

LE FAUVISME

De l'Académisme au Fauvisme

Le mouvement fauviste apparaît vers 1895. Il est reconnu à partir de 1905.

Vers 1880, l'académisme et l'impressionnisme rentrent en crise.

Le milieu du XIXe siècle voit le jour à de multiples inventions et progrès, influençant les Arts.

Ainsi, à la fin du XIXe siècle, plusieurs tendances émergent. L'enseignement de l'Ecole des Beaux-Arts reste fondé sur les valeurs du XVIIe. L'art officiel est encore le classicisme basé sur la mythologie, le religieux.

Les "mauvais élèves" de l'Ecole des Beaux-Arts et les "Fauves"

Dès 1850, divers mouvements dissonent : le réalisme (Courbet, Manet) représentant des scènes de la vie quotidienne, la valorisation de la couleur en opposition au dessin (Delacroix), amenant l'impressionnisme (Van Gogh, Cézanne), le pointillisme (Seurat) et le fauvisme (Van Dongen [Havre]) Matisse et Signac [Midi]).

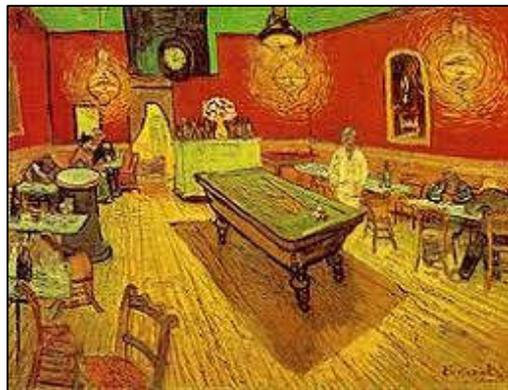
Enseignant aux Beaux-Arts et peintre symboliste, Gustave Moreau (1826-1898) s'inspire de la mythologie, du religieux mais avec des couleurs chatoyantes, à l'inverse du classicisme -H. Matisse a été l'élève de G. Moreau-

Femme à la toilette – Gustave Moreau (1826-1898)

La femme au bain était un thème très ancien.

Pour sa *femme à la toilette* G. Moreau recherche un univers volontairement coloré et exotique, choquant lors de sa présentation.

G. Moreau a été très controversé car il encourageait ses élèves à développer leur propre personnalité plutôt que suivre les règles académiques. Il ouvre le champ au mouvement fauviste.

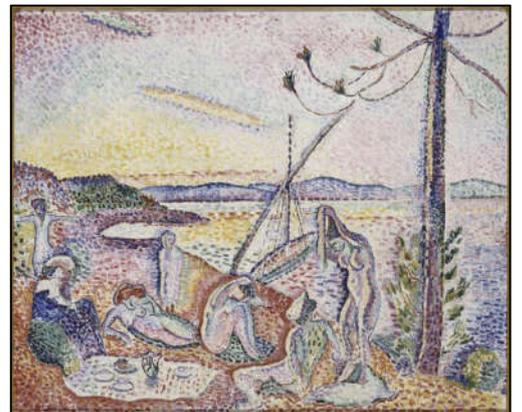
Le café de nuit – Vincent Van Gogh (1853-1890)

V. Van Gogh (impressionniste et pointilliste à son heure) utilise des couleurs complémentaires, des lumières artificielles, et la perspective n'est pas respectée.

Luxe, calme et volupté – Henri Matisse (1869-1954)

Titre inspiré d'un poème de Baudelaire, ainsi que nous le fait remarquer notre ami Yves-Marc.

H. Matisse s'inspire là du "Déjeuner sur l'herbe" de Claude Monet (1863). Les Ombres sont en vert, en violet et non en brun foncé comme l'Académie l'impose. La lumière provient de l'intégralité du tableau et non plus d'une de ses parties. Il utilise une technique, nommée le "pointillisme".

Intérieur – Edouard Vuillard (1868-1940)

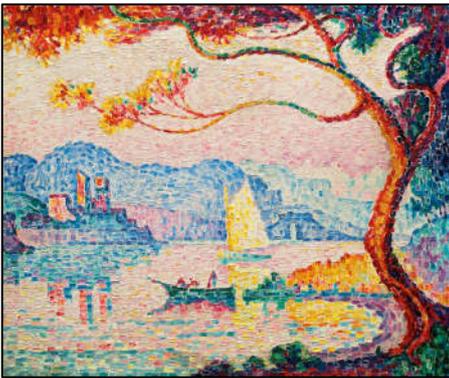
E. Vuillard est un "nabisme", courant fin XIXe début XXe siècle. On voit apparaître des scènes de la vie quotidienne, comme ce tableau représentant l'intérieur d'un appartement parisien bourgeois. Les couleurs sont sourdes, les personnages sans visages.

The houses of Parliament – Claude Monet (1840-1926)

C. Monet bénéficie du soutien du ministre Georges Clémenceau. CM est considéré comme le fondateur du fauvisme.

C'est dans le Midi de la France que les peintres découvrent les couleurs fortes et vives.

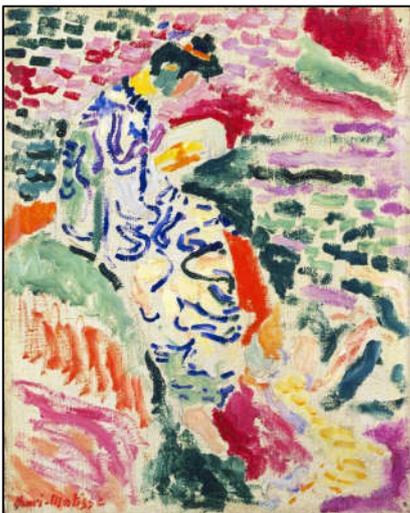

Antibes – Petit port de Bacombe – Paul Signac (1863-1935)

Néo-impresionnisme. Touches larges, technique des aplats.

Le 14 juillet - Albert Marquet (1875-1947)

Thème de la rue.
Travail en aplat, cornes autour des formes (technique du vitrail et de P. Gauguin).

La japonaise – Henri Matisse (1869-1954)

Taches juxtaposées comme P. Signac ou G. Seurat. Le public est choqué par ce tableau.

Devinette : "Voyez-vous apparaître la japonaise dans ce tableau ?"

L'Estaque – Paul Cézanne (1839-1906)

Tons fondus, formes géométrisantes, couleurs en aplat et proches de la réalité.

Paysage de l'Estaque - 1906 Georges Braque (1882-1963)

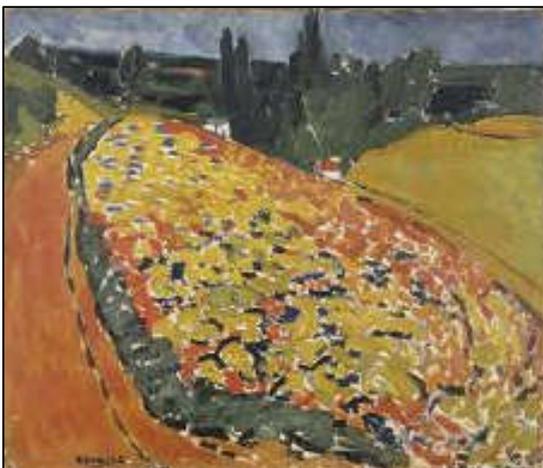
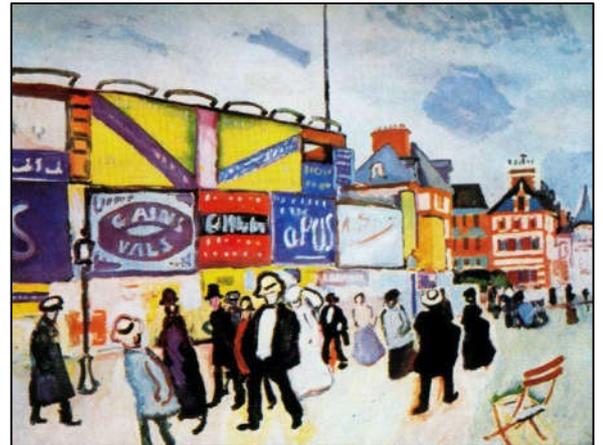
G. Braque peint des paysages déjà peints par Cézanne, comme en atteste ce tableau de l'Estaque. Formes stylisées.

Affiche à Trouville – Raoul Dufy (1877-1953)

Contraste entre les affiches géométriques et les personnages de guinguois en mouvement. Les personnages sont sans visage, on ne voit que des silhouettes.

Raoul Dufy fait partie de "la bande des Havrais" (C. Monet, E. Boudin, C. Pissarro, W. Turner, J-B Corot, O. Friez, G. Braque, M. de Vlaminck).

Raoul Dufy utilise la technique du bois gravé (cf *Le Bestiaire d'Apollinaire* sur bois gravé sur papier contrecollé sur papier fort – 1917) et crée des motifs pour Paul Poiret et autres couturiers de l'époque.

Les coteaux de Rueil - Maurice de Vlaminck (1876-1958)

Couleur "dynamite", tableau très lumineux. Il y a plusieurs points de fuite, contrairement à l'Académisme.

Notre assemblée du 20/10/2018 n'a pas, me semble-t-il, apprécié cette toile, trouvant lourde ce champ ressemblant à un "lourd pâté".

Statue Baoulé à fonction magique – Ethnie de Côte d'Ivoire

Statuette de l'île de Pâques

Les fauvistes s'inspirent d'œuvres d'art d'Afrique et d'Océanie, de par l'aspect stylisé des formes et la déformation des corps. Ces œuvres sont violemment rejetées par le public dont Georges Braque est collectionneur.

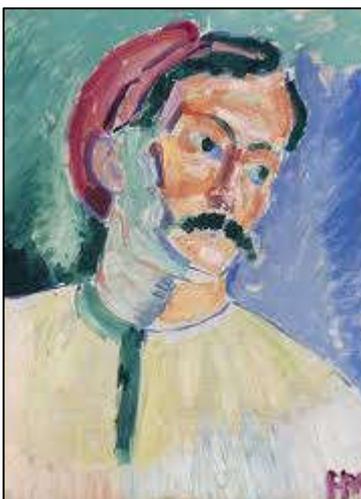
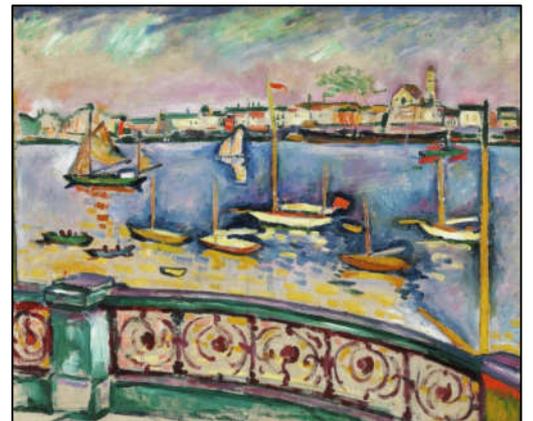

Femme au chapeau – Henri Matisse (1869-1954)

Couleurs très vives. Cheveux rouges. Forme des yeux très stylisée rappelant les Arts Premiers.

Le port d'Anvers - Georges Braque (1882-1963)

Peintre du Nord
Cernes et couleurs travaillées en aplat.

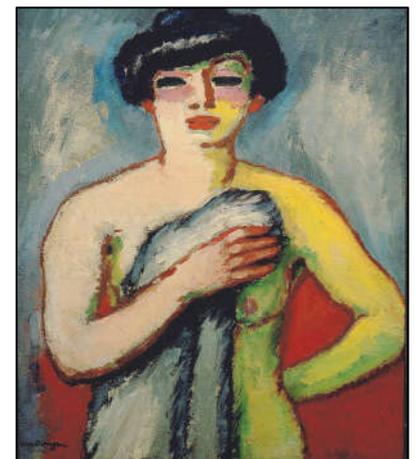

Portrait de Derain - 1905 - Henri Matisse

Violence des couleurs qui sortent du tube. Vécu comme une "fumisterie" lors de son exposition.

Buste de face – Kees Van Dongen (1877-1968)

Modèle d'atelier. Aplats, cercles autour des formes.

Le fauvisme etc.....

Kees Van Dongen est considéré comme étant le chef de file du mouvement fauviste.

Le fauvisme, après l'impressionnisme et le pointillisme, représente une cassure fondamentale entre Académisme du XVIIe siècle et *Modernisme*. Il représente une ouverture accompagnée toutefois d'un retour aux sources (tels les Arts Premiers ou encore les surréalistes -S. Dali (XXe s.) qui s'inspire de J. Bosch (XVe s.).

Les œuvres fauves sont facilement reconnaissables par l'emploi de couleurs aux teintes éclatantes étalées en aplats. Les images figuratives tendent, par la simplification des formes, à une certaine ébauche d'abstraction. Le terme "Fauvisme" est à son époque utilisé comme une plaisanterie à l'encontre des artistes. Ils sont des "fauves" (=sauvages).

Ces peintres - Gauguin, Matisse, Derain -qui travaille beaucoup avec de Vlaminck-, Dufy, Braque, Van Dongen, Modigliani, Signac, Bonnard privilégient la recherche des contrastes de couleurs ("couleurs dynamites" comme l'exprime Derain) au détriment du dessin.

Lors du Salon d'Automne de 1905, les œuvres fauves provoquent un scandale : Finies les compositions classiques, les adeptes du fauvisme se concentrent exclusivement sur les émotions dues aux couleurs. Les œuvres présentées par André Derain (1880-1954) et Maurice de Vlaminck (1876-1958) choquent particulièrement.

Les fauvistes peignent essentiellement en atelier, d'après croquis préparés dans le cadre naturel. Ils privilégient leur propre subjectivité au réalisme. Les couleurs primant sur le dessin, sont très vives, et la déformation des personnages est notable. Ces techniques de peinture sont innovantes.

[Notons que les fauvistes sont particulièrement appréciés des Russes, Belges et Hongrois.]

Cette école eut toutefois une durée fort courte : 1905-1907. Matisse et ses amis estiment en avoir fait le tour et l'année 1908 marque déjà la fin du fauvisme.

En 1907, Pablo Picasso marque le début du cubisme tandis qu'André Derain revient à un classicisme.

Le fauvisme a intéressé Vassily Kandinsky (1866-1944) mais vers 1910, il ouvre le chemin à l'abstraction (vibrations, rythmes, symboles).

*****

Cette conférence sur "le fauvisme", fort bien menée par Karine, m'a suscité la réflexion suivante : "Comme dans la Vie et toute activité humaine, l'Art est mouvant".

Invention / nouveauté mais aussi inspiration du passé / retour en arrière / oscillation. Ces évolutions choquent dans un premier temps puis sont acceptées et reconnues par la suite.

L'Art s'imprègne des diverses et multiples découvertes humaines qui sont inépuisables. Rien n'est figé, tel un balancier.

Cubisme / abstraction / expressionnisme / réalisme / hyper-réalisme / surréalisme / (le fameux "carré blanc sur fond blanc" de Kasimir Malevitch, peintre russe, 1918) / Sécession (Klimt...)... Avec l'apparition du Numérique, la liste va s'étendre et il en sera ainsi tant que l'Humanité existera.

L'Art pictural est éternel et mouvant... Émouvant...

Martine C.