

Образец ссылки на эту статью: Побыба А.А., Оришев А.Б. Фовизм // Бизнес и дизайн ревю. 2022. № 4 (28). С. 79-86.

УДК 7.037.1

ФОВИЗМ

Побыба Анастасия Алексеевна

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», Москва, Россия (129090, Москва, Протопоповский переулок, 9), студентка Факультета управления бизнесом, polyba@mail.ru, +7-926-652-12-73

Оришев Александр Борисович

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», Москва, Россия (129090, Москва, Протопоповский переулок, 9), доктор исторических наук, Orishev71@mail.ru, +7-926-677-1860

Аннотация. Основная масса людей, которые хоть раз жизни интересовались искусством, примерно знают ключевые периоды развития живописи и искусства в целом. Это был долгий путь от классицизма к современному цифровому рисунку или эклектики в нашем ее понимании. В данной статье авторы рассматривают переходный момент от неоимпрессионизма, импрессионизма и постимпрессионизма к модерну и авангардному искусству. Сейчас эта тема наиболее актуальна, так как при изучении работ художников возникает вопрос о том, как они пришли от воздушных, мягких и ярких картин импрессионизма с преобладанием рассеянного света и смешанных полутонов, к геометрическим формам и линиям, к чистой заливке цветом и упрощенным сюжетам. Цель исследования: популяризировать фовизм, объяснить важность и суть этого художественного течения; сформировать определенное понимание исторической последовательности развития искусства начала XX в. Главный научный результат: дано разъяснение техник и истоков появления фовизма как первого авангардного течения.

Ключевые слова: фовизм; живопись; модерн; авангардное искусство.

FAUVISM

Polyba Anastasiia Alekseevna

Institute of Business and Design (B&D), Moscow, Russia (129090, Moscow Protopopovskiy Lane, 9), student of the Faculty of Business Management, Orishev71@mail.ru, +7-926-677-1860

Orishev Aleksandr Borisovich

Institute of Business and Design (B&D), Moscow, Russia (129090, Moscow Protopopovskiy Lane, 9), doctor of historical Sciences, Orishev71@mail.ru, +7-926-677-1860

Abstract. The majority of people who have been interested in art at least once in their lives know approximately the key periods of the development of painting and art in general. It was a long way from classicism to modern digital drawing or eclecticism in our understanding of it. In this article, the authors consider the transitional moment from neo-Impressionism, Impressionism and post-Impressionism to modern and avant-garde art. Now this topic is most relevant, since when studying the works of artists, the question arises about how they came from airy, soft and bright impressionist paintings with a predominance of diffused light and mixed semitones, to geometric shapes and lines, to pure color filling and simplified plots. The purpose of the study: to popularize Fauvism, to explain the importance and essence of this artistic trend; to form a certain understanding of the historical sequence of the development of art in the early twentieth century. The main scientific result: an explanation of the techniques and origins of the emergence of Fauvism as the first avant-garde movement is given.

Keywords: fauvism; painting; art nouveau; avant-garde art.

Введение

Когда ребенок в первый раз смотрит на картину или любое другое произведение искусства, он в первую очередь скажет «красиво/некрасиво». Его не будет интересовать глубокий замысел, который возможно хотел привнести художник через свое творчество, не будет восторга от качества или количества мазков на холсте, или от техники письма, который использовал мастер. Зато он обратит внимание на яркость рисунка, на сочетания цветов и на сюжет, который будет ему понятен или интересен. А если художник по-настоящему искусен и талантлив, то картина даже сможет вызвать у ребенка определенный спектр эмоций, который заложил автор при создании своего произведения. Подобно ребенку, фовист также будет выплескивать свои необузданные дикие эмоции на холст с помощью красок и незамысловатых, но все равно глубоких сюжетов. Явление фовизма было непродолжительно, но это было «детством», фундаментом авангарда, которое, к сожалению, зачастую упускается при изучении эволюции направлений живописи конца XIX и первой половины XX веков. Заметим, что тема фовизма до сих пор мало изучена в научной литературе. Из работ последних лет можно назвать лишь коллективную работу ученых Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина [1, с. 26], исследования Д.В. Плахова [2, с. 179-183], Е.Г. Антонова и В.А. Голика [3, с. 124-140], Ю.Б. Борева [4, с. 710-715]. Что касается зарубежных ученых, то здесь ситуация не лучше. В базе данных Scopus нами обнаружена только одна работа, в которой среди ключевых слов фигурирует фовизм [5, p. 235-282].

Цель исследования

Статья призвана популяризировать фовизм, выяснить и объяснить важность, а также суть этого художественного течения; сформировать

понимание исторической последовательности развития искусства начала XX в.

Методы исследования

При работе над статьей автор использовал следующие методы: сравнение, с помощью которого осуществлялось сопоставление работ различных мастеров из разных эпох; теоретический анализ и синтез в процессе изучения различных материалов, статей, просмотр картин и т.д.

Результаты исследования и их обсуждение

«Искусствоведение не является обязательным предметом в общеобразовательной школе или в вузовском образовательном стандарте, как, к примеру, философия. Поэтому специальные знания являются достоянием узкого круга “посвященных”. Массовый реципиент, личностный образовательный уровень которого не характеризуется в достаточной мере просвещенностью в области истории и теории искусства, или имитирует понимание и приятие непонятного, чуждого для него искусства...» [6, с. 169]. Авторы настоящей статьи путь в области изучения искусства советуют начать с изучения фовизма и его главных представителей, таких как: Анри Матисс, Андре Дерен, Морис де Вламинк и Анри Шарль Манген. На этот счет имеет научная литература, с которой следует ознакомиться [7, с. 710-715; 8, с. 184-190; 9, с. 226-228; 10]. Эта рекомендация обусловлена тем, что фовизм это одно из лучших направлений, которое может установить диалог со зрителем. Далее я объясню более подробно.

Начнем с импрессионизма, т.к. он является крупнейшим течением конца XIX в. и «отцом» последующих направлений. Разберем импрессионизм с базовых аспектов, которые нужны для поверхностного понимания этого феномена живописи. Он был смесью реализма и выплеском бушующих эмоций художников через новые техники рисунка, которые они разработали. В картинах все также прослеживался классический академический рисунок, построение перспективы и правильные пропорции, но уже видно буйство красок и визитная карточка всего направления – игра света и тени. Смотря на картины великих художников, мы чувствуем первоначальную атмосферу местности, которую они описывали в своих работах, гиперболизируя и искажая под свой манер, и эмоции, передаваемые за счет цвета и композиции. То есть это были уже не обычные пейзажи или портреты, или сюжеты из жизни, религии и т.д. Картины стали более живыми и будоражащими душу зрителя, они пытались передать свое мимолетное впечатление от реальности, запечатлеть прекрасное мгновение в этом изменчивом мире. Так начался разговор между художником и зрителем. Но проблема заключалась в том, что искусство все также оставалось делом критиков и более «просвещенного» общества. Глубокий сюжет, сложность

техники или пугающая новизна ярких красок держала на расстоянии творца и созерцателя.

С этой проблемой начали работать последующие художники-постимпрессионисты, которые потихоньку начали уходить от азов академически правильного построения рисунка и композиции. Постимпрессионизм развивался, видоизменялся, имел огромный масштаб и большое количество последователей. В качестве примера назовем работы Винсента Ван Гога. Этот непризнанный при жизни художник с трагичной судьбой и огромным талантом, оказал огромное влияние на фовистов в будущем. Ван Гог разработал свой стиль росписи, непохожий на других. Он, даже при использовании полутонов и смешивания красок, делал более обособленные цветом области, будь то блики или формы деревьев, или фигуры, состоящие из обобщенных фигур. Вообще, он был главной фигурой, чьи творчеством и техниками вдохновлялись будущие представители нового направления. Также есть одна особенная отличительная черта, которую потом также использовали фовисты, начиная с Анри Матисса и заканчивая Андре Дареном (см. рисунок 1 и рисунок 2).

Рисунок 1 – В. Ван Гог «Красные виноградники в Арле. Монмажор», ноябрь 1888 г.

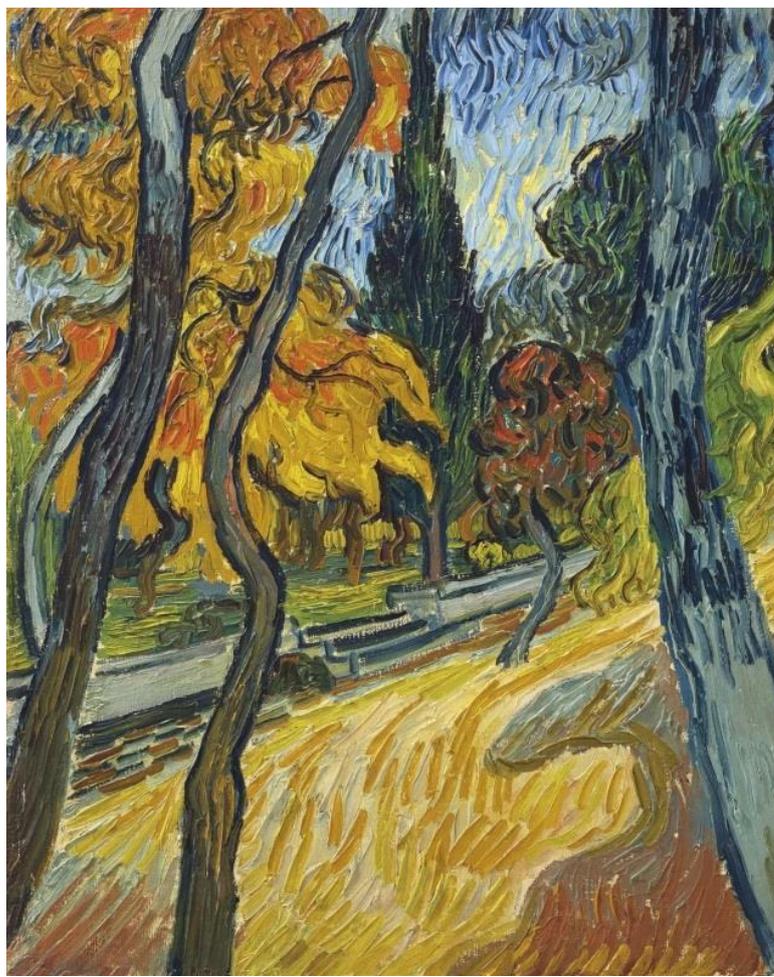

Рисунок 2 – В. Ван Гог «Деревья в приютском саду», 1889 г.

Начиная с конца 1887 г. Ван Гог начинает писать свои картины в так называемом «точечном» стиле. Мазки грубые и протяжные, цвета практически перестают смешиваться между собой, придавая более четкие границы формам (см. рисунок 2). Этот прием позже использовал Анри Матисс (см. рисунок 3).

Переходя уже непосредственно к фовизму, следует отметить, что все стили — это совокупность опыта и чувств их представителей. Все художники учились, вдохновлялись творчеством других мастеров и перенимали крупницы их стиля, создавая собственный. Естественно, смотря на фовизм в целом очень сложно иногда отличить его, т.к. он был максимально самобытен, являясь средством самовыражения молодых художников.

Рисунок 3 – А. Матисс «Попугайные тюльпаны», 1905 г.

Фовисты в своем творчестве не признавали абсолютно никаких условностей и закономерностей, устанавливаемых классическими художественными школами. Они рисовали в первую очередь картины, а не людей. Самое важное в технике исполнения это:

1. Нарушение линейной перспективы. Эта особенность прослеживается у большинства картин.

2. Обобщенность форм. Авторы очень мало уделяют внимания прорисовке мелких деталей, делая упор на общее впечатление и настроение картины через формы и цвет.

3. Яркие «кричащие» цвета. Цвет стал ключевым моментом, т.к. использовались необычные сочетания теплых и холодных цветов. Тени или свет имели чуть ли не один тон на всю картину. Этот способ был необычен для тех времен, но привлекал людей своей ясностью, яркостью и экспрессией.

Диалог со зрителем также формируется изучением биографии художников. Понимая, что происходило с человеком, какой он проходил жизненный этап во время написания той или иной картины, невольно начинаешь ее понимать более глубоко и осмысленно. И это уже более детальное изучение самих художников, а не течения в целом, хотя стоит отметить, что само течение сформировалось из личностей данной группы людей.

Выводы

В настоящее время фовизм известен в основном по творчеству Анри Матисса, точнее единичных его работ. Чтобы популяризировать данное течение нужно детально изучать биографию каждого художника и формировать собственное мнение об их жизни и способе высказывания через картины. Фовизм дал толчок множеству авангардных направлений и сформировал фундамент творчества будущих великих художников таких, как Пикассо. Эта статья является удочкой для рыбака в мире искусства и может послужить толком для дальнейшего изучения истории искусства, более детального разбора личностной составляющей фовизма. И это неслучайно. Работы великих мастеров фовизма все чаще дают опору и вдохновение молодым художникам и дизайнерам, что мы видим на примере творчества преподавателей и студентов Института бизнеса и дизайна.

Список используемой литературы

1. Власова А.А., Ротанова В.А., Торопова А.И., Мочалова А.С. Фовизм // Современные научные исследования и инновации. 2018. № 4 (84). С. 26.
2. Плахов Д.В. Фовизм в живописи и его особенности // Актуальные проблемы художественного образования в условиях реализации ФГОС. Материалы международной научно-практической конференции. Орел: Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 2019. С. 179-183.
3. Антонова Е.Г., Голик В.А. Фовистские тенденции в искусстве 1910-х годов // Музыкальное искусство. 2011. № 11. С. 124-140.
4. Борев Ю.Б. Фовизм: художник извлекает из форм вечность, приобщаясь к вечности // Теория литературы. В 4-х томах. М.: Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, «Наследие», 2001. С. 285.
5. Fieberg J.E. Development and Implementation of Molecular Modernism, a «Chemistry and Art» Course with Travel Components in France or the United States // ACS Symposium Series. 2021. Vol. 1386, pp. 235 – 282. DOI 10.1021/bk-2021-1386.ch011
6. Богомолова Е.А. Новаторство Анри Матисса. Фовизм // Гуманитарные науки в современном вузе: вчера, сегодня, завтра. Материалы международной научной конференции / под ред. С. И. Бугашева, А.С. Минина. СПб: Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна, 2019. С. 710-715.
7. Кузнецова О.Н. Мировоззренческие аспекты и проблема понимания в фовизме // Известия Алтайского Государственного Университета. 2013. № 2-1 (78). С. 168-171.
8. Яковлева Т. Анри Матисс, графика // Prosodia. 2017. № 6. С. 184-190.
9. Парфенова Е.И. От консерваторов к авангарду. Анри Матисс // Научный аспект. 2021. Т. 2. № 3. С. 226-228.
10. Labrusse R., Munc Ja. Matisse-Derain. La verite du fauvism. Paris: Hazan, 2005. 359 p.

References

1. Vlasova A.A., Rotanova V.A., Toropova A.I., Mochalova A.S. Fovizm (Fauvism), *Sovremennye nauchnye issledovaniia i innovatsii*, 2018, no 4 (84), p. 26.
2. Plakhov D.V. Fovizm v zhivopisi i ego osobennosti (Fauvism in painting and its features), *Aktualnye problemy khudozhestvennogo obrazovaniia v usloviakh realizatsii FGOS*.

Materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. Orel: Orlovskii gosudarstvennyi universitet imeni I.S. Turgeneva, 2019, pp. 179-183.

3. Antonova E.G., Golik V.A. Fovistskie tendentsii v iskusstve 1910-kh godov (Fauvist tendencies in the art of the 1910s), *Muzykalnoe iskusstvo*, 2011, no 11, pp. 124-140.

4. Borev Iu.B. Fovizm: khudozhnik izvlekaet iz form vechnost, priobshchias k vechnosti (Fauvism: the artist extracts eternity from forms, joining eternity), *Teoriia literatury*. V 4-kh tomakh. M.: Institut mirovoi literatury im. A.M. Gorkogo RAN, «Nasledie», 2001, p. 285.

5. Fieberg J.E. Development and Implementation of Molecular Modernism, a «Chemistry and Art» Course with Travel Components in France or the United States, *ACS Symposium Series*, 2021, Vol. 1386, pp. 235 – 282. DOI 10.1021/bk-2021-1386.ch011

6. Bogomolova E.A. Novatorstvo Anri Matissa. Fovizm, Gumanitarnye nauki v sovremennom vuze: vchera, segodnia, zavtra (The innovation of Henri Matisse. Fauvism). Materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii / pod red. S. I. Bugasheva, A.S. Minina. SPb: Sankt-Peterburgskii universitet promyshlennykh tekhnologii i dizaina, 2019, pp. 710-715.

7. Kuznetsova O.N. Mirovozzrencheskie aspekty i problema ponimaniia v fovizme (Worldview Aspects and the Problem of Understanding in Fauvism), *Izvestiia Altaiskogo Gosudarstvennogo Universiteta*, 2013, no 2-1 (78), pp. 168-171.

8. Iakovleva T. Anri Matiss, grafika (Henri Matisse, graphics), *Prosōdia*, 2017, no 6, pp. 184-190.

9. Parfenova E.I. Ot konservatorov k avangardu. Anri Matiss (From conservative to avant-garde. Henri Matisse), *Nauchnyi aspekt*, 2021, Vol. 2, no 3, pp. 226-228.

10. Labrusse R., Munc Ja. Matisse-Derain. La verite du fauvism. Paris: Hazan, 2005. 359 p.

Работа поступила в редакцию: 20.05.2022 г.