

L'ART MODERNE

I- Généralité :

Dans les beaux-arts, comme en littérature, le **XXe siècle** est avant tout marqué par le désir qu'ont les artistes de **rompre plus ou moins radicalement avec le passé**, c'est-à-dire avec les valeurs esthétiques qui avaient cours depuis la Renaissance.

Les peintres du **XIXe siècle**, tels que Jean Auguste Dominique Ingres ou Eugène Delacroix, ont sans doute davantage de points communs avec les artistes de la Renaissance (soit plus de **400 ans** d'écart) qu'avec ceux qui les ont suivis quelques dizaines d'années plus tard (**Gustav Klimt, Henri Matisse, Pablo Picasso** ou **Salvador Dalí**).

Au cours du **XXe siècle**, quelques années suffisent ainsi à transformer radicalement la conception de l'art aussi bien dans le monde de la peinture que celui de la sculpture ou de l'architecture.

1- Naissance de l'art moderne :

En **1863**, **Édouard Manet** expose son tableau ***Olympia*** qui reprend le thème de la déesse Vénus très souvent exploité par les peintres classiques comme Titien (***la Vénus d'Urbino*, 1538**). Mais au lieu de représenter la déesse sous ses traits les plus flatteurs, Manet dresse le portrait d'une femme contemporaine et libre.

Il rompt ainsi avec tous les principes académiques et provoque un vrai scandale dans le milieu artistique. Cependant, plusieurs de ses contemporains le soutiennent et acceptent l'idée que l'art peut avoir un autre but que celui de représenter un sujet de façon enjolivée, esthétique.

Peu à peu se développe alors l'idée selon laquelle l'artiste doit accorder plus d'importance à **sa propre perception du sujet** qu'au sujet qu'il représente. Les premiers à emboîter le pas d'Édouard Manet sont **les impressionnistes (Claude Monet, Paul Cézanne, Jean Renoir, Alfred Sisley, etc.)**

Pour eux, l'important est de peindre l'impression que laisse la vision d'un paysage, d'une scène en plein air et non pas le paysage ou la scène eux-mêmes. Cette vision en plein air est sans cesse renouvelée par les variations de la lumière. Il faut donc **saisir rapidement l'impression**, travailler par touches de couleur qui rendront compte des effets de lumière **sans chercher à reproduire fidèlement**, avec exactitude, le paysage peint.

Depuis lors, tous les mouvements du **XXe siècle**, si différents soient-ils les uns des autres, s'attachent à mettre en avant l'artiste, ses sentiments, ses aspirations, sa vision du monde. Pour cela, l'art doit sortir des conventions qui lui ont été longtemps imposées.

L'art du **XXe siècle** est ainsi marqué par l'emploi de **techniques** et de **matériaux** jusqu'alors absents de toute production artistique : **les cubistes** et **les surréalistes** « collent » sur leurs tableaux toutes

sortes de matériaux ; **Alexandre Calder** réalise des sculptures abstraites auxquelles il intègre peu à peu le mouvement grâce à un moteur. À la fin du **XXe siècle**, **l'informatique** et la **vidéo** entrent dans l'art et de nombreux artistes s'expriment par l'intermédiaire de ces nouvelles technologies.

2- Principaux Mouvements :

A- Le fauvisme :

Au tout début du **XXe siècle**, dans la continuité des impressionnistes, mais aussi en opposition à eux, les peintres du **fauvisme** (**André Derain, Henri Matisse, Raoul Dufy, Georges Braque**, le Néerlandais **Kees Van Dongen**, etc.) accordent **une place fondamentale à la couleur**. Ils suivent en cela **Paul Gauguin** qui n'hésite pas à utiliser des couleurs sans rapport avec la réalité (cheveux verts, arbres bleus, etc.)

Leurs œuvres se caractérisent par l'emploi de couleurs franches, vives, utilisées par larges touches. Même si le fauvisme a eu une durée de vie assez courte (moins d'une **dizaine d'années**), ses répercussions ont été considérables : les fauves ont ouvert la voie à l'art abstrait par l'utilisation de la couleur et des **formes simplifiées**.

B- L'expressionnisme :

Le mouvement expressionniste prend naissance en Allemagne au début du **XXe siècle** et se développe essentiellement dans l'Europe du Nord. S'inspirant de **Vincent Van Gogh** et d'**Edvard Munch**, les expressionnistes allemands, à travers les mouvements **Die Brücke** (**Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff, Max Pechstein** et **Emil Nolde**), et **Der Blaue Reiter** (**Wassily Kandinsky** et **Franz Marc**), **rejetent toute convention académique**.

Ils sont à la recherche d'une **expression réaliste de leurs sentiments** devant un spectacle. De nombreuses peintures ou sculptures expressionnistes, au travers des **couleurs pures** employées et de la recherche de la **forme abstraite**, révèlent ainsi les souffrances de l'être humain, son mal de vivre. Tout comme le fauvisme, l'expressionnisme a largement contribué à la naissance de l'art abstrait.

C- Le cubisme :

Premier mouvement qui **s'éloigne de l'art figuratif** (c'est-à-dire la représentation de la réalité), le cubisme naît en 1907 lorsque Pablo Picasso peint les *Demoiselles d'Avignon*. Ce tableau représente différentes femmes nues. Dans cette toile de 6 m², l'artiste a **abandonné toute perspective** (c'est-à-dire l'impression de profondeur qui permet de rendre compte des volumes), ce qui fait du tableau une œuvre très « à plat ». Par ailleurs, Pablo Picasso utilise de nombreuses **lignes droites pour représenter les courbes** du corps.

Georges Braque suit la voie de Picasso et se met à peindre des **objets s'inscrivant dans des figures géométriques** comme le losange, le triangle, le cercle, le cube, etc. À la suite d'une exposition, un critique d'art se moque des œuvres de George Braque en parlant de « petits cubes ». De là naît le terme de *cubisme*.

Quelques années plus tard, les cubistes, dont font partie par exemple Fernand Léger ou Robert Delaunay, intègrent à leurs œuvres, en complément de la **couleur**, des **matériaux** tels que le bois, le papier peint, la toile cirée, les journaux, etc. C'est ce qu'on appelle la technique du **collage**.

D- Art abstrait :

L'art abstrait se développe à partir des **années 1910**. Les artistes de ce mouvement (**Wassily Kandinsky, Frantisek Kupka, Robert Delaunay, Piet Mondrian, Constantin Brancusi, Jean Tinguely**, etc.) ont en commun d'avoir réalisé des œuvres — aussi bien peintes que sculptées — qui ne représentent pas des éléments de la réalité : aucun personnage, aucun objet, aucun paysage, etc. **Juste des couleurs, des formes**, éventuellement d'autres matériaux. L'artiste qui **refuse ainsi de reproduire un modèle** et qui rejette toute considération d'ordre esthétique à toute liberté pour peindre ce qu'il ressent.

L'art abstrait s'est répandu dans tout le monde occidental en adoptant différentes formes selon les lieux, les époques et les artistes. Il est toujours en vogue aujourd'hui.

E- Le mouvement dada :

Le mouvement dada est créé **en 1916** par un groupe réuni autour de poètes (dont **Tristan Tzara**) et d'artistes (**Jean Arp, Sophie Taeuber** et **Hans Richter**) en **réaction contre la guerre**. Ce sont les membres de ce mouvement qui ont choisi le nom « dada » au hasard dans un dictionnaire.

Ce mouvement, qui se développe rapidement dans d'autres pays (notamment en Allemagne et aux États-Unis, à New York), est avant tout **un mouvement de protestation** qui condamne la culture de notre société et veut faire **table rase de toutes les valeurs traditionnelles**. Les artistes dadaïstes créent alors des œuvres où priment **le hasard et l'ironie**. Ainsi Jean Arp et Marcel Janco créent des collages et des reliefs de formes abstraites tandis que Man Ray transforme des objets usuels (tel un fer à repasser) en œuvres d'art.

Les dadaïstes s'intéressent également à la photographie et réalisent de nombreux photomontages. Le mouvement s'éteint **en 1923**, ouvrant la voie au **surréalisme**.

F- Le surréalisme :

Né du mouvement dada et créé en France par l'écrivain **André Breton** en 1924, le surréalisme regroupe des poètes (**Louis Aragon, Paul Éluard, Robert Desnos**, etc.), des écrivains (**Michel Leiris, Julien Gracq**), des peintres (**Salvador Dalí, Joan Miró, René Magritte, Max Ernst, André Masson**), des photographes (**Man Ray**) et des cinéastes (**Luis Buñuel**). Le mouvement s'étend rapidement dans le monde occidental, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis.

Les surréalistes accordent une grande importance à **l'inconscient, au rêve et à l'imaginaire**. La peinture innove en recourant à de nouveaux matériaux et à des techniques inédites. La technique la plus connue est celle du « **cadavre exquis** » : elle consiste à dessiner sur une feuille de papier, puis à la plier afin de ne faire apparaître qu'une fraction du dessin, que le voisin continue ; une fois le dessin déplié, on obtient un montage d'images disparates qui forme une nouvelle image.

Le surréalisme a exercé une influence importante au-delà des **années 1960** sur de nombreux mouvements littéraires ou artistiques, et a inspiré notamment les artistes du **pop art**.

G- Les avant-gardes américaines :

La plupart des courants européens ont eu une grande influence sur l'art américain. Le cubisme a par exemple inspiré le **synchronisme** (fondé sur le rythme et les couleurs) et le **précisionnisme** (qui insiste sur la précision des détails). Par ailleurs une **peinture réaliste et régionaliste** s'est développée avec notamment Edward Hopper qui a exploré la solitude et l'isolement des habitants des petites villes américaines.

Cependant, le principal mouvement original né aux États-Unis est l'**expressionnisme abstrait** (ou École de New York) qui voit émerger la peinture gestuelle (ou **action painting**) de **Jackson Pollock** et la **color field painting** (la « peinture du champ coloré »), dont les principaux représentants sont Mark Rothko ou Clyfford Still. Jackson Pollock maîtrise l'art du *dripping*, procédé qui consiste à faire goutter de la peinture sur la toile posée sur le sol tandis que les peintres de la color field painting appliquent de grandes étendues de couleurs, souvent **monochromes**, sur leurs **toiles**.

H- Le pop art :

Né en Grande-Bretagne au début des **années 1950** et aux États-Unis au début des **années 1960**, le pop art apparaît en réaction à la peinture abstraite largement répandue à cette époque. Par conséquent, le pop art s'inscrit dans le concret.

Ses représentants (**Andy Warhol, Richard Hamilton, Robert Rauschenberg, Jasper Johns**) tirent leur inspiration de la publicité ou de la bande dessinée et représentent **les objets de la vie quotidienne, les vedettes de cinéma, les panneaux routiers, les logos**, etc. Leur art apporte alors un nouveau regard sur tout ce concret qui fait partie de notre environnement quotidien.

Les **années 1960** sont les années de toutes les audaces. Elles se placent en rupture complète avec les premières décennies du siècle. Dès 1960, en France, apparaît le **Nouveau Réalisme** dont l'objectif est de s'interroger sur **le rôle des objets au sein de la cité** et sur la modernité. **Raymond Hains** et **Jacques Villégé** font des tableaux-affiches, **Arman** des accumulations, **César** des compressions, **Martial Raysse** des assemblages, **Jean Tinguely** des sculptures cinétiques (en mouvement).

Au même moment, en Allemagne, le mouvement **Fluxus** crée des événements ou des performances et fait ainsi **la promotion du non-art** : l'art c'est la vie. Les principaux artistes sont **Nam June Paik**, précurseur de l'art vidéo, et **Joseph Beuys**.

Les artistes regroupés sous l'étiquette d'**art minimal** comme **Carl Andre**, **Dan Flavin** ou **Sol LeWitt**, abordent les problèmes du **volume**, de la **surface** et intègrent dans leurs œuvres l'espace environnant ainsi que le **spectateur**.

Les artistes italiens de l'**Arte povera** utilisent des matériaux « **pauvres** » pour la conception de leurs œuvres et permettent ainsi d'effacer la distinction entre l'art et la vie quotidienne.

À la fin des **années 1960**, les artistes du **land art** (comme **Robert Smithson** ou **Christo**) interviennent, généralement de façon éphémère, **dans des sites naturels**. Leurs œuvres, ne pouvant être ni vendues ni exposées, sont immortalisées par des photographies, des cartes ou dans des récits écrits.

Les **années 1970** sont un carrefour de **mouvements multiples** qui s'engagent dans diverses directions. On y assiste notamment aux derniers balbutiements du pop art, à la gloire de l'art minimal et de l'art conceptuel, à l'épanouissement du land art et du body art (art corporel).

Les **années 1980** marquent la fin des avant-gardes et le renoncement aux idéologies modernes. C'est une période sceptique qui se permet de nouvelles audaces. Ces années font un retour manifeste à la peinture mais affirment également **la photographie et la vidéo comme médias privilégiés**.

Les **années 1990** confirment la liberté et l'indépendance de l'artiste face à l'art comme objet de spéculation boursière ou comme objet de consommation (ce qu'il était devenu durant les **années 1980**). Il semble que ces années marquent la **liberté totale du créateur** qui suit **un chemin bien personnel, voire intime**.