

Héritage de Marcel DUCHAMP : influence sur les mouvements artistiques après 1945

Caractéristiques du travail de DUCHAMP

- L'idée, la démarche**
Le langage
- Le questionnement de la peinture**
Fresh Widow
- Objet quotidien comme œuvre, sujet**
Ready-Made
Reproduction, reproductibilité, multiple
Assemblage
Roue de bicyclette
- L'humour, la dérision**
Titres, jeux de mots, œuvres
- Le cinéma Expérimental (avec Man Ray, F. Léger)**
Anemic Cinema
- Le corps comme médium, l'ACTION**
Tonsure
- Le Hasard, l'Indéterminé**
3 stoppages étalon, Erratum musical
- La machine, le mouvement**
Rotoreliefs, Roue de bicyclette
- La Mise en Espace**
Etant donnés

Mouvements art. après 1945

Art CONCEPTUEL
Temps fort : 1965—fin 1970, mais se poursuit après

Qui? Joseph KOSUTH, Ono KAWARA, Hans HAACKE, Sol Le Witt, Ed RUSCHA, John BALDESSARI, Jan DIBBETS, Jochen GERZ, ...

Pour : réfléchir sur le sens de l'art et perturber les relations entre artistes, marchands, galeristes, et publics (faire disparaître le statut de créateur)

Par : un art dont le matériau est le concept => La réduction de l'art à des idées pures.
L'œuvre peut ne pas être matérialisée du tout par une production visible (le croquis, les recherches, les pensées font œuvre), ou réalisée par qu'un d'autre que l'artiste qui a eu l'idée.

SUPPORT-SURFACE
1969-72

Qui? Daniel DEZUZE, Patrick SAYTOUR, André VALENSI, Claude VIALLAT + Louis CANE, Jean-Pierre PINCEMIN, Vincent BIOULES

Pour : une remise en question des moyens picturaux traditionnels, des conventions du tableau et de sa matérialité, un questionnement sur la réalité de la peinture

Par :
-une diversité des techniques d'application de la couleur et du geste : usage de colorants, d'empreintes (« haricot » de Viallat), d'aplats (Bioules) => non illusionnisme de l'œuvre, rapports endroit-ensers, champ-limite renouvelés.
-remise en ? du support : travail sur toile libre => remise en ? de l'accrochage; recherches sur notions de tension et pliage
-disparition de l'écran pictural : absence de surface, travail sur le châssis et le cadre

POP ART, 1956, 1960's

Qui? Richard HAMILTON, Eduardo PAOLOZZI, Roy LICHTENSTEIN, Claes OLDENBURG, James ROSENQUIST, Andy WARHOL, Tom WESSELMANN, Peter BLAKE

Terme lancé par Lawrence ALLOWAY, critique proche de l'Independent Group anglais

Pour : montrer l'influence des médias sur le monde, affirmer l'identité de la société de consommation et sa trivialité ; créer une culture populaire de masse

Par : l'utilisation de l'iconographie et les procédés impersonnels de séduction des médias (magazines, pub, BD, TV, vedettes, idoles, ...); l'utilisation massive des procédés mécaniques de reproduction, d'une facture plate, de sujets issus du quotidien (stars, objets ménagers, comics, marchandises)

NEO-DADA, 1950-60

Qui? R. RAUSCHENBERG, Jasper JOHNS, Edward KIENHOLZ

Pour : qualifier leurs productions des années 50 avec ce terme : AFFINITE FORMELLE avec Dada (et non avec tendances iconoclastes et anarchistes de l'avant-garde)

Par : introduction d'objets réels, Assemblages(Combine Painting de Rauschenberg), représentation d'objets (Johns), réconciliation Art et vie => vers un art total

ART VIDEO A partir de 1960

Qui? N.J. PAIK, Peter CAMPUS, Dan GRAHAM, Bill VIOLA, Pierre HUYGUES, Tony OURSLER

Pour : une remise en question de la TV et de son schéma narratif de la télévision

Par : exploitation plastique du médium vidéo (distorsion, déformation, rythme, ...)

1963 : paternité de l'art vidéo à Nam June Paik et Wolf Vostell (2 fluxus)

3 types : 1) vidéo enregistrement d'une performance; 2) vidéo expérimentale; 3) installation vidéo

Body Art (Art Corporel)
1964—fin 1970's

Qui? Marina et Ulay ABRAMO-VIC, Vito ACCONCI, Michel JOURNIAC, Ana MENDIETA, Gina PANE, STELARC, les Actionnistes Viennois, Chris BURDEN, ...

Pour : explorer la notion de LIMITE : limites vie / mort, art / non-art, conscience / inconscience, corps signifiant / corps souffrant

Par : l'ACTE en tant qu'œ., effectué devant un public ; art où le corps est le support et le moyen de l'expression artistique => mise à l'épreuve / mise en danger du corps : douleur et risque

EXPRESSIONNISME ABSTRAIT

Qui? J. POLLOCK, Arschile GORKY, Willem de KOONING, Robert MOTHERWELL, Ad REINHARDT, Franz KLINE, Mark ROTHKO, Clyfford STILL, Barnett NEWMAN

Pour : créer un art américain, MAIS sous influence européenne = Kandinsky, André BRETON, André MASSON, Marcel DUCHAMP fuient aux Etats-Unis pendant la 2nde Guerre Mondiale et rencontrent chez Peggy Guggenheim les jeunes peintres américains => influence des avant-gardes du début du XXe s., de l'abstraction, de l'écriture automatique des Surréalistes

Par : une peinture gestuelle, le plus souvent abstraite, qui affirme la frontalité de l'espace pictural (refus de l'illusion de profondeur par la perspective), l'absence de hiérarchisation entre les différentes parties de la toile (All Over), et l'absence de fiction narrative.

Art CINÉTIQUE
1950's

Qui? Alexandre CALDER, Jean TINGUELY, Pol BURY (spécialisé dans le mouvement LENT), François MORELLET, Julio LE PARC, Yaacov AGAM, Nicolas SCHÖFFER, Jésus-Raphaël SOTO, ...

Pour : réunir artiste et ingénieur, Art et Science, renouveler les matériaux de l'art

Par : un art du mobile, du Mouvement (= cinétique, en physique et chimie), des machines, des mobiles, des jeux de lumière, du mouvement dans les œuvres, des matériaux transparents, et parfois des œuvres interactives (participation du spectateur)

ART & LANGUAGE
1968—1986

Qui? Terry ATKINSON, David BAINBRIDGE, Michael BALDWIN, Harold HURELL, Mel RAMSDEN

Pour : analyser de manière critique les conditions d'existence de l'œ d'art ; questionner la signature, l'anonymat, la neutralité, mais aussi la nature sociale et politique de l'œ d'art, puis, fin des 1970's, retour à des problématiques picturales : questionner le geste, l'expressivité et la signification des images

Par : l'inclusion DANS l'œ de discours qui accompagne ou introduit l'œuvre (composants du matériau langage : mots, lettres, typo) ; des œuvres collectives ; des textes exposés ou imprimés dans des revues.

FLUXUS « L'art c'est la vie » 1960's

Qui? George MACIUNAS (meneur qui utilise le terme FLUXUS pr la 1ere fois en 1961), BEN, Robert FILIOU, Ray JOHNSON (mail art), Joseph BEUYS, Charlotte MOORMAN, Yoko ONO, NAM JUNE PAIK, Wolf VOSTELL

Pour : « Purger le monde de la vie bourgeoise (préoccupations sociales). Promouvoir la réalité du NON-ART pour qu'elle soit saisie par tout le monde (accès de tous à l'art). » ; une culture INTERMEDIA

Par :
-des manifestations multiples (éditions, créations d'objets artistiques, performances, concerts avec de l'ANTI-musique, films) ;
-une NON-BOUQTIQUE, La Cédille qui sourit, tenue par G. BRECHT et R. FILIOU, et conçue comme un centre international de création permanente
-à partir de 1964, maison d'édition Something Else Press, par Dick HIGGINS, qui diffuse les idées Fluxus et monographies sur les artistes Fluxus

TRANSITOIRE, ALEATOIRE, HUMOUR, INTERNATIONAL, INTERMEDIA

Travestissement et maquillage

Qui? Urs LÜTHI, Juergen KLAUKE, Luciano CATSELLI, Michel JOURNIAC, Cindy SHERMAN, ...

ACTION PAINTING (Peinture d'action), 1951

Qui? Appellation proposée par le critique Harold ROSENBERG pour désigner la peinture de POLLOCK, Willem de KOONING, Franz KLINE, pour les différencier de l'EXPRESSIONNISME ABSTRAIT.

Quelle différence? Un engagement plus important du peintre, de l'ordre de la performance (rapidité d'exécution, exploit physique) => héroïsation du peintre.
« Pour chaque peintre américain, il arriva un moment où la toile lui apparut comme une arène offerte à son action, plutôt qu'un espace où reproduire (...) un objet réel (...). Ce qui devait passer sur la toile n'était pas une image, mais un fait, une action. » H. Rosenberg

INSTALLATIONS, ENVIRONNEMENTS
Depuis 1970's

Qui? D. BUREN, Joseph BEUYS, Hans HAACKE, Ilya KABAKOV, Michelangelo PISTOLETTO, James TURRELL, ...

Pour : interroger les relations Œ / spectateur, une participation plus active du spectateur, dans le cas de l'environnement, lui faire vivre une expérience esthétique et sensible, échapper au marché de l'art (installations éphémères ou temporaires), réfléchir sur le cadre, l'espace de manifestation de l'art (galerie, musée)

Par : des œuvres 3D conçues pour un lieu, un espace donné, avec des matériaux autres que « nobles »

Environnement (depuis 1950's) : le terme désigne à tout travail remplissant plus ou moins l'espace, dans lequel le spectateur peut entrer (J. TURRELL, Ed. KIENHOLZ)

Mouvement développé aux USA

Mouvement développé en Europe

USA et EUROPE

NOUVEAU REALISME, une « aventure de l'objet »
1960 - 1963 (1960 : Manifeste du Nouveau Réalisme, par Pierre RESTANY - 1963 dernière exposition de groupe)

Qui? ARMAN, Jean TINGUELY, CESAR, François DUFRÈNE, Raymond HAINS, Yves KLEIN, Martial RAYSSSE, Niki de SAINT-PHALLE, Daniel SPOERRI, Jacques de la VILLEGLE, Mimmo ROTELLA

Pour : une « nouvelle approche perceptive du réel »

Par : un archivage de fragments du réel, la prise de conscience du potentiel poétique ou artistique de l'objet, du réel, mais aussi de l'espace urbain, les ressources de la technologie

Performances Dans la lignée de l'Art Corporel, à partir des 1970's

Qui? Groupe GUTÁI, John CAGE avec ses 4'33" de silence, Yves KLEIN, Piero MANZONI, ORLAN (art channel), Joseph BEUYS, ...

Pour : l'affirmation d'une identité (démarche conceptuelle)

Par : accomplissement public en tant qu'œ. D'art, ne nécessitant aucun savoir-faire particulier, sans autre fonction d'exister, éphémère, multidisciplinaire