

Fauves

Matisse

ZANICHELLI

Paola Bersi, Carlo Ricci
Arte e immagine

Matisse

Arte del primo '900

Le Avanguardie

Le Avanguardie sono movimenti che cercano di **rinnovare l'arte in modo rivoluzionario**, rifiutano la raffigurazione realistica per sperimentare le **possibilità espressive della forma e del colore**

I principali movimenti di avanguardia sono:

**Fauves e
Espressionismo**

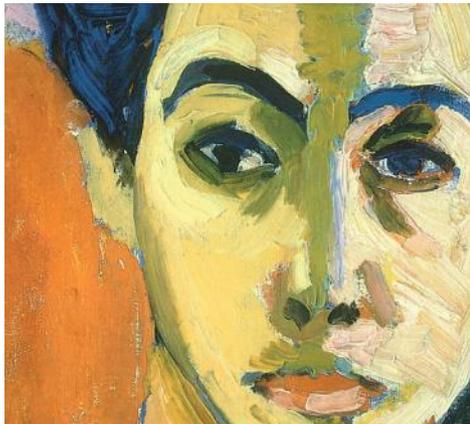
Cubismo

Futurismo

Astrattismo

Dada

Metafisica

Surrealismo

Matisse

I Fauves

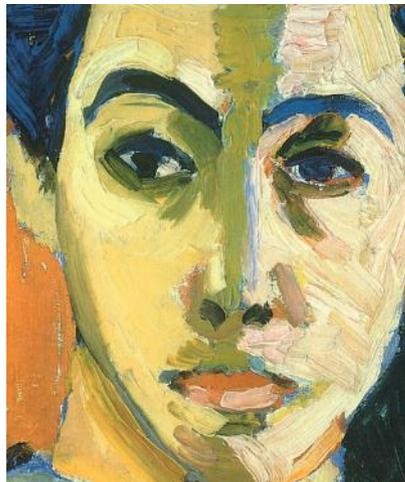
Fauves in Francia

I Fauves (cioè «belve») sono un gruppo di pittori francesi che possono essere considerati **il primo movimento espressionista** per l'uso di colori innaturali e «espressivi»

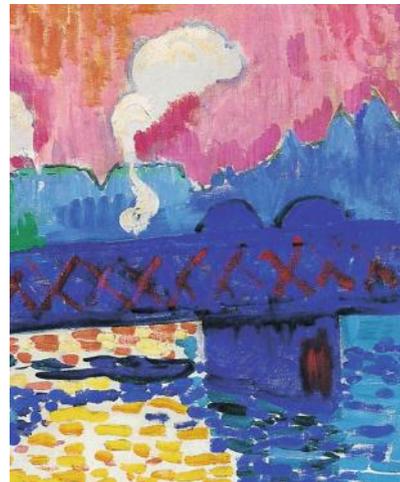
I Fauves sono stati così chiamati da un critico che ha ironizzato sul loro modo «selvaggio» di accostare i colori.

Henri Matisse, André Derain, Maurice de Vlaminck, si esprimono attraverso:

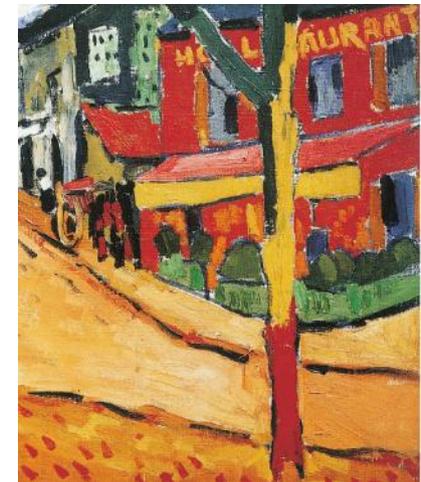
**colori
innaturali**

**spazio reso con
il colore**

**totale libertà
interpretativa**

Matisse

André Derain

Il ponte di Charing Cross a Londra

I Fauves reinventano la realtà con **colori irreali**, caldi e freddi, molto contrastati, stesi con pennellate larghe, pastose e libere

gli edifici sono verdi, blu

il cielo è arancione, giallo, magenta

l'ombra dei magazzini è rossa

i riflessi del fiume sono bianchi, gialli, rosa, arancio

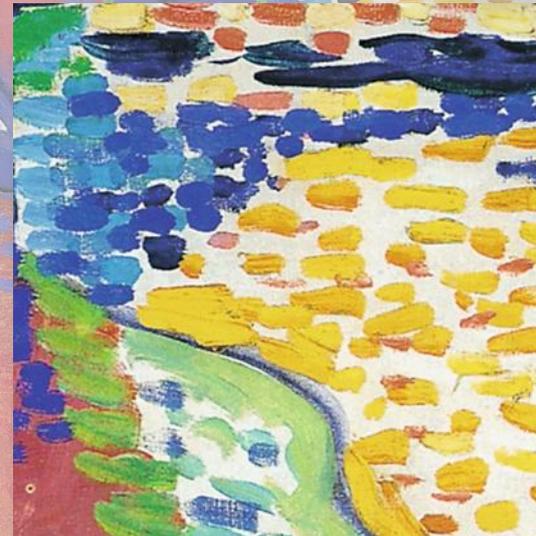
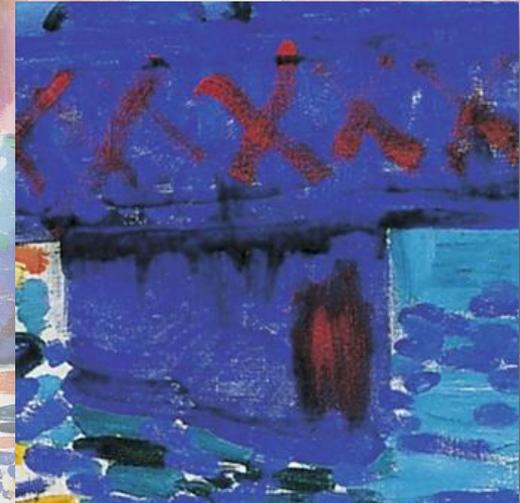
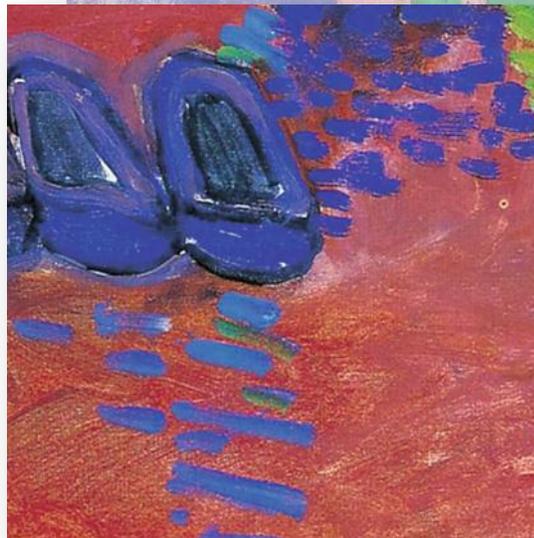
André Derain, *Il ponte di Charing Cross a Londra*, 1906. Washington, National Gallery

Matisse

André Derain

Il ponte di Charing Cross a Londra

Derain voleva sentirsi libero di «urlare con il colore», senza i limiti di una raffigurazione naturalistica

André Derain, *Il ponte di Charing Cross a Londra*, 1906. Washington, National Gallery

Matisse

Maurice de Vlaminck

Rue à Marly-le-Roi

Vlaminck, come gli altri Fauves, **abolisce il chiaroscuro**, non dipinge le ombre e semplifica le forme

Il **colore inventato** splende in tutta la sua intensità

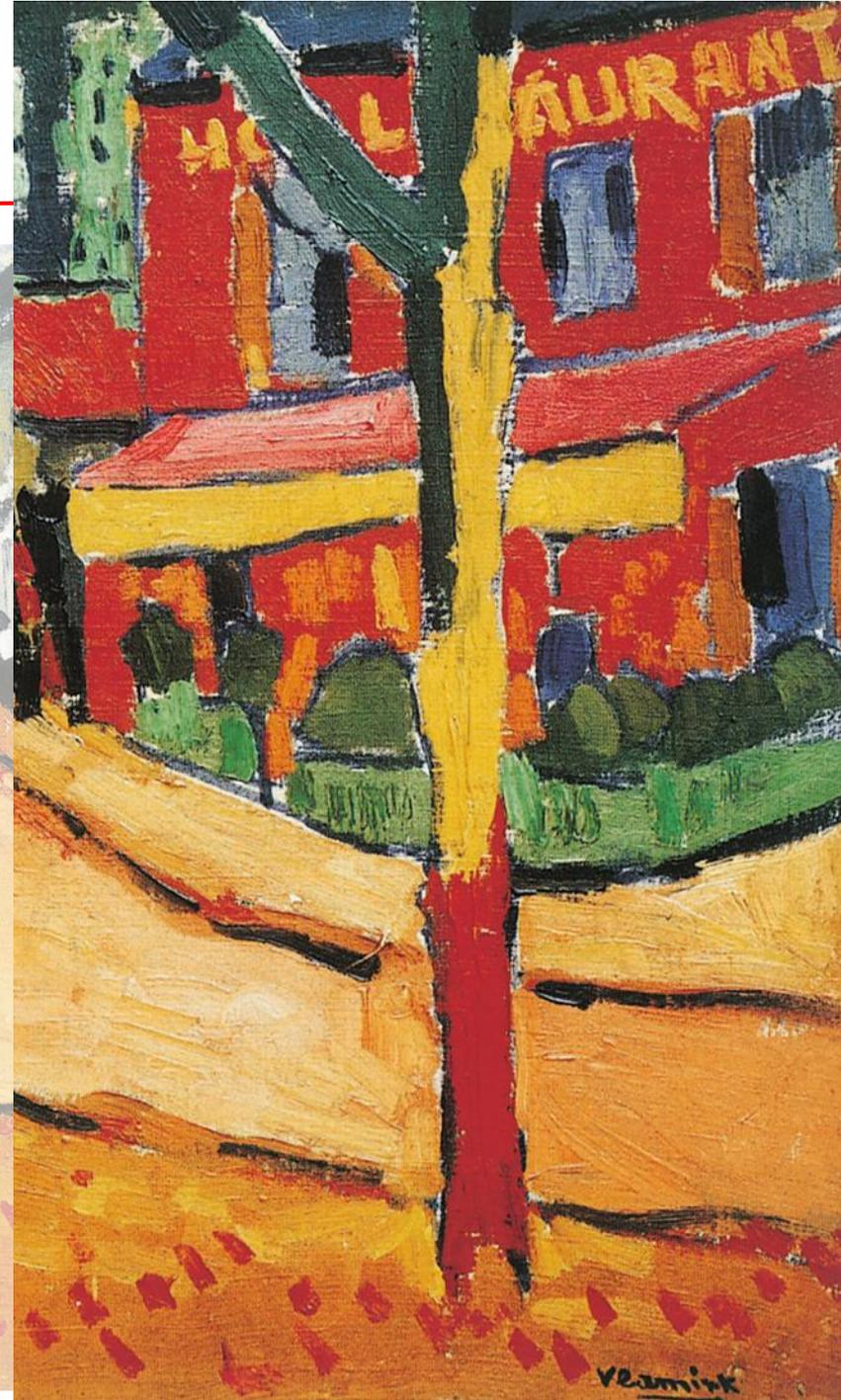
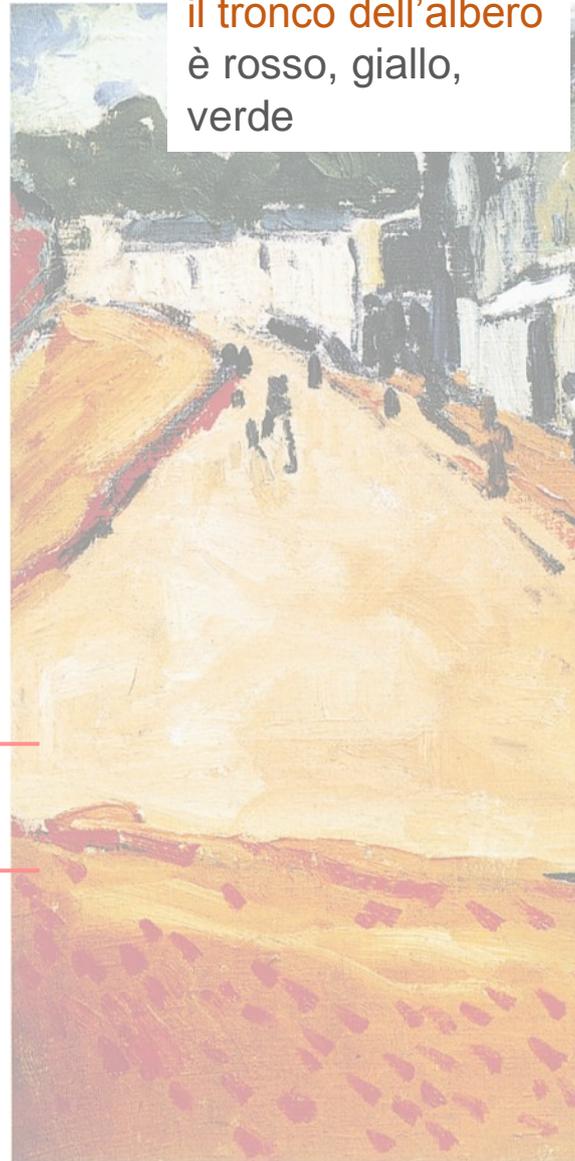
la **strada** è gialla

il **prato** è arancio puntinato di rosso

Maurice de Vlaminck, *Rue à Marly-le-Roy*, circa 1906. Parigi, Musée National d'Art Moderne

43 Fauves in Francia

il **tronco dell'albero** è rosso, giallo, verde

Matisse

Henri Matisse

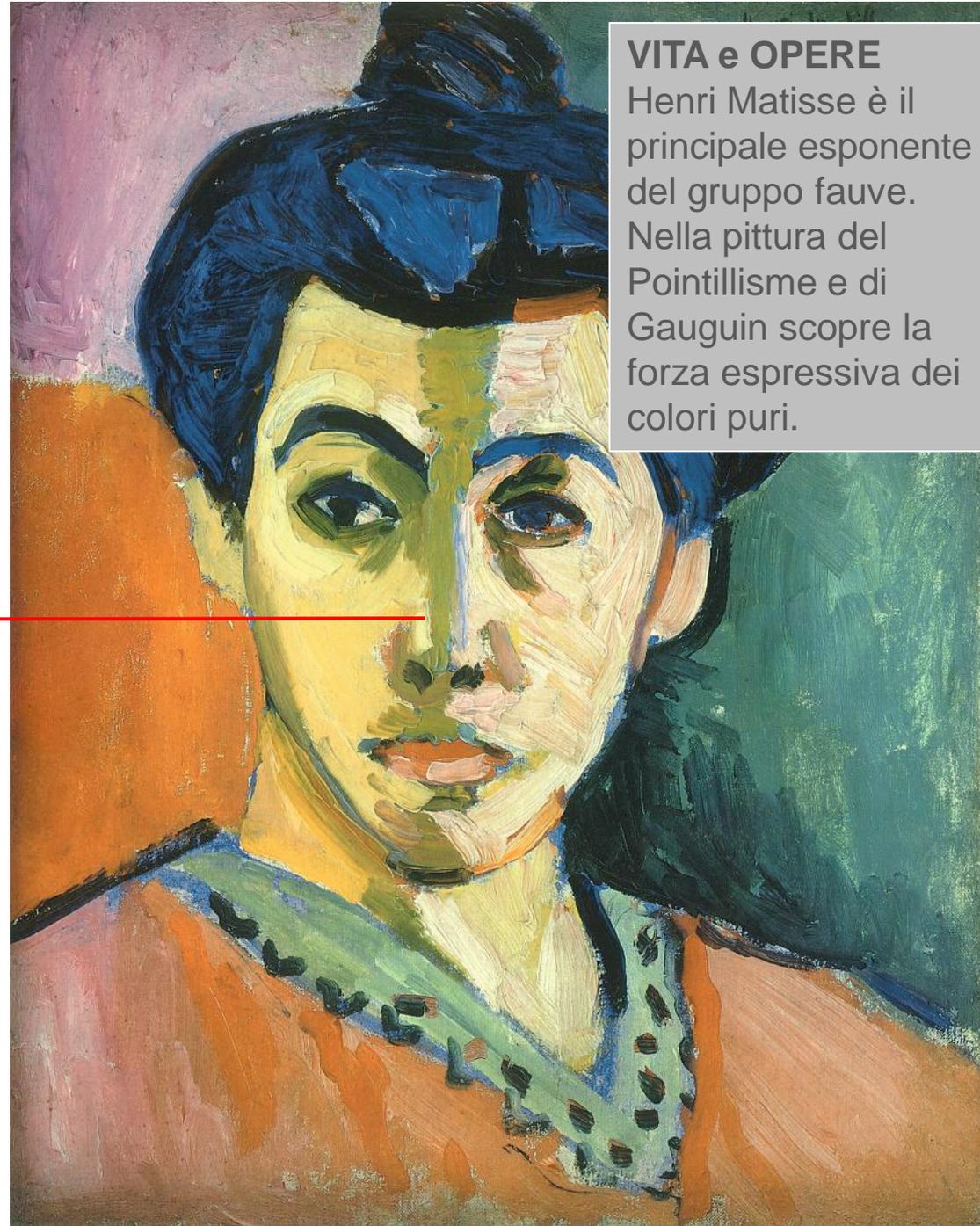
Ritratto femminile

Per Matisse, il **colore** è lo specchio della sensibilità dell'artista

Nel *Ritratto* della moglie, la **striscia verde** che attraversa in verticale il viso segna il **passaggio** tra luce e ombra

VITA e OPERE

Henri Matisse è il principale esponente del gruppo fauve. Nella pittura del Pointillisme e di Gauguin scopre la forza espressiva dei colori puri.

Henri Matisse, *Ritratto femminile*, 1905. Copenhagen, Statens Museum for Kunst

Matisse

Henri Matisse

Ritratto femminile

la parte **in penombra**
è di colori più freddi
(giallo-verde e verde)
che **contrastano** con
il colore caldo del
fondo (rosso-arancio)

la parte
illuminata
è di colori
più caldi
(rosa e
giallo) che
contrastano
con il
colore
freddo del
fondo
(verde)

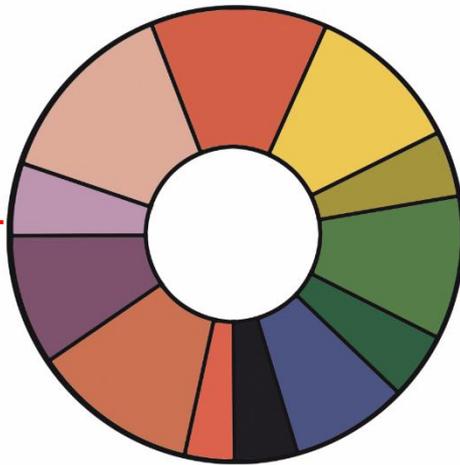
Henri Matisse, *Ritratto femminile*, 1905.
Copenhagen, Statens Museum for Kunst

Matisse

Henri Matisse

Ritratto femminile

Il **sensu dello spazio** deriva dall'effetto di **allontanamento** visivo dei colori freddi e di **avanzamento** dei colori caldi

il **disco cromatico** con i colori usati da Matisse, evidenzia la prevalenza dei **rossi**

Henri Matisse, *Ritratto femminile*, 1905. Copenhagen, Statens Museum for Kunst

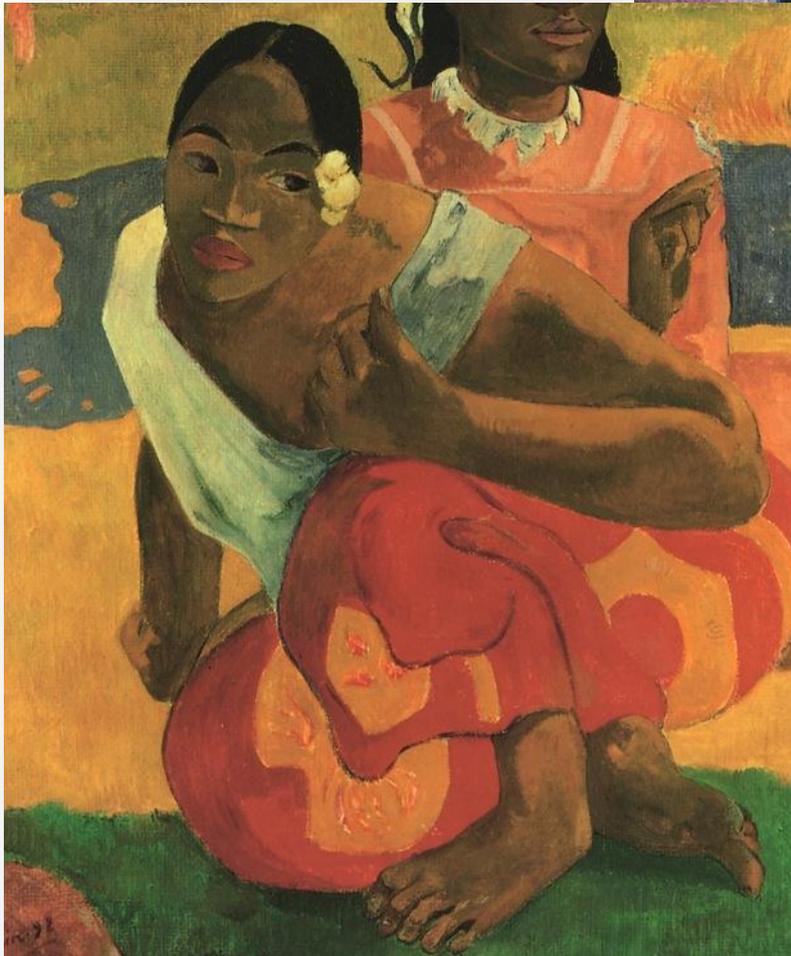

Matisse

Henri Matisse

Ritratto femminile

I **colori contrastanti** derivano da
Gauguin

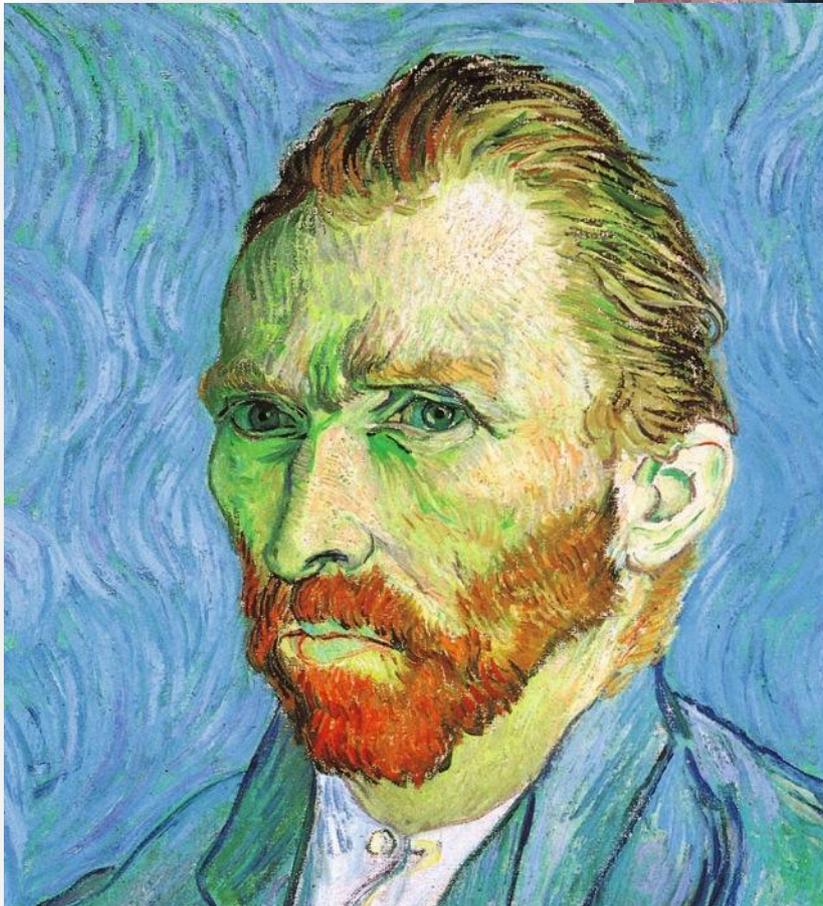

Matisse

Henri Matisse

Ritratto femminile

Le pennellate decise e cariche di colore derivano da Van Gogh

Matisse

La danza

Henri Matisse

Le opere di Matisse hanno sempre temi **gioiosi e vitali**

COSA

Le figure femminili si muovono velocemente in cerchio, a passo di danza

Matisse

La danza

Henri Matisse

COME

I colori sono stesi senza sfumature: il prato è verde, il cielo è blu, i corpi di un caldo arancio

Matisse

La danza

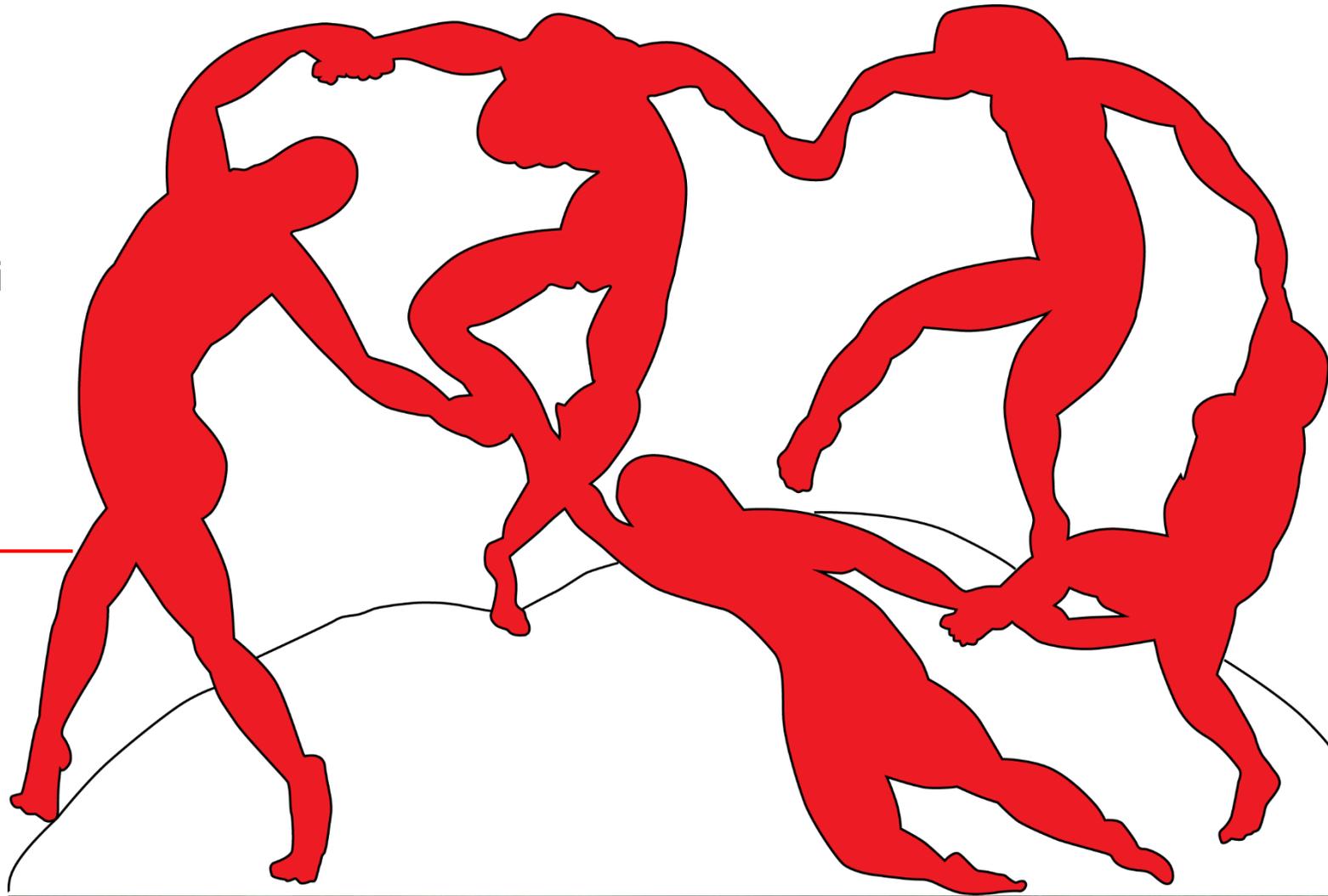
Henri Matisse

COME

La **linea** traccia i profili curvi dei corpi e la loro anatomia
Lo **spazio** è reso dai colori: i caldi avanzano, i freddi arretrano

le tinte fredde dello sfondo fanno emergere il **caldo arancio** dei corpi

Matisse

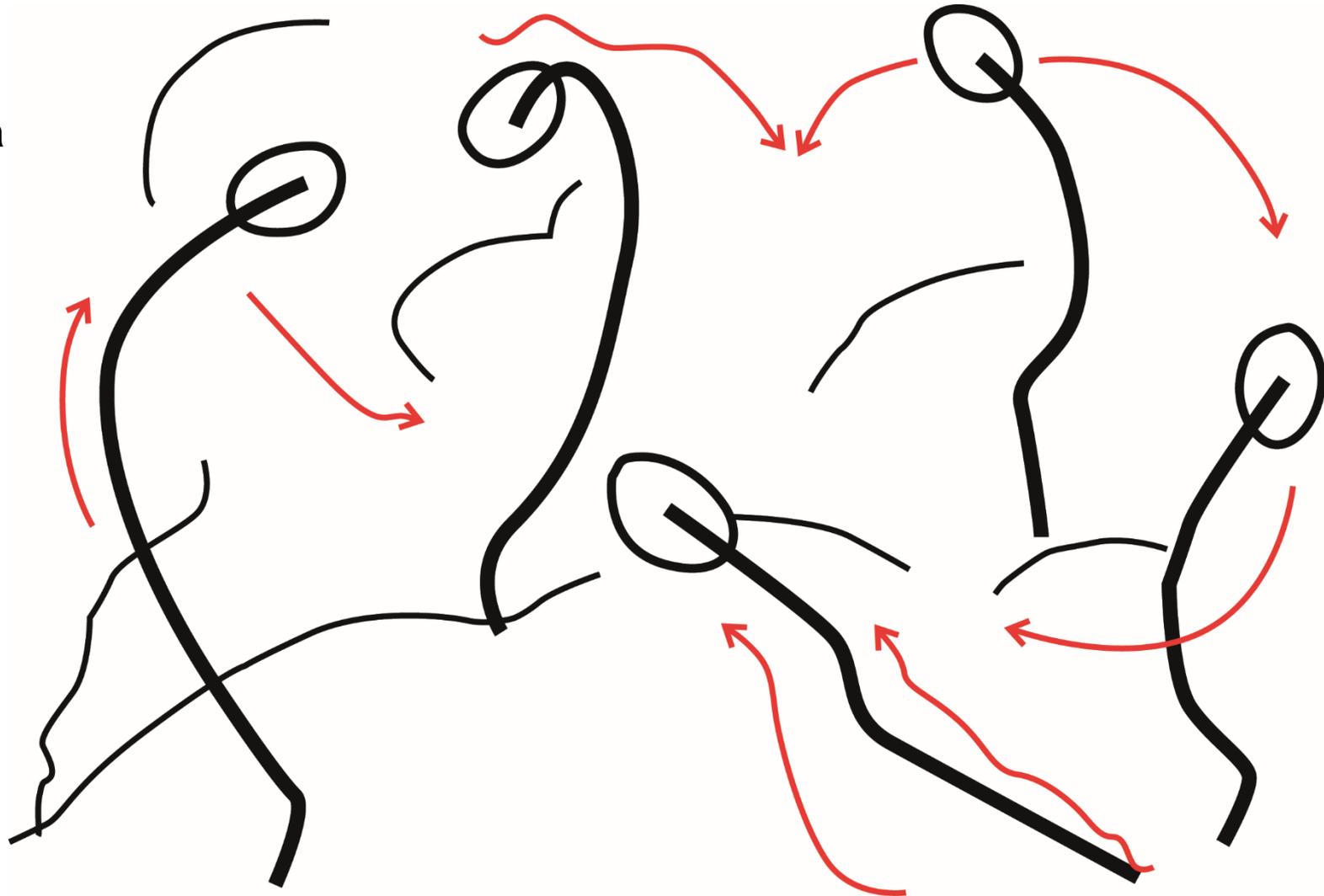
La danza

Henri Matisse

COME

La **composizione** ha un **ritmo** circolare continuo che fa muovere le figure oltre i margini della tela e comunica il senso della danza

Matisse

La danza

Henri Matisse

PERCHÉ

La danza trasmette quella voglia di vivere che ha sempre accompagnato la personalità gioiosa di Matisse, che qui esprime il suo ideale di **felicità e armonia universale**

