Фовизм возник в конце XIX в конце XX века. Фовизм - направление во французской живописи начала XX столетия, характеризующееся яркостью цветов и упрощением формы. Как направление просуществовало недолго – примерно с 1898 по 1908 год.

Характерные черты фовизма:

· преобладание цвета над формой.

· плоскостная трактовка форм.

· Стилизация предметов.

· естественные чистые цвета.

· отвержение светотени, мелких деталей.

· точная и лёгкая линия.

Представителями фовизма являются: Анри Матисс; Андре Дерен, Морис Вламинк, Рауль Дюфи.

Некоторые, глядя на картины Матисса, могут подумать, что он и вовсе не прикладывал усилий, пока их писал. Современники говорили, что Матисс упростил искусство. Фигуры в его работах — понятные. Цвета — открытые. Если небо — то глубоко-синее, с облаками. Трава — ярко-зеленая. Солнце — лимонно-желтое. Вроде бы просто, а на самом деле — фовизм. А это значит минимум светотени, линейная перспектива и в целом — все как на детских рисунках.

«Танец», А. Матисс, 1909–1910, ГЭ, Санкт-Петербург. Картина Анри Матисса «Танец» из Эрмитажа огромна. 2,5 на 4 м. Потому что художник создавал ее, как настенное панно для особняка русского коллекционера Сергея Щукина.

И вот на этом огромном холсте Матисс изобразил крайне скупыми средствами некое действие. Танец. Ничего удивительного, что его современники были ошарашены. Ведь на таком пространстве столько всего можно было бы поместить!

Но нет. Перед нами лишь нечто, созданное с помощью линий и трёх цветов: красного, синего, зеленого. На этом все.

У нас может возникнуть подозрение, что фовисты (коим являлся Матисс) и примитивисты просто не умеют по-другому рисовать.

Это не так. В большинстве случаев они все получали классическое художественное образование. И реалистичное изображение очень им даже по силам.

Все легко объясняется. Чтобы выразить что-то важное, отсекается все лишнее. А то, что остаётся, служит для того, чтобы замысел художника до нас четко донести.

К тому же, если приглядеться, то в картине не все так уж примитивно. Да, земля выражена лишь зелёным цветом. А небо – синим. Фигуры написаны очень условно, одним цветом – красным. Никакого объема. Никакого пространства в глубину.

Но движения этих фигур очень даже сложны. Особенно обратите внимание на левую, самую высокую фигуру.

Буквально несколькими точными и выверенными линиями Матисс изобразил эффектную, выразительную позу человека.

И ещё несколько деталей добавляет художник, дабы донести до нас свою мысль. Земля изображена в виде некоего возвышения, что усиливает иллюзию невесомости и скорости.

Фигуры справа расположены ниже, чем фигуры слева. Так круг из рук становится наклонённым. Это добавляет ощущения стремительности.

А ещё важен цвет танцоров. Он красный. Цвет страсти, энергии. Опять же в довесок к иллюзии движения.

Все эти немногочисленные, но такие важные детали Матисс добавляет лишь для одного. Чтобы наше внимание было сосредоточено на самом танце.

Не на фоне. Не на лицах персонажей. Не на их одежде. Их просто нет в картине. А лишь на самом танце.

Перед нами квинтэссенция танца. Его суть. И ничего больше.

Вот тут-то и понимаешь весь гений Матисса. Ведь упрощать сложное всегда тяжелее. Гораздо легче усложнять простое.

Анри Матисс Музыка. 1910. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

На полотне изображены пять человек неопределенного возраста, а вся работа напоминает собой рисунок ребенка. Один из персонажей картины играет на скрипке, второй, сидя рядом, – на флейте, трое других находятся сбоку от них. Небеса на полотне насыщенно-синего, трава – ярко-зеленого, люди – красного цвета. Решение привычно для художника: благодаря контрасту больших по своим размерам областей чистого цвета зарождаются новые «ноты», которые заменяют цветовую гамму. Тона становятся непосредственным сюжетом всей картины.

Достичь гармонии цвета — ключевое задание, которое замечательно выполнено в «Музыке» Анри Матисса: ни одно описание картины не способно передать всю полноту подобранной цветовой гаммы. Сочный пунцовый оттенок отлично сбалансирован тут синим и зеленым. Фигуры очерчивает темный контур, который заполняет краска. Вначале мастер выполнил силуэты мужчин с гениталиями, однако в конце работы скрыл их, видимо, согласно пожеланию заказчика.

Скрипач в «Музыке» Анри Матисса напоминает собой памятник. Его поза очень точна в своих деталях — достичь цели живописцу было не очень сложно, ведь он также играл на этом музыкальном инструменте.

Ещё одна ассоциация – скрипач – скрипичный ключ. Остальные фигуры – ноты на нотном стане.

Матисс. Голубая обнаженная. **Частная коллекция. 1952.**

В конце жизни Анри Матисс увлёкся аппликацией и коллажами в технике декупажа. Работа велась следующим образом – художник окрашивал бумагу гуашью, а после вырезал из неё всё нужные фрагменты.

В 1952 году художник закончил серию картин под общим названием «Голубая обнажённая», где он изобразил женскую фигуру, выраженную в сочетании абстрактных форм и конструкций. Вся серия представляет собой вариации на один главный лейтмотив, обусловленный позой женщины - это излюбленное положение женского тела в пространстве, к которому не раз прибегал художник, а именно скрещенные ноги и запрокинутые руки.

Главное достоинство всей серии в необыкновенной гармонии. Два цвета – белый и голубой, переплетаются по средствам компоновки отдельных деталей, которые воплощают женскую фигуру, пускай и в нарочито искажённом виде. Кажется, убери один фрагмент и всё — гармония будет нарушена, а фигура превратиться в бессвязный набор элементов. Каждая картина напоминает даже не плоскостный рисунок, а причудливую скульптуру, волшебным образом трансформировавшуюся в двухмерное изображение.

Эта необыкновенная гармония далась мастеру совсем нелегко – прежде чем картины получили свой законченный вид, блокнот Матисса был испещрён многочисленными эскизами и набросками, демонстрирующими то, как долго художник искал нужный вид фрагмента.

Сам Матисс утверждал, что аппликация – это самый лучший способ рисовать цветом, так как не нужно тратить время на контуры, которые придётся заполнять после красками, а так он может сразу творить нужным ему колером. А для этой серии ему было достаточно лишь два, чтобы изобразить покой, чистоту, размеренность и гармонию, к которым всегда стремился Матисс.

«Голубая обнажённая» - это прекрасный транслятор взглядов Матисса, не желающего изображать драматизм, сложные эмоции, а лишь нести людям расслабление, покой и эстетическое удовлетворение, то есть радость в высшем смысле понимания этого слова.

Дюфи Рауль (1877-1953), французский художник, график, декоратор и керамист; известность ему принесли изображения курортов, пляжей, скачек и регат. Родился в Гавре 3 июня 1877; начальное художественное образование получил в родном городе в Школе изящных искусств. В 1900 поступил в Школу изящных искусств в Париже и стал часто бывать в мастерской художника и коллекционера Леона Бонна. Дюфи был равнодушен к академической живописи; гораздо больше его привлекал импрессионизм, особенно пейзажи Клода Моне и Камиля Писсарро. Но вскоре даже их произведения стали казаться молодому художнику слишком сдержанными. В 1906, когда была организована первая персональная выставка Дюфи, он познакомился с Анри Матиссом и фовистами, писавшими яркими чистыми цветами и очерчивали образы выразительным резким контуром; эти же черты характерны и для работ Дюфи, выполненных в 1906-1909. В произведениях Поля Сезанна художник обнаружил более тонкую живописную технику. На некоторое время он увлекся кубизмом и только к 1920-м годам выработал собственную оригинальную манеру. В картинах зрелого периода творчества художника перспективные построения почти не используются, а светлые прозрачные пятна жидкой краски накладываются быстрыми легкими мазками; эта манера получила название "стенографической". Акварели и живописные полотна Дюфи, на которых изображены сцены из суетливой и шумной жизни на морских курортах, праздничные скачки в Довиле, яхтсмены, представляют картину нравов того времени.

Дюфи приобрел славу также как иллюстратор и мастер декоративно-прикладного искусства. Он создавал рисунки тканей для известных модельеров, картоны для ковров, керамику, а также расписывал общественные здания. Его иллюстрации украшают книги Аполлинера, Малларме и Жида.