

Mouvement né en France aux environs de 1725, il se répand dans toute l'Europe au 18e siècle. Le mot vient du mot français rocaille lié à l'emploi de coquillage et des rochers afin de décorer les fontaines et les grottes. C'est un style lié au décor intérieur, raffiné, enjoué et aux couleurs pastel. Les sujets traités sont ceux de l'aristocratie, des jeux, de l'amour...

Les artistes : Boucher, Fragonard, Tiepolo, Watteau

Jean-Honoré Fragonard – Les Hasards heureux de l'escarpolette (1767)

Romantisme

// 1824-1850

« Ou l'art d'interroger l'âme »

Le romantisme est un mouvement qui laisse une grande part à l'imaginaire, aux rêves et à la sensibilité. Les romantiques traitent de sentiments profonds, de la passion à la mélancolie, en révolte contre l'ordre bourgeois. On reconnaît un tableau romantique par les effets chromatiques visibles, des touches épaisses et marquées, une liberté avec les proportions du corps.

>> Le romantisme va bousculer définitivement les mentalités, l'individu et ses sentiments, sa perception du monde devient le cœur de la problématique picturale du 20e siècle.

Les artistes : Blake, Constable, Friedrich, Delacroix, Goya, Martin

Caspar David Friedrich – L'Abbaye dans un bois (1809)

Réalisme

// 1850-1870

Ce mouvement est considéré comme un trait d'union, une transition entre le romantisme et l'impressionnisme. Son esthétique est fondée sur la représentation la plus fidèle possible de la réalité, de la vie quotidienne. Les artistes rendent compte des conditions de vie et de la misère sociale.

Les artistes : Corot, Courbet, Daubigny, Millet, Manet

Edouard Manet – Le déjeuner sur l'herbe (1863)

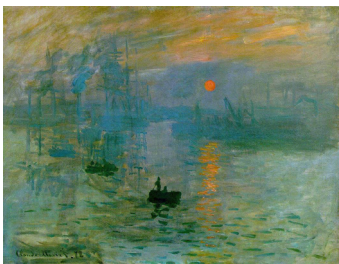
Impressionnisme

// 1850-1870

Les artistes impressionnistes s'attachent à la vision de la nature baignée d'une lumière naturelle à différents moments de la journée. Ils posent ainsi la relation de la lumière et de la couleur. Les peintres travaillent désormais en plein air grâce à l'invention du tube de zinc à peinture, du chevalet et des toiles petits formats. Ils ont ainsi un engouement pour certains lieux (Honfleur et les marines, la forêt de fontainebleau, les alentours de Paris...). Les impressionnistes peignent avec des pigments purs (utilisation des couleurs primaires et des complémentaires) et ont une liberté du geste avec le pinceau. L'invention de la photographie a également joué un rôle quant à l'apparition de ce mouvement puisqu'elle libère le souci de réalisme et offre la possibilité de nouveaux cadrages. Mais surtout dans le fait que l'image fige le motif à un instant précis, gardant sur l'image les effets atmosphériques présents lors de la prise du cliché ; effets qui auraient été supprimés par la volonté d'idéalisation des peintres académiques.

>> L'impressionnisme va donner naissance à l'art moderne, au pointillisme et enfin au fauvisme.

Les artistes : Caillebotte, Cassatt, Degas, Manet, Monet, Morisot, Pissaro, Renoir, Sisley, Cézanne

*Impression soleil levant (1872)
Toile de Claude Monet, qui a donné son nom
à l'impressionnisme*

Ce procédé pictural appelé aussi Pointillisme et divisionnisme, fut mis en œuvre par Seurat, le maître à penser du mouvement. Les néo-impressionnistes poursuivent les recherches entreprises précédemment par les impressionnistes sur la lumière et les vibrations colorées. Ils emploient néanmoins des moyens nouveaux et systématisés. En effet, le « contraste simultané » des couleurs, découvert par le chimiste Eugène Chevreul « deux points voisins de couleur différentes se mélangent au niveau de la perception rétinienne », leur suggère le mélange optique, c'est à dire la création des tons, des valeurs et des vibrations par la juxtaposition de touches divisées ou de points de couleurs pures (d'où les noms de divisionnisme et de pointillisme donnés à cette technique).

Les artistes : Seurat, Signac, Bonnard, Pissarro, Gauguin, Delaunay

Seurat – Un après-midi à l'Île de la Grande Jatte – 1884-1886

L'école de Pont-Aven est le nom donné à un groupe d'artistes qui ont travaillé dans la localité bretonne de Pont-Aven dans le Finistère, autour de Paul Gauguin ou sous son influence. Cette école regroupe des peintres attirés par un paysage pittoresque, la mer, les rochers... en rupture avec la société bourgeoise.

Les artistes : Gauguin, Emile Bernard, Sérusier, Filliger

Gauguin – Le Moulin David (1894)

Expressionnisme

// 1900-1925

Mouvement artistique issu de l'Allemagne faisant place aux angoisses, à la misère et à la mort. Les œuvres, agressives et oppressantes, montrent un regard tragique fait des souffrances de la vie. Cela se traduit par des couleurs moins vives et les personnages sont représentés avec une teinte malade.

Les artistes : Van Gogh, Jawlensky, Kirchner, Kokoschka, Marc, Munch, Nolde, Renoualt, Schiele, Soutine

Edvard Munch – Le Cri (1894)

« Ce qui différencie le cubisme de l'ancienne peinture, c'est qu'il n'est pas un art d'imitation mais un art de conception qui tend à s'élever jusqu'à la création ». Apollinaire

Le cubisme comprend plusieurs étapes. Les protagonistes du mouvement conduisent d'abord une recherche qui pose la question de l'unité de la toile et du traitement des volumes en deux dimensions. Cette première phase du cubisme, nommée cubisme cézannien, se situe entre 1908 et 1910. Une fois l'autonomie du tableau conquise, la question de l'espace se précise, pour devenir une sorte de déconstruction du processus perceptif. Cette étape appelée cubisme analytique se poursuit jusqu'en 1912. Enfin, après avoir frôlé l'abstraction et l'hermétisme, les artistes réintroduisent des signes de lisibilité dans l'espace de la toile, des éléments issus du quotidien, des papiers et objets collés, orientant ainsi le cubisme vers une réflexion esthétique sur les différents niveaux de référence au réel. Cette dernière étape a été baptisée cubisme synthétique.

Les artistes : Braque, Gris, Picasso

Picasso – Les Demoiselles d'Avignon (1907)

Futurisme

// 1909-1916

Le futurisme est inspiré par l'enthousiasme de la vie moderne machiniste, trépidante mais contribua à l'essor d'une idéologie fasciste (les futuristes prônent la violence comme moyen d'expression). Ce mouvement à plusieurs branches : italienne, événement fondateur, crée dès 1909 par le manifeste du poète Marinetti qui voulait « recréer l'univers en lui insufflant la joie » et y a entraîné les artistes Boccioni, Carrà, Russolo, Balla et Severini, anglaise vers 1914 avec le vorticisme et russe en 1917.

Les futuristes sont fascinés par le mouvement, les machines, les transports, les moyens de communication. Cela se traduit dans la peinture et la sculpture par des formes angulaires, des lignes puissantes afin de donner un effet de dynamisme.

Les artistes : Balla, Boccioni, Severini

Boccioni – Elasticità (1912)

Cubo-futurisme

// 1910-1915

Mouvement pictural russe qui fit à partir de 1910 une synthèse des principes cubistes (décomposition géométrique de l'objet), futuristes (dynamisme des plans et des lignes) et néoprimitivistes (schématisation et naïveté). Le cubo-futurisme russe est représenté par plusieurs œuvres de Lioubov Popova notamment en 1914.

Les artistes : Lioubov Popova, Tatline, Malévitch, Exter, Rozanova

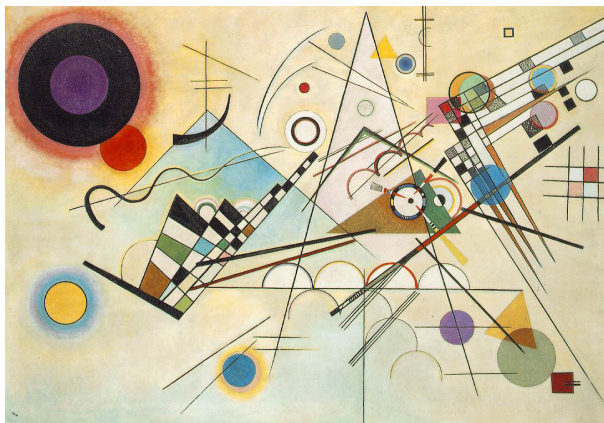
Lioubov Popova – Birsk (1916)

Abstraction // 1910

L'abstraction est un terme général désignant une œuvre non figurative, qui ne représente aucun sujet ni par sa forme, ni par sa matière, ni par ses couleurs. Deux mouvements sont précurseurs de l'abstraction : l'impressionnisme (fin du 19e), puis le cubisme (début du 20e). L'abstraction est née vers 1910 dans plusieurs pays d'Europe en même temps ; l'historien Jean-Louis Ferrier (« L'aventure de l'art au 20e siècle ») désigne trois fondateurs : Kandinsky (Russie), Mondrian (Hollande) et Malevitch (Russie) ; puis elle s'est développée grâce à l'essor scientifique prodigieux de cette époque avec les travaux sur les couleurs, les sons, le cinéma... Plusieurs subdivisions et mouvements se sont développés après la 2e guerre mondiale, notamment aux USA avec l'École de New-York (expressionnisme abstrait) et en France par réaction. Les principales subdivisions sont l'abstraction géométrique et ses multiples composantes (cercle et carré...), ainsi que l'abstraction lyrique.

Les artistes : Motherwell, Pollock, Hartung, Soulages, Burri, Klein

Kandinsky – Composition VIII (1923)

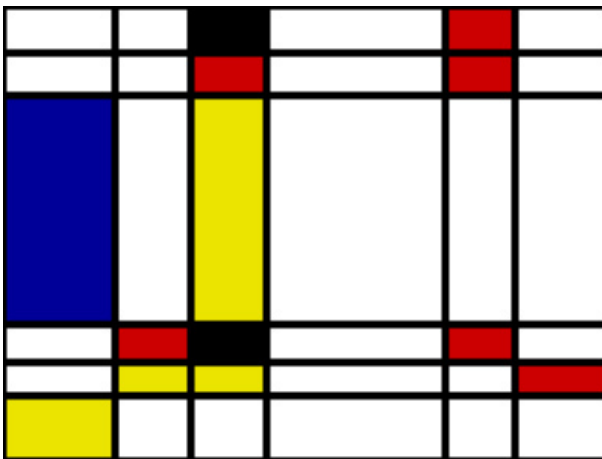

Constructivisme

// 1913

Mouvement d'art abstrait créé en Russie en 1913. Ce mouvement est basé sur une conception géométrique de l'espace et, est par conséquent, non figuratif. Le constructivisme est un courant de peinture et de sculpture abstraites aux formes géométriques et adapté aux technologies actuelles. Il n'y a aucune objectivité et les artistes utilisent des couleurs primaires. Le constructivisme puise d'importantes impulsions dans le cubisme et le morcellement dynamique du futurisme qui réalise également ses compositions au moyen de formes géométriques. Il existe au sein du groupement constructiviste même deux courants: tandis que le premier groupe se concentre sur le constructivisme fonctionnel et se pose des questions sur l'architecture, le design, la typographie, le groupe suprématisse rassemblé autour de Malewitsch aspire à une forme pure de l'art qui se soustrait à toute obligation au sein de la société.

Les artistes : Rodtchenko, Popova, Mondrian

Piet Mondrian

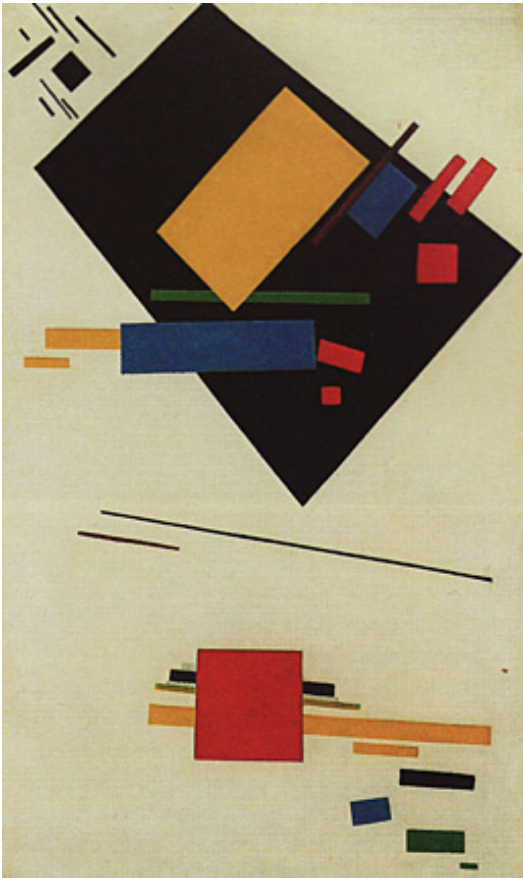

Suprématisme

// Début 20e siècle

Le suprématisme est un mouvement pictural russe du début du 20e siècle qui a été construit essentiellement autour de l'œuvre et la personnalité de Kasimir Malévitch. C'est une peinture libérée de toute représentation.

Les artistes : Malévitch

Kasimir Malevich – peinture suprématisiste (1915)

Orphisme // 1913

Nom donné par Apollinaire, en 1913, à une tendance picturale surtout représentée par Robert Delaunay et qui tendait à une construction abstraite des formes par la couleur.

Les artistes : Delaunay

Robert Delaunay – Hommage à Blériot (1914)

Art figuratif

L'art figuratif est un style artistique, en particulier dans la peinture, qui utilise comme modèles des objets du réel, les déforme ou les change pour transmettre un message. Le terme « art figuratif » est souvent pris au sens d'art qui représente le corps humain ou animal. Si cela est souvent vrai, ce n'est pas nécessairement toujours le cas. En effet, la peinture figurative représente non seulement des personnes mais aussi des objets tels qu'un vase ou une bouteille, un animal, une fleur, un paysage, et renvoie à un spectacle identifiable du réel ou d'un monde irréel né de la seule imagination de l'artiste.

Anne Gournay – Assiette de prunes et citron

