

Le Fauvisme

La période impressionniste se termine par :

- le néo impressionnisme avec Seurat et Signac appelé aussi pointillisme
- le post impressionnisme avec Van Gogh, Gauguin, Cézanne

Suivent :

- le japonisme inspiré des kakemonos ramenés du Japon – courbes décoratives avec teintes vives - et collectionnés en particulier par Monet, Van Gogh. On y trouve Toulouse Lautrec, Bonnard.
- le symbolisme inspiré par les mouvements poétiques contemporains voire antiques et représentés par Odilon Redon, Gustave Moreau, Munch en Norvège, Ferdinand Hodler en Suisse.
- inspiré par Gauguin qui abandonne toute relation avec l'impressionnisme pour une peinture plus épurée, se forme l'École de Pont Aven qui regroupe autour de Gauguin de jeunes peintres Paul Sérusier, Georges Lacombe, Emile Bernard – l'inventeur du cloisonnisme – et aussi Maurice Denis, Paul Ranson, Edouard Vuillard qui se donnent le nom de Nabis prophètes en hébreu avec l'emploi de couleurs plus en demi-tons pouvant évoqués le rêve.
- et sur une courte période – 1905 à 1907 voire 1908 pour Matisse – de plus jeunes encore avec des couleurs pures parfois violentes, sans expression de profondeur ni de volume, la « sauvagerie de leurs couleurs », arrivent **les Fauves**, nom qui leur a été donné par un journaliste Louis Vauxelles. On y trouve Henri Matisse, André Derain, Maurice de Vlaminck, Georges Braque, Albert Marquet et Raoul Dufy.

Les Fauves

Mouvement sous la tutelle de Matisse et de Derain. Le point de départ du fauvisme, c'est le courage de retrouver la pureté des moyens confia Matisse et pour Derain le fauvisme a même été « l'épreuve du feu ». A l'aube du 20e siècle, il a été dit que l'éruption de la modernité à travers le fauvisme a « été enchantement du regard pour la couleur ».

Première exposition au Salon d'Automne de 1905. Matisse s'impose comme chef d'école et « Fauve -chef » pour le journaliste Vauxelles C'est par Matisse que le fauvisme se diffusera à l'étranger, Allemagne – Kichner, Kandinsky – Tchèque – Kupka, Suisse – Hodler, Russie-Moscou – Gontcharova, Larionov, Malevitch, Tatline, Sonia Terk, Pays Bas – Mondrian.

Toute la peinture d'avant-garde à cette époque s'attache à affirmer l'indépendance du tableau par rapport à la réalité et pour cela les fauves s'en remettent à leur instinct. L'esthétique du fauvisme emprunte au néo impressionnisme par l'usage de la touche divisée et l'application de couleurs répétitives, mais aussi au post impressionnisme de Gauguin et Van Gogh pour la vivacité des couleurs. Certains ont même évoqué « une orgie de tons

purs ». Matisse avait été à cette époque influencé par les œuvres de Van Gogh et Gauguin vues lors d'expositions.

Les détracteurs de cette peinture évoqueront « le coloriage de joujoux » ou « les bariolages de foire ».

Les peintres fauves eux-mêmes ne semblent pas avoir considéré le fauvisme comme une fin en soi, mais plutôt comme une sorte de passage obligé, ce qui explique la brièveté de ce mouvement même si son retentissement dans l'art du 20e siècle a été des plus importants. Matisse et Derain se sont écartés du style fauve dès 1907-1908 et Braque n'a pas tardé à en faire de même. Matisse a adopté un style d'une plus grande diversité. Derain après une courte période cézannienne est revenu vers une forme de réalisme plus proche de Courbet. Braque a inventé avec Picasso le cubisme le plus radical.

Les premières œuvres ont été d'abord en 1905-1906 exécutées par Matisse et Derain lors d'un séjour à Collioure, puis pour Derain en 1906-1907 à Londres.

Pour Vlaminck, c'est à Chatou, 1905-1907 qu'il travaille en partie en collaboration avec Derain dans un atelier commun.

Braque, Derain, Dufy se sont retrouvés à L'Estaque et La Ciotat en 1906-1908 mais déjà une tendance à l'abstraction apparaît.

A Dresde et Munich l'influence des fauves et particulièrement de Matisse est présente chez Kichner, Kandinsky, voire Emil Nolde puis à Prague chez Kupka, à Amsterdam chez Mondrian et enfin jusqu'à Moscou chez Natalia Gontcharova, Larionov, Malevitch, Sonia Terk.

En même temps :

- en Italie après les « Macchiaioli » ou tachistes mouvement issu de la campagne de réunification de l'Italie, impressionnistes italiens, apparaît en février 1910 le mouvement du Futurisme par le « Manifeste des peintres futuristes » exaltant la technologie, la vitesse. En retour ceci influencera la peinture française de cette époque – Robert Delaunay...
- en Allemagne en Autriche les Sécessions berlinoise et viennoise – Klimt ... - et l'influence des fauves déboucheront sur la création du Die Brücke Le Pont et de Der Blaue Reiter, le Cavalier Bleu fondations de l'Expressionnisme.
- en Russie, Kandinsky et Malevitch évolueront vers l'abstraction et même le suprématisme ou « suprématie de la perception dans les arts picturaux » pour ce dernier.

Dans le domaine de l'architecture, c'est **l'Art Nouveau**.