

La valeur expressive de l'écart

Ecart : Choix opéré par un artiste entre le référent (le modèle) et sa représentation
Valeur expressive : cet écart est porteur d'une intention (choix de l'artiste) et de sens.
L'écart n'est ni du hasard, ni le signe d'un manque (de talent) mais un CHOIX qu'il faut repérer et expliquer.

Ecart le plus faible

Ecart le plus grand

Mimesis

Ressemblance

Vraisemblance

Fiction

Abstraction

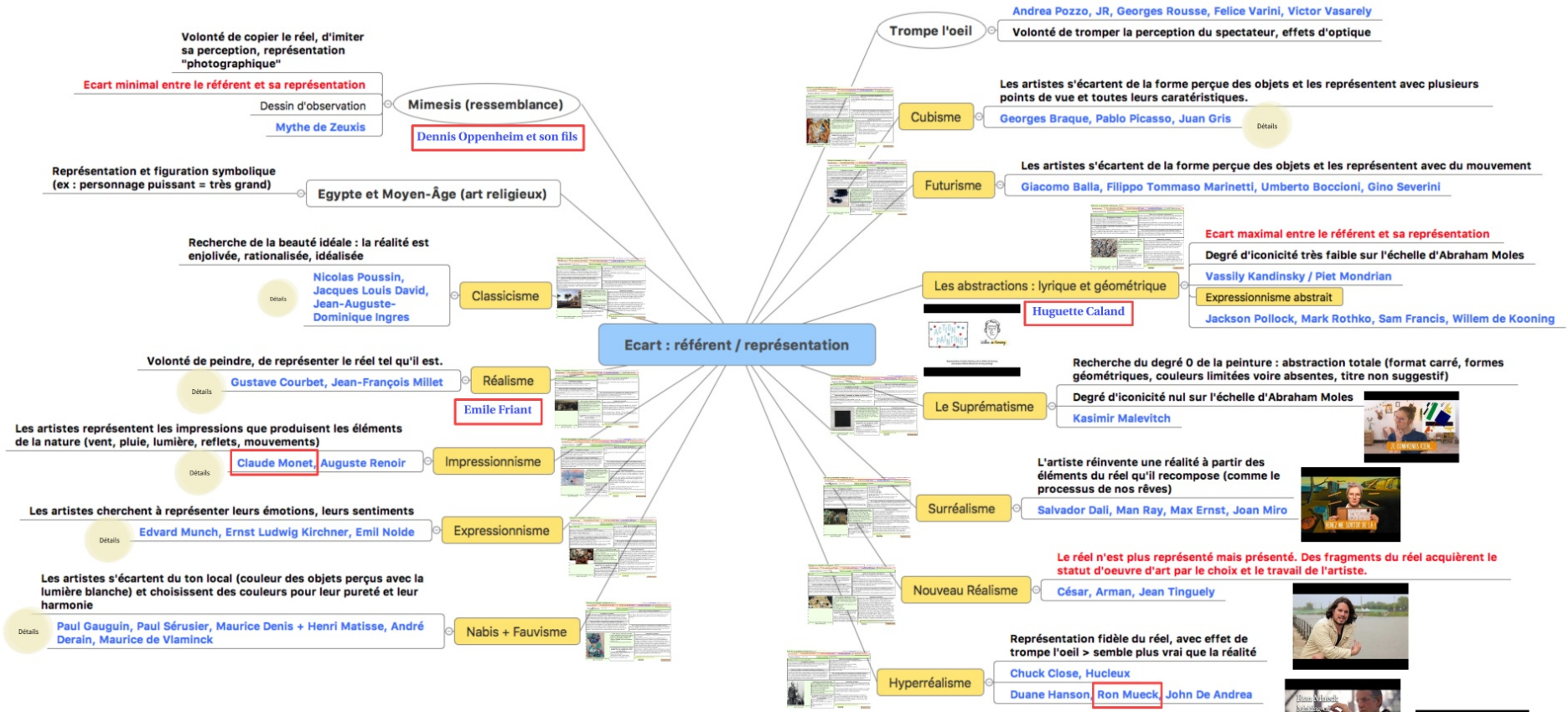
Vue synoptique
(résumé) et
fiches sur les
artistes

Dans cette version en pdf, les liens et les vidéos ne sont pas accessibles.

Ils sont sur <https://www.profartspla.site/wordpress/2023/10/12/valeur-expressive-de-lecart-20232024/>

ou <https://prezi.com/view/feKViDzRVUbl4rcAIRPm/>

LEGENDE : Artistes du corpus du bac blanc n°1

Dans votre carnet : 1 frise chronologique avec les mouvements artistiques ci-dessus, 1 artiste clé et 1 oeuvre représentative en croquis annoté avec mots clés

Nicolas Poussin

" Mon naturel me contraint à chercher et aimer les choses bien ordonnées, fuyant la confusion qui m'est contraire et ennemie comme est la lumière des obscures ténèbres ".

Fiche pour un personnage par [correction](#) Fiche établie par Corinne Bourdelet-Vicini, enseignante en arts plastiques, 2019

Période historique De la préhistoire au IXe siècle Du IXe à la fin du XVIIe siècle Les XVIIIe et XIXe siècles Du XXe siècle à nos jours

Nom et prénom: Nicolas Poussin

Date naissance-mort: 1594-1665

Quelle est son activité? Peintre

Nationalité: Française

Formation ou études: Peintre du roi (1624) Séjour et fin de vie à Rome

Domaine(s) artistique(s): Arts du visuel

Pourquoi est-il célèbre? Il est représentatif d'un mouvement artistique nommé le Classicisme. Le Classicisme est un mouvement artistique qui repose sur l'équilibre, la symétrie, l'ordre, la raison. Une opposition au Baroque (mouvement, courbes, exagération, émotions).

Avec quelle(s) autre(s) personne(s) pourriez-vous faire un lien? Expliquez pourquoi. Philippe de Champaigne et Charles Le Brun sont également des artistes représentatifs du classicisme. On oppose souvent Nicolas Poussin, le classique pour son dessin à Pierre-Paul Rubens, le baroque pour ses couleurs dans le jeu de la lumière et de l'ombre et des proportions et des rubriques qui est un débat esthétique daté de 1671 à l'Académie royale de peinture et de sculpture à Paris: le débat oppose ceux qui aiment la peinture, le plus important réside dans le tracé (le dessin) ou et ceux pour qui c'est le coloris.

Commentaires personnels: Mise en scène théâtrale dans ses œuvres: Poussin travaille ses compositions à partir d'une boîte, sorte de théâtre miniature où il dispose sur un quadrillage des figures modelées en cire et droppées. Il étudie ainsi les effets de l'ombre et de la lumière et la mise en espace. Pour étudier ses œuvres des mots comme composition, symétrie, équilibre, nombre d'or, mise en scène, théâtralisation sont recommandés.

Liens: <https://www.grandpalais.fr/arts/le-classicisme-poussin-1594-1665>

Insérer un visuel (formats acceptés : jpg, bmp, png et certains gif)

Insérer un visuel (formats acceptés : jpg, bmp, png et certains gif)

Un conseil méthodologique, pour vos écrits, oraux, entretiens, ... :
pour chaque artiste cité, soyez capable de remplir ce type de fiche synthétique afin de situer l'artiste (période historique et contexte artistique) et 2 oeuvres représentatives de sa démarche, technique, ou de son engagement.

Fiches à télécharger sur https://1drv.ms/u/s!AsGwlQsq_1xDhsZ00Ep3ERz9Fz8s8Q?e=JK2alz

Jacques Louis David

Fiche pour un personnage par [correction](#) Fiche établie par Corinne Bourdelet-Vicini, enseignante en arts plastiques, 2019

Période historique De la préhistoire au IXe siècle Du IXe à la fin du XVIIe siècle Les XVIIIe et XIXe siècles Du XXe siècle à nos jours

Nom et prénom: Jacques-Louis David

Date naissance-mort: 1748-1825

Quelle est son activité? Peintre

Nationalité: Française

Formation ou études: Formé à l'Académie royale de peinture et de sculpture

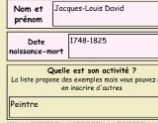
Domaine(s) artistique(s): Arts du visuel

Pourquoi est-il célèbre? Représentatif du mouvement néo-classique, en peinture, il s'oppose à une rupture avec le style galant et libertin de la peinture rococo du XVIIIe siècle représentée à l'époque par François Boucher, et reprend le héritage du classicisme de Nicolas Poussin et des valeurs esthétiques grecs et romains, en cherchant, selon sa propre formule, à "régénérer les arts en développant une peinture que les classiques grecs et romains auraient sans hésiter pu prendre pour la leur".

Avec quelle(s) autre(s) personne(s) pourriez-vous faire un lien? Expliquez pourquoi. Il admire Napoléon Bonaparte et se met à son service quand celui-ci accède au pouvoir impérial. Sous la Restauration, son passé de révolutionnaire et d'artiste impérial l'oblige à l'exil. Il se réfugie à Bruxelles et continue jusqu'à sa mort en 1825 son activité artistique. Girodet, Gérard, Gros et Jean-Auguste-Dominique Ingres furent ses élèves.

Commentaires personnels: Pour parler de cet artiste, l'art engagé, l'art au service de la propagande, le rôle de l'artiste dans la société, dans l'Histoire sont essentiels. Ses œuvres sont composées de manière mathématique, avec une rigueur presque militaire. Les références à l'Antiquité sont visibles dans les thèmes, les décors, les vêtements représentés.

Liens: <https://www.grandpalais.fr/arts/le-classicisme-jacques-louis-david-1748-1825>

Insérer un visuel (formats acceptés : jpg, bmp, png et certains gif)

Insérer un visuel (formats acceptés : jpg, bmp, png et certains gif)

" Il faut toujours dessiner, dessiner des yeux quand on ne peut dessiner avec le crayon. Tant que vous ne ferez pas marcher l'inspection avec la pratique, vous ne ferez rien de vraiment bon ".

" Il ne faut pas seulement regarder le modèle, il faut y lire comme dans un livre ".

Histoire de l'art français au XVIIIe eme siècle (1860), Arsène Houssaye, éd. Plon, 1860, p 372

Jean-Auguste-Dominique Ingres

Fiche pour un personnage par [correction](#) Fiche établie par Corinne Bourdelet-Vicini, enseignante en arts plastiques, 2019

Période historique De la préhistoire au IXe siècle Du IXe à la fin du XVIIe siècle Les XVIIIe et XIXe siècles Du XXe siècle à nos jours

Nom et prénom: Jean-Auguste-Dominique Ingres (ne pas prononcer le "J" à la fin)

Date naissance-mort: 1780-1867

Quelle est son activité? Peintre

Nationalité: Française

Formation ou études: Élève de Jacques-Louis David (joignant du Prix de Rome en 1801)

Domaine(s) artistique(s): Arts du visuel

Pourquoi est-il célèbre? Artiste néo-classique (ordre de la ligne pure et du dessin, hérité de Raphaël), il développe un canon de beauté féminine "anthropométrique" (arithmétique qui s'inspirent au système d'Orion (pays du Maghreb) dans leurs œuvres).

Avec quelle(s) autre(s) personne(s) pourriez-vous faire un lien? Expliquez pourquoi. Lors de ses séjours à Rome, Ingres admire les grands maîtres de la Renaissance, en particulier Raphaël. Son style influencera les peintres modernes, d'Henri Matisse à Pablo Picasso, en passant par Auguste Renoir, Man Ray et Martial Raysse (avec Made in Japan - La grande odalisque en 1964, Centre Pompidou Paris).

Commentaires personnels: Le dessin est la probité de l'art = Ingres

Ingres fut un portraitiste prolifique et très demandé dans les années 1850. Ses œuvres constituent une remarquable galerie de portraits de la haute société du Second Empire. Ingres part d'une étude réaliste de ses modèles mais tend à les idéaliser, accentuant les effets d'architecture, la précision des costumes, la monumentalité des postures, la noblesse et l'intensité des regards.

Liens: <https://www.grandpalais.fr/arts/le-classicisme-jacques-louis-david-1748-1825>

Insérer un visuel (formats acceptés : jpg, bmp, png et certains gif)

Insérer un visuel (formats acceptés : jpg, bmp, png et certains gif)

Gustave Courbet

Fiche pour un personnage par correction Fiche réalisée par Corinne Bourdonnet Vicario, enseignante en arts plastiques, 2019

Période historique De la préhistoire au IXe siècle Du IXe à la fin du XVIIe siècle Les XVIIIe et XIXe siècles Du XXe siècle à nos jours

Nom et prénom Gustave Courbet	Domaine(s) artistique(s) Arts du visuel	Son portrait
Date naissance-mort 1819-1877	Pourquoi est-il célèbre ? Dès 1848-1849, ses toiles s'opposent aux critères de l'académisme, à l'idéalisme, aux outrances romantiques ; Il préfère le réalisme. Il transgresse la hiérarchie des genres et provoque le scandale de ses contemporains (avec des scènes de genre sur des formats de peinture d'histoire), et l'attrait de quelques collectionneurs privés (avec son Origine du Monde).	
Quelle est son activité ? La liste propose des exemples mais vous pouvez aussi en inscrire d'autres	Nationalité Français	
Peintre	Formation ou études Copier les maîtres au musée du Louvre à Paris	
	Avec quelle(s) autre(s) personne(s) pourriez-vous faire un lien ? Expliquez pourquoi. Très engagé politiquement, il est soutenu par quelques critiques, comme Charles Baudelaire, Champfleury et Jules-Antoine Castagnary (écrivains et critiques d'art). Courbet est influencé par les œuvres de Géricault dont il copie une tête de cheval. Il copie aussi des œuvres de Diego Vélasquez, Francisco de Zurbarán et José de Ribera.	
Détails sur le visuel ci-centre : (reproduction d'œuvre, autre visuel)	Commentaires personnels : Élu républicain, acteur de la Commune de Paris de 1871, il est accusé d'avoir fait renverser la colonne Vendôme, et condamné à la faire relever à ses propres frais. Exilé en Suisse, il meurt épuisé, trois ans avant l'amnistie générale, âgé de 58 ans. Individualiste, revendiquant son autodidaxie et son terroir, Courbet était un amoureux des forces de la nature et des femmes. « J'ai étudié, en dehors de tout système et sans parti pris, l'art des anciens et l'art des modernes. Je n'ai pas voulu plus imiter les uns que copier les autres. J'ai voulu tout simplement puiser dans l'entière connaissance de la tradition le sentiment raisonné et indépendant de ma propre individualité ».	
	Lien http://www.musee-courbet.fr/?page_id=30	

[Suivre le lien](#) [Enregistrer la fiche](#)

"Savoir pour pouvoir, telle fut ma pensée. Etre à même de traduire les mœurs, les idées, l'aspect de mon époque, selon mon appréciation ; être non seulement un peintre mais encore un homme ; en un mot faire de l'art vivant, tel est mon but ".

Extrait de la Préface du catalogue de son exposition en 1855, intitulée Le réalisme.

" Ce n'est pas tant les choses représentées qui font le beau que le besoin qu'on a eu de les représenter, et ce besoin lui-même a créé le degré de puissance avec lequel on s'en est acquitté ".

Jean-François Millet

Fiche pour un personnage par correction Fiche réalisée par Corinne Bourdonnet Vicario, enseignante en arts plastiques, 2019

Période historique De la préhistoire au IXe siècle Du IXe à la fin du XVIIe siècle Les XVIIIe et XIXe siècles Du XXe siècle à nos jours

Nom et prénom Jean-François Millet	Domaine(s) artistique(s) Arts du visuel	Son portrait
Date naissance-mort 1814-1875	Pourquoi est-il célèbre ? C'est un peintre réaliste, pastelliste, graveur et dessinateur français du XIX ^e siècle, l'un des fondateurs de l'école de Barbizon. Il est célèbre notamment pour ses scènes champêtres et paysannes réalistes.	
Quelle est son activité ? La liste propose des exemples mais vous pouvez aussi en inscrire d'autres	Nationalité Français	
Peintre	Formation ou études Paul Dumouchel, portraitiste de l'école de David et école d'art	
	Avec quelle(s) autre(s) personne(s) pourriez-vous faire un lien ? Expliquez pourquoi. Honoré Daumier (peintre, dessinateur, graveur, caricaturiste) influence Jean-François Millet. En 1860, il s'inspire de l'œuvre Mademoiselle Bovy de Gustave Flaubert pour sa peinture La Leçon de couture. Il aura une grande influence sur des impressionnistes comme Claude Monet et Camille Pissarro, ainsi que sur Vincent van Gogh. Salvador Dali fera des détournements de son célèbre tableau de l'Angelus.	
Détails sur le visuel ci-centre : (reproduction d'œuvre, autre visuel)	Commentaires personnels : Millet commence à exposer des scènes de la vie paysanne ou Salon dans les années 1840. En même temps, il fonde une famille (il sera le père de neuf enfants) et s'installe à Barbizon, près de Fontainebleau. Depuis les années 1820, ce village accueille de nombreux peintres de paysage regroupés sous le nom d'école de Barbizon (Rousseau, Diez...). Il s'agit de la première école française à se consacrer au paysage uniquement sans qu'il soit le cadre d'une scène mythologique ou historique. Le genre du paysage acquiert la reconnaissance du public.	
	Lien https://www.beauxarts.com/grand-format/jean-francois-millet-en-2-minutes/	

[Suivre le lien](#) [Enregistrer la fiche](#)

Claude Monet

"Je veux peindre l'air dans lequel se trouve le pont, la maison, le bateau. La beauté de l'air où ils sont, et ce n'est rien d'autre que l'impossible".

Fiche pour un personnage par Fiche réalisée par Corinne Bourdonel-Vicaris, enseignante en arts plastiques, 2019

Période historique De la préhistoire au IXe siècle Du IXe à la fin du XVIIe siècle Les XVIIIe et XIXe siècles Du XXe siècle à nos jours

Nom et prénom Claude MONET	Domaine(s) artistique(s) Arts du visuel	Son portrait
Date naissance-mort 1840 - 1926 à Giverny. Sa maison et surtout son jardin se visitent encore aujourd'hui.	Pourquoi est-il célèbre ? Claude MONET est devenu célèbre car c'est le père du mouvement artistique nommé l'Impressionnisme.	
Quelle est son activité ? La liste propose des exemples mais vous pouvez aussi en inscrire d'autres	Nationalité Français	
Peintre	Formation ou études École impériale des beaux-arts de Paris	
	Avec quelle(s) autre(s) personne(s) pourriez-vous faire un lien ? Expliquez pourquoi. Lien avec Georges CLEMENCEAU, homme politique passionné par l'art. Amitié née en 1908. Lors des éloges de son ami peintre, Clemenceau enleva le drap funéraire recouvrant le cercueil de son ami, s'écriant : « Non ! Pas de noir pour Monet », lui substituant une « crotte (tissu) ancienne aux couleurs des pervenches, des myosotis et des hortensias »	
Détails sur le visuel ci-contre : (reproduction d'œuvre, autre visuel)	Commentaires personnels : Malgré une cataracte qui va handicaper sa vision, il continuera à peindre jusqu'à son opération.	
	Vous pourriez admirer un vrai Monet au Musée des Beaux-Arts de Nancy : Soleil couchant à Étretat, 1883 Son Bassin aux Nymphéas, signé et daté 'Claude Monet 1919' huile sur toile de 99,6 x 103,7 cm a été vendu 27 000 000 dollars par Christie's en 2016.	
Détails sur le visuel ci-contre : (reproduction d'œuvre, autre visuel)	Lien https://www.musee-orangerie.fr/en/node/152	Enregistrer la fiche

"Devant vous un arbre, une maison, un champ ou quoi que ce soit. Pensez seulement à ceci: voici un petit carré de bleu, de rose, un ovale vert, une raie jaune et peignez exactement comme ils vous apparaissent".

"Ce que je ferai, ce sera l'impression de ce que j'aurai ressenti".

" Je ne crois pas, sauf cas de force majeure, être resté un jour sans peindre".

" Ce dessin m'a pris 5 minutes, mais j'ai mis 60 ans pour y arriver ".

"La peinture s'apprend dans les musées."

Auguste Renoir

Fiche pour un personnage par Fiche réalisée par Corinne Bourdonel-Vicaris, enseignante en arts plastiques, 2019

Période historique De la préhistoire au IXe siècle Du IXe à la fin du XVIIe siècle Les XVIIIe et XIXe siècles Du XXe siècle à nos jours

Nom et prénom Auguste Renoir	Domaine(s) artistique(s) Arts du visuel	Son portrait
Date naissance-mort 1841-1919 (artiste majoritairement du XIX ^e me siècle)	Pourquoi est-il célèbre ? Pendant 60 ans, le peintre estime avoir réalisé environ 4000 tableaux.	
Quelle est son activité ? La liste propose des exemples mais vous pouvez aussi en inscrire d'autres	Nationalité Français	
Peintre	Formation ou études Apprenti à l'atelier de porcelaine École dessin et arts décoratifs	
	Avec quelle(s) autre(s) personne(s) pourriez-vous faire un lien ? Expliquez pourquoi. Peintre figuratif plus intéressé par la peinture de portraits, de groupe ou en scène de genre et de nus féminins que par celle des paysages, il a élaboré une façon de peindre originale, qui transcende ses premières influences (la fresque italienne, Fragonard, Courbet, Monet).	
Détails sur le visuel ci-contre : (reproduction d'œuvre, autre visuel)	Commentaires personnels : Ce n'est plus le dessin et le contour qui donnent forme et volume aux choses mais la juxtaposition de touches de couleur. Cette technique picturale, par touche, sera critiquée à l'époque pour le manque de netteté des formes. Visionner cette vidéo sur LUMNI : https://www.lumi.fr/article/impersonnisme-couleurs-et-melange-optique	
	André Lhote (peintre, théoricien, enseignant) : « Il s'aperçut en effet, à cette époque, que ses œuvres de jeunesse se croquaient et que les tons s'altéraient. Il surveilla donc ses mélanges, qu'il réduisit, comme Rubens, au minimum, et se contenta d'une couche mince et unique ».	
Détails sur le visuel ci-contre : (reproduction d'œuvre, autre visuel)	Lien https://www.grandpalais.fr/article/la-peinture-de-renoir	Enregistrer la fiche

Edvard Munch

Fiche pour un personnage par correction Fiche réalisée par Centre Documental Visual, enseignante en arts plastiques, 2019

De la préhistoire au IXe siècle
 Du IXe à la fin du XVIIe siècle
 Les XVIIIe et XIXe siècles
 Du XXe siècle à nos jours

Nom et prénom Edvard Munch (prononcé "munk")	Domaine(s) artistique(s) Arts du visuel	Son portrait
Date naissance-mort 1863-1944	Pourquoi est-il célèbre ? Il est un pionnier de l'Expressionnisme (mouvement artistique du début du XX ^e siècle regroupant des artistes d'Europe du Nord, Allemands) qui souhaitent exprimer leurs sentiments, plutôt que représenter le réel). L'expressionnisme a touché de multiples domaines artistiques : la peinture, l'architecture, la littérature, le théâtre, le cinéma, la musique, la danse, etc. L'expressionnisme fut condamné par le régime nazi qui le considérait comme un « art dégénéré ».	
Quelle est son activité ? La liste propose des exemples mais vous pouvez aussi en inscrire d'autres	Nationalité Norvégien	
Formation ou études École royale de dessin : Voyages à Berlin, Paris et Europe.	Avec quelle(s) autre(s) personne(s) pourriez-vous faire un lien ? Expliquez pourquoi. Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Stéphane Mallarmé : esprit « décadence fin de siècle ». Il séjourne à Paris grâce à une bourse, où il découvre les œuvres des peintres impressionnistes, comme Paul Gauguin et Vincent Van Gogh qui le marquent. Il meurt en 1944, après avoir pris soin de léguer son art à la ville d'Oslo.	
Peintre et graveur	Commentaires personnels : « L'appareil photo ne peut pas concurrencer le pinceau et la palette, tant que l'on ne peut pas l'utiliser au Paradis ou en Enfer ».	
	Le 22 janvier 1892, il écrit ces quelques lignes dans son journal intime : « Je me promenaient sur un sentier avec deux amis – le soleil se couchait – tout d'un coup le ciel devint rouge sang. Je m'arrêtai, fatigué, et m'appuyai sur une clôture – il y avait du sang et des langues de feu au-dessus de l'ord bleu noir de la ville – mes amis continuèrent, et j'y restai, tremblant d'anxiété – je sentais un cri infini qui passait à travers l'univers et qui déchirait la nature ».	
Insère un visuel (formats acceptés : jpg, bmp, png et certains gif)	Détails sur le visuel ci-centre : (reproduction d'œuvre, autre visuel)	
	Les autres peintures sont conservées à Oslo, à Stockholm et à Londres.	
Insère un visuel (formats acceptés : jpg, bmp, png et certains gif)	Détails sur le visuel ci-centre : (reproduction d'œuvre, autre visuel)	
	L'art https://www.beauxarts.com/en/edvard-munch-en-2-minutes/	Savoir le lien
	Enregistrer la fiche	

" Une œuvre d'art ne peut venir que de l'intérieur de l'homme. L'art est la forme de l'image qui se forme sur les nerfs, le cœur, le cerveau et les yeux de l'homme "
E. Munch

Ernst Ludwig Kirchner

Fiche pour un personnage par correction Fiche réalisée par Centre Documental Visual, enseignante en arts plastiques, 2019

De la préhistoire au IXe siècle
 Du IXe à la fin du XVIIe siècle
 Les XVIIIe et XIXe siècles
 Du XXe siècle à nos jours

Nom et prénom Ernst Ludwig Kirchner	Domaine(s) artistique(s) Arts du visuel	Son portrait
Date naissance-mort 1880-1938	Pourquoi est-il célèbre ? Peintre expressionniste allemand et l'un des fondateurs du groupe Die Brücke (Le Pont) groupe d'artistes allemands expressionnistes formé à Dresde le 7 juin 1905. Les premiers membres, quatre étudiants en architecture issus du Jugendstil, influencés par Hermann Christ Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Fritz Bleyl et Karl Schmidt-Rottluff.	
Quelle est son activité ? La liste propose des exemples mais vous pouvez aussi en inscrire d'autres	Nationalité Allemand	
Formation ou études Peintre et graveur	Avec quelle(s) autre(s) personne(s) pourriez-vous faire un lien ? Expliquez pourquoi. L'origine du nom du groupe provient d'une phrase du prélogue du poème philosophique Ahas verah Zarahustra (Ahas sprach Zarahustras) de Friedrich Nietzsche : « La grandeur de l'homme, c'est qu'il est un pont et non une fin, ce qui l'on peut aller en l'homme, c'est qu'il est un passage et un déclin ». Pour Kirchner, il ne faut pas s'opposer de règles. L'inspiration doit couler librement afin de donner l'immédiateté de l'expression selon les émotions et la conscience subjective de l'artiste, encourageant ainsi un dessin rapide, des couleurs vives, pures ou peu mélangées.	
	Commentaires personnels : Il s'intéresse à la gravure sur bois et son style évolue vers la simplification des traits, rendant visible le travail du bois sur la gravure finale. La réouverture du musée ethnographique de Dresde en 1912 occasionne une nouvelle source d'inspiration, basée sur l'art primitif.	
Insère un visuel (formats acceptés : jpg, bmp, png et certains gif)	Le Peintre et son Musée, 1933-1935 Huile sur toile de 101,4 cm x 100 cm galerie des arts, Hambourg. Dessin rapide, couleurs vives, perspectives exagérées.	
Insère un visuel (formats acceptés : jpg, bmp, png et certains gif)	Détails sur le visuel ci-centre : (reproduction d'œuvre, autre visuel)	
	Lien https://www.centraalhistorisch.com/nl/expressie-en-2-minuten/er-404-experts-en-amis-a-10-jours-l'expressionnisme-allemand-kirchner-ne-se-saitait-par-sa-08-11-164830/	Savoir le lien
	Enregistrer la fiche	

" L'art lui-même est l'unique langue dans laquelle je suis en mesure de m'exprimer. Que je sois capable même de peindre m'apparaît comme un miracle "
E. Nolde

" Un peintre montre l'apparence des choses par leur exactitude objective – en réalité il donne une nouvelle apparence aux choses "
E. L. Kirchner

Emil Nolde

Fiche pour un personnage par correction Fiche réalisée par Centre Documental Visual, enseignante en arts plastiques, 2019

De la préhistoire au IXe siècle
 Du IXe à la fin du XVIIe siècle
 Les XVIIIe et XIXe siècles
 Du XXe siècle à nos jours

Nom et prénom Emil Nolde	Domaine(s) artistique(s) Arts du visuel	Son portrait
Date naissance-mort 1867-1956	Pourquoi est-il célèbre ? Peintre expressionniste et un aquarelliste allemand. Il commence à exposer dès 1906, notamment à Dresde où sa peinture à l'aquarelle connait un succès, avec un traitement des couleurs vives en pâte épaisse, enthousiasme les artistes du groupe Die Brücke (Le pont). Emil Nolde s'y inscrit à partir de 1906 sur une invitation de Karl Schmidt-Rottluff. A Berlin, il rencontre en 1907 Edvard Munch.	
Quelle est son activité ? La liste propose des exemples mais vous pouvez aussi en inscrire d'autres	Nationalité Allemand	
Formation ou études Peintre, graveur et aquarelliste	Avec quelle(s) autre(s) personne(s) pourriez-vous faire un lien ? Expliquez pourquoi. Il découvre les œuvres de Vincent van Gogh, Paul Gauguin ou Honoré Daubier à l'occasion d'expositions à Berlin et à Weimar, où Paris, qui vont l'influencer profondément.	
	Du peintre nazi aux arts dégénérés : ses convictions et relations politiques questionnent le rapport entre l'artiste et son contexte historique, entre les convictions de l'homme et les qualités artistiques : l'artiste face à l'histoire, face au pouvoir politique, face à ses convictions politiques, religieuses, scolaires.	
Insère un visuel (formats acceptés : jpg, bmp, png et certains gif)	Détails sur le visuel ci-centre : (reproduction d'œuvre, autre visuel)	
	Commentaires personnels : En 1934, il adhère avec conviction au parti nazi. Il est apprécié par Joseph Goebbels, amateur d'expressionnisme et certaines de ses aquarelles décorent son appartement. Albert Speer le soutient aussi. Cependant son art est critiqué par Alfred Rosenberg qui a les faveurs d'Hitler en matière culturelle, et, dès 1937, il est tenu en suspicion par le régime : le 23 août 1941 Adolf Ziegler lui enjoint de cesser de peindre, ce qu'il refuse de faire. Nolde est alors expulsé de l'Académie des arts. Au cours de la campagne contre « l'art dégénéré », un grand nombre de ses œuvres (1 052 exactement) exposées dans les musées allemands sont confisquées et certaines sont détruites sur ordre des nazis. Il peint alors des aquarelles qu'il appelle ses « tableaux non-peints ».	
Insère un visuel (formats acceptés : jpg, bmp, png et certains gif)	Détails sur le visuel ci-centre : (reproduction d'œuvre, autre visuel)	
	Lien https://www.franceculture.fr/presse/emil-nolde-du-peintre-nazi-a-l'artiste-degenere	Savoir le lien
	Enregistrer la fiche	

Les NABIS (prophètes) :

Paul Gauguin

" Un conseil, ne copiez pas trop d'après nature, l'art est une abstraction, tirez-la de la nature en rêvant devant, et pensez plus à la création qu'au résultat. C'est le seul moyen de monter vers Dieu en faisant comme notre divin Maître, créer ".
P. Gauguin

Fiche pour un personnage par [personne] Personnage en 10 secondes

Personne historique | De la préhistoire au 19e siècle | Du 19e à la fin du 19e siècle | **Les 19e, 20e et 21e siècles** | Du 20e siècle à nos jours

Nom et prénom Paul Gauguin	Domination artistique Art du visuel	Sur quel point ? Né post-impressionniste
Date naissance-mort 1874-1903	Paragraphe et citation "Un conseil, ne copiez pas trop d'après nature, l'art est une abstraction, tirez-la de la nature en rêvant devant, et pensez plus à la création qu'au résultat. C'est le seul moyen de monter vers Dieu en faisant comme notre divin Maître, créer"	
Quelle est son activité ? Peintre, graveur et sculpteur	Nationalité Français	Particularité Né post-impressionniste
Particularité Né post-impressionniste	Particularité Né post-impressionniste	Particularité Né post-impressionniste
Particularité Né post-impressionniste	Particularité Né post-impressionniste	Particularité Né post-impressionniste

Paul Sérusier

Lien vers son ouvrage ABC de la Peinture, 1921, La Douce France, Paris
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1170360n/f16.item>

Fiche pour un personnage par [personne] Personnage en 10 secondes

Personne historique | De la préhistoire au 19e siècle | Du 19e à la fin du 19e siècle | **Les 19e, 20e et 21e siècles** | Du 20e siècle à nos jours

Nom et prénom Paul Sérusier	Domination artistique Art du visuel	Sur quel point ? Né post-impressionniste
Date naissance-mort 1864-1929	Paragraphe et citation "Le travail se fait douleur. La réussite marque le retour de la joie. Par toile réussie, j'entends une toile qui ne se voit plus, mais donne envie d'en faire d'autres"	
Quelle est son activité ? Peintre	Nationalité Français	Particularité Né post-impressionniste
Particularité Né post-impressionniste	Particularité Né post-impressionniste	Particularité Né post-impressionniste
Particularité Né post-impressionniste	Particularité Né post-impressionniste	Particularité Né post-impressionniste

Maurice Denis

" Se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées ". Théories, 1890-1910 : du symbolisme et de Gauguin vers un nouvel ordre classique (3e édition), Maurice Denis, 1913, Bibliothèque de l'Occident, page 1

Fiche pour un personnage par [personne] Personnage en 10 secondes

Personne historique | De la préhistoire au 19e siècle | Du 19e à la fin du 19e siècle | **Les 19e, 20e et 21e siècles** | Du 20e siècle à nos jours

Nom et prénom Maurice Denis	Domination artistique Art du visuel	Sur quel point ? Né post-impressionniste
Date naissance-mort 1873-1957	Paragraphe et citation "Un dessin d'enfant peut être plus riche de sensibilité que la composition d'un Prix de Rome. Son interprétation visuelle des choses peut exprimer plus de pénétration"	
Quelle est son activité ? Peintre	Nationalité Français	Particularité Né post-impressionniste
Particularité Né post-impressionniste	Particularité Né post-impressionniste	Particularité Né post-impressionniste
Particularité Né post-impressionniste	Particularité Né post-impressionniste	Particularité Né post-impressionniste

Les FAUVES :

Henri Matisse

Entre 1943 et 1947, Matisse travaille à l'élaboration de **Jazz**, un livre illustré, pour l'éditeur et critique d'art Tériade. Pour Matisse, *" Découper à vif dans la couleur me rappelle la taille directe des sculpteurs. Ce livre a été conçu dans cet esprit ".*

" Je ne songeais plus qu'à faire chanter mes couleurs sans tenir compte de toutes les règles et interdictions " H. Matisse

Fiche pour un personnage par [personne] Personnage en 10 secondes

Personne historique | De la préhistoire au 19e siècle | Du 19e à la fin du 19e siècle | **Les 19e, 20e et 21e siècles** | Du 20e siècle à nos jours

Nom et prénom Henri Matisse	Domination artistique Art du visuel	Sur quel point ? Né post-impressionniste
Date naissance-mort 1869-1954	Paragraphe et citation "Je ne songeais plus qu'à faire chanter mes couleurs sans tenir compte de toutes les règles et interdictions"	
Quelle est son activité ? Peintre, sculpteur, dessinateur	Nationalité Français	Particularité Né post-impressionniste
Particularité Né post-impressionniste	Particularité Né post-impressionniste	Particularité Né post-impressionniste
Particularité Né post-impressionniste	Particularité Né post-impressionniste	Particularité Né post-impressionniste

André Derain

" L'inspiration première est joie. Le travail se fait douleur. La réussite marque le retour de la joie. Par toile réussie, j'entends une toile qui ne se voit plus, mais donne envie d'en faire d'autres ".
A. Derain

Fiche pour un personnage par [personne] Personnage en 10 secondes

Personne historique | De la préhistoire au 19e siècle | Du 19e à la fin du 19e siècle | **Les 19e, 20e et 21e siècles** | Du 20e siècle à nos jours

Nom et prénom André Derain	Domination artistique Art du visuel	Sur quel point ? Né post-impressionniste
Date naissance-mort 1880-1954	Paragraphe et citation "L'inspiration première est joie. Le travail se fait douleur. La réussite marque le retour de la joie. Par toile réussie, j'entends une toile qui ne se voit plus, mais donne envie d'en faire d'autres"	
Quelle est son activité ? Peintre	Nationalité Français	Particularité Né post-impressionniste
Particularité Né post-impressionniste	Particularité Né post-impressionniste	Particularité Né post-impressionniste
Particularité Né post-impressionniste	Particularité Né post-impressionniste	Particularité Né post-impressionniste

Maurice de Vlaminck

" Un dessin d'enfant peut être plus riche de sensibilité que la composition d'un Prix de Rome. Son interprétation visuelle des choses peut exprimer plus de pénétration ". p.120
" La qualité de son sujet, le peintre la possède en lui-même. C'est en lui et pour lui seul, que l'image visuelle, que l'objet extérieur peuvent subir leur communication suprême : but éternel de la création artistique ". p.181

Portraits avant décès de Maurice de Vlaminck, Editions Flammarion, 1943

Fiche pour un personnage par [personne] Personnage en 10 secondes

Personne historique | De la préhistoire au 19e siècle | Du 19e à la fin du 19e siècle | **Les 19e, 20e et 21e siècles** | Du 20e siècle à nos jours

Nom et prénom Maurice de Vlaminck (Généraliste de Maurice Desmarest)	Domination artistique Art du visuel	Sur quel point ? Né post-impressionniste
Date naissance-mort 1879-1958	Paragraphe et citation "Un dessin d'enfant peut être plus riche de sensibilité que la composition d'un Prix de Rome. Son interprétation visuelle des choses peut exprimer plus de pénétration"	
Quelle est son activité ? Peintre, graveur, sculpteur	Nationalité Français	Particularité Né post-impressionniste
Particularité Né post-impressionniste	Particularité Né post-impressionniste	Particularité Né post-impressionniste
Particularité Né post-impressionniste	Particularité Né post-impressionniste	Particularité Né post-impressionniste

Pablo Picasso

" Dans chaque enfant il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant "

Georges Braque

" Le peintre pense en formes et en couleurs "

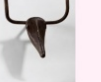

" Avant de se passer dans l'œil, tout se passe dans ma tête "
 cité dans **Notes et écrits sur la peinture. Braque, Léger, Matisse, Picasso**, par André Verdet, Paris, Éditions Galilée, 1978, p. 41.

Juan Gris

" Le style n'est que le parfait équilibre entre l'esthétique et la technique "

Fiche pour un personnage par [Correction](#) Fiche créée par Centre Baccard, enseignante en arts plastiques, 2018

Période historique De la préhistoire au IXe siècle Du IXe à la fin du XVIIIe siècle Les XVIIIe et XIXe siècles Les XXe siècles à nos jours

Nom et prénom	Pablo PICASSO	Dénomination artistique	Art du visuel	Son portrait	
Date naissance-mort	1881-1973	Parcours artist. / Éducation ?	Pablo Picasso a travaillé de 1906 jusqu'à différentes rencontres artistiques (Cubisme, Surréalisme) en gardant toujours son style. Titre incontournable :		
Quelle est son activité ?	Le fils prodige des extrêmes mais vous pouvez aussi mentionner l'artiste	Nationalité	Espagnol		
Peintre, sculpteur, graveur, céramiste...	Peintre, sculpteur, graveur, céramiste...	Formation ou études	École d'arts et sciences sans père		
Quelle est son activité ?	Le fils prodige des extrêmes mais vous pouvez aussi mentionner l'artiste	Avec quelle(s) autre(s) personne(s) pouvez-vous faire un lien ? Expliquez pourquoi.	Dons Mieur : photographe et artiste peintre français. Assaut et massacre de Pablo Picasso - Jean Georges Clouet : scénariste, dessinateur, rédacteur et producteur de comix français qui réalise le film documentaire "La République Française" après l'arrivée de MACON/Thibault Antoine Valadier au Artens Barderas et Thierry Froment qui ont joué le rôle de Picasso dans des logiciels (être rattaché au vie de Picasso)		
Inscrire un visuel (formats acceptés : jpg, bmp, png et certains gif)		Commentaires personnels	Né en Espagne, à Malaga, Picasso grandit dans l'art : son père est conservateur de musée et il enseigne également la peinture. Le petit Pablo, vivement encouragé par son père, peint son tout premier tableau à l'âge de 6 ans. À l'âge de 15 ans, en 1896, il entre à l'école de la Ligne, célèbre école d'art et de design barcelonnais, où assiste aux côtés de son oncle, le peintre et graveur espagnol Juan de Juanes. Il est à l'origine du Cubisme, mais a aussi participé au Surréalisme, sans jamais faire de l'abstraction mais Picasso est incalculable, il est une porte de l'histoire de l'art à la fois seul		
Quelle est son activité ?	Le fils prodige des extrêmes mais vous pouvez aussi mentionner l'artiste	Détails sur le visuel ci-contre :	(reproductions de oeuvres, autre visuel)		
Inscrire un visuel (formats acceptés : jpg, bmp, png et certains gif)		Détails sur le visuel ci-contre :	(reproductions de oeuvres, autre visuel)		

Fiche pour un personnage par [Correction](#) Fiche créée par Jeanne-Marie Jarry, enseignante en arts plastiques, 2018

Période historique De la préhistoire au IXe siècle Du IXe à la fin du XVIIIe siècle Les XVIIIe et XIXe siècles Du XXe siècle à nos jours

Nom et prénom	Georges Braque	Dénomination artistique	Art du visuel	Son portrait	
Date naissance-mort	1869-1963	Parcours artist. / Éducation ?	Régionalisme, puis cubisme, puis surréalisme, et de l'art du XX ^e siècle. Il est le fondateur de l'art du XX ^e siècle. Titre incontournable :		
Quelle est son activité ?	Peintre et sculpteur	Nationalité	Français		
Peintre, sculpteur, graveur	Peintre et sculpteur	Formation ou études	École des Beaux-Arts de Paris		
Quelle est son activité ?	Le fils prodige des extrêmes mais vous pouvez aussi mentionner l'artiste	Avec quelle(s) autre(s) personne(s) pouvez-vous faire un lien ? Expliquez pourquoi.	Picasso et Paul Gauguin : les deux ont travaillé dans le style des primitifs et du cubisme. Braque a travaillé avec Picasso et a été influencé par son travail. Braque a travaillé avec Picasso et a été influencé par son travail. Braque a travaillé avec Picasso et a été influencé par son travail.		
Inscrire un visuel (formats acceptés : jpg, bmp, png et certains gif)		Commentaires personnels	Braque ne participe pas au mouvement. Braque rejoint en 1911 par André Derain et Henri Matisse. Braque et Derain ont créé le mouvement cubiste. Braque et Derain ont créé le mouvement cubiste. Braque et Derain ont créé le mouvement cubiste.		
Quelle est son activité ?	Le fils prodige des extrêmes mais vous pouvez aussi mentionner l'artiste	Détails sur le visuel ci-contre :	(reproductions de oeuvres, autre visuel)		
Inscrire un visuel (formats acceptés : jpg, bmp, png et certains gif)		Détails sur le visuel ci-contre :	(reproductions de oeuvres, autre visuel)		

Fiche pour un personnage par [Correction](#) Fiche créée par Justine-Benoîte Jarry, enseignante en arts plastiques, 2018

Période historique De la préhistoire au IXe siècle Du IXe à la fin du XVIIIe siècle Les XVIIIe et XIXe siècles Du XXe siècle à nos jours

Nom et prénom	Juan Gris	Dénomination artistique	Art du visuel	Son portrait	
Date naissance-mort	1888-1927	Parcours artist. / Éducation ?	École des Beaux-Arts de Paris		
Quelle est son activité ?	Le fils prodige des extrêmes mais vous pouvez aussi mentionner l'artiste	Nationalité	Espagnol		
Peintre	Peintre	Formation ou études	École des Beaux-Arts de Paris		
Quelle est son activité ?	Le fils prodige des extrêmes mais vous pouvez aussi mentionner l'artiste	Avec quelle(s) autre(s) personne(s) pouvez-vous faire un lien ? Expliquez pourquoi.	Picasso et Paul Gauguin : les deux ont travaillé dans le style des primitifs et du cubisme. Braque a travaillé avec Picasso et a été influencé par son travail. Braque a travaillé avec Picasso et a été influencé par son travail. Braque a travaillé avec Picasso et a été influencé par son travail.		
Inscrire un visuel (formats acceptés : jpg, bmp, png et certains gif)		Commentaires personnels	Juan Gris a rejoint le mouvement cubiste. Braque et Derain ont créé le mouvement cubiste. Braque et Derain ont créé le mouvement cubiste.		
Quelle est son activité ?	Le fils prodige des extrêmes mais vous pouvez aussi mentionner l'artiste	Détails sur le visuel ci-contre :	(reproductions de oeuvres, autre visuel)		
Inscrire un visuel (formats acceptés : jpg, bmp, png et certains gif)		Détails sur le visuel ci-contre :	(reproductions de oeuvres, autre visuel)		

Qui est Pablo Picasso ?

Un artiste polémique (dessinateur, peintre, graveur, sculpteur, céramiste, ...) et prolifique. Il a produit près de 120 000 œuvres dont 1 855 tableaux, 1 238 sculptures, 2 980 gravures, 1 009 dessins, 342 estampes, 156 cartes de croquis et 30 000 esquisses (gravures, lithographies, etc.)

➤ Plus de 4 œuvres créées par jour durant toute sa vie !

[https://www.le7.asso.fr](#)

Un des plus jeunes fils, Picasso maîtrise à la perfection les techniques de peinture et de dessin. Les codes de représentation qu'il élabore contre les modèles classiques sont d'abord une recherche de liberté, d'expressivité. En retrouvant la puissance du geste primitif ou enfantin, il peint, il dessine, il sculpte au plus près de l'émotion qu'il ressent et qu'il veut susciter chez le spectateur.

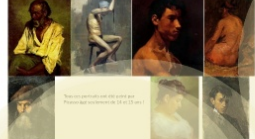
<https://www.monartjournal.com/fr/dossier-pablo-picasso>

Dessin réalisé à 12 ans

« L'un d'eux enfants, je dessinais comme Raphaël mais j'ai fait toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant »

Il a peint cette huile sur toile représentant la première communion de sa sœur à l'âge de 15 ans.

À 15 ans, il dessinait comme Raphaël !

Les écarts entre ses représentations et ses modèles sont donc des CHOIX artistiques.

La figuration pose la question des écarts de ressemblance entre l'œuvre figurée et l'élément réel qu'il est en train de représenter. Elle questionne la distance des écarts allant du réalisme à l'abstraction.

Les artistes abstraits le sont **par choix** et non par manque de talent pour la figuration.

Pour preuve en voici quelques exemples :

Écart et référent : exemple de peinture et sculpture.

Pour Peter Madsen, à l'écart est un réalisme. De cet écart, il parle en multiplicité de médiations de référence. Médiation ou médiateur de référence. Médiation ou médiateur de référence. Médiation ou médiateur de référence.

Écart et référent : exemple de peinture et sculpture.

Les objets abstraits par exemple, à l'écart est un réalisme. De cet écart, il parle en multiplicité de médiations de référence. Médiation ou médiateur de référence. Médiation ou médiateur de référence. Médiation ou médiateur de référence.

Qui est Pablo Picasso ?

- Un artiste protéiforme (dessinateur, peintre, graveur, sculpteur, céramiste, ...) et prolifique. Il a produit près de **120 000 œuvres** dont 1 885 tableaux, 1 228 sculptures, 2 880 céramiques, 7 089 dessins, 342 tapisseries, 150 carnets de croquis et 30 000 estampes (gravures, lithographies, etc.).

➤ Près de 4 œuvres créées par jour durant toute sa vie !

https://youtu.be/7_xdkzzq1QI

ARTISTE PABLO PICASSO

Il n'a que 14 ans lorsqu'il peint la Première Communion 1895-96, Huile sur toile, 166 x 118 cm

UN MONSTRE SACRÉ

La carrière prolifique de Picasso est un concentré de l'histoire de l'art du xxe siècle, qu'il a traversé sans cesser de se renouveler, avec une originalité et une liberté inégalées.

Tout à tour enfant prodige, inventeur du cubisme, sculpteur surréaliste, graveur et céramiste, Picasso est sans doute le grand artiste du xxe siècle. Doté d'un formidable appétit de vivre et de créer, il a puisé partout : l'art africain, la mythologie, les maîtres anciens pour réinventer de nouvelles formes avec une liberté insolente ! Homme de passions, il a intégré tout ce qu'il aimait à son art : ses compagnes, au centre de son œuvre, ses enfants, le cirque, la corrida, l'Espagne, la politique. Bouleversant les codes de la représentation, souvent avec humour, il n'a cessé de mettre au défi le regard du spectateur. « Je ne cherche pas, je trouve », aimait répéter ce monstre sacré de l'art.

Juan-les Pins, août 1948 : amoureux, Picasso se fait le porteur de parasol de sa compagne Françoise, qu'il peindra sous l'apparence d'une femme fleur, radieuse, solaire et un peu hautaine.

« J'AI MIS TOUTE MA VIE À SAVOIR DESSINER COMME UN ENFANT. »
Pablo Picasso 120 000 c'est le nombre d'œuvres découvertes à la mort de Picasso

Picasso décompose le corps pour mieux le montrer... Voici Marie-Thérèse, sa compagne des années 1930 : peau couleur de lune, nez proéminent, yeux en amandes, longs doigts semblables à des palmes, seins en boules... Toute Marie-Thérèse est là : à la fois de face et de profil !

PABLO PICASSO
Dates : 1881-1973
Nationalité : espagnole
Activités : peintre, sculpteur, graveur, céramiste
Signe particulier : passionné de corrida

Picasso n'a jamais peint d'œuvres abstraites contrairement à Kandinsky.

LE XXe SIÈCLE

Pablo Picasso

(1881-1973)

⊙ L'art c'est la vie !

Pablo Picasso a peint toute sa vie, de 8 ans à 91 ans ! Pour lui, peindre, c'était comme respirer, et l'art, c'était la vie. Il a ainsi peint des milliers de tableaux et s'est intéressé à de nombreuses autres formes artistiques : le dessin, la gravure, l'illustration de livres, la sculpture, la céramique. Ses peintures semblent parfois très simples, presque enfantines. Mais c'est parce qu'il essayait de montrer ce qu'il ressentait de façon spontanée et honnête comme un enfant : il voulait raconter ainsi toute sa vie par la peinture.

⊙ Le cubisme

À partir de 1907, Picasso et ses amis inventèrent une peinture originale qui sera appelée « cubisme », parce qu'elle présente beaucoup de formes carrées. Cette peinture cubiste cherchait à montrer en même temps tous les côtés d'une chose, comme si elle résumait en une image réelle, mais étrange, tous les aspects de ce que nous voyons.

⊙ La Femme qui pleure

Picasso s'est beaucoup inspiré des techniques anciennes : la sculpture grecque, l'impressionnisme, mais aussi les masques africains qu'il collectionnait. Dans *La Femme qui pleure*, Picasso mélange toutes ses inspirations. C'est le portrait d'une femme qu'aimait Picasso. Il a déformé son visage exprès pour la rendre plus expressive et il a ajouté des détails réalistes : le mouchoir froissé, les larmes, le chapeau. C'est un tableau cubiste, puisqu'on voit le visage sous différents angles en même temps, mais ce portrait ressemble aussi à un masque africain. Picasso ne cherchait pas à faire des portraits ressemblants, mais à toucher les spectateurs.

Pablo Picasso

La Femme qui pleure

Dès son plus jeune âge, Picasso maîtrise à la perfection les techniques de peinture et de dessin. Les codes de représentation, qu'il élabore contre les modèles classiques sont d'abord une recherche de liberté, d'expressivité. En retrouvant la puissance du geste primitif ou enfantin, il peint, il dessine, il sculpte au plus près de l'émotion qu'il ressent et qu'il veut susciter chez le spectateur.

<https://www.museepicassoparis.fr/fr/lenfance-de-picasso>

Dessin réalisé à 12 ans

Dessin réalisé
à l'âge de 9 ans

« Quand j'étais enfant, je dessinais comme Raphaël mais il m'a fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant ».

<https://www.museepicassoparis.fr/sites/default/files/2020-02/18-512313---v2.jpg>

Pablo Picasso, « Azul y Blanco »,
28 Octobre 1894, Graphite, 21 x
26 cm, MP403, Musée national
Picasso-Paris

Il a 13 ans lorsqu'il réalise ses
caricatures et croquis

Pablo Picasso, « La Fillette aux pieds nus », Début 1895, Huile sur toile, 75 x 50 cm, MP2, Musée national Picasso-Paris © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Adrien Didierjean / Mathieu Rabeau, © Succession Picasso 2020

Pablo Picasso, « L'homme à la casquette », début 1895, Huile sur toile, 72 x 50 cm, MP1, Musée national Picasso-Paris © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Adrien Didierjean / Mathieu Rabeau, © Succession Picasso 2020

Il a 14 ans

Tous ces portraits ont été peints par
Picasso âgé seulement de 14 et 15 ans !

Il a peint cette huile sur toile représentant la première communion de sa sœur à l'âge de 15 ans.

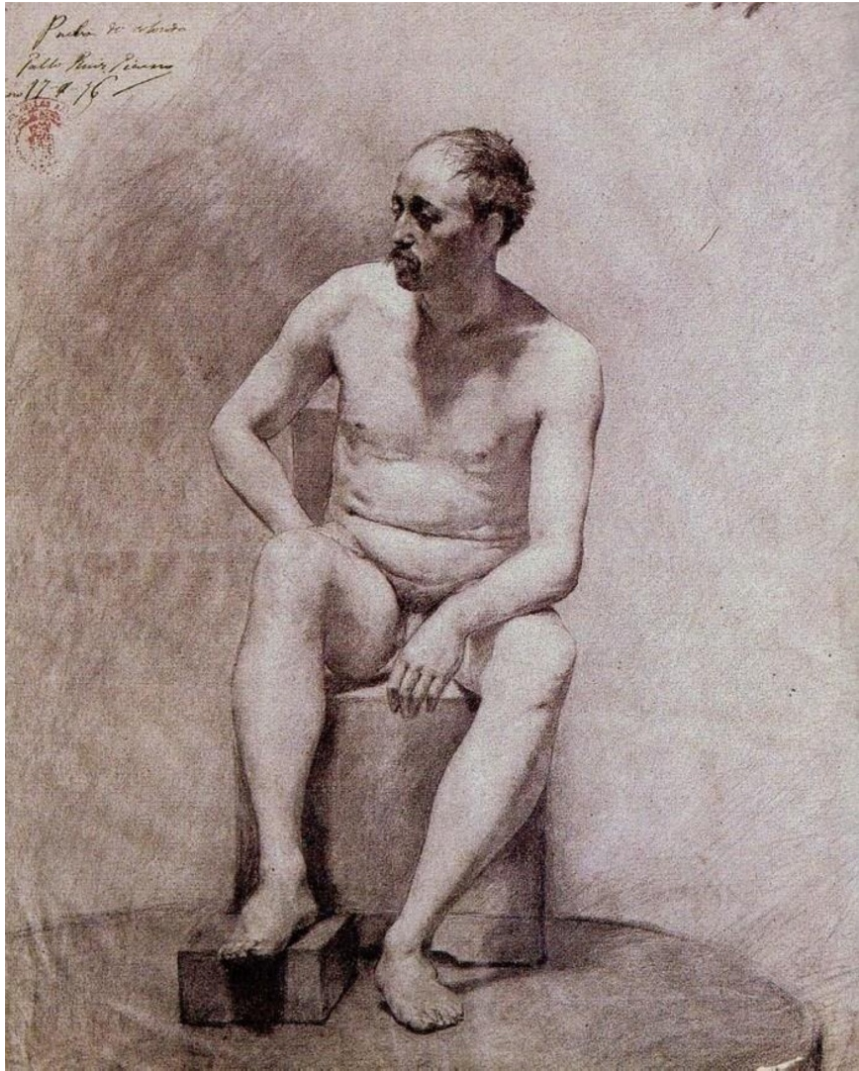
La Première communion,

1896,

Peinture à l'huile sur toile de 165 x 117 cm

Musée Picasso, à Barcelone

[Lien vers le site officiel](#)

A 15 ans,
il
dessinait
comme
Raphaël !

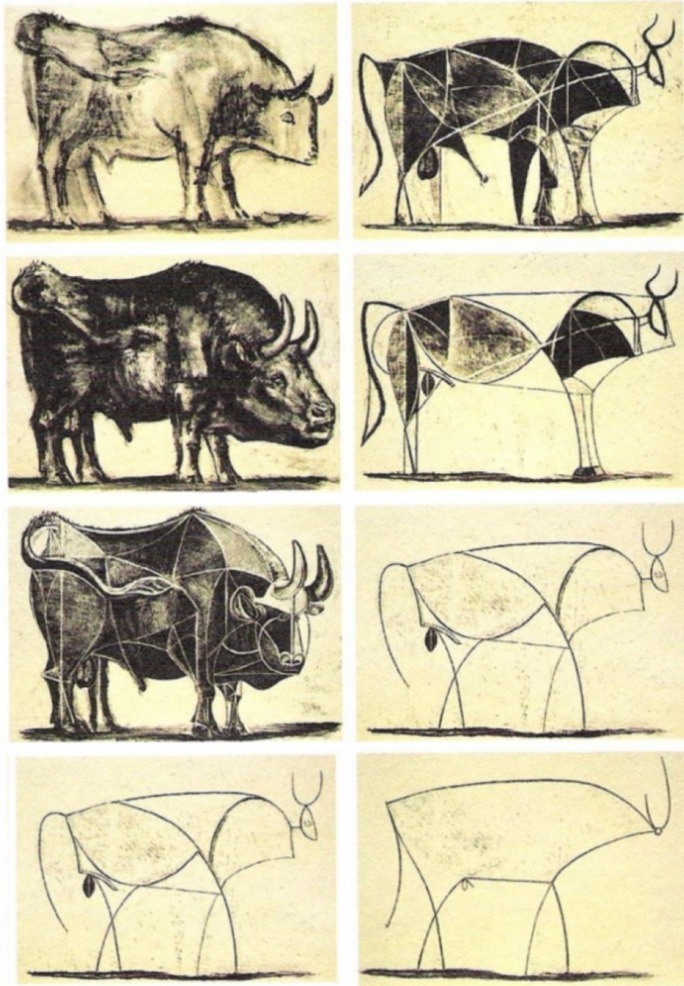

Science et charité, huile sur toile, 197 x 249 cm, 1897, Musée Picasso de Barcelone.

Grâce à cette peinture, **Pablo Picasso** entre à l'école d'art de Madrid. Il gagne 2 concours, à Madrid et à Paris.

À 16 ans, il atteint le plus haut niveau artistique en Espagne !

Picasso - Huit états du Taureau (1945-1946) Estampe

Les écarts entre ses représentations
et ses modèles sont donc des
CHOIX artistiques

La figuration pose la question des **écarts** de
ressemblance entre l'élément figuré et
l'élément tel qu'il est en réalité (le **réfèrent**).
Elle questionne la distance des écarts allant du
réalisme à l'abstraction.

L'image du taureau est toujours présente.
Il est représenté.
Il est figuré...
... mais de moins en moins **réaliste**
de plus en plus **schématique**.

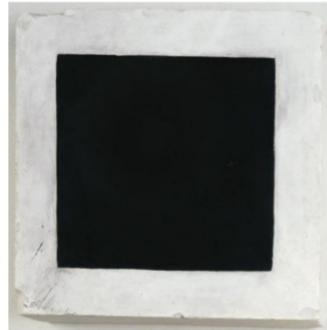
L'**écart** entre le **réfèrent** (le taureau) et sa **représentation**, sa **figuration**,
est de plus en plus grand = le **degré d'iconicité** est de plus en plus faible.

Les artistes abstraits le sont **par choix** et non par manque de talent pour la figuration

Pour preuve en voici quelques exemples ...

Kasimir Malevitch,
Autoportrait, 1933, Musée
russe St Pétersbourg

**Kasimir Malevitch, Tête de
jeune fille d'aujourd'hui,**
1932, huile sur toile, musée
russe de St. Petersburg.

Écart et référent : exemples en peinture et sculpture

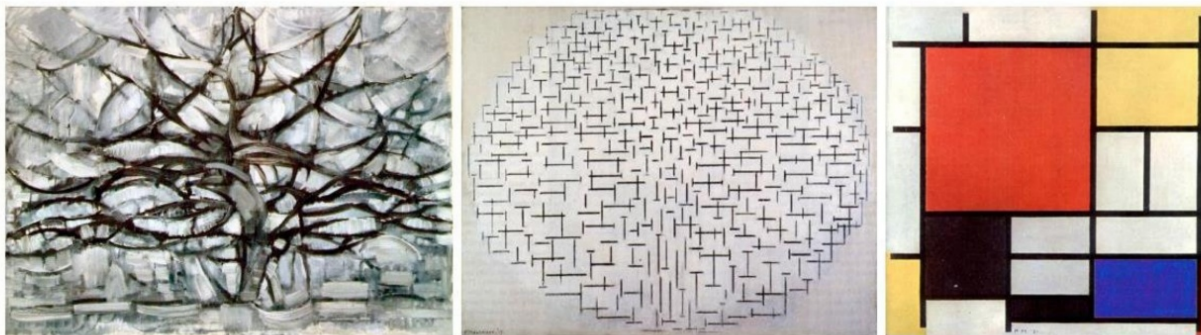
Pour **Piet Mondrian**, la Nature sert de modèle. De cette référence, et après de multiples efforts de rationalisation et de schématisation, Mondrian a su en retirer des structures fondamentales, des lignes géométriques pures. Selon lui, cette plastique pure « *déploie devant nous la beauté universelle, sans pour cela renoncer à l'élément généralement humain* ».

Moulin dans le crépuscule, vers 1907-1908
Huile sur toile, 67,5 × 117,5 cm

Piet Mondrian et
l'art figuratif,
[exposition au Musée
Marmottan Monet,](https://www.marmottanmonet.com/expositions/mondrian-figuratif/)
2019-2020
[https://www.marmo
ttan.fr/expositions/
mondrian-figuratif/](https://www.marmottanmonet.com/expositions/mondrian-figuratif/)

Artiste : Piet Mondrian

Vocabulaire :
Abstraction géométrique

Écart et référent : exemples en peinture et sculpture

La même démarche peut se retrouver dans les œuvres de **Barbara Hepworth**, à un détail près, la forme finale, n'est pas forcément géométrique, les formes libres abstraites sont aussi le résultat de sa recherche de signe universel et atemporel.

Les dessins figuratifs de scènes hospitalières :

<https://youtu.be/uh2zl>

[QutPTQ](#)

Artiste : Barbara Hepworth

Vocabulaire :
Abstraction

La valeur expressive de l'écart

Ecart : Choix opéré par un artiste entre le référent (le modèle) et sa représentation
Valeur expressive : cet écart est porteur d'une intention (choix de l'artiste) et de sens.
L'écart n'est ni du hasard, ni le signe d'un manque (de talent) mais un CHOIX qu'il faut repérer et expliquer.

Ecart le plus faible

Ecart le plus grand

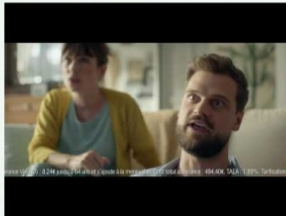
Mimesis

Ressemblance

Vraisemblance

Fiction

Abstraction

Vue synoptique
(résumé) et
fiches sur les
artistes

Mythe
de
Zeuxis

Mots clés
liés

La Mimesis

Ecart le plus faible entre la représentation (image ou œuvre) et le réel.

Volonté de représenter par le dessin ou la peinture aussi fidèlement que possible le réel.

Volonté de créer une œuvre qui ressemble le plus possible à l'image du réel.

Mythe de Zeuxis raconté par Pline l'Ancien.

Synonyme : imitation (l'œuvre cherche à imiter, à ressembler le plus possible au réel).

« *L'œuvre comme imitation de la nature, tout en obéissant à des conventions qui lui sont propres* ». Poétique d'Aristote, d'après La République de Platon.

"*L'art achève ce que la nature n'a pu mener à bien*", Aristote (La Physique II, 8, 199 a 15-17)

Mythe de Zeuxis

L'orthographe des noms grecs varie selon les traductions !

Zeuxis d'Héraclée

(464-398 av. J.-C.)

Les Grecs peignent sur des tableaux de bois

Les Grecs ont été les premiers à peindre sur des panneaux de bois qu'ils appelaient « pinax ». Avant eux, on peignait seulement sur les murs. Mais ce n'est pas tout. Avant eux, la peinture racontait la religion, la magie ou la vie après la mort. Les Grecs, eux, peignaient aussi leurs dieux, mais ils ont été les premiers à peindre des fleurs, des paysages et encore des athlètes. Pour eux, le plus important dans l'art, c'était la beauté. Malheureusement, les panneaux de bois étaient fragiles et tous ont disparu.

Le raisin et le rideau

Zeuxis d'Héraclée fut l'un des peintres les plus célèbres de son époque. On a raconté plusieurs histoires amusantes à son propos. Ainsi, il peignit un jour une grappe de raisin si réaliste qu'un oiseau essaya d'en picorer les grains. Parrhasios, un de ses collègues, voulut en faire autant et peignit un rideau.

L'Oiseau et le raisin

Quand Zeuxis entra dans l'atelier de son ami, il essaya de tirer le rideau peint ! Réalisant qu'il s'agissait d'une illusion, il dit à Parrhasios « *Tu es un plus grand peintre que moi car, moi, j'ai trompé des oiseaux, et toi, tu as su tromper un homme !* » Zeuxis était un grand artiste, car il reconnaissait ses propres défauts et savait apprécier les qualités des autres.

Mythe fondateur de la culture occidentale : Antiquité

- La *mimesis* vue par **Platon** (né vers -428, mort vers -348)

En tant qu'**imitation**, la **mimesis** peut procurer une jouissance sensible, un plaisir poétique, mais elle ne garantit aucune vérité, aucune réalité. Dans sa république idéale, Platon la réduisait au statut de simple ornement et la condamnait comme **trompeuse**. Si l'image mimétique de la chose n'est pas la chose, si elle n'est qu'un **simulacre**, si elle ne fait qu'interpréter, alors elle n'est qu'une **duperie**, une production de l'imagination. Mais le paradoxe est que cette ressemblance impossible ou fantasmatique est précisément ce qui nous captive. L'art commence quand la ressemblance parfaite est dépassée. Il vise une beauté qui n'est pas celle des corps, mais celle de l'**idéal** en fonction desquelles les images sont produites. Les figures porteuses de tension, d'altérité, de fantasmes ou d'humour sont celles qui sont les plus valorisées.

Mythe fondateur de la culture occidentale : Antiquité

• La *mimesis* avec le peintre Zeuxis

Zeuxis est un peintre grec qui aurait vécu de 464 à 398 avant J.-C.. Jouant sur les couleurs et les contrastes d'ombres et de lumière, il excellait à donner l'illusion de l'espace. On dit que c'est lui qui a introduit l'esthétique du trompe-l'œil dans la peinture grecque. Il était en concurrence avec Parrhasius d'Ephèse, autre excellent peintre dont on disait qu'il était inégalable dans la finesse des lignes et des contours. Pour se départager, ils se mirent d'accord sur un "duel pictural". Chacun aurait à peindre une fresque, et un jury les départagerait.

Zeuxis utilisait tous les trucs du trompe-l'œil. Ses tableaux frappaient dès le premier regard, tandis que Parrhasius apparaissait comme le challenger car il fallait du temps pour apprécier sa peinture. Zeuxis se présenta donc le premier, sûr de lui. Il souleva le rideau qui cachait sa peinture, et l'on découvrit une simple coupe de fruits, avec des poires et du raisin. Pendant un long silence, le jury contempla l'oeuvre, quand soudain un oiseau se posa à côté d'elle et commença à picorer la grappe. Se heurtant au mur, il tomba sur le sol. Tout le monde était stupéfait. Le jury n'aurait pas à se prononcer, car l'oiseau lui-même avait pris la décision.

C'est alors que Parrhasius se présenta. Chacun se tourna vers le mur et attendit. Parrhasius restait parmi la foule. Allons, regardons! dit Zeuxis. Il faut que Parrhasius soulève le rideau, mais ce dernier ne bougeait pas. La foule commença à grommeler. Mais alors, qu'est-ce qu'il attend ? Le jury insistait. C'est alors que Parrhasius répliqua : Je n'ai rien à faire, vous regardez déjà l'oeuvre. Alors seulement, on se rendit compte qu'il avait peint un rideau de manière tellement réaliste que personne ne s'en était rendu compte.

Zeuxis ne discuta pas la victoire de Parrhasius.

Mythe fondateur de la culture occidentale : Antiquité

Johann Georg Hiltensperger
(1806-1890)

Les raisins de Zeuxis, Saint-
Pétersbourg, musée de l'Ermitage

<https://pano.hermitagemuseum.org/3d/html/pwoaen/main/#node133>

Mythe fondateur de la culture occidentale : Antiquité

- La *mimesis* de Zeuxis

Extrait de l'*Histoire naturelle* de **Pline l'Ancien** :
"*[Zeuxis] eut pour contemporains et pour émules Timanthès, Androcyde, Eupompe, Parrhasius. Ce dernier, dit-on, offrit le combat à Zeuxis. Celui-ci apporta des raisins peints avec tant de vérité, que des oiseaux vinrent les becqueter; l'autre apporta un rideau si naturellement représenté, que Zeuxis, tout fier de la sentence des oiseaux, demande qu'on tirât enfin le rideau pour faire voir le tableau. Alors, reconnaissant son illusion, il s'avoua vaincu avec une franchise modeste, attendu que lui n'avait trompé que des oiseaux, mais que Parrhasius avait trompé un artiste, la perception de l'Homme.*"

Rapport au réel :

*Écart le plus faible entre l'oeuvre et son référent
(son modèle, la nature) = la mimesis*

Imitation

Trompe - l'oeil

Simulacre

Illusion

Représentation fidèle à notre
perception du réel

<https://www.profartspla.info/index.php/cours-2/64-glossaire/303-trompe-l-oeil>

TROMPE-L'ŒIL

Un trompe-l'œil est une œuvre peinte sur une surface plane, mais qui donne l'illusion d'un relief, d'un volume, d'une scène en profondeur, grâce à un subtil jeu de lumières et d'ombres. Le trompe-l'œil ne date pas d'hier et souvent il ne manque pas d'humour. À toutes les époques, les **ARTISTES** ont cherché à montrer leur habileté à « tromper l'œil » du spectateur, à l'intriguer en piégeant son regard. Du temps des Romains par exemple, les décorateurs savaient enrichir un intérieur à moindres frais en peignant sur les murs de fausses colonnes et de fausses statues. Au xve siècle en Italie, le peintre Mantegna réalisera l'un des plus célèbres trompe-l'œil : une fausse ouverture ronde semblant ouvrir sur le ciel, entourée

d'une balustrade sur laquelle s'appuient des personnages, qu'il a peints au milieu du plafond de la chambre de son commanditaire, le marquis de Gonzague. Au xviie siècle, certaines natures mortes hollandaises donnent l'impression d'être en trois dimensions tant ce qui est représenté est trompeur. C'est cela l'art du trompe-l'œil !

De nos jours, pour habiller un pignon et une façade d'immeuble sans intérêt, il n'est pas rare de voir une peinture en trompe l'œil avec des fenêtres et des personnages qui n'existent pas en vrai. Les portes en faux bois, les murs en faux marbre font aussi partie de la catégorie des trompe-l'œil. Ce sont des illusions.

La **Chambre des Époux** est une pièce voûtée du donjon nord-est du Castello San Giorgio, dans le Palais Ducal de Mantoue (Italie).

Les murs sont peints de **fresques d'Andrea Mantegna** pour exprimer la puissance du couple Gonzague.

Ouvrage exécuté entre 1465 et 1474.
Oculus en trompe-l'œil de la chambre :

Mimesis, imitation, illusion, trompe-l'oeil

Fresques en trompe-l'œil de Véronèse (1559-1560), à la Villa Barbaro à Maser (près de Venise)

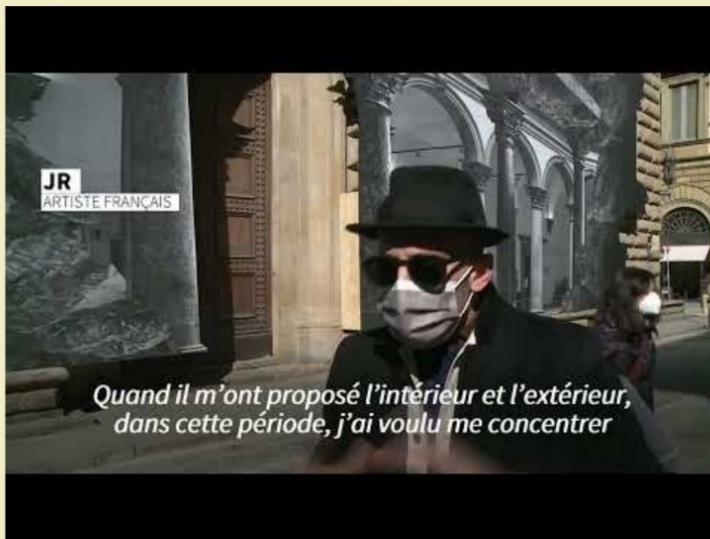
Il n'y a pas de coupole dans l'église Saint-Ignace-de-Loyola à Rome, c'est une peinture !
Fresque en trompe-l'œil de 16 m de large sur 36 m de long réalisée en 1685 par Andrea Pozzo.

<http://www.360cities.net/image/church-of-san-ignazio-rome#104.30,-87.30,110.0>

Mimesis, imitation, illusion, trompe-l'oeil

https://www.jr-art.net/fr/news/news_la_ferita

Autres projets monumentaux, in situ, dans l'espace public reposant sur le trompe-l'oeil :

<https://www.jr-art.net/fr/project-list/jr-au-louvre>

http://www.jr-art.net/fr/news/news_trocadero

JR (1983 -), *La Ferita (La Blessure)*
Trompe l'oeil sur le Palais Strozzi à Florence

<https://www.connaissancedesarts.com/arts-expositions/street-art/street-art-a-florence-jr-habile-le-palais-strozzi-dun-gigantesque-trompe-loeil-11154500/>

https://www.instagram.com/p/CRIxIJxN0FL/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Référence

Ressemblance

Similitude de physionomie, d'allure entre une personne et une autre personne réelle ou fictive (portrait, buste).

Ce qui permet d'établir un lien entre deux choses parce qu'elles ont de nombreux points communs comme un objet et l'image (dessin, peinture, photographie) de cet objet.

Création qui parvient à imiter l'apparence extérieure du réel.

Dans le genre du portrait ou de l'autoportrait, la ressemblance a été un but recherché par les artistes jusqu'à l'apparition de la photographie.

Encore aujourd'hui, on reconnaît le "talent" d'un dessinateur à sa capacité à représenter de façon ressemblante le réel (un référent, son modèle).

Portrait de madame de Senonnes de **Jean-Auguste-Dominique Ingres**, 1814, huile sur toile de 106 x 84 cm, Musée des Beaux-Arts de Nantes

<https://museedartsdenantes.nantesmetro-pole.fr/resultats-navigart.html?jcrRedirectTo=%2Fcms%2Frender%2Flive%2Ffr%2Fsites%2Fmuseedarts%2Fresultats-navigart.html&keywords=ingres>

DATE 1839 : NAISSANCE DE LA PHOTOGRAPHIE

UNE RIVALE DE LA PEINTURE ?

Début 1839, une nouvelle commence à se répandre dans Paris : il existerait un procédé au drôle de nom - le daguerrétype - permettant de fixer des images de manière chimique...

Annoncée officiellement le 19 août 1839 devant les Académies des sciences et beaux-arts réunies, l'invention du daguerrétype est perçue comme un prodige. Avec une chambre noire (jusqu'à utilisée par les artistes pour dessiner), un peu de vapeur de mercure et du iodure d'argent, Louis Jacques M. J. Nicéphore Niépce parvient à fixer sur une plaque de cuivre des vues de Paris... en quelques minutes à peine ! Le principe est une petite révolution : la photographie est née ! Capable de réaliser le rêve des peintres reproduire avec fidélité la réalité du monde extérieur.

Souriez, vous êtes photographié !
Dès lors, la technique ne cesse d'évoluer : au cuivre succèdent la plaque de verre et le papier, le temps de révélation des images se réduit à quelques secondes. En Europe et aux États-Unis, c'est l'engouement général : on peut désormais photographier n'importe quel paysage et la technique est parfaite pour se faire... tirer le portrait ! Entre 1850 et 1860, des centaines d'ateliers ouvrent un peu partout, chacun pouvant produire jusqu'à 2 000 portraits par an. Sans compter que l'on peut aussi acheter chez le photographe des portraits de célébrités !

Cette vue du **boulevard du Temple** est l'une des toutes premières images « révélées » par Daguerre en 1839... aussi détaillée que ce que l'œil perçoit.

Journal Amusant, caricatures de Nèdar, 1857, Paris

Première tentative : Point de vue de la fenêtre, la plus ancienne photographie conservée, réalisée par Nicéphore Niépce en 1827.

De leurs côtés, certains peintres voient dans la photographie une concurrente sérieuse : non seulement elle leur enlève une part de clientèle, mais voilà que des photographes, tel Félix Nadar, osent se dire artistes ! Pas question que cette « abominable invention » prenne place parmi les Beaux-Arts. D'autres, au contraire, sont fascinés par son instantanéité : Eugène Delacroix se sert de photographies de nus comme modèles. Edgar Degas et Pierre Bonnard se mettent eux-mêmes à prendre des photos. Au 20ème siècle, la photographie devient un art reconnu, et l'un des plus créatifs qui soient !

Deux techniques, deux sujets : la photographie pour garder le souvenir d'un mariage, la peinture pour immortaliser un photographe au travail !

Croquis Parisiens : Nouveau procédé pour obtenir des poses gracieuses !

« La photographie, c'est mieux qu'un dessin, mais il ne faut pas le dire. »
Ingres

Les artistes du mouvement nommé le REALISME choisissent de montrer le réel sans artifice, tel qu'il est perçu

Décrypter l'œuvre... de Jean-François MILLET.

La scène
Découvrez le premier plan.
Citez les activités, l'angle du ciel est une pièce que l'on voit à la tombée du jour.
Quels gestes font ces personnes pour grimper ?
Où y a-t-il l'arrière-plan ?
L'Angelus est annoncé par la cloche de l'église.

Imaginez comment le son de la cloche arrive et aussi quels autres bruits l'entendent.
L'Angelus représente une pause, un moment de silence dans la vie traditionnelle à la campagne.

Les couleurs, la lumière
Décrivez le ciel d'un de ces tableaux.
La scène est-elle lumineuse ou sombre ?
Quelles parties sont éclairées ?
Quelle partie se trouve dans l'ombre ?
Comment apparaît un usage de la lumière et de l'obscurité sur un même tableau ?
La scène se déroule à la tombée du jour.
Les personnages se trouvent à contre-jour.

Le réalisme
Jean-François Millet, *L'Angelus*, 1857-1859
Huile sur toile de 65,5 x 65 cm, Musée d'Orsay, Paris
Au milieu du XIXe siècle, des peintres se sont dévoués aux sujets historiques appréciés de la peinture classique et de l'expression des sentiments typiques du romantisme. Ils ont préféré représenter des scènes de la vie quotidienne chez les gens simples, notamment les paysans. Ce tableau, l'un des plus connus au monde, est caractéristique de ce nouveau style : le réalisme.

Connaissez-vous d'autres représentations de la vie des paysans ?
• un autre tableau dans lequel l'Angelus joue un rôle crucial ?
• le motif d'Orsay dans lequel se trouve l'Angelus de Millet ?
Lisez le secret de maître Camille Claudel (Claude), en quoi ce tableau appartient-il au réalisme ?
Comparez les attitudes que l'on trouve en regardant le tableau de Millet et un tableau de la période romantique comme *Le Furet de Saint-Augustin* d'Étienne Delacroix, musée du Louvre, Paris
Comparez ces trois tableaux, que pouvez-vous en dire ?

La composition
Où la ligne d'horizon se situe-t-elle au milieu, en haut ou en bas du tableau ?
Où se trouvent-elles par rapport aux personnages ?
Quel effet de lumière crée-elle ?
Quelles sont les lignes verticales dans ce tableau ?
Où se trouvent-elles ? Où est l'axe de symétrie ?

Le réalisme
La scène représente-t-elle un événement historique ? une histoire de l'Académie ou de la Bible ? une scène de la vie quotidienne ?
Ces paysans sont-ils représentés comme des gens riches, simples ou modestes ? Agiles ou calmes ? Travailleur ou paresseux ? Sages ou égarés ?
Ce tableau cherche-t-il à provoquer des émotions fortes ou à montrer la vie simple et paisible à la campagne ?
Jean-François Millet était un fils de paysan, qui a passé une enfance à la campagne.
Imaginez un autre titre pour ce tableau.

Base de tableaux, Vézère (1902) se présente également à la question des tableaux, avec la copie d'ensemble en haut et les tableaux avec leur 'titres'.

Le réalisme

Lorsque les toiles de Millet ont été présentées au salon de peinture et de sculpture, elles ont été très mal accueillies par le public des critiques et les visiteurs. En effet, ils pensaient que les personnages représentés par l'artiste étaient trop pauvres pour être montrés en peinture.

Au milieu du XIXe siècle, certains peintres jugent que la peinture néo-classique est trop éloignée de la vie quotidienne. Ils décident de représenter le monde réel. Certains écrivains ont le même volonte en littérature. Ces artistes se nomment eux-mêmes les 'réalistes'.

1 Des paysans en prière aux champs
L'Angelus, bonjour Millet - 1857 - huile sur toile - 65,5 x 66 cm - musée d'Orsay, Paris.

Question
Quelle était l'occupation des personnages avant de se mettre à prier ?
A quoi vont-ils que ce sont de pauvres gens ?

Je compare les scènes
Ducs 1 et 2. Comparez la prière du tableau de Millet et celle du tableau de Flaubert. Que remarquez-vous ?

Le portrait d'un paysanne

Dans un chapitre de son roman Madame Bovary, Flaubert décrit une fête agricole. Des modèles sont venues au paysan. On appelle une femme pour le récompenser d'avoir servi cinquante ans dans la même ferme.

Alors on vit étonné sur l'estrade une petite vieille femme de maintien craintif, et qui paraissait se rattacher dans ses pauvres vêtements. Elle avait aux pieds de grosses galoches de bois, et le long des hanches, un grand tablier bleu. Son visage maigre, ridé, et des manches de sa chemise, émergeaient de ses longues robes, à articulations rouillées. La possesseur des granges, la possesseur des terres et le sein des laïnes les années si bien encroûtées, éraillées, durcies qu'elles semblaient sales quoi qu'on les frotte avec du savon.

Gustave Courbet, Madame Bovary, II, 4, 1857.
1. Des sabots - 2. Un bonnet - 3. Une chemise - 4. Un produit agricole - 5. La maîtresse grange de la ferme.

Question
Ducs 1. L'artiste exprime-t-il ses impressions ou présente-t-il cette femme comme tout le monde peut la voir ?
Ducs 2. Les personnages de cette œuvre semblent-ils pauvres ? Pourquoi cette œuvre est-elle de style réaliste ?

Portrait de Gustave Courbet
Ducs 1, 2 et 3. Qu'est-ce qui montre que chaque œuvre est de style réaliste ?

RÉALISME (1830-1870)

Né au milieu du XIXe siècle, ce mouvement artistique, essentiellement lié à la peinture, regroupe de jeunes ARTISTES en désaccord avec les idées NÉO-CLASSIQUES en vogue à l'époque. Ils ne veulent plus peindre de manière académique des héros ANTIQUES, des sujets bibliques, de grandes fresques historiques ou faire des portraits de commande de grands bourgeois ! Il faut dire qu'en Europe, la révolution industrielle vient de commencer : elle est synonyme de progrès pour les uns, de misère sociale pour beaucoup d'autres, comme les ouvriers et les paysans. Les peintres réalistes décident de faire de ces gens le sujet principal de leurs tableaux. Qui plus est, ils vont oser les représenter sur de grands formats, contrairement aux règles habituelles ! Les deux grands peintres de ce mouvement sont Millet (*L'Angelus*, *Les Glaneuses*) et Courbet (*Entouré par Orans*) qui veulent représenter la réalité, même si elle n'est pas belle : ils préfèrent peindre la vérité plutôt qu'une image idéalisée du monde qui les entoure à la manière de l'art antique.

Des glaneuses dit aussi Les glaneuses de Jean-François Millet, 1857, Huile sur toile de 82,5 x 110 cm Musée d'Orsay, Paris

L'Angelus de Jean-François Millet, Entre 1857 et 1859, Huile sur toile de 65,5 x 66 cm Musée d'Orsay, Paris

Le réalisme en peinture

Depuis le XVIIe siècle, le genre « majeur » en peinture (la peinture religieuse, d'histoire ou de mythologie) est réservé aux grands maîtres. Les genres « mineurs » sont le portrait, le paysage et la nature morte. Au milieu du XIXe siècle, certains artistes décident d'abandonner le genre majeur pour peindre le monde réel. Ils se nomment eux-mêmes les réalistes.

Jean-François Millet, *Les Glaneuses*
Huile sur toile - 0,83 m x 1,10 m - musée d'Orsay Paris - 1857

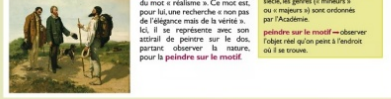
Les paysans emportent le blé (charrettes, meules).
Le maître de la maison a chassé sa femme le travail.
Des glaneuses ramassent le blé laissé au sol.

On ne voit pas le visage des glaneuses. Millet fait le portrait d'un travailleur pas celui de travailleurs. Il aime la peinture néo-classique et la peinture romantique pour lui les personnages y ont des positions hautes et fortes. Il veut montrer des scènes de la vie quotidienne des gens pauvres avec leurs gestes simples et vrais.

Observe l'image.
1. Qui voit-on au premier plan ? Décrivez l'arrière-plan.
2. D'où vient la lumière ? Que mes-elle la plus en valeur ?

VOCABULAIRE
un maître — un peintre qui dirige un atelier de peinture.
un genre — une catégorie, un type de sujet en peinture. Depuis le XVIIe siècle, les genres « mineurs » ou « mineurs » sont considérés par l'Académie.

Gustave Courbet est l'inventeur du mot « réalisme ». Ce mot est, pour lui, une recherche à son pas de l'élégance mais de la vérité n. Ici, il se représente avec son entourage de peindre sur le dos, partant observer la nature, pour la peindre sur le motif.

<https://www.profartspla.info/index.php/cours-2/64-glossaire/468-realisme>

Mais quelle différence entre le réel et la réalité ?

Le **réel** est un concept qui désigne ce qui existe en dehors et indépendamment de nous.

La **réalité** est empirique (liée à notre expérience), et désigne ce qui existe pour nous grâce à notre expérience.

Références

Vraisemblance

Caractérise ce qui paraît être vrai, ce qui se veut conforme à l'idée que l'on se fait de la réalité. Ce qui se rapproche de la réalité sans jamais atteindre le réel. Ce qui semble vrai, juste, plausible, crédible.

Caractère de vérité possible de quelque chose, qui trompe la réalité pour se faire passer pour vrai.

Vraisemblance et perspective

Les peintures de Johannes Vermeer

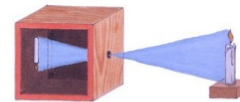
L'art flamand du portrait

L'atelier

par Johannes Vermeer (1632-1675)
Huile sur toile, 130 x 110 cm, 1672,
Kunsthistorisches Museum, Vienne, Autriche

Vermeer peignit avec sensibilité et élégance les détails de la vie domestique des bourgeois hollandais. Il accordait une grande attention aux relations entre les personnages, aux tâches quotidiennes (coudre, verser le lait), à la lumière et au rendu de l'espace. Il a représenté ici un artiste en train de peindre un modèle. Les lumières et les couleurs, utilisées avec art, exaltent la poésie du lieu. Une carte géographique ornait souvent l'intérieur des maisons hollandaises. Avec les grands voyages d'exploration, la cartographie et la réalisation d'atlas devinrent l'une des spécialités de la Hollande et, se développant en même temps que l'imprimerie, connurent un grand succès.

La « camera obscura »

Johannes Vermeer
Il peignit de nombreux tableaux dans la même pièce et selon le même point de vue. Il a donc probablement utilisé la camera obscura, un appareil qui projetait sur une surface plate la scène à représenter, aux dimensions du tableau, mais à l'envers. Les lumières et les lignes géométriques composant la scène pouvaient ainsi être rapidement mises en place sur la toile.

Au XVIIIe siècle, de nombreux progrès scientifiques furent accomplis, en particulier en optique et dans la fabrication des lentilles. La camera obscura, ou chambre noire, permit à l'artiste d'éviter les calculs compliqués de proportion, exigés pour rendre la perspective sur la toile.

La vie domestique
Johannes Vermeer fut, avec Rembrandt (1606-1669), le grand artiste de la peinture flamande du XVIIIe siècle. Seuls trente-cinq tableaux sont authentifiés comme étant de sa main.

Le vraisemblable et le silence chez Vermeer : sur 35 tableaux 26 correspondent à des scènes d'intérieurs paisibles composées d'objets silencieux et de femmes tranquilles.

L'ambition des peintres du XVIIe siècle consistait à nous faire croire à la réalité des scènes illustrées mais "faire de la peinture une exacte restitution de la réalité serait réduire sa vocation, nier qu'elle a une épaisseur et qu'elle est le fruit d'une vision de l'artiste". Georges Didi-Huberman.

"En ce sens, il ne faut pas se demander comment la réalité est-elle dépeinte mais plutôt comment la représentation fait-elle croire qu'elle copie la réalité" Philippe Hamon

Les procédés utilisés par l'artiste ne visant pas à mettre en scène une copie d'un réel observé, mais plutôt le vraisemblable, faisant consensus avec le spectateur.

Source : <https://archipel.uqam.ca/6198/1/M13252.pdf>

Vraisemblance et perspective

Les peintures de Johannes Vermeer

Tableau à 360° avec l'application ViewPaint

Des tableaux si vrais !

Instrument optique, la *camera obscura* (ou chambre noire) permet de voir le monde en deux dimensions... Elle fonctionne selon le principe de la projection : la lumière émise par les objets entre par un petit orifice et frappe un écran, ce qui crée une image. C'est en associant cette *camera obscura* à une surface photosensible que l'appareil photo a été inventé.

Les zones floues qui coexistent avec des zones nettes laissent penser que les tableaux de Vermeer sont peints à l'aide d'une *camera obscura*. Il s'agirait donc du petit secret qui permettait au peintre d'offrir des images si proches de notre perception de la réalité !

Johannes Vermeer
La Jeune fille à la perle
vers 1665
Huile sur toile
de 46,5 x 40 cm
Mauritshuis, La Haye

« Le peintre le plus clair, le plus transparent qui soit au monde, et que l'on pourrait appeler le contemplateur de l'évidence. »
Paul Claudel

Johannes Vermeer
Chez l'entre-metteuse
vers 1656
Huile sur toile de 143 x 130 cm
Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde
Détail de l'oeuvre, autoportrait supposé de Vermeer

Johannes Vermeer
La Laitière
vers 1660
Huile sur toile
de 45,5 x 41 cm
Rijksmuseum Amsterdam

JOHANNES VERMEER Le prince du détail

1632

Né à Delft, aux Pays-Bas, Jan Van der Meer passe toute sa vie dans cette ville, où ses talents de peintre sont vite reconnus.

Pour signer ses œuvres, il contracte son nom de famille (qui signifie « du lac ») en Vermeer, et se fait appeler Johannes, version latine, nettement plus distinguée de son prénom !

On sait peu de choses de sa vie... En 1653, en tout cas, il est admis dans la guilde des peintres de Delft. À cette date, il avait donc terminé son enseignement artistique.

Pour un peintre professionnel, sa production est étonnamment restreinte : on ne connaît tout au plus qu'une quarantaine d'œuvres de sa main !

Plus ou moins oublié pendant deux siècles, on le redécouvre dans la seconde moitié du XIXe.

1675

Le grand oublié du Siècle d'Or hollandais

« Quand les artistes et les amateurs seront éveillés sur le mérite et la valeur des Van der Meer, il s'en retrouvera qui se vendront plus cher que sous la firme de Pieter de Hooch. Pour ma part, je me féliciterai d'avoir contribué à la résurrection de ce maître énergique et singulier. »
En effet, Théophile Thoré, l'auteur de ces lignes, a donné l'impulsion qui a sorti Vermeer de l'ombre à la fin du XIXe siècle. Et son intuition s'est avérée juste : le nom de cet artiste est aujourd'hui plus célèbre que celui de Pieter de Hooch !

Comment un peintre si talentueux a-t-il pu être oublié ? Admirées de son vivant, ses œuvres étaient achetées à des prix élevés, si bien qu'au XIXe siècle, on les trouvait encore dans des collections importantes. Mais plus personne n'était capable de relier ces tableaux dispersés sous un même nom. C'est ce que fit Thoré, ressuscitant ainsi Vermeer, maître du Siècle d'Or hollandais.

Les photographies naissent toujours de choix :
choix du sujet représenté, choix du cadrage, et souvent choix du rendu

Vraisemblance et photographie

Il faut déconstruire l'idée reçue selon laquelle une photographie est une captation objective, fidèle du réel.

Une photographie est une image créée, cadrée, composée, parfois filtrée, parfois retouchée, parfois truquée !

La photographie n'est donc pas juste une question d' « instant décisif », selon l'expression d'Henri Cartier-Bresson, d'image mobile arrêtée, elle est aussi une question de choix du regard, choix de composition, choix de son support.

Quelques photographies "polémiques"

- Sur la photographie initiale de I.P. Goldstein, Lénine est à la tribune à Moscou le 5 mai 1920, avec Trotsky et Kamenev au bas de l'estrade à notre droite. Dans une version publiée en 1964, les deux personnages ont disparu.

- *Le Baiser de l'hôtel de Ville*, de **Robert Doisneau**, 1950 (Scène jouée par 2 étudiants en théâtre)

- *Mort d'un soldat républicain*, **Robert Capa**, 5 septembre 1936, Espagne

- Exposition "Fake News" https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Fake_news/Expo_numerique_Fake_News.pdf

La plus ancienne et dite "première" photographie conservée est réalisée par le **Nicéphore Niépce** en **1826**. Elle est appelée : **Point de vue pris de la fenêtre du Gras**. C'est une pièce unique, une plaque conservée par l'université d'Austin aux Etats-Unis.

Attention ! Il faut interroger le statut de ces photographies : expérimentales, documentaires, ou artistiques ?

DÈS SON INVENTION, la photo joue avec la « vérité » et l'art

La photographie n'est pas le réel mais toujours une interprétation du réel. Hippolyte Bayard compose un faux noyé, il montre du réel-fiction ou de la fiction réelle dans un moment saisissant.

Hippolyte Bayard (1801-1887), *Autoportrait en noyé*, 1840, positif direct (procédé de tirage positif sur papier)

Au dos de cet autoportrait — premier du genre — ce texte de la main du photographe : " Le cadavre du Monsieur que vous voyez ci-derrière est celui de M. Bayard, inventeur du procédé dont vous venez de voir, ou dont vous allez voir les merveilleux résultats (...)".

PREMIÈRE MISE EN SCÈNE PHOTO

Ceci n'est pas une photographie, mais la reproduction photographique d'une photographie dans un livre.

La photographie est une pièce, souvent tirée sur papier, réalisée à un ou plusieurs exemplaires à un moment donné (ou à plusieurs). Que ce soit un négatif sur verre ou sur film (unique par définition), une plaque stéréoscopique vendue dans le commerce, une photo d'amateur sur papier multipliée dans la famille, ou une reproduction dans un magazine, chaque tirage est un objet unique, singulier, avec son histoire propre et son contexte de perception.

Elle joue avec le réel comme l'a fait Bayard dans une mise en scène qu'il explique le 18 octobre 1840.

Cette fiction-réel connut plusieurs versions. Très tôt donc les créateurs se jouent de l'aspect mécanique du support, provoquant une croyance puissante dans une image « vraie ». (*collection particulière*)

Source : *Images, une histoire mondiale*, de Laurent Gervereau, éditions Nouveau Monde, 2008, page 171

Vraisemblance et effets optiques

Les anamorphoses de Georges Rousse

Oeuvre in situ à
Rüsselsheim 2003

Autre exemple au Musée
de L'Homme en 2011

Vraisemblance et effets optiques

Les **anamorphoses de Felice Varini** <http://www.varini.org/varini/02indc/indgen.html>

5 ellipses ouvertes,

Place d'Armes à Metz pour l'exposition Constellation annonçant l'ouverture du Centre Pompidou Metz, 2009

Vraisemblance et effets optiques

Galerie du Palais Spada de Francesco Borromini

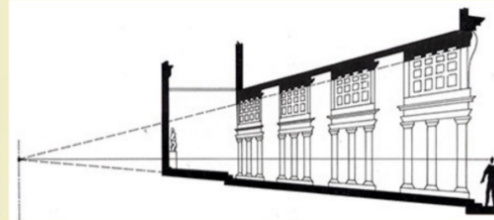

<http://www.profartspla.info/index.php/cours-2/cca-en-bts-cav/997-methodologie-pour-analyser-une-architecture>

• **Le plus extraordinaire trompe-l'œil baroque architectural**
La Galerie du Palais Spada de Francesco Borromini, Rome, 1652-1653

Le cardinal Spada achète le Palais Capodiferro en 1631 qui occupait presque en totalité sa parcelle. Il n'y avait donc pas la possibilité de créer un jardin digne de la taille du bâtiment. En 1635, le cardinal fait appel à Francesco Borromini pour restaurer la façade du palais et pour imaginer une solution pour pallier ce défaut. Borromini trouva la solution en réalisant une colonnade qui impressionne encore aujourd'hui.

Cet architecte virtuose met en scène une colonnade longue de 8,82 mètres, donnant l'illusion d'une longueur de 35 mètres !
Technique : jeu de convergence à partir d'un point de fuite unique, diminution réelle des dimensions correspondant à la diminution optique (effet de perspective linéaire), usage d'une statuette et non d'une statue grandeur nature, qui accentue cet effet de profondeur. La statue du Dieu Mars qui paraît monumentale mais elle ne fait que 80 cm de haut !

Chambre d'Ames :
illusion d'optique
créée en 1946

Vraisemblance et rapports d'échelle

Les sculptures de **Ron Mueck**

Sans éléments autour pour établir un rapport d'échelle, cette femme pensive dans son lit semble réelle.

Les spectateurs donnent un rapport d'échelle qui fait basculer notre vision et compréhension de l'oeuvre

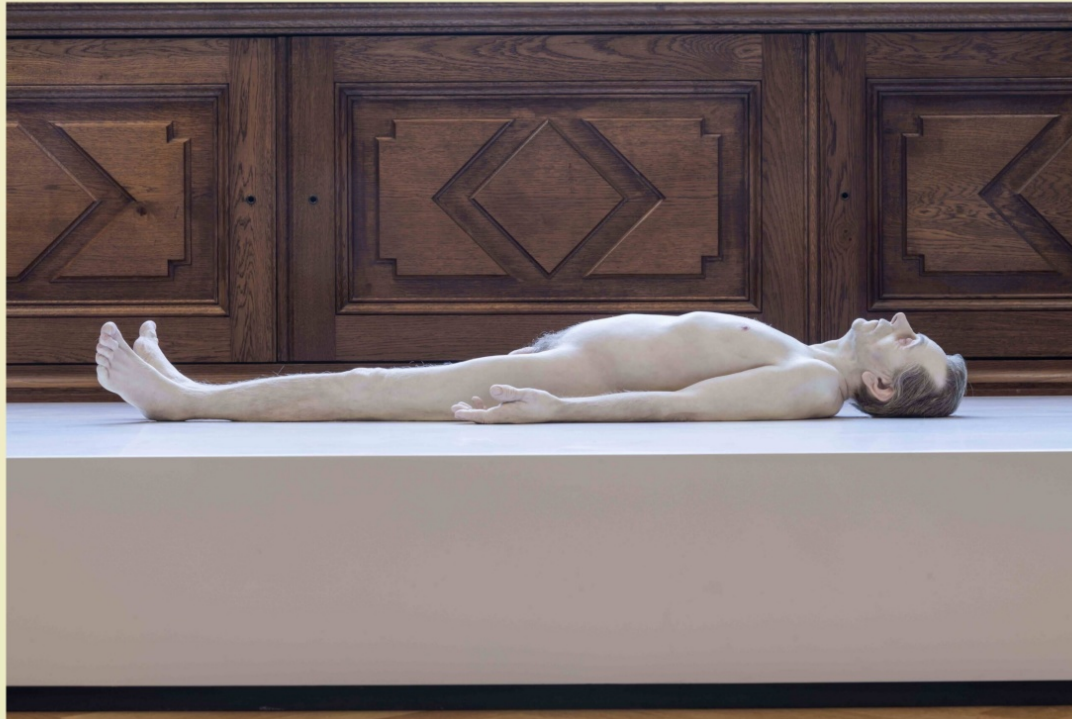

Ron MUECK, *In Bed*, 2005, techniques mixtes (silicone, peinture, tissus), 162 x 650 x 395 cm, Fondation Cartier pour l'art contemporain, Paris

Vraisemblance et rapports d'échelle

Les sculptures de **Ron Mueck**

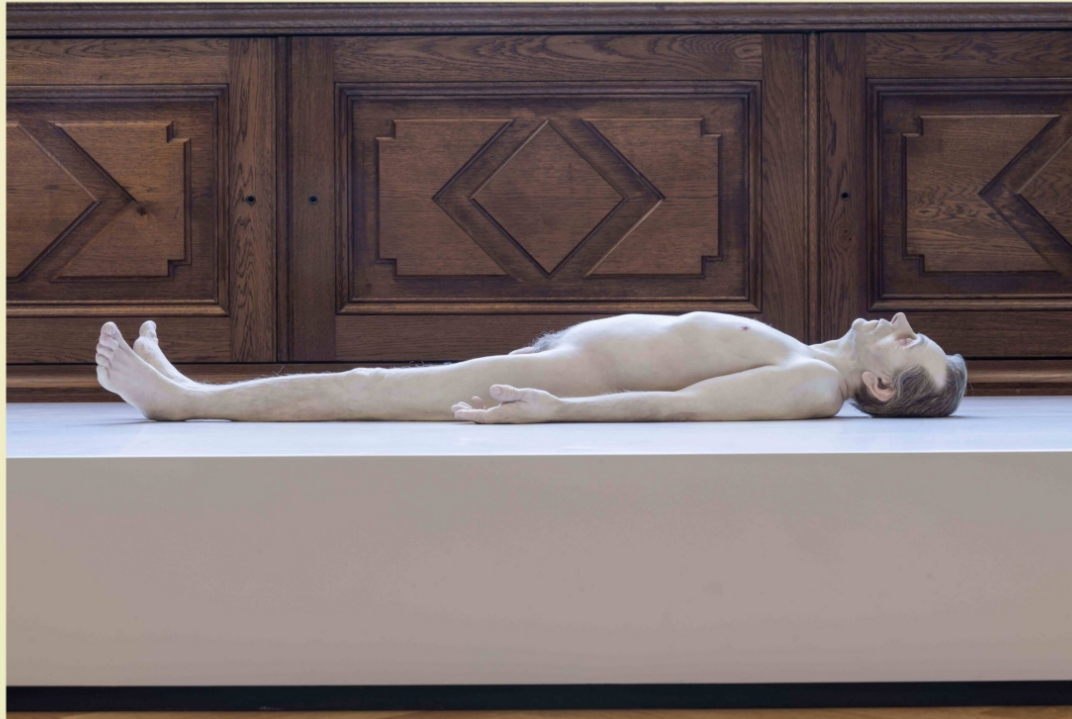
Ron Mueck *Père mort*, 1996-1997
Techniques mixtes
Thaddaeus Ropac gallery London,
Paris, Salzburg, Seoul

Dimensions ?

Vraisemblance et rapports d'échelle

Les sculptures de Ron Mueck

Ron Mueck *Père mort*, 1996-1997
Techniques mixtes
Thaddaeus Ropac gallery London,
Paris, Salzburg, Seoul

20 x 38 x 102 cm

Références

Fiction

Représentation où l'artiste ne cherche plus à montrer une copie du réel mais une autre réalité, la sienne ou une réalité imaginaire.

Invention qui n'a pas de modèle complet dans la réalité, mais qui peut s'en inspirer.

On oppose souvent "réalité" (qui existe réellement) et "fiction" (qui est imaginaire, inventé).

> fictif : totalement irréel, inventé, imaginaire

> fictionnel : spectateur et auteur s'accordent à penser que cela pourrait exister (consensus tacite)

Oeuvres reposant sur une fiction

*quelque chose d'imaginaire,
d'inventé, d'une autre réalité*

Une oeuvre surréaliste montre comme dans nos rêves des portions de réalité, de natures diverses, assemblées sans logique.

Isidore Ducasse, dit **comte de Lautréamont**
"Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie".
Les chants de Maldoror (1869)

René Magritte
Les valeurs personnelles, 1952
Huile sur toile, 77,5 x 100 cm
Collection Museum of Modern Art San Francisco SFMOMA

SURRÉALISME (1924-1938)

Mouvement culturel proche du **DADAÏSME**, qui a vu le jour à Paris quelques années après la fin de la guerre de 1914-1918.

Le surréalisme est né sous l'impulsion d'un groupe de jeunes intellectuels insolents et contestataires, des poètes, peintres, photographes ou philosophes, qui vont rédiger un *Manifeste* pour exprimer leurs idées. Ils sont bien décidés à révolutionner la société (certains sont communistes et anarchistes !) et à faire table rase de l'art du passé en imposant leur nouvelle vision des choses, au risque de choquer les esprits ! Pour surprendre et provoquer l'étonnement, ils mélangent le rêve et la réalité dans leurs

Le Téléphone aphrodisiaque
de **Salvador Dali**
1938
Plastique et métal,
20,96 x 31,12 x 16,5 cm
Minneapolis Institute of Arts

oeuvres, et font la part belle au mystère, au rêve, à l'étrange. D'ailleurs, ils sont fascinés par les sculptures et les masques des **ARTS PREMIERS**, qu'ils savent chargés de pouvoirs magiques ! Leur imagination et leurs modes d'expression sont sans limites, à l'exemple de Salvador Dali qui crée avec humour des oeuvres étranges en associant des choses qui n'ont rien à voir entre elles, comme pour son *Téléphone-homard* !

En peinture, les chefs de file du surréalisme sont Dali, Magritte et

Un chien andalou
de **Luis Bunuel** et **Salvador Dali**
court métrage (16 minutes)
muet et sonorisé
sorti en 1929
2 photographies du film

Au rendez-vous des amis
de **Max Ernst**, 1922,
huile sur toile de 130 x 195
cm. Musée Ludwig de
Cologne.

MIRO qui peint des toiles figuratives ou abstraites. Mais d'autres **ARTISTES** s'expriment par la **PHOTOGRAPHIE** (Man Ray), le **CINÉMA** (Bunuel) ou la **SCULPTURE** (Giacometti). Le surréalisme s'éteindra officiellement un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, même si ses deux maîtres, André Breton et Salvador Dali, lui survivront des années encore.

Table (dit aussi **La table surréaliste**)
d'**Alberto Giacometti**, 1933
Sculpture en plâtre de 148,5 x 103 x 43 cm
Inscriptions S.D. à l'arrière-gauche au crayon :
Alberto Giacometti 1933
Créée pour l'Exposition surréaliste, Galerie Pierre
Colle, Paris, juin 1933 Centre Pompidou Paris

Oeuvres reposant sur une fiction

Narration fictionnelle ou récit fictif

Images séquentielles

Pour **Jacques Monory**, les camaïeux de couleurs (bleus, jaune, rouge magenta) sont une façon de faire basculer le spectateur dans une réalité fictionnelle. **Les indices narratifs sont plausibles mais l'écart chromatique est sans ambiguïté.**

Jacques Monory

La Voleuse, triptyque, 1985-1986

La Voleuse n°1, huile sur toile de
170 x 340 cm, 1985

La Voleuse n°4, huile sur toile de
170 x 340 cm, 1986

La Voleuse n°9, huile sur toile de
170 x 340 cm, 1986, Fonds
National d'art contemporain

<https://www.jacquesmonory.com/?portfolio=la-voleuse>

Oeuvres reposant sur une fiction

*quelque chose d'imaginaire,
d'inventé, d'une autre réalité*

Thomas Grünfeld se passionne pour la décoration intérieure. Il réalise des « tableaux-étagères » ou encore des « tables-juponnées » ainsi que des poufs à la fonctionnalité improbable. Puis il compose ses premiers *misfits*, sorte de bestiaire inspiré de contes et légendes populaires bavarois, les volpertigers et fait œuvre de taxidermiste. **Ses misfits, véritables sculptures, sont des spécimens empaillés dont les configurations mélangent plusieurs espèces animales, comme des chimères.**

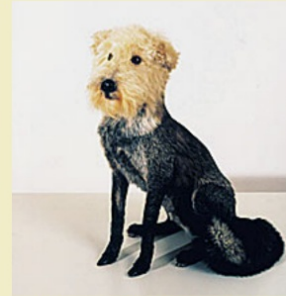
Souvent exposés dans une vitrine, ces animaux hybrides s'inscrivent parfaitement dans la tradition des **cabinets de curiosité de la Renaissance** qui traduisaient tous un intérêt particulier pour les phénomènes étranges, qu'ils soient naturels ou artistiques.

Thomas Grünfeld,
Misfits (Ratte/Kaninchen),
1990

Dispositif de monstration
de présentation
d'exposition

[http://
collection.fraclorraine.org/
collection/print/289?lang=fr](http://collection.fraclorraine.org/collection/print/289?lang=fr)

**Thomas Grünfeld, Misfit (fox-
terrier, renard, biche) 1996**
Assemblage d'animaux
taxidermisés
55 x 40 x 40 cm
Acquisition FRAC Lorraine : 1997

Thomas Grünfeld,
Misfit (girafe, autruche, cheval),
2000,
Taxidermie, 210 x 130 x 180 cm,
Galerie Jousse, Paris

Oeuvres reposant sur une fiction

*quelque chose d'imaginaire,
d'inventé, d'une autre réalité*

Le premier contact de **Joan Fontcuberta** avec la photographie est d'ordre documentaire et quasi encyclopédique. A l'université de Barcelone, il étudie les sciences de l'information, discipline appelée également ironiquement « **sciences de la falsification** » !

Ses premières œuvres consistent précisément à **manipuler** le support photographique. Il réalise des **photomontages** et utilise des techniques de manipulation en laboratoire.

Il se sert de la fiction dans ses œuvres pour prévenir le spectateur de l'omniprésence de la falsification, du mensonge médiatique ou scientifique dans la réalité.

Faire oeuvre d'une science-fiction

<https://www.fontcuberta.com/wp/fauna/>

La méthode de Fragonard

(cousin du peintre !)

- Sélectionner soigneusement les corps avant d'inciser les veines pour vider le sang.
- Y injecter un mélange chaud de graisse et de mouton et de résine de pin.

Série *Fauna* : Monstre conservé selon la méthode Fragonard, *Sciences-Friction*, Somogy-Éditions d'art, 2005, p.48

Fauna est exposée partiellement dès 1987 et est présentée entièrement en 1989 au Musée de Zoologie de Barcelone et non dans un musée d'art contemporain.

Mise en espace et en exposition spécifiques aux expositions des musées d'Histoire naturelle tout se veut objectif, scientifique et rigoureux et pourtant tout est faux !

Photographie de la rencontre du Pr. Ameisenhaufen et du Centaurus Neandertalensis (animal au corps de chèvre et buste de babouin).

Références

Pourquoi l'abstraction ?

A la **Renaissance**, la redécouverte des arts de l'Antiquité a donné naissance à un paradigme d'imitation qui règnera au moins jusqu'au XIXe siècle et au **début de la photographie**.

Avec l'**abstraction**, l'**artiste ne cherche plus à « imiter »**, il révisé radicalement le réel, voire le déforme, et créer une autre réalité... la sienne.

Il n'y a pas UNE mais DES abstractions, avec différents degrés d'écart au réel

Cratère-pyxis géométrique moyen

Vers 800 avant J.-C., cimetière du Dipylon (Athènes), 55,50 cm de haut x 38,20 cm de diamètre. Musée du Louvre

https://art.mnpg.fr/fr/library/artworks/cratere-pyxis-geometrique-attique-a-anses-verticales-motifs-geometriques-et-animaux_ceramique-materiau

Abstraction géométrique

Piet Mondrian, Victory Boogie Woogie, huile sur toile, 70 x 99 cm, Musée municipal de La Haye (Pays-Bas). C'est son dernier tableau réalisé en 1944.

<https://denhaag.com/fr/mondrian#>

Carl André, Still Blue Range, 1989, Bruxelles, 11 pierres bleues de Belgique posées sur le plancher, 45 x 30 x 60 cm

<http://nicecollection.tumblr.com/post/137684697521/carl-andre-still-blue-range-1989-brussels>

Vasily Kandinsky, Sans titre (considérée comme la première aquarelle abstraite), 1910, Mine de plomb, aquarelle et encre de Chine 49,6 x 64,8 cm, Centre Pompidou Paris

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-abstrait/ENS-abstrait.html#1>

Abstraction lyrique

Jackson Pollock, Autumn Rhythm (Number 30), 1950, huile sur toile, 266,7 x 525,8 cm, MOMA New York

<http://www.metmuseum.org/art/collection/search/488978>

Hans Arp, L'Étoile, 1956, bronze poli, 63,5 x 33,3 x 6,4 cm, Albright-Knox Art Gallery, Buffalo

<https://www.albrightknox.org/artworks/19583-letoi>

at a time when science seemed to be putting reality into question, prompting them to approach the real directly through the senses rather than through thought.

L'abstraction

HISTOIRE
CRÉATIONS ET GENÈRES
ÉLÉMENTS PLASTIQUES
TECHNIQUES
LIRE UN TABLEAU
CONSERVATION

L'abstraction est une peinture qui refuse la copie et la figuration du monde extérieur. Libérée de l'imitation, la surface de la toile devient le sujet du tableau. Les formes et les couleurs se multiplient librement, l'espace s'étale dans tous les sens. L'artiste explore ses sensations et ses émotions, il traduit son paysage intérieur.

Les fondateurs

- Le peintre russe Vasily Kandinsky (1866-1944) signe en 1910 sa première œuvre abstraite : une aquarelle qui représente l'univers intérieur du peintre, sans relation avec les apparences du monde extérieur. L'objet nait à moitié tableau », dit-il. C'est l'invention d'une nouvelle possibilité de peindre : expérimenter la nécessité intérieure. Après 1921, il enseigne en Allemagne à la célèbre école d'art du Bauhaus les règles de la conception formelle (dessin) et de la peinture murale.
- Paul Klee (1879-1940) est un artiste solitaire. Grand voyageur, il est influencé par les lambeaux de la Méditerranée. Il individualise un style d'abstraction coloré, musical et poétique : la couleur et moi ne faisons plus qu'un », écrit-il en 1914. Il s'installe au Bauhaus, où il enseigne le dessin et la couleur.
- Avec la montée du nazisme, l'art abstrait est dénoncé comme décadent et dégénéré. L'école du Bauhaus est liquidée, les peintres sont persécutés. Kandinsky se réfugie en France et Klee s'installe en Suisse.

L'abstraction géométrique

- L'abstraction géométrique est un langage radical qui cherche à accéder au degré absolu de la peinture : ne peindre que des formes géométriques élémentaires.
- Le peintre français Robert Delaunay (1885-1941) invente l'espace chromatique, une abstraction qui s'appuie sur la couleur nuancée à l'extrême. Il peint des formes circulaires concentriques qui créent une sensation de « dynamisme rotatif ».
- Les théories du néo-plasticisme, élaborées après 1917 par le Hollandais Piet Mondrian (1872-1944) et les peintres de la revue hollandaise *De Stijl* (« le style »), manifestent l'usage strict de la ligne droite, tracée à l'horizontale et à la verticale, et l'utilisation exclusive des trois couleurs primaires (jaune, rouge et bleu) et des trois non-couleurs (noir, blanc, gris). Posées en aplats réguliers, elles remplissent des surfaces carrées ou rectangulaires qui découpent et composent le format du tableau.
- Après 1915, le peintre russe Kasimir Malevitch (1878-1935) invente le suprématisme. Influencé par les courants de pensée de la Révolution russe, les suprématistes préferent une peinture universelle : une abstraction complète qui n'allie que des structures pures, abstraites et géométriques. Il peint en 1918 l'ultime expérience de l'abstraction géométrique du début du siècle, la célèbre *Carré blanc sur fond blanc*.

L'abstraction lyrique

- Après la Seconde Guerre mondiale, Hans Hartung (1904-1989), Georges Mathieu (1921-2012) et Pierre Soulages (né en 1919) expriment leur subjectivité. Leur peinture est spontanée, directe et automatique. Sous la double influence de la calligraphie extrême-orientale et de l'automatisme des surréalistes, ils privilégient l'expressivité de la couleur, de la ligne et du geste.

LE LYRISME ET LA GÉOMÉTRIE

Kandinsky, Aquarelle abstraite, 1910. Huile sur toile (50 x 105 cm), musée national d'Art moderne, Paris.

Le premier tableau abstrait

- « Le premier, par ordre chronologique, de peindre les objets qui existent, j'ai fondé la peinture abstraite », dit Kandinsky. Cette aquarelle entièrement abstraite est datée de 1910. Kandinsky utilise de l'encre de Chine sur un papier dégraissé. Il ignore sur la surface blanche des touches de couleur ponctuelles par quelques traits vifs à l'encre de Chine noire. La référence au réel a disparu de l'image.

Mondrian, Composition II, 1937. Huile sur toile (75 x 60,5 cm), musée national d'Art moderne, Paris.

Un tableau « centrifuge »

- Piet Mondrian (1872-1944) dessine ici un quadrillage qui souligne la portée de l'image. Deux petits rectangles (bleu et rouge, couleurs primaires) sont séparés latéralement du point et d'un trait de cette grille orthogonale. Ils accentuent le dynamisme et la sensation d'expansion de la toile.

ART ABSTRAIT

Une œuvre abstraite ne cherche pas à représenter une réalité identifiable, comme un personnage, un paysage ou un objet.

Le fondateur de l'art abstrait est le peintre russe Vasily Kandinsky (1866-1944), auteur d'une étonnante AQUARELLE abstraite en 1910 (appelée *Sans titre*). Kandinsky voulait se démarquer des mouvements FIGURATIFS d'avant-garde (comme le CUBISME). Il ne voulait pas représenter quelque chose de réel, afin de privilégier l'émotion suscitée par l'explosion de ses couleurs et l'agencement de ses signes, points, traits sur sa toile... Aucun ARTISTE n'avait su pareille audace auparavant ! Kandinsky provoque évidemment un choc dans le monde de l'art. Pourtant il est suivi par de nombreux artistes, désireux d'explorer à leur manière l'abstraction, oubliant définitivement le sujet pour se consacrer aux couleurs, aux formes, aux matières, au geste qui aboutit à une peinture ou une sculpture. Il y a aura d'abord le Hollandais Piet Mondrian (1872-1944), maître de l'abstraction

géométrique, avec ses quadrillages ultrasimples. Puis le Russe Kasimir Malevitch (1878-1935) et son audacieux tableau entièrement blanc (*Carré blanc sur fond blanc*). Et beaucoup d'autres encore : Yves KLEIN et ses toiles monochromes de couleur bleue, Pierre Soulages (1919) et ses grandes touches de peinture noire, l'Américain Jackson Pollock (1912-1956) et ses immenses tableaux couverts de milliers d'éclaboussures, Robert Delaunay (1885-1941) et ses œuvres multicolores, Vasarely et ses tableaux CINÉTIQUES, CALDER et ses mobiles, Paul Klee (1879-1940), MIRO... En 1930, vingt ans après la fameuse aquarelle de Kandinsky, l'abstraction est enfin reconnue et la première grande EXPOSITION internationale d'art abstrait est organisée à Paris.

Vasily Kandinsky, Sans titre (Aquarelle), vers 1910. Mine de plomb, aquarelle et encre de Chine 49,6 x 64,8 cm, Centre Pompidou Paris

Les différents degrés d'écart au réel : échelle d'iconicité d'Abraham Moles, 1971

La représentation semble abstraite, faite de graphismes non figuratifs ... mais le titre guide notre interprétation !

MONET - MOLNAR : l'artiste numérique Vera Molnar cite des œuvres de Claude Monet (images en série et variations)

Les Meadows de Claude Monet
Série de 23 tableaux commencés après le meurtre de la fin de l'été 1890 et poursuivis jusqu'au début de l'année 1895.
La série a pour sujet principal la coupe des bûches montées en meules qui se trouvent dans un champ situé à proximité de la maison de l'artiste, à Giverny, dans l'Eure, en Normandie.
La particularité de cette série est de répéter un même motif afin de montrer les différents effets de la lumière et de l'atmosphère au fil des jours, des saisons, et des conditions météorologiques, mais aussi d'en varier les cadrages et points de vue.

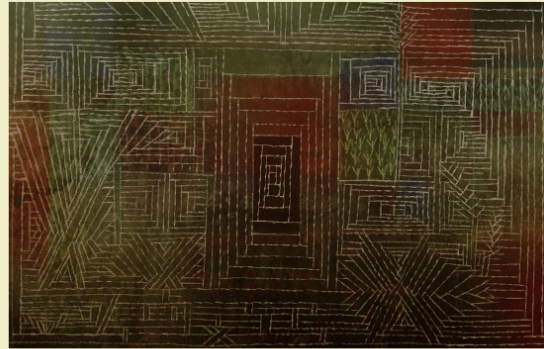

Meadows with haystacks by Claude Monet

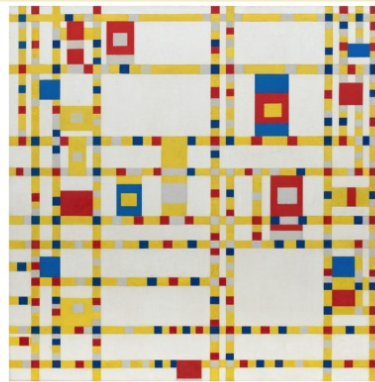
Molnar en 3 couleurs by Vera Molnar

https://www.profartspla.info/images/lycee/Monet_molnar.pdf

Paul Klee, *Château dans la Forêt*, 1926
Aquarelle de 24,8 x 38 cm
Coll. Staatsgalerie, Stuttgart

« L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible »
Paul Klee

BROADWAY BOOGIE-WOOGIE

Peint par : Piet Mondrian (Néerlandais, 1872-1944)

Dates : 1942-1943

Technique : huile sur toile

Dimensions : 127 x 127 cm

Lieu de conservation : Museum of Modern Art, à New York

La plupart de ce qu'on croit voir comme des carrés n'en sont pas. Il suffit d'ouvrir l'œil ou... de les mesurer. Le tableau, lui, est bien carré !

Comment Mondrian parvient-il à traduire l'esprit de New York sur sa toile?

Engagé depuis 1917 dans la voie de l'abstraction, Mondrian peint sur ses toiles des lignes orthogonales soulignées de noir, qui délimitent des espaces remplis de couleurs primaires, bleu, rouge, jaune. Stimulée par l'énergie si particulière de New York, sa peinture fait peau neuve ! Fini les lignes noires qui étaient jusque-là sa marque, à lui le maillage des lignes colorées sur fond blanc.

<https://www.moma.org/collection/works/78682>

L'échelle d'iconicité par Abraham Moles, 1971

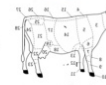
1. Iconicité maximale : le réel lui-même

2. Photographie du réel

3. Illustration

4. Dessin schématique

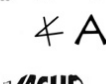
5. Pictogramme

6. Diagramme

7. Idéogramme (naissance de l'écriture)

8. Mot - image

9. Onomatopée

10. Mot arbitraire : Iconicité nulle

11. Symbole abstrait

12. Symbole tacite

Sources : Les images démaquillées de Claude Cossette
<http://www.com.uval.ca/publications/les-images-demaquillees/>