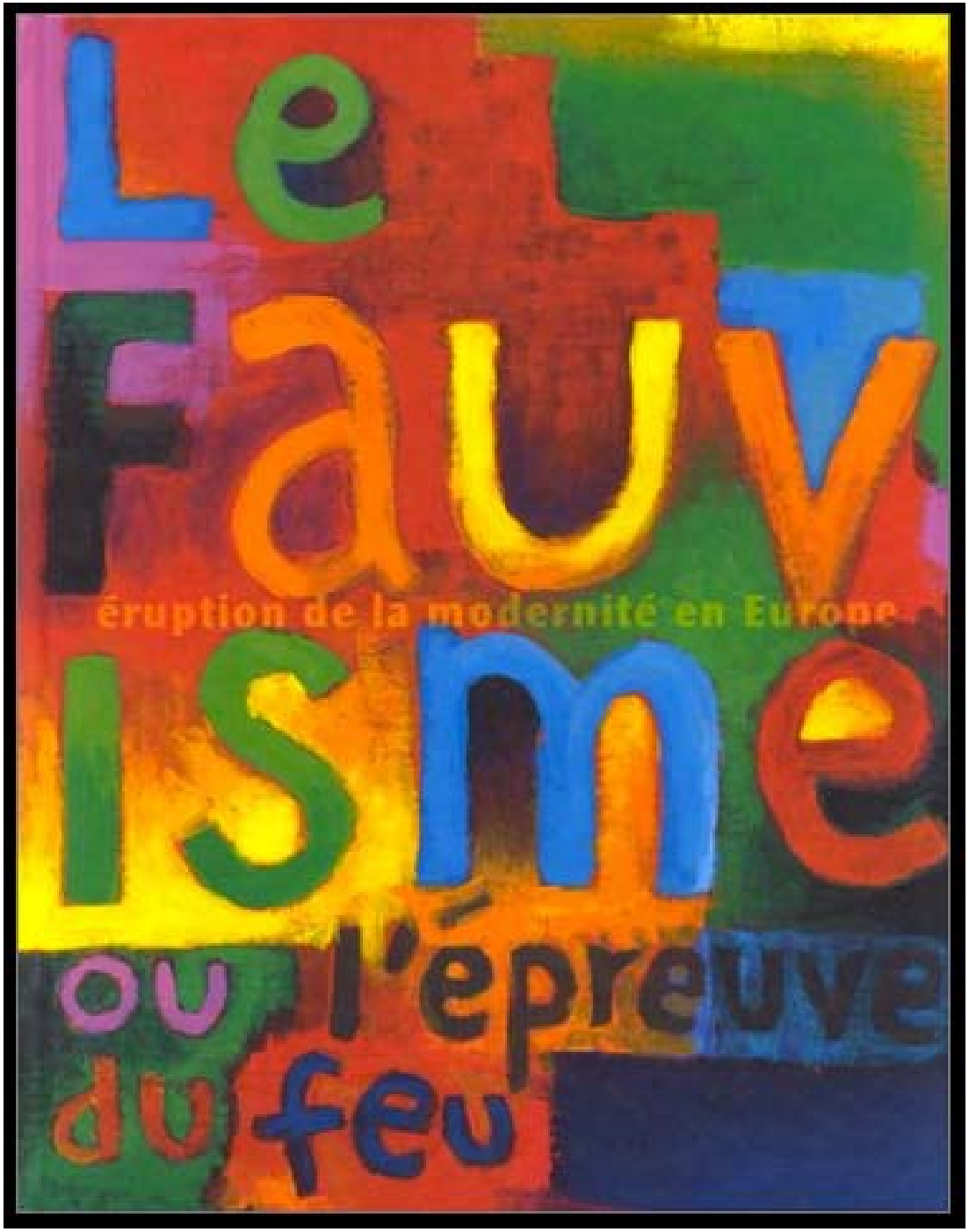
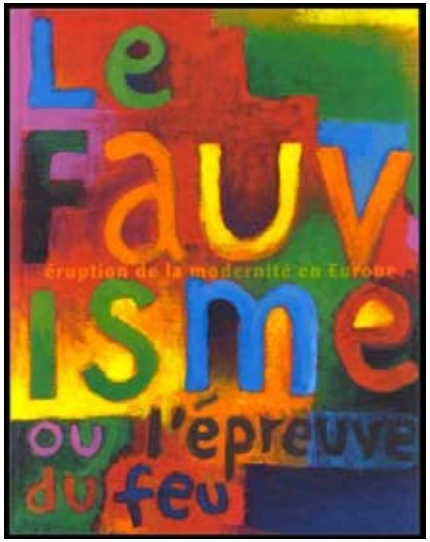
Petit détour dans l'histoire de l'art :





Les origines du FAUVISME

Le terme « *fauvisme* » est inventé par le critique d'art Louis Vauxcelles, suite à sa visite au Salon d'Automne de 1905, au Grand Palais à Paris. La salle VII de ce salon présente alors de jeunes peintres, on la surnomma :

« LA CAGE AUX FAUVES ».

Henri Matisse, *La femme au chapeau*, 1905, MoMA San Francisco

Pourquoi ?
À cause des couleurs et de la façon dont elles sont utilisées. Les réactions du public et des journalistes ont été très violentes. Le journaliste, Camille Mauclair parle d'un « *pot de peinture jeté à la tête du public* ». Il utilise cette expression car les couleurs sont vives et le public, de cette époque, n'a pas l'habitude de voir une telle peinture. Le FAUVISME est un mouvement qui s'organise autour d'un artiste majeur : Henri Matisse. Son œuvre, *La femme au chapeau*, fait scandale à cause de sa liberté de composition et des nombreuses tâches de couleurs utilisées : comme du rouge, du vert et du jaune dans le visage de la jeune femme.

André Derain, *L'Estaque, route tournante*, 1906, Museum of Fine Arts Houston

Pour les *FAUVES*, la couleur prime sur le dessin, ainsi que sur la réalité. Cette façon de penser la peinture sera d'ailleurs une constante pour Henri Matisse tout au long de son œuvre.
Dans un tableau *FAUVISTE*, les couleurs sont vives, exacerbées, mais surtout, utilisées pures – c'est-à-dire qu'elles ne sont pas ou peu mélangées entre elles sur la palette. Cette façon de peindre est non conventionnelle pour l'époque.

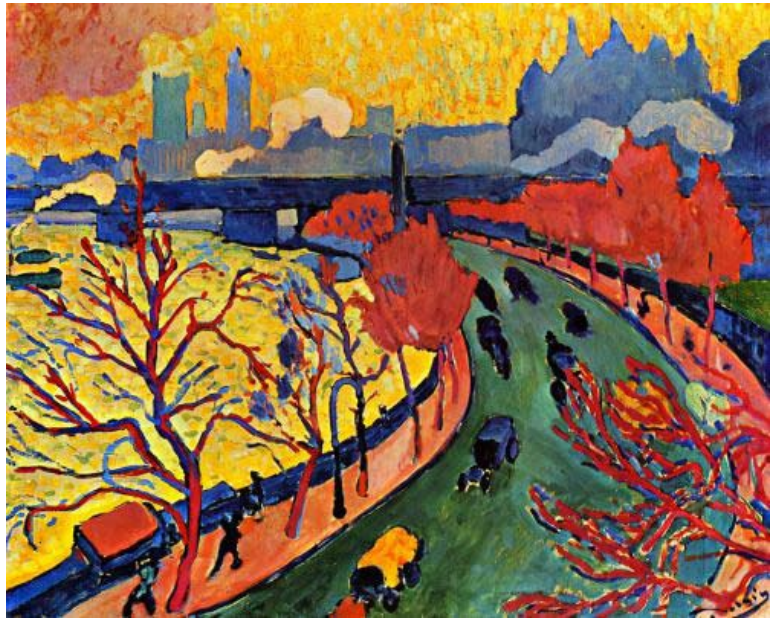
Caractéristiques d'une œuvre « *FAUVE* »

Henri Matisse, *Portrait à la raie verte*, 1905, Statens Museum for Kunst, Copenhague

Le dessin est simplifié et la couleur utilisée de manière libre. Elle ne correspond pas forcément à la réalité. Et qui choque à l'époque, c' est que le peintre ne respecte plus la réalité observable mais bien une réalité intérieure, picturale, puisque le choix des couleurs est arbitraire : les arbres peuvent ainsi être rouges, bleus, ou la peau verte…

La touche du pinceau est très variable selon les artistes ou même les tableaux, mais reste toujours vive et marquée.
La palette chromatique (les couleurs) est éclatante. Les couleurs sont posées par taches ou en aplats. On parle alors de couleurs pures.
Qu'est-ce qu'une couleur pure ?
Il s'agit d'une couleur poussée à son maximum d'intensité.

Les couleurs contrastent fortement les unes par rapport aux autres.
Dans les tableaux *FAUVISTES* la nature est un sujet fréquent, tout particulièrement les paysages du Sud de la France, car ils présentent une luminosité qui fascine les artistes du mouvement. On remarque que les arbres constituent un sujet de prédilection pour tous. La ville, elle aussi, est représentée. Enfin, de nombreux portraits suivent les principes du FAUVISME.



Pont de Charing Cross, Londres, André Derain, en 1906

Wassily Kandinsky, Murnau, *Paysage à la maison verte*, 1909,

Une influence considérable

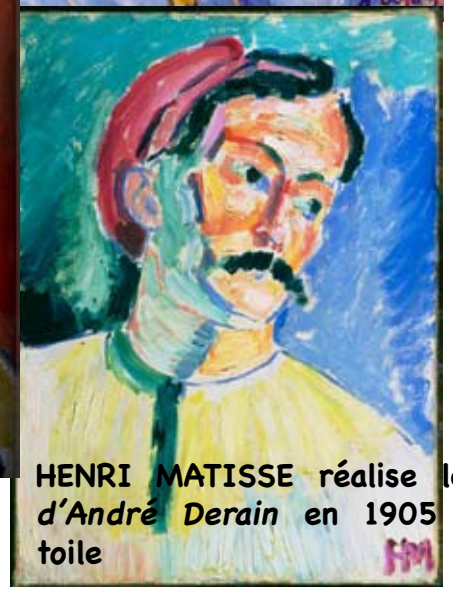
Le *FAUVISME* est un mouvement éphémère, qui fut un moment d'expérimentation pour les peintres. Cependant, il eut une influence majeure sur les recherches picturales du XXe siècle. Il permit notamment de débuter un questionnement sur le rôle et la place de la couleurs, mais aussi sur la représentation de la réalité. Il se diffusa rapidement en Europe, notamment en Belgique, en Hongrie et en Espagne. Il fut pratiqué notamment par certains artistes tels que Kandinsky ou Malevitch – ces même peintres, qui, dans les années 1910, furent les premiers à oser l'abstraction…

JEU DE PORTRAITS « FAUVES »

Ce portrait peint PAR VLAMINCK est celui de son ami Derain. Il date de 1906 et est aujourd'hui dans les collections du Metropolitan Museum

portrait de Matisse peint par ANDRÉ DERAIN en 1905

BUSTE DE FEMME d'ANDRÉ DERAIN



HENRI MATISSE réalise le *portrait d'André Derain* en 1905 huile sur toile

- Réalise ton autoportrait « *fauve* » en te rappelant que pour les *FAUVES*, la couleur prime sur le dessin, ainsi que sur la réalité.

- en plan rapproché (tête + épaules) sur une demi feuille de papier à dessin.
- à la peinture en jouant avec des couleurs pures et exacerbées (c'est-à-dire qu'elles ne sont pas ou peu mélangées entre elles)
- toute la surface de ton support (= figure + fond) doit être couverte d'une palette de couleurs éclatantes.