

Fauvismo

Prof. Moisaniei - Arte

O fauvismo foi um movimento artístico do começo do século XX. O termo surgiu de uma expressão pejorativa, utilizada pelo crítico de arte Louis Vauxcelles ao ver uma obra de Henry Matisse, em 1905, no Salão de Outono, em Paris. Ele chamou alguns artistas de “Les Fauves” (que significa “feras” em português), pois havia ali a estátua convencional de um menino rodeada de pinturas nesse novo estilo.

A palavra tem origem no vocábulo francês *fauves* e teve muitas características expressionistas. Com forte expressão pictórica, eram utilizadas nas pinturas cores puras, sem mistura e com muita intensidade para delimitar planos, criar a perspectiva e modelar o volume com formas simples.

Os temas das pinturas fauvistas eram leves, e não tinham intenção crítica. Apesar dos artistas seguidores e dos adeptos do movimento renegarem a nomenclatura, esta acabou ficando na história da arte.

Os princípios deste movimento artístico são:

- Criar em arte não tem relação com o intelecto e nem com sentimentos;
- Criar é seguir os impulsos do instinto, as sensações primárias;
- A cor pura deve ser exaltada;
- As linhas e as cores devem nascer impulsivamente e traduzir as sensações elementares, no mesmo estado de graça das crianças e dos selvagens.

Características da pintura:

- Simplificação das formas, não há busca pela perspectiva;
- Pincelada violenta, espontânea e definitiva;
- Uso de cores intensas (roxo, verde, amarelo, azul e vermelho);
- Ausência de pinturas ao ar livre;
- Colorido brutal, pretendendo a sensação física da cor que é subjetiva, não correspondendo à realidade;
- O movimento rítmico das linhas, texturas e para dar continuidade dos elementos desenhados;
- Uso exclusivo das cores puras, assim como saem das bisnagas, há pouca ou nenhuma gradação entre os matizes;
- Pintura por manchas largas, formando grandes planos;
- Impulsividade e experimentação, em vez de exaustivos estudos preparatórios.

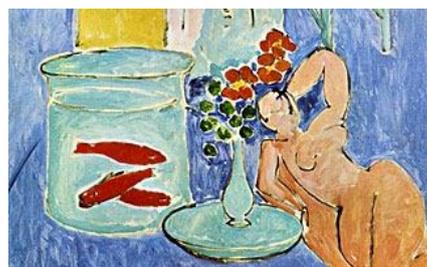
O movimento foi tipicamente francês, iniciou-se por parte dos artistas da época que se opunham a seguir a regra da estética impressionista, em vigor na época. O fauvismo foi considerado movimento artístico apenas em 1905.

O Fauvismo, ou Fovismo, tinha temática leve, baseada na alegria de viver e nas emoções, e não tinha fundamentação ou intenção crítica nem política. A gradiente de cores é consideravelmente reduzida nestas obras, mas o papel das cores é extremamente importante nelas, pois eram responsáveis pela noção de limites, volume, relevo e perspectiva. Além disso, as cores não tinham relação direta com a realidade, ou seja, não correspondiam à cor real do objeto representado. Algumas das características físicas desse estilo são o colorido brutal, com pinceladas violentas e definitivas, irrealidade na correspondência das cores da realidade.

Para os fauvistas, as criações artísticas não possuíam relação com intelecto ou sentimentos, ou seja, as criações artísticas deveriam ser livres e espontâneas, baseadas no instinto, nos impulsos, com fazem crianças e selvagens, diziam os próprios artistas.

Esse estilo teve como representantes precursores Paul Gauguin e Vincent Van Gogh. Os estilos destes dois renomados artistas exerceram forte influência sobre os adeptos do Movimento Fauvista pelo emocionalismo e ardor passional no uso das cores. Além disso, modificou a ideia de utilização das cores nas artes plásticas.

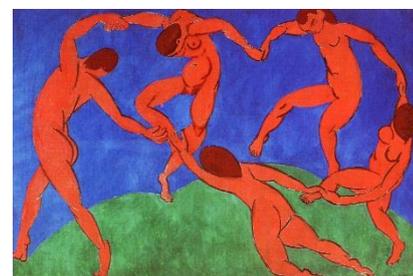
"A Siesta" (1892-94) - Paul Gauguin.

O principal representante do movimento Fauvista foi Henri Matisse, que tinha por característica a despreocupação com o realismo, onde as coisas representadas eram menos importantes do que a forma de representá-las. Por exemplo, “*Natureza morta com peixes vermelhos*” – Henri Matisse (figura ao lado), pintado em 1911, quando se observa que o importante são as cores puras e estendidas em grandes campos, essenciais para a organização da composição.

Para boa parte dos artistas fauvistas que aderiram a esse novo movimento artístico com forte presença na França entre 1905 e 1907, não deram vida longa a esse

estilo, ele teve vida curta. O grupo de artistas que estavam sob a liderança de Henri Matisse (1869-1954), tem como eixo comum a exploração das amplas possibilidades colocadas pela utilização da cor. A liberdade com que usam tons puros, nunca mesclados, manipulando-os arbitrariamente, longe de preocupações com verossimilhança (semelhança da realidade), dá origem a superfícies planas, sem claros-escuros ilusionistas. As pinceladas nítidas constroem espaços que são, antes de mais nada, zonas lisas, iluminadas pelos vermelhos, azuis e alaranjados. Como afirma Matisse a respeito de *A Dança*, 1910: "para o céu um belo azul, o mais azul dos azuis, e o mesmo vale para o verde da terra, para o vermelhão vibrante dos corpos". (figura ao lado)

O grupo reúne diversos pintores: Albert Marquet (1875-1947), reconhecido como desenhista; André Derain (1880-1954), autor com Matisse de paisagens de Collioure, em 1905; Maurice de Vlaminck (1876-1958), responsável por vibrantes paisagens, construídas, de modo geral, com aplicação de tinta diretamente do tubo sobre a tela; Raoul Dufy (1877-1953), que do impressionismo se converte ao *fauvismo* por influência de Matisse; Georges Rouault (1871-1958), adepto do novo estilo, embora não faça uso das cores brilhantes em suas prostitutas e palhaços.

Distantes das figuras distorcidas pelos artistas expressionistas, os pintores franceses fauvistas elegem a cor, a luz, os cenários decorativos e a expressão da alegria, ao invés da dor e da angústia expressionista. **Alegria de Viver** (fig. Ao lado), de Matisse, 1906, evidencia traços essenciais da atitude estética *fauvista*. A cena, tematiza a comunhão dos homens com a natureza e o amor, que a liberdade dos corpos nus, o movimento sinuoso das linhas e as cores límpidas expressam. O lirismo da tela e seu feitiço decorativo serão explorados pelo pintor, não apenas nas paisagens, mas também nas cenas interiores que realizou. A arte de Matisse é feita para decorar, indica o crítico italiano G.C. Argan, mas "não os templos, o palácio real e a casa dos senhores, e sim a vida dos homens".

Principais artistas:

Henri Matisse (1869-1954), pintor francês, nas suas pinturas ele não se preocupa com o realismo das figuras, mas com suas cores. O que interessa é a composição e não as figuras em si, como de pessoas ou de naturezas-mortas. Abandonou a perspectiva, as técnicas do desenho e o efeito de claro-escuro para tratar a cor como valor em si mesma. Dos pintores fovistas, que exploraram o sensualismo das cores fortes, ele foi o único a evoluir para o equilíbrio entre a cor e o traço em composições planas, sem profundidade. Foi também, escultor, ilustrador e litógrafo.

Raoul Dufy (1877-1953), pintor, gravador e decorador francês. Contrastes tonais e a geometrização da forma caracterizaram sua obra. Impressionista a princípio, evoluiu gradativamente para o fovismo, depois do contato com Matisse. Morreu um ano depois de receber o prêmio de pintura da Bienal de Veneza.

Maurice de Vlaminck (1876-1958), nasceu em Paris, em uma família de músicos, foi o mais autêntico fovista, dizia: "Quero incendiar a Escola de Belas Artes com meus vermelhos e azuis". Trabalhou junto com André Derain em um estúdio que mantinham juntos.

André Derain (1880-1954), pintor francês, totalmente autodidata, começou a pintar aos 15 anos. Por volta de 1900, ligou-se a Maurice de Vlaminck e a Henri Matisse, com os quais se tornou um dos principais pintores fovistas. Nessa fase, pintou figuras e paisagens em brilhantes cores chapadas, recorrendo a traços impulsivos e a pinceladas descontínuas para obter suas composições espontâneas. Dizia, "As cores chegaram a ser para nós cartuchos de dinamite."

EXERCÍCIOS

- 1 – O QUE FOI O FAUVISMO, QUANDO E ONDE SURTIU?
- 2 – QUEM CRIOU ESSE TERMO E QUANDO ISSO ACONTECEU?
- 3 – O QUE SIGNIFICA A PALAVRA FAUVISMO?
- 4 – COMO ERAM UTILIZADAS AS CORES NAS PINTURAS FAUVISTAS?
- 5 – CITE 3 PRINCÍPIOS DESSE MOVIMENTO ARTÍSTICO.
- 6 – CITE 4 CARACTERÍSTICAS DA PINTURA FAUVISTA.
- 7 – EM QUAL PAÍS SURTIU O FAUVISMO?
- 8 – OS ARTISTAS FAUVISTAS ERAM CONTRÁRIOS A QUAL ESTILO ARTÍSTICO?
- 9 – QUANDO O FAUVISMO FOI CONSIDERADO MOVIMENTO ARTÍSTICO?
- 10 – AS CORES UTILIZADAS PELOS ARTISTAS TINHAM RELAÇÃO DIRETA COM A REALIDADE?
- 11 – COMO ERAM AS CRIAÇÕES ARTÍSTICAS DOS ARTISTAS FAUVISTAS?
- 12 – QUAIS FORAM OS DOIS ARTISTAS PRECURSORES DO FAUVISMO?
- 13 – QUEM FOI O PRINCIPAL REPRESENTANTE E LÍDER DO FAUVISMO?
- 14 – QUANTOS ANOS DUROU O MOVIMENTO FAUVISTA?
- 15 – HAVIA POR PARTE DOS FAUVISTAS A PREOCUPAÇÃO EM REPRESENTAR AS COISAS COMO SÃO NA REALIDADE?
- 16 – CITE O NOME DE 3 PINTURAS FAUVISTAS E QUEM AS PINTOU.
- 17 – CITE O NOME DE 4 ARTISTAS FAUVISTAS.
- 18 – ESCOLHA UMA DAS PINTURAS, ESCREVA O NOME DA TELA E DESCREVA O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO.
- 19 – EM QUAL TELA O ARTISTA EVIDENCIA TRAÇOS ESSENCIAIS DA ATITUDE ESTÉTICA FAUVISTA?
- 20 – QUAL É O NOME DO CRÍTICO DE ARTE QUE DISSE QUE ARTE DE MATISSE "É FEITA PARA DECORAR NÃO PALÁCIOS, MAS A VIDA DOS HOMENS" ?
- 21 – QUAL ARTISTA DISSE QUE QUERIA INCENDIAR A ARTE COM SEUS VERMELHOS E AZUIS?