

LA TYPOLOGIE DE L'ART

I- Généralité :

1- Définition :

Les arts sont toutes les formes de **création** que l'homme utilise pour réaliser des **choses belles ou capables de provoquer l'émotion** chez ceux qui les regardent. Ce sont aussi des moyens d'exprimer une manière de voir le monde.

L'homme pratique l'art depuis toujours. Déjà, les hommes préhistoriques peignaient des animaux sur les parois des grottes, comme à Lascaux (**vers 15 000 avant J.-C.**).

Les créations artistiques sont très nombreuses et très différentes les unes des autres. Les différences dépendent bien sûr des techniques, mais aussi des époques, des pays et des artistes.

2- Classification :

Dans l'usage courant, le mot « **art** » s'étend à de nombreux domaines ; on parle d'art pour la musique, la danse, le cinéma, la poésie, etc. Une autre conception de l'art est de classer certaines formes d'art en leur donnant un numéro.

la classification des arts

	l'architecture
	la sculpture
	la peinture
les 5 arts traditionnels	la gravure
	le dessin
le 6 ^e art	la photographie
le 7 ^e art	le cinéma
le 8 ^e art	la télévision
le 9 ^e art	la bande dessinée

Il est toutefois entendu que le mot « art » est une contraction des **beaux-arts** et que les beaux-arts sont un regroupement de certains arts.

les beaux-arts

l'architecture L'architecture est l'art de construire des bâtiments, d'aménager des villes, des intérieurs d'habitations, un paysage, etc.

les beaux-arts

- la sculpture** La sculpture consiste en la création d'œuvres en trois dimensions, qui jouent sur les volumes et sur leur positionnement dans l'espace.
- les arts graphiques** Les arts graphiques correspondent aux différentes formes d'art utilisant le dessin comme forme d'expression. Ils sont évidemment constitués de la **peinture**, mais également du **dessin**, de la **gravure**, de l'**enluminure** (art de décorer des livres) et de la **calligraphie** (art de dessiner les caractères de l'écriture).
- la photographie** La photographie est l'art de créer des images au moyen d'un appareil photographique.
- les arts décoratifs** Les arts décoratifs cherchent à rendre belles des choses utiles. Ils sont formés de nombreuses spécialités comme l'**orfèvrerie** (le travail des métaux précieux), la **tapisserie**, la **mosaïque**, la **céramique**, la **verrerie**, l'**ébénisterie** (le travail du bois) et le **design** (objets d'art fabriqués industriellement).

3- Les Supports et techniques :

À chaque forme d'art correspondent des **outils** différents. Pour dessiner et peindre, on peut utiliser par exemple le crayon, la craie, les pastels, le fusain, l'encre, l'aquarelle ou la peinture à l'huile. On peut choisir des **supports** très différents comme un mur, le papier, le bois ou la toile. Le sculpteur se sert lui aussi de **matériaux** variés comme le marbre, la pierre ou le bois.

Le choix que fait l'artiste d'utiliser telle technique et tel support a une grande influence sur le résultat final.

4- Utilité de l'Art :

L'art est un moyen pour l'homme d'**exprimer sa sensibilité** et sa créativité. C'est aussi une façon d'**apporter de la beauté** à la vie quotidienne.

Au cours de l'histoire, les beaux-arts ont également été privilégiés et encouragés par les personnages les plus puissants pour **prouver leur grandeur**. Le château de Versailles réalisé à la demande de **Louis XIV** est un exemple célèbre ; le roi a su s'entourer des meilleurs artistes pour faire du château et des jardins de Versailles une véritable œuvre d'art et provoquer l'admiration de tous.

L'artiste cherche le plus souvent à **créer un résultat esthétique**, c'est à dire agréable et harmonieux. Dans ce sens, les objets créés ont une fonction décorative ; ils cherchent à dire la beauté du monde et servent également à embellir des palais ou des maisons. Pour parvenir à son but, l'artiste s'intéresse en particulier à des questions d'harmonies, c'est à dire d'**équilibre, entre les couleurs et les proportions des formes**. Cela est vrai pour tous les types d'arts, aussi bien pour la peinture que pour l'architecture.

L'art tente toujours de **provoquer des sentiments** chez celui qui le regarde. Parfois ces émotions sont positives, comme l'admiration. Parfois l'artiste cherche à faire réagir le spectateur en présentant des

images plus violentes, telles les peintures montrant des scènes de Crucifixion du Christ ou de batailles. L'artiste veut amener le spectateur à réfléchir.

L'art sert aussi à raconter des histoires vraies, comme des événements historiques parfois dramatiques, ou imaginaires, comme des épisodes mythologiques.

5- Caractéristiques de l'artiste :

Tout artiste doit posséder une bonne technique pour pouvoir s'exprimer le mieux possible.

L'artiste apprend son art (son métier) auprès d'un maître ou d'un professeur qui lui transmet ses connaissances. Très souvent cet apprentissage se fait dans un atelier où il y a plusieurs élèves : par exemple, au **XVe siècle**, **Léonard de Vinci** et **Sandro Botticelli** ont tous les deux étudié dans l'atelier du même maître italien.

L'artiste s'inspire de tout ce qui l'entoure, comme ce qui existe dans la nature, mais aussi du travail d'autres artistes de son époque ou des temps passés.

Les artistes renommés sont employés par les plus puissants (les rois, les papes, les grands seigneurs, etc.) qui leur passent des commandes d'œuvres. C'est grâce à celles-ci que les artistes peuvent vivre de leur talent.

Les plus grands artistes ont laissé leur trace dans l'histoire. Leurs noms ont traversé les frontières et les époques. Leur travail offre un témoignage précieux sur leur époque.

Chaque artiste a **son propre style**. Ce qu'il réalise montre sa propre manière de voir la réalité.

Un **courant artistique** est formé par plusieurs artistes qui s'intéressent aux mêmes idées et essayent d'exprimer des choses semblables au cours d'une même époque historique. L'impressionnisme par exemple est un courant artistique très important du **XIXe siècle français** ; il a pour principal représentant le peintre **Claude Monet**.

Uniques, fragiles et précieuses, les plus grandes œuvres d'art sont conservées dans les **musées**. Elles sont ainsi protégées dans les meilleures conditions et, en plus, chacun peut les y admirer.

Témoignages du talent d'un artiste, d'une époque ou d'un style particulier, les œuvres d'art constituent le **patrimoine artistique** qui appartient à tous.

II- Typologie :

A- La Peinture :

1- Définition :

La peinture est une **forme d'art**. C'est la **représentation en deux dimensions** de scènes réelles ou imaginaires à l'aide de peinture, c'est-à-dire de **couleurs** liquides.

2- Spécificités :

La peinture est le résultat d'une subtile **association de couleurs**. Ces couleurs sont réalisées à partir de **pigments** : ce sont des substances colorées présentes dans la nature (par exemple dans certaines plantes). La fabrication des couleurs s'est améliorée au cours du temps. Aujourd'hui, grâce aux tubes de peinture, on n'a plus besoin de fabriquer soi-même les couleurs, comme les artistes ont dû le faire durant de nombreux siècles.

La peinture est en effet pratiquée depuis plusieurs milliers d'années. Les hommes de la **préhistoire** sont les premiers à avoir représenté des animaux et des scènes de chasse sur les parois des cavernes. La peinture est présente depuis cette période dans tous les pays et à toutes les époques.

Beaucoup d'exemples très anciens ont malheureusement disparu car les peintures sont souvent **fragiles**. En effet, les couleurs ne résistent pas à la lumière et à l'humidité, surtout après un grand nombre d'années et si elles n'ont pas été correctement abritées. C'est pour cela que les œuvres des grands artistes sont conservées dans des endroits spéciaux, les **musées**.

3- Méthodes :

Le peintre commence souvent son travail en mettant au point le dessin de son sujet sur un papier. Parfois, il travaille directement sur le support qu'il va peindre.

Les outils que le peintre utilise principalement sont les **pinceaux**. Certains d'entre eux portent le nom de brosses. Les pinceaux existent en de très nombreuses tailles. Leur forme peut être plate, arrondie ou effilée. Les poils de certains animaux sont parfois utilisés pour les fabriquer.

Le peintre utilise de la **peinture à l'eau** ou de la **peinture à base d'huile** comme l'huile de lin, par exemple. Il se sert également d'un grand nombre de produits pour préparer son support mais aussi pour diluer la peinture. Lorsqu'il réalise une œuvre, le peintre s'intéresse à la fois au contour des formes, au rendu de la lumière, aux contrastes et aux harmonies de couleurs.

4- Outils :

L'artiste peint le plus souvent sur une **toile tendue sur un châssis**, c'est-à-dire une sorte de cadre de bois. Mais il existe aussi des peintures faites sur du **bois** ou du **papier**. Au **Moyen Âge** et à la

Renaissance, on trouve également beaucoup de peintures réalisées sur les **murs** des églises ou des palais. Cette technique porte le nom de **fresque**.

Au cours des **siècles**, en particulier au Moyen Âge et à la Renaissance, les peintres se forment auprès d'un **maître**, le plus souvent dans un atelier où se trouvent d'autres élèves et des assistants. Les peintres vivent grâce aux **commandes** qui leur sont passées par les personnages les plus riches comme les rois, les grands seigneurs et les papes. Lorsqu'un élève a fini sa formation et s'il a du talent, il peut à son tour ouvrir un atelier.

Pendant de nombreux **siècles**, les peintres ne peuvent pas peindre ailleurs que **dans leur atelier** car leur matériel n'est pas transportable. S'ils veulent représenter un paysage, ils doivent sortir le dessiner puis retourner dans leur atelier pour le recopier sur leur tableau. Lorsque les tubes de peinture apparaissent au **XIXe siècle**, la vie des peintres change. Ils peuvent enfin **peindre dehors**, ce qui fait beaucoup évoluer la peinture, en particulier la peinture de paysage.

5- Styles :

Chaque peintre a un style différent qui correspond à sa personnalité et à sa manière de voir le monde. Il s'inspire de ce qu'il voit autour de lui mais aussi du travail des autres peintres.

Lorsque **plusieurs peintres** s'intéressent aux **mêmes sujets** au même moment et les traitent d'une **manière qui se ressemble**, on parle de **courant pictural**. L'histoire de la peinture est formée de nombreux courants. L'impressionnisme et le cubisme sont par exemple des courants importants du **XIXe siècle** pour le premier et du **XXe siècle** pour le second.

Il existe plusieurs genres de peintures. Le **portrait** représente le haut du corps ou le corps entier d'un personnage. La **peinture de paysage** s'inspire de la nature. La **nature morte** montre seulement des objets, des fruits, des aliments ou des fleurs. La **peinture de genre** représente des moments de la vie quotidienne.

Il existe aussi différents thèmes de peinture. La **peinture religieuse** illustre des scènes de l'Ancien ou du Nouveau Testament. La **peinture mythologique** s'inspire des mythes et des légendes de l'Antiquité grecque et romaine. Ces deux types de peinture font partie de l'ensemble de la **peinture d'histoire** (le genre considéré longtemps comme le plus noble) mais on retrouve aussi dans ce groupe des œuvres qui s'inspirent d'œuvres littéraires ou d'évènements historiques.

Lorsque la peinture représente des choses que l'on peut reconnaître, on parle de **peinture figurative**. La **peinture abstraite** est une recherche sur les formes et les couleurs. Elle ne représente pas des choses que l'on connaît dans la réalité.

B- La Sculpture :

1- Définition :

La sculpture est une **forme d'art**. Le sculpteur s'exprime par la création d'**œuvres en trois dimensions** qu'il réalise dans des matériaux très variés. Il travaille sur les volumes et sur leur positionnement dans l'espace.

L'un des sujets les plus traités par les sculpteurs depuis l'Antiquité est le **corps humain**. Les personnages peuvent être représentés entièrement ou seulement en partie (on parle alors de bustes). Ils sont parfois montrés nus, comme les héros ou les déesses de l'Antiquité grecque. Ils peuvent être seuls ou bien en groupe. Les **animaux** inspirent également de nombreuses œuvres ; on parle dans ce cas de sculpture animalière.

2- Historique :

La sculpture existe depuis l'époque **préhistorique**. Durant l'**Antiquité**, elle sert surtout à **représenter les divinités**. Les Égyptiens, les Grecs et les Romains réalisent de nombreuses statues de leurs dieux pour décorer leurs temples. Mais les hommes utilisent aussi la sculpture pour des choses de la vie quotidienne, par exemple pour **décorer** des outils ou réaliser des vases. La sculpture se retrouve dans toutes les civilisations et toutes les cultures.

Au **Moyen Âge**, la sculpture est surtout utilisée pour la **décoration des églises**. On trouve des statues et des bas-reliefs à l'intérieur des édifices religieux, mais également sur leurs façades. Ces œuvres représentent la plupart du temps les personnages de **Jésus** (PSL) et de **Marie** (PSL) ainsi que des scènes de la Bible.

À partir de la **Renaissance**, les **statues et les panneaux sculptés décorent** de plus en plus les palais et les maisons des personnalités les plus importantes. La sculpture décorative, qui représente des motifs géométriques, des éléments végétaux, des figures d'animaux ou de petits anges est aussi utilisée pour orner les façades des bâtiments.

Au fil du temps sont érigées sur les places des villes des fontaines sculptées et des statues de différents personnages, en particulier de grands hommes. La sculpture sert aussi à **ornier des monuments** et à commémorer de grands moments de l'histoire. Par exemple, l'Arc de Triomphe à Paris, qui rend hommage aux soldats de Napoléon, est orné de sculptures célèbres.

3- Méthodes :

Il existe plusieurs types d'œuvres sculptées. Le sculpteur peut, par exemple, travailler la surface d'un support à fond plat comme une plaque de pierre ou de bois. Si les éléments qu'il sculpte sur ce panneau se détachent fortement du fond, on parle de sculpture en **haut-relief**. S'ils ne se détachent pas ou très peu, il s'agit alors de **bas-relief**. Les statues, elles, sont des objets indépendants. On parle pour ce type d'œuvre de **sculpture en ronde bosse**.

Le **modelage** est souvent la première étape d'un projet de sculpture. Il permet à l'artiste de créer la forme qu'il réalisera ensuite avec du métal fondu. Ce procédé peut aussi lui servir à se fabriquer un modèle avant de tailler un sujet dans la pierre. Le modelage se fait souvent à la main à partir d'argile ou de terre glaise.

L'artiste s'aide aussi de petits instruments en métal ou en bois, comme les spatules et les ébauchoirs, pour définir les formes et les contours de son modèle. Cette technique a beaucoup d'avantages car le sculpteur peut ajouter ou enlever de la matière autant qu'il veut, et corriger les formes jusqu'à obtenir le résultat qui lui convient.

4- Techniques :

Pour les artistes qui travaillent le **métal**, le modèle réalisé par modelage est utilisé pour faire un moule en plâtre ou en ciment. Dans ce moule est ensuite versé du métal fondu, par exemple du bronze ou du plomb. Une fois le métal refroidi et solidifié, l'artiste lisse les petits défauts et son œuvre est terminée.

Une autre forme de sculpture consiste à tailler des matériaux comme la **Pierre** ou le **marbre**. Le sculpteur commence souvent par faire des marques sur son bloc de pierre afin de fixer des repères qui vont le guider dans son travail. Il retire d'abord de gros morceaux pour dégager une première forme de la masse. Il utilise des instruments de métal appelés ciseaux sur lesquels il frappe avec un maillet.

Au fur et à mesure de l'avancée de son travail, les morceaux qu'il retire sont de plus en plus petits et sa tâche de plus en plus minutieuse. Une fois la forme entièrement finie, la statue est polie pour obtenir son aspect final. La taille de la pierre ou du marbre est un travail difficile et très délicat, car on ne peut pas corriger son geste si l'on a retiré des morceaux trop importants. C'est aussi parfois risqué car certains impacts sur la pierre peuvent briser tout un bloc. L'artiste doit travailler lentement et avec minutie. Il doit avoir réfléchi longtemps à son projet avant de commencer la taille.

D'autres matériaux peuvent aussi être utilisés pour réaliser des sculptures. Le **bois** par exemple est travaillé par beaucoup d'artistes, en particulier au Moyen Âge pour sculpter des œuvres religieuses. Les sculpteurs utilisent toutes sortes de bois différents comme le tilleul, le chêne ou le noyer.

Au cours de l'Antiquité et du Moyen Âge, on trouve aussi des sculptures faites en ivoire. À partir du **XXe siècle**, tous les matériaux (même le carton et le plastique) sont utilisés pour réaliser des sculptures. La sculpture en métal évolue aussi grâce à l'utilisation de la soudure qui permet d'assembler toutes sortes de pièces métalliques entre elles.

C- L'Architecture :

1- Définition :

L'architecture est l'**art de construire** des bâtiments, des édifices.

Comme pour les autres arts, les courants architecturaux dépendent des périodes et des lieux.

2- Historique :

Certains styles sont ainsi particuliers à certaines époques (les **pyramides** de l'Antiquité égyptienne) ou à certaines cultures (les **pagodes** en Asie).

Certains éléments utilisés par les architectes peuvent aussi traverser les **siècles**. C'est le cas des **colonnes**, **chapiteaux** et **frontons** créés par les architectes de l'Antiquité grecque et romaine pour la construction des temples et qui ont été repris en particulier à la Renaissance.

L'histoire de l'architecture est aussi marquée par de grandes **prouesses techniques** qui lui ont permis d'évoluer et de se renouveler sans cesse. Grâce à l'invention des **arcs-boutants**, qui apportent un soutien extérieur aux murs, les architectes de la période gothique peuvent réaliser des cathédrales très hautes, percées de grandes fenêtres.

Les constructions les plus célèbres témoignent aussi souvent de la **vie** et des choix des plus **grands personnages de l'histoire**. Leur puissance s'est souvent exprimée par l'audace et la beauté de leurs constructions, en particulier les hôtels particuliers et les palais. Des œuvres comme le **palais du Louvre** ou le **château de Versailles** sont des exemples très célèbres de l'importance à la fois

artistique et historique des bâtiments les plus connus.

3- Typologie :

L'architecture la plus classique concerne la **construction d'habitations**. Mais il en existe plusieurs autres types :

A- la construction des lieux de culte (temples, églises, mosquées, synagogues, etc.) porte le nom d'**architecture religieuse** ;

B- l'**architecture civile** s'occupe des bâtiments publics, communs à tous, comme les écoles, les bibliothèques et les musées ;

C- l'**architecture industrielle** est celle des usines et des entrepôts ;

D- lorsque l'architecte est chargé de la création et de la disposition d'un ensemble de constructions à l'intérieur d'une ville, on parle de projet d'**urbanisme**.

4- Processus de sélection :

Pour les plus grands projets, l'architecte est sélectionné par concours. Plusieurs concurrents se présentent et imaginent chacun une construction en fonction des volontés de l'organisme ou des personnes qui financent le projet. Ils dessinent des **plans**, réalisent des **maquettes** et font le choix des matériaux qui seront utilisés (pierre, bois, brique, verre, béton, métal, etc.).

Le créateur sélectionné suit la mise en place du projet et les étapes de la construction jusqu'à sa fin. Il travaille souvent avec d'autres artistes et artisans, comme des sculpteurs par exemple, auxquels il confie la réalisation de certaines parties de son œuvre.

5- Qualités et compétences :

L'architecte doit avoir de très bonnes **connaissances techniques**. Il doit être sûr que les choses qu'il imagine peuvent être réalisées, par exemple que les **matériaux** vont résister au **poids** et à la **poussée** des différents éléments de la **structure**. Il doit savoir se mettre à la place de ceux qui vont vivre dans ce qu'il construit pour imaginer tout ce dont ils ont besoin. L'**apparence du bâtiment** doit également correspondre à son usage. Par exemple, un château doit paraître majestueux et raffiné alors qu'un palais de justice doit avoir un aspect sévère et rigoureux.

Comme les autres artistes, l'architecte cherche à créer des émotions et des sensations chez les personnes qui vont être en contact avec son œuvre. Pour obtenir ce résultat, il joue avec le choix des **volumes**, des **formes**, des **matériaux** et des **proportions** des différents éléments.

D- La Calligraphie :

1- Définition :

La calligraphie est l'art de **dessiner les caractères de l'écriture** ou de les **décorer**. Le trait est réalisé le plus souvent à l'encre et appliqué au pinceau ou à la plume.

Le calligraphe cherche à obtenir un effet décoratif en alternant les **pleins** — les traits épais — et les **déliés** — les traits fins —, en jouant sur l'inclinaison des caractères ou en ajoutant des motifs comme les **lettrines**, qui sont des lettres de grande taille, parfois décorées, se trouvant au début d'un chapitre ou d'un paragraphe.

2- Typologie :

a- Calligraphie chinoise :

La calligraphie chinoise est une **discipline spirituelle**. Elle se fait à main levée et elle est tracée au pinceau sur le papier. Les caractères sont élancés. Avec le temps, l'art de la calligraphie se rapproche de plus en plus de l'art de la peinture. Elle oppose les vides et les pleins, les blancs et les noirs.

Au cours de la dynastie Song (**Xe-XIIIe siècle**), la calligraphie atteint des sommets de raffinement. L'écriture n'est pas forcément abstraite. Les caractères calligraphiés peuvent évoquer des formes naturelles comme une anguille, un serpent ou une goutte de rosée par exemple.

b- Calligraphie arabo-musulmane :

La calligraphie arabo-musulmane apparaît comme un **art suprême**. Elle permet de fixer la parole de Dieu dans le Coran. L'art musulman est en grande partie représenté par la calligraphie qui orne à la fois l'architecture et les objets religieux. **Deux** grands types d'écriture sont utilisés : l'**écriture coufique** et l'**écriture cursive**.

- **Écriture coufique :**

L'écriture coufique tire son nom de la ville de **Kufa**, en **Mésopotamie**, où elle aurait été employée pour la première fois. Elle présente des formes **anguleuses** et **rectilignes**. C'est une écriture « penchée » et rigide. Elle est d'abord employée dans les décors architecturaux. Puis les corans de la fin du **Xe siècle** présentent des lettres de plus en plus décoratives.

- **Écriture cursive :**

L'écriture cursive vient remplacer l'écriture coufique vers le **XIIe siècle**. La cursive correspond au **geste naturel de la main**. C'est un univers de **courbes** souples et denses qui se mêlent à des **décors végétaux**. Depuis l'apparition de l'écriture cursive, les corans n'ont jamais cessé d'être richement ornés.

c- Calligraphie occidentale :

La calligraphie occidentale a pour seul but de reproduire fidèlement les lettres et de donner du plaisir au lecteur. Directement liée à **l'art de l'enluminure**, elle se développe dans les monastères et connaît son âge d'or au **XIIIe siècle**. Après l'invention de **l'imprimerie** au **XVe siècle**, l'art de la calligraphie disparaît peu à peu.

E- L'Art du XXe siècle :

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**), **rejettent 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**.

F- Le Patrimoine :

1- Définition :

Le patrimoine constitue l'ensemble des **richesses du monde naturel, culturel ou historique** héritées du **passé** et transmis à une collectivité qui doit le préserver pour le transmettre aux générations suivantes.

Le patrimoine est un bien, une richesse **commune**. Il ne peut pas appartenir à une seule personne. **Sa valeur est inestimable**, on ne peut pas lui donner de prix et il ne peut pas être acheté ou vendu.

Cet héritage peut prendre plusieurs formes ; on distingue le patrimoine naturel, le patrimoine historique et le patrimoine culturel.

2- Typologie :

A- Le Patrimoine naturel :

Tout ce qui fait **la richesse et la diversité de la nature** constitue le patrimoine naturel. Appartenant à l'ensemble des habitants de la Terre, il est formé par les **ressources naturelles**, comme l'air et l'eau, et par toutes les **formes de vies animales et végétales** présentes dans la nature (c'est la **biodiversité**). Il comprend aussi les montagnes, les volcans, les océans, les mers et les fleuves, les déserts, etc.

Très **fragile**, ce patrimoine est de plus en plus **menacé**. Pour le protéger, on crée par exemple des **parcs nationaux** et des **réserves naturelles**. Cependant, une grande partie des richesses existant à la surface de la Terre ne bénéficie d'aucune protection particulière.

Le développement des villes et des industries, la multiplication des automobiles et des déchets non recyclables ont un effet négatif sur sa préservation. Les problèmes de pollution et les catastrophes écologiques (comme les marées noires) ont fait comprendre aux hommes que certains éléments de leur environnement risquaient de disparaître à jamais. Déjà des espèces animales et végétales se sont éteintes et d'autres sont en danger. L'équilibre climatique lui aussi est menacé en raison du réchauffement de la planète. De nombreuses ressources naturelles, comme l'eau, peuvent s'épuiser.

Les hommes sont responsables du patrimoine naturel qui leur a été légué. Leur devoir est de **le respecter** et d'**en prendre soin**. Ils devront sans doute changer leur manière de vivre pour réussir à laisser aux générations futures une planète qui a conservé toutes ses beautés et sa diversité.

B- Le Patrimoine historique :

Le patrimoine historique est constitué de tout ce qui apporte un **témoignage sur l'histoire** d'un lieu ou d'un peuple. Chaque pays, chaque région, chaque groupe national ou ethnique à travers le monde possède donc un patrimoine historique qui lui est propre.

Le patrimoine historique s'illustre sous diverses formes. Par exemple, les **écrits** rassemblés au cours des siècles et qui témoignent d'événements historiques ou donnent des détails sur la vie quotidienne de nos ancêtres font partie de ce patrimoine. Tous ces textes et récits constituent une somme de documents que l'on nomme **archives** et qui font l'objet d'une conservation minutieuse.

Les **objets de la vie courante** sont à regrouper dans la même catégorie. Ils sont souvent l'unique trace de **coutumes**, d'activités ou de métiers disparus. Certains sont conservés dans des musées tandis que d'autres se transmettent au sein des familles de génération en génération. Toutes ces traces constituent des héritages importants pour comprendre et connaître notre histoire et celle de nos ancêtres.

Le patrimoine historique englobe également, en raison de leurs fonctions ou de leur lien précis avec certains événements de l'histoire, les **monuments** civils ou religieux. Malheureusement, comme pour les autres vestiges du passé, nombre d'entre eux ont disparus. Des mesures importantes (comme en France la **loi Malraux** de **1962**) ont été prises pour tenter de les protéger et les garder en bon état. L'attachement de la population au patrimoine historique s'exprime chaque année depuis **1984** en France au travers des **Journées du Patrimoine**.

Certains monuments font également partie, en raison soit du type de leur architecture, soit de leur style ou du renom de leur architecte, du patrimoine culturel.

C- Le Patrimoine culturel :

Le patrimoine culturel est constitué de toutes les **œuvres artistiques** mais aussi toutes les **traditions issues de la culture populaire** qui nous viennent des siècles passés.

Le patrimoine culturel d'un peuple représente une grande partie de son **identité**. Il fournit des références communes à un même groupe d'individus et renforce pour chacun le sentiment d'appartenance à ce groupe.

La **langue** parlée dans une région ou un pays est l'une des composantes principales de son patrimoine culturel. On range également dans cette catégorie de nombreux autres types d'expressions comme les **hymnes nationaux**, des **chansons**, des productions artisanales ou gastronomiques, des **danses**, des fêtes, des célébrations et tout ce qui appartient au **folklore**. Les contes et légendes populaires, mais aussi les poèmes et les **œuvres des grands écrivains** occupent une grande place au sein du patrimoine culturel. Celui-ci englobe également les **œuvres architecturales** mais aussi toutes les autres **œuvres artistiques**.

Les bibliothèques et les musées sont chargés de la **conservation** d'un grand nombre de ces créations : manuscrits ou partitions originales, œuvres sculptées et peintes par les plus grands artistes y sont gardés avec le plus grand soin. Les éléments qui forment ce patrimoine appartiennent parfois à des particuliers. Eux aussi ont le devoir de les **préserver** et de les **transmettre**. Ils doivent créer et entretenir les conditions nécessaires à une bonne conservation et faire entreprendre des travaux de restauration lorsque cela s'impose.

La nécessité de préserver toutes les richesses transmises par les générations passées et la prise de conscience des dangers qui guettent cet héritage ont amené la Conférence générale de l'Unesco de Paris à établir, à partir de **1972**, une liste d'éléments du patrimoine dont la survie doit être garantie : le **patrimoine mondial de l'Unesco**.