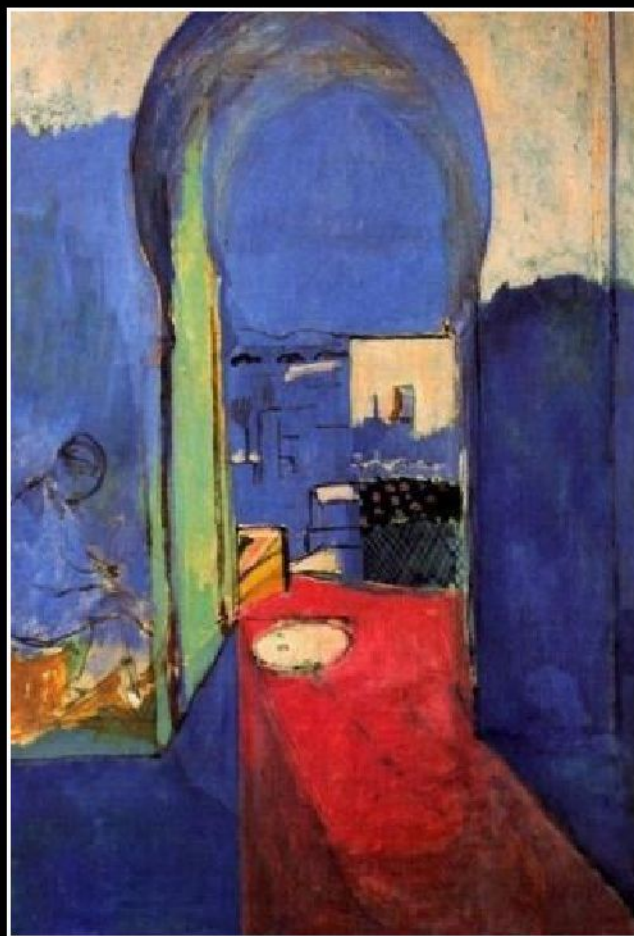
Анри Матисс «Марокканский триптих», 1912

Анри Матисс «Вид из окна. Танжер», 1912

Анри Матисс «Зора на террасе», 1912

Анри Матисс «Вход в Казба», 1912

«Рисовать ножницами»

Матисс, уже будучи всемирно признанным мастером, был поглощен аппликацией из бумаги – декупажем.

Матисс соотносил технику декупажа со скульптурой. Он полагал, что подобно тому, как скульптор буквально врезается в камень, так и художник, вырезающий из бумаги, непосредственно врезается в цвет. Мастера завораживало то, что при создании декупажей «сочетаешь в одном жесте линию с цветом, контур с поверхностью».

Анри Матисс. Работы в технике - декупаж.

Анри Матисс «Джаз» (иллюстрация к книге «Джаз»), 1947

Анри Матисс «Икар» (иллюстрация к книге «Джаз»), 1947

Анри Матисс «Метатель ножей», (иллюстрация к книге «Джаз»), 1947

Анри Матисс «Цирковая лошадь», (иллюстрация к книге «Джаз»), 1947

Анри Матисс «Похороны Пьеро», (иллюстрация к книге «Джаз»), 1947

Анри Матисс. Иллюстрации к книге «Джаз», 1947

Анри Матисс «Голубая обнаженная», 1952

Анри Матисс «Попугайчик и сирена», 1952

Анри Матисс «Попугайчик и сирена», 1952

Анри Матисс «Венок», 1953

***Выставка декупажей Анри Матисса в галерее Тейт Модерн
(Великобритания, Лондон)***

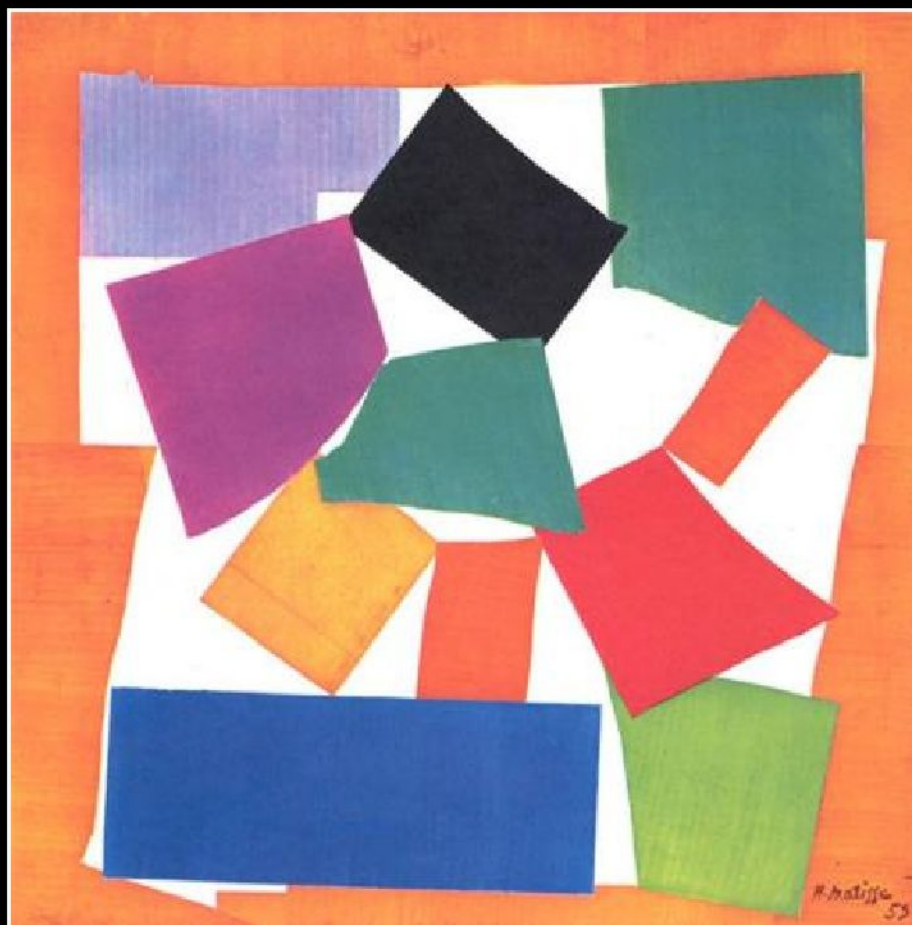
***Выставка декупажей Анри Матисса в галерее Тейт Модерн
(Великобритания, Лондон)***

Анри Матисс «Большая композиция с масками», 1953

***Выставка декупажей Анри Матисса в галерее Тейт Модерн
(Великобритания, Лондон)***

Анри Матисс «Улитка», 1953

***Выставка декупажей Анри Матисса в галерее Тейт Модерн
(Великобритания, Лондон)***

Анри Матисс «Печальный король», 1953

Капелла четок в Вансе

После тяжелой операции, перенесенной художником в 1941 г. за Матиссом ухаживала монахиня-доминиканка по имени Мари-Анж. В знак благодарности художник решил создать проект часовни.

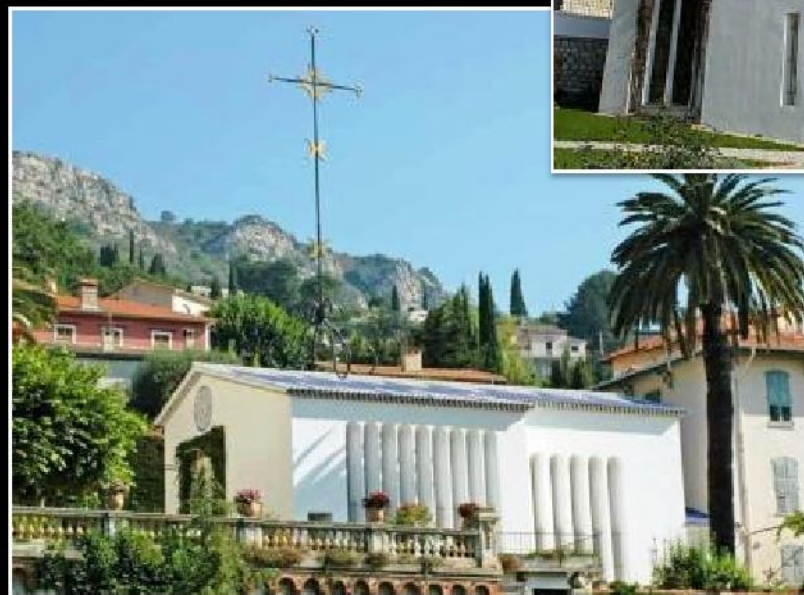
В доминиканском монастыре в Сен-Поль-де-Вансе Матисс познакомился со священником Пьером Кутюрье, «человеком вдохновенным и истинным реформатором церковного искусства». Так на свет появилась миниатюрная капелла со скромным убранством и феерией красок и солнечного света на витражах и настенных мозаиках.

Анри Матисс за работой над эскизами в отеле «Режина» в Ницце

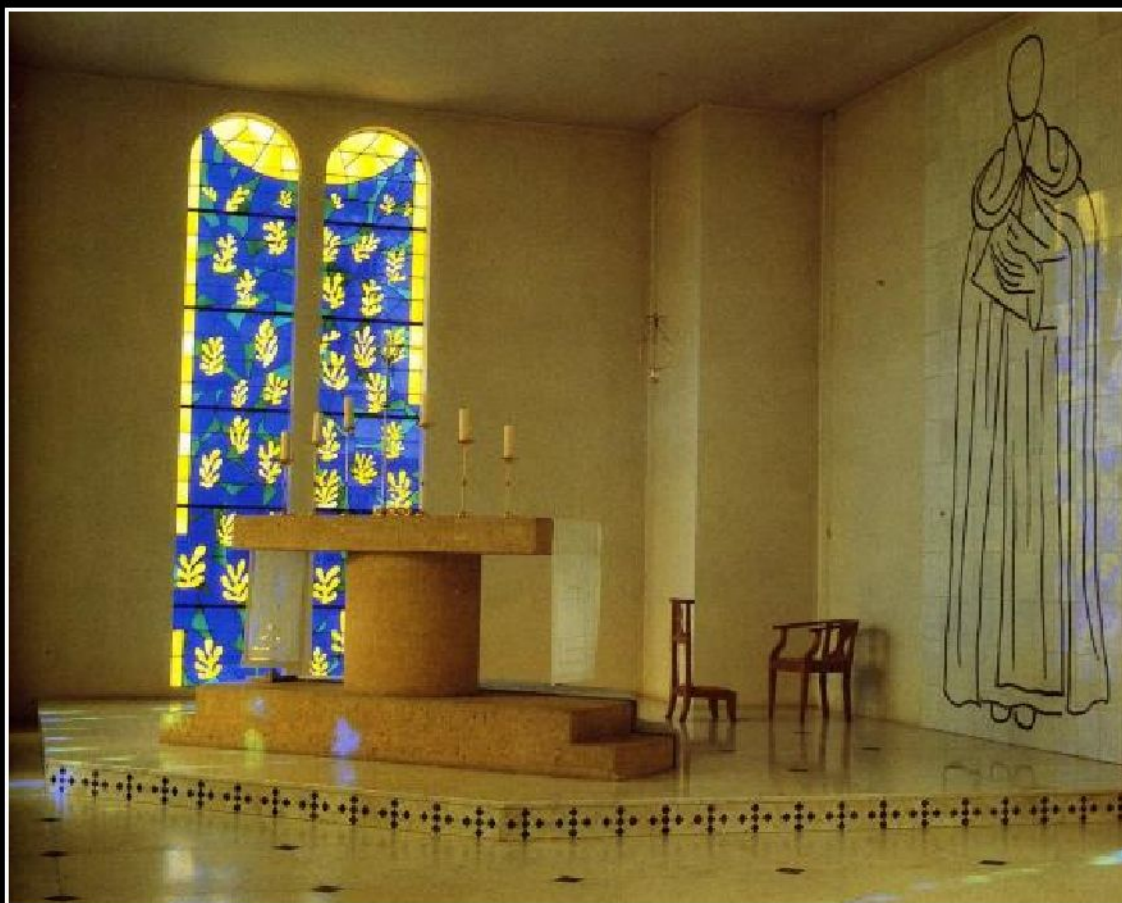
Анри Матисс. Модель Капеллы чётток в Вансе , 1951

Анри Матисс. Капелла чётков в Вансе , 1951

Анри Матисс. Эскиз витража «Древо жизни», 1951

Анри Матисс. Интерьер Капеллы чётток в Вансе , 1951

Анри Матисс. Интерьер Капеллы чётков в Вансе , 1951

Анри Матисс. Интерьер Капеллы чёткок в Вансе , 1951

Анри Матисс. Интерьер Капеллы чётков в Вансе , 1951

Анри Матисс. Интерьер Капеллы чётток в Вансе , 1951

Анри Матисс. Интерьер Капеллы чёткок в Вансе , 1951

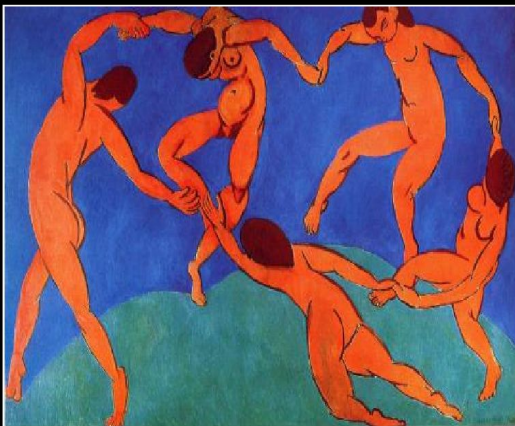

Анри Матисс. Ризы для священников в Капелле чётков в Вансе , 1951

Анри Матисс. Распятие в Капелле чёток в Вансе , 1951

Домашнее задание

Анри Матисс «Танец», 1910

Выполнить в рабочей тетради описание одного из известнейших произведений художника Анри Матисса.

«Музыка»

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 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.

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

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

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.

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

Список использованных источников и литературы

1. Аксёнова М. и др. Энциклопедия для детей. Том 7. Часть 2. М.: Аванта+, 2001.
2. Аксёнова М. и др. Энциклопедия для детей. Том 37: История XIX – XX веков. Новое и Новейшее время. - М.: Аванта+, 2011.
3. Веймарн Б.В. Всеобщая история искусств: В 6 т. Том 6 (книга первая): Искусство XX века. - М., 1965.
4. Вийранд Т. Молодежи об искусстве. - Таллинн, «Кунст», 1990
5. Герман М.Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века. - СПб.: Азбука-классика, 2005.
6. Дятлева Г.В., Хворостухина С.А., Семенова О.В. Популярная история живописи. Западная Европа. – М.: Вече, 2001.
7. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. - М.: Высшая школа, 2004.
8. История искусства. Т. II. Отв. ред. Е.Д. Федотова. - М.: Белый город, 2013.
9. Кастриа Ф., Дзуффи С. Современная живопись. В поисках свободы: от классицизма к авангарду. - М.: АСТ-Астрель, 2002.
10. Кузьмина М.Т., Мальцева Н.Л. История зарубежного искусства. - М.: Изобразительное искусство, 1984.
11. Сокольникова Н.М. История искусства в 2 томах. Том 1. - М.: Академия, 2009.
12. Сперлинг Х. Матисс. – М., 2011.
13. Фостер Х., Краусс Р., Буа И.-А., Бухло Б.Х.Д., Джослит Д. Искусство с 1900 года. Модернизм, антимодернизм, постмодернизм. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2015.
14. Хофман В. Основы современного искусства. Введение в его символические формы. - СПб.: Академический проект, 2004.
15. Янсон Х.В., Энтони Ф. Янсон. Основы истории искусств. - СПб: АОЗТ "Икар", 1996
16. ru.wikipedia.org
17. www.wikipaintings.org/ru/