

Les mouvements artistiques du XXe siècle

Attitude, figuration, expression, construction

ATTITUDE

DADAISME : mouvement de révolte contre les valeurs politiques, sociales, morales et esthétiques dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Absurde, provocation, dérision, éloge du hasard, du banal. L'objet réel est érigé en tant qu'œuvre d'art : ready-made de Duchamp, intégration de l'objet de rebut dans la peinture (Schwitters) et photcollage (groupe berlinois).

=Marcel Duchamp, Kurt Schwitters, John Heartfield, Raoul Hausmann, Georg Grosz.

NOUVEAU REALISME : néo-dadaïsme, nouvelle appropriation du réel par le recyclage des objets de l'ère industrielle et urbaine.

Arman, César, Tinguely, Niki de Saint-Phalle, Spoerri, Yves Klein, décollagistes.

FLUXUS : néo-dadaïsme prônant entre autres le hasard, l'éclatement des catégories artistiques, la fusion des arts plastiques de la danse et de la musique.

Nam June Paik, Broodhears.

ASSEMBLAGE : néo-dadaïsme - objets de récupération, images des médias sont intégrés dans la peinture non-figurative.

Robert Rauschenberg (Combine Paintings), Jasper Johns.

ART CONCEPTUEL : le procédé, l'idée, le discours prime sur la production artistique. Réflexion sur le langage.

Josef Kosuth.

ARTE POVERA : valorisation des matériaux pauvres, naturels et des pratiques artisanales primitives.

Mario Merz, Giuseppe Penone.

LAND ART : la nature en tant que support et en tant que matériau.

Robert Smithson, Walter de Maria, Christo, Richard Long, Andy Goldworthy.

ART CORPOREL ou BODY ART : le corps de l'artiste en tant que médiation de l'expression artistique.

Orlan, Ana Mendieta.

PERFORMANCE : acte instantané, souvent public, mise à l'épreuve du corps, relayés éventuellement par la vidéo.

Marina Abramovic

INSTALLATION : dispositif scénographique alliant architecture, sculpture, peinture, photographie, vidéo ... impliquant le spectateur. Notions d'art in situ et d'éphémère.

Hans Haacke, Barbara Kruger.

ART DE LA MEMOIRE : mise en scène d'objets et de matériaux relatant une réflexion sur la mémoire tant individuelle que collective.

Christian Boltanski, Annette Messager, Sophie Calle, Anne et Patrick Poirier.

FIGURATION

PEINTURE METAPHYSIQUE : inquiétante étrangeté d'objets, de corps réifiés mis en scène dans des intérieurs ou des paysages urbains désertés.

Giorgio De Chirico.

NOUVELLE OBJECTIVITE : retour au réalisme des peintres du Nord de la Renaissance pour décrire une vérité sociale et psychologique avec morbidité et cynisme.

Otto Dix.

REALISME AMERICAIN : thèmes de la solitude et de l'incommunicabilité dans la ville moderne ou chronique de la vie des paysans du Middle-West.

Hopper, Grant Wood

POP ART : représentation mi-fascinée mi-ironique des emblèmes de la société de consommation et de communication, des mythes de la culture populaire par le détournement des codes médiatiques (B.D., publicité, cinéma ...).

Tom Wesselmann, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Andy Warhol, James Rosenquist, David Hockney.

NOUVELLE FIGURATION : figuration de l'homme au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale caractérisée par une « défiguration ». Dans le cas de Francis Bacon, elle réactive aussi bien une iconographie morbide (thème de la dérégulation de la chair), la déconstruction cubiste que les expériences de la chronophotographie.

Francis Bacon, Lucian Freud.

FIGURATION NARRATIVE : figuration à la fois contestataire et interrogative des faits de la cité au moyen d'une réappropriation des codes narratifs (B.D., cinéma, peinture d'histoire ...).

Jacques Monory, Peter Klasen, Gundmundur Erro, Valerio Adami, Hervé Télémaque.

HYPERREALISME : représentation fascinante de réalisme redevable d'une réappropriation par les peintres des moyens photographiques ou rendue possible par la technique du moulage de résines synthétiques.

Chuck Close, Duane Hanson.

BAD PAINTING : Pratique picturale qui se caractérise par une palette de couleurs sales, ternes et par une facture négligée, appuyant dans certains cas, une iconographie du marasme social.

Eric Fishl.

EXPRESSION

FAUVISME : schématisation d'essence primitiviste et pulsation de la couleur pure.

Henri Matisse, André Derain.

EXPRESSIONNISME :

Die Brücke : recherche d'un paroxysme dans l'expression psychologique (violence émotionnelle, malaise social) au moyen d'un chromatisme exacerbé, d'un schématisme primitiviste et de distorsions de l'espace.

Ludwig Kirschner, Emil Nolde, Egon Schiele.

Der Blaue Reiter : passage à une abstraction lyrique par les seuls moyens de la couleur vibratile et de rythmes élémentaires traduisant une vision mystique du monde et une nécessité intérieure.

Wassili Kandinsky, Jawlensky, Paul Klee

PEINTURE METAPHYSIQUE : inquiétante étrangeté d'objets, de corps réifiés mis en scène dans des intérieurs ou des paysages urbains désertés.

Giorgio De Chirico.

SURREALISME : Exploration de l'inconscient par une figuration onirique caractérisée par la rencontre étrange d'éléments sans parenté (calqueurs de rêve) ou par une libération des pulsions au moyen d'une écriture automatique. Voir également objet surréaliste et collage.

Max Ernst, Hans Bellmer, Alberto Giacometti - Joan Miro, André Masson.

COBRA (Copenhague - Bruxelles - Amsterdam) : quête d'une authenticité de l'expression au moyen d'une figuration régressive et de gestes primaires, proches du principe de l'écriture automatique.

Karel Appel, Pierre Alechinsky.

ART INFORMEL : réunit à partir de la fin des années 40, des artistes aussi bien tenants d'une abstraction lyrique fondée sur des écritures improvisées que d'une figuration allusive et matiériste.

Jean Degottex, Hans Hartung, Jean Fautrier, Jean Dubuffet.

ACTION PAINTING : héritage de l'automatisme surréaliste - amplification et dramatisation du geste, engagement du corps de l'artiste investi dans un format monumental.

COLOR FIELD : élaboration de champs colorés monumentaux et contemplatifs générant une immersion du spectateur.

Barnett Newman, Mark Rothko.

NEO-EXPRESSIONNISME : retour dans les années 80 et en réaction au contexte favorable au minimalisme et à l'art conceptuel, des valeurs picturales expressionnistes.

Georg Baselitz.

FIGURATION LIBRE : retour dans les années 80 à une figuration éclectique imprégnée de culture urbaine et caractérisée par un mélange de dérision et de vulgarité délibérée.

Robert Combas, Hervé Di Rosa.

GRAFFITI-EAST VILLAGE : figuration schématique inspirée par la culture urbaine (graffitis, signalétique).

Keith Haring, Jean-Michel Basquiat.

CONSTRUCTION

CUBISME : après une phase de schématisation géométrique primitiviste, traduction d'une mobilité du point de vue par une fragmentation et une mise à plat des figures. L'artiste cubiste joue sur un montage de codes de représentation hétérogènes intégrant des éléments réels.

Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris.

ORPHISME : principes cubistes élargis à la question de la couleur pure et vibratile.

Fernand Léger, Robert et Sonia Delauney.

FUTURISME : exaltation de la modernité : machinisme, énergie, lumière électrique, environnement urbain ... après une phase divisionniste de la couleur, transposition picturale des principes de la chronophotographie (décomposition du mouvement) alliés au morcellement et à la fusion corps/décor cubistes.

Umberto Boccioni, Carlo Carra, Giacomo Balla.

DE STIJL OU NEO-PLASTICISME : Après une phase de réduction du motif (arbre) à un réseau de rythmes élémentaires (influence du cubisme), abstraction géométrique pure fondée sur une division orthogonale de la surface selon le principe du nombre d'or, une limitation de la palette aux trois primaires et un traitement uniforme.

Piet Mondrian, Théo van Doesburg.

SUPREMATISME : abstraction géométrique s'appuyant sur la recherche du signe primordial, motivée par une quête mystique, d'un absolu s'incarnant dans le carré blanc sur fond blanc. *Vladimir Malevitch.*

CONSTRUCTIVISME : démarche matérialiste caractérisée par une volonté de dépasser les catégories traditionnelles et d'investir autrement l'espace d'exposition : la construction pure oscille entre peinture, sculpture et architecture. *Vladimir Tatline, Alexandre Rodchenko.*

BAUHAUS : école qui contribue à l'investissement par les artistes des domaines de l'esthétique industrielle, de la communication, des artisanats (arts appliqués) et qui défend le principe de la subordination des moyens plastiques aux nécessités fonctionnelles et à la production en série.

Walter Gropius, Mies Van Der Rohe, Oskar Schlemmer, Johannes Itten

COLOR FIELD : traduction d'une mystique au moyen de l'élaboration de champs colorés monumentaux et contemplatifs générant une immersion du spectateur.

Barnett Newman, Mark Rothko.

POST PAINTERLY PAINTING : héritiers des expériences de l'Action Painting et du Color Field, les artistes de la génération suivante se concentrent sur les qualités du médium (fluidité, transparence) dans des formats monumentaux.

Sam Francis, Morris Louis.

MINIMAL ART : abstraction géométrique dénuée de toute connotation, purement autoréférentielle, réduite à son principe de surface colorée. Cette économie de moyens conduira certains minimalistes à une réflexion sur les qualités du support découpé et sur la relation de l'objet plastique à son environnement.

Frank Stella, Keith Noland, Sol Lewitt.

BMPT, du nom des 4 artistes qui le composent : *Buren - Mosset - Parmentier - Toroni* - minimalisme français qui tend à réduire le signe pictural - bande, empreinte de pinceau - à un « outil visuel » permettant de qualifier le lieu dans lequel il s'inscrit.

SUPPORT-SURFACE : version française du Minimal Art, le groupe s'attache à déconstruire le tableau et à présenter ses constituants : empreinte, surface colorée, toile libre, châssis, recyclage de supports récupérés...

Claude Viallat, Pierre Buraglio, François Rouan.