

**Les différents
modes de figuration
dans la peinture
suivant une histoire
de l'art simplifiée**

Préhistoire - L'art pariétal

32000 ans avant J.C.

L'art pariétal est l'ensemble des dessins et peintures réalisés par les hommes de la Préhistoire sur les parois des grottes.

Les représentations animales sont majoritaires et souvent très réalistes : bisons, mammouths, chevaux, aurochs... Quelques rares représentations humaines simplifiées apparaissent dans des scènes de chasse. Des empreintes de mains et des signes graphiques (points, traits) sont également visibles (Grotte de Lascaux, Grotte Chauvet),

La Grotte Chauvet-Pont d'Arc, sud de la France, Ardèche

Antiquité – L'Art Romain (-500 avt. J-C. – 350)

Suite à leurs conquêtes, les romains découvrent l'art grec dont ils s'inspirent et qu'ils copient. Des portraits, des scènes de la vie quotidienne, des batailles, des thèmes mythologiques, des animaux, des natures mortes prennent forme à travers les fresques murales, les mosaïques et les sculptures.

Le portrait d'une jeune fille, fresque découverte à Pompéi, Maison de la Regio VI, 37 x 38 cm,

Moyen Age, XIIIe – XVe s.

Principalement religieux (l'église), l'art permet de diffuser le christianisme à travers les représentations de scènes issues de livres sacrés et d'instruire ceux qui ne savaient ni lire, ni écrire. En parallèle, un art profane se développe peu à peu illustrant des moments historiques importants et des scènes de la vie quotidienne.

Miniature et enluminure, Le mois de Mai, Les très riches heures du Duc de Berry, Pol Limbourg, 15ème siècle

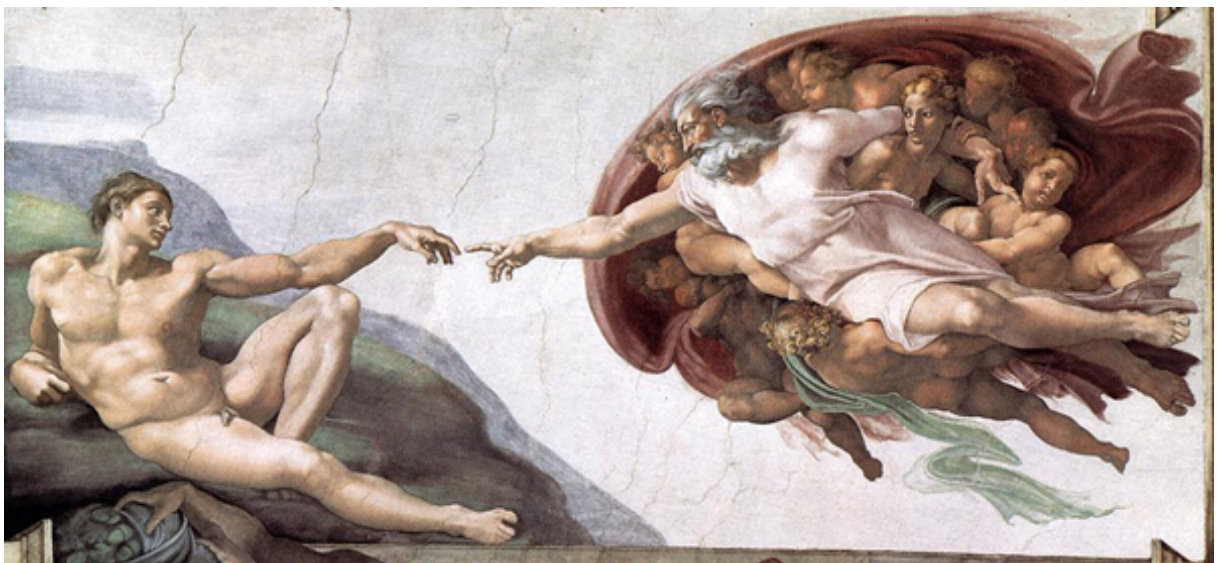

Temps Modernes – La Renaissance (1420 – 1560)

La Joconde de Léonard de Vinci

La Renaissance est le mouvement artistique qui marque la fin du Moyen Âge et les débuts des Temps modernes. Lié à la découverte des sculptures grecques et latines, mais aussi des textes des grands auteurs, il débute en Italie vers 1420. La découverte de la perspective révolutionne la façon de représenter l'espace. Le rôle de la lumière et de l'ombre devient capital ; la nature prend une place très importante. Artistes : Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël, Paul Véronèse, Pieter Bruegel, Jérôme Bosch.

La Création de Michel-Ange, fresque plafond Chapelle Sixtine, Rome

Temps Modernes – Le Baroque

(Fin 15 e , début 18 e)

Le baroque se développe surtout dans les pays de tradition catholique (Italie, Espagne, Pays-Bas...). La Bible et ses multiples épisodes restent l'inspiration dominante, tout en cohabitant avec l'art du portrait. Les contrastes, avec le clair obscur, règnent en maîtres : entre ombre et lumière, entre couleurs chaudes et couleurs froides, entre courbes et contre-courbes.

Artistes: Le Caravage, Paul Rubens, Rembrandt, Diego Velázquez

Temps Modernes – Le Classicisme (Fin 15 e, début 18 e)

S'opposant au baroque, le classicisme fait appel à la rigueur, à l'apaisement et à la raison. Un autre repère est l'Antiquité gréco-latine, qui impose à ces artistes des règles très strictes. La couleur ne joue qu'un rôle secondaire. Les thèmes sont religieux (vie des saints...), historiques ou allégoriques, la nature occupant une place de choix.

Artistes: Nicolas Poussin et Claude Gelé dit le Lorrain

Temps Modernes – Le Rococo (1730 – 1770)

Le rococo (ou « style rocaille », en référence aux dessins des rochers ou des coquillages) est très présent dans l'architecture ainsi que dans les arts du quotidien (décoration, mobilier, ébénisterie...). Il se caractérise par une certaine profusion ornementale, une extrême complexité, jouant avec l'asymétrie, la dorure et les influences orientales. En peinture, les anges chérubins peuplent les toiles. Les couleurs sont pastels, joyeuses.

Artistes: Jean-Antoine Watteau et
Jean François Boucher

Temps Modernes – Le Néo-classicisme (1760 – 1840)

C'est la découverte de Pompéi et d'Herculanum qui déclenche la mode pour l'art antique. Les peintres néoclassiques revendiquent une esthétique du « beau idéal » alliant le corps et l'esprit dans les mêmes règles. La peinture est claire, lisse, géométrique. Les tableaux ressemblent à des scènes de théâtre (disposition des personnages côte à côte, parfois alignés, avec des gestes démonstratifs et un décor assez neutre).

Artistes: Ingres, David, Antoine Jean Gros

Temps Modernes – Le Romantisme (1770 – 1840)

Les artistes rejettent le classicisme qu'ils jugent trop impersonnel et souhaitent exprimer des sentiments. Leur inspiration est guidée par des écrivains ou des événements historiques comme les guerres. La nature est menaçante et les personnages n'y sont jamais apaisés, mais actifs et passionnés.

Artistes: Eugène Delacroix, Théodore Géricault, Francisco Goya

XIX ème siècle – Le Réalisme (1836)

Ce mouvement fait le lien entre le romantisme et l'impressionnisme. Il souhaite peindre l'authentique de manière objective, la vie quotidienne. Le choix des sujets est inédit : enterrement, glaneuses, paysans, notables provinciaux. Le traitement pictural est massif et dense. Posées au couteau ou à la brosse, les couleurs sont sombres et sourdes.

Artistes : Gustave Courbet, Jean-François Millet

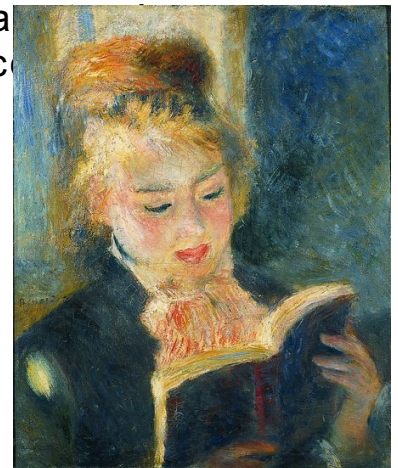

XIX ème siècle – L'Impressionnisme (1874 – 1886)

Libérés par l'invention de la photographie, et du souci de peindre au plus près de la réalité, ces artistes libèrent la couleur et la fragmentent. Ils pratiquent l'instantané du geste, revendiquent la trace du pinceau, oublient le clair-obscur et l'ébauche au crayon. Le sujet ne prime plus ; les scènes religieuses mythologiques, historiques sont oubliées. La nature devient l'inspiration dominante ; la lumière prend une place centrale dans la création.

Artistes: Edouard Manet

Renoir, Claude Monet, Camille Pissarro, Vincent van Gogh, Paul Gauguin – Vincent

XIXème siècle – Le Pointillisme (1885 – 1910)

Le pointillisme est une technique de peinture issue du mouvement impressionnisme qui consiste à peindre par petites touches séparées de peinture de couleurs primaires. On perçoit néanmoins des couleurs secondaires, par le mélange optique des seuls trois différents tons. Par exemple, pour reproduire du vert (composé de jaune et de bleu), on procède par petites touches des deux couleurs, sans les mélanger.

Artistes: Georges Seurat – Paul

Signac

XIXème siècle – Le Fauvisme (1900 – 1905)

Le fauvisme est caractérisé par l'audace et la nouveauté de ses recherches dans le domaine des couleurs. Les peintres avaient recours à de larges aplats de couleurs pures et vives, et revendiquaient un art basé sur l'instinct. Les peintres utilisent des thèmes classiques (paysage, portrait...), mais ces derniers ne sont qu'un prétexte pour jouer avec la couleur.

Artiste: Henri Matisse, André Derain

L'expressionnisme 1905 - 1920

Les artistes mettent en avant leur émotion face au réel au lieu de se contenter de la représentation de ce réel. Les représentations sont souvent fondées sur des visions angoissantes, déformant et stylisant la réalité pour atteindre la plus grande intensité expressive.

Van Gogh , Edvard Munch, James Ensor

Nuit étoilée, Van Gogh, 1888

Edvard Munch, Le Cri, 1894

James Ensor, La Mort et les masques, 1897, -

XXème siècle – Le Cubisme (1907 – 1914)

Sous l'influence des arts primitifs africain et océanien, Picasso et Braque fondent le cubisme. Les formes des objets se géométrisent, se simplifient. La représentation d'un objet ne se fait plus par une vue unique mais par différents points de vue : l'artiste tourne autour de l'objet ; la perspective à point de fuite disparaît. La couleur posée sur la toile n'épouse plus le contour de la forme ; la palette est réduite à quelques tons.

Artistes: Georges Braque – Pablo Picasso

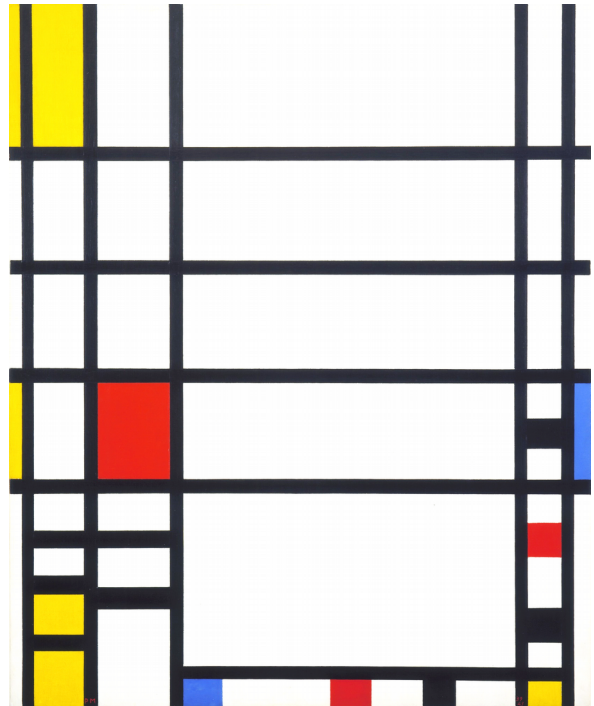
L'Art Abstrait (1913...)

L'art abstrait rompt avec l'art figuratif qui dominait jusqu'alors. Les éléments composant un tableau ou une sculpture ne sont plus identifiables au premier coup d'œil. C'est un art sans image.

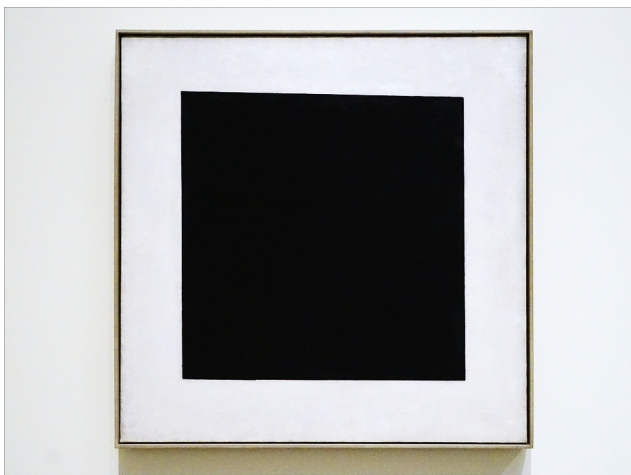
Artistes: Vassily Kandinsky, Kasimir Malévitch, Piet Mondrian...

Vassily Kandinsky, Sans titre
(Etude pour Composition VII,
Première abstraction

Piet Mondrian *Trafalgar Square* 1939-43

"Carré noir" de K. Malévitch

XXème siècle – Le Dadaïsme (1916 – 1923)

Suite aux ravages de la Première Guerre mondiale, les artistes prônent un art entièrement neuf qui fait table rase du passé. Le mot « dada » est trouvé par hasard en feuilletant un dictionnaire. Ils recherchaient la plus grande liberté de créativité, pour laquelle ils utilisèrent tous les matériaux et formes disponibles (collage, photomontage, assemblage d'éléments récupérés et recyclés).

La dérision, l'humour, la provocation animent ce mouvement qui débouchera sur le surréalisme. Artistes: Marcel Duchamp–Hausman...

Fontaine de Marcel Duchamp

Raoul Hausmann, *ABCD*, 1923-1924

XXème siècle – Le Surréalisme (1924 – 1966)

Fondé par l'écrivain André Breton, le surréalisme est un courant artistique présent dans de nombreux domaines. Les artistes surréalistes bannissent la raison et prônent la spontanéité, l'improvisation, l'automatisme.

Leur univers exploite les récentes découvertes sur l'inconscient: les hallucinations, le rêve alimentent leurs œuvres créant des effets mystérieux, angoissant ou ludiques.

Artistes: René Magritte–Joan Miro–Salvador Dali–Max Ernst

René Magritte : "The Return", 1940.

Expressionnisme abstrait (1942 - 1959)

Dans les œuvres priment l'acte physique, la pulsion de peindre.

Les artistes réalisent d'immenses toiles sur lesquelles la peinture est projetée, égouttée, triturée, broyée à larges traits. Jackson Pollock, le plus célèbre d'entre eux, peint avec de la peinture industrielle, des bâtons de bois, des boîtes de conserve trouées d'où s'écoule la peinture (Dripping).

Pour réaliser sa toile, l'artiste marche sur elle. On appelle cette peinture "Action Painting"

Artistes: Jackson Pollock, Franz Kline

Jackson Pollock, 26A Black and white, 1948

Le Pop Art, (1958)

Le Pop Art naît d'abord en Angleterre puis aux États-Unis, il s'inspire de la publicité, de la télévision, du cinéma, de la bande dessinée, des images produites en masse et consommées dans l'instant.

La figuration retrouve sa place dans l'histoire de l'art. Souvent issus des milieux publicitaires, les artistes s'emparent de ces images, les détournent, les modifient, les agrandissent, les transforment, gardent les couleurs vives et donnent ainsi à ces images récupérées un statut artistique.

Artistes: Andy Warhol, Roy Lichtenstein.

Andy WARHOL, Marilyn Monroe, 1967.

M-Maybe, 1965', de Roy Lichtenstein

Le Nouveau Réalisme (1960 - 1970)

Le Nouveau Réalisme (comme le Pop Art) se propose de réintroduire la figuration dans l'art avec l'idée de se réappropriier le réel.

Se souvenant des « Ready Made » de Marcel Duchamp, les artistes s'approprient des objets souvent de récupération (déchets, vestiges de la société de consommation...) et s'en servent comme matière première. Ils explorent toutes les possibilités expressives: accumulation, compression empreintes, bricolages mécaniques, déchirures, récupération, assemblage, emballage.

Artistes: César, Yves Klein, Niki de Saint-Phalle...

César, Compression 'Ricard'
1962.

"Les Nanas" de Niki de Saint Phalle

Le Land Art, (1967)

La nature devient le terrain d'action, le lieu l'expérimentation d'artistes qui veulent en finir avec la « peinture de chevalet ».

Les artistes interviennent dans des lieux précis, qu'ils transforment, creusent, aménagent... incorporant des matériaux.

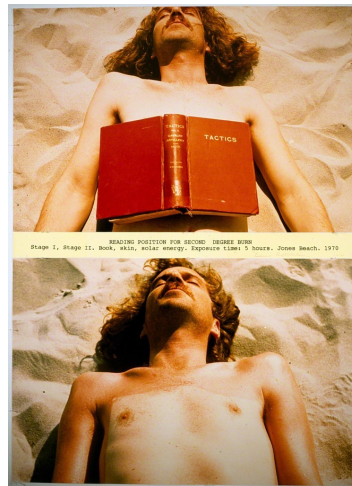
Ils jouent également avec des facteurs climatiques ou saisonniers. L'œuvre est en général éphémère: la photographie sert à conserver une trace.

Artistes: Richard Long, Dennis Oppenheim, Robert Smithson...

Richard Long, *A Line Made by Walking*, 1967

Robert Smithson
Spiral Jetty – 1970

Dennis Oppenheim - Print (1971)

