

Fiche rappel : **Figuratif / Abstrait**

- **L'art figuratif** : représente ce qui nous entoure et tout ce qui peut être nommé précisément (une table, un nuage, un portrait, un paysage etc.). Il s'agit d'une représentation du visible.
- **L'art abstrait** se positionne en rupture avec une conception traditionnelle de l'art comme imitation de la nature. Il ne représente pas des sujets ou des objets du monde naturel, mais des formes et des couleurs pour elles-mêmes (sans volonté de représentation). Néanmoins, l'art abstrait peut aussi être la tentative de représenter une idée ou de rendre visible quelque chose de perceptible comme le son, le mouvement, les sentiments etc.

Plusieurs techniques sont utilisées : les variations de couleurs, les oppositions clair-foncé, le mouvement, la composition, les textures. Le geste et l'outil utilisé sont importants aussi pour le résultat. **Cet art a été inventé au XXe siècle.**

Naissance de l'art abstrait :

<https://www.centrepompidou.fr/fr/offre-aux-professionnels/enseignants/dossiers-ressources-sur-lart/naissance-de-lart-abstrait>

Le passage à l'abstraction s'est fait progressivement bien entendu. Au XIXe siècle, l'impressionnisme et le fauvisme jettent les bases d'une nouvelle représentation du réel par la liberté de la touche et de l'emploi de la couleur. Avec le cubisme, la représentation traditionnelle est disloquée et recomposée par l'artiste.

Les années 1910 semblent être le signal pour de nombreux artistes qui franchissent le pas en évacuant totalement la figuration.

La pensée scientifique moderne, à travers l'apparition de la physique quantique ou la théorie de la relativité, rendent problématique la notion même de réalité et l'art abstrait propose ainsi une forme de peinture en adéquation avec cette conception du monde.

Peindre, écouter, voir :

Abstraite par nature, **la musique** a constitué une source fondamentale pour la construction de ce nouveau langage qu'est l'abstraction en peinture. Pour quelques artistes du tout début du 20e siècle, cette nouvelle expression plastique est le fruit d'une profonde remise en question du lien entre les peintres et la représentation du « dehors ». Se libérer de la reproduction de la réalité visuelle au profit de formes plus dynamiques, symboliques ou imaginaires, telle est l'idée qui germe dans les esprits des artistes comme Vassily Kandinsky, František Kupka, Franz Marc ou Paul Klee.

La musique leur fournit une importante source d'inspiration et les conduit à la conception de toiles construites comme des symphonies chromatiques. Des « accords » colorés, des gammes de tons, des intensités de vibration et des compositions mystérieuses donnent naissance à cette nouvelle subjectivité aux résonances infinies qui s'installe peu à peu sur la surface de la toile.

Un tournant décisif s'opère alors dans le monde des arts plastiques qui s'émancipe de la tradition séculaire de la représentation du réel.

Quels sont les pionniers ?

Kandinsky (1866-1944) s'emploie à inventer un langage de l'émotion : de grandes masses colorées se combinent librement avec des formes et des lignes qui parlent à la sensibilité, à la manière de la musique.

Mondrian (1872-1944) recherche plutôt un langage géométrique et mathématique pour traduire les forces organisatrices et primordiales de tout ce qui existe : lignes orthogonales et couleurs primaires sont agencées sur un fond blanc.

Malevitch (1879-1935) repousse les limites de la simplification du langage pictural pour rendre compte de l'essence invisible des choses. Il est considéré comme l'auteur des premiers monochromes de la peinture contemporaine.

Kupka (1871-1957) croise dans son œuvre abstraite l'usage de couleurs « sensorielles » et la simplification géométrique du sujet, produisant ainsi des formes visuelles et graphiques représentant le mouvement. La dimension musicale est également fondamentale dans son œuvre.

Distinction entre art moderne et art contemporain

- **L'art moderne** désigne la période allant du **début du XXe siècle jusqu'en 1945**.

Il se caractérise par une **rupture avec les codes esthétiques traditionnels** hérités de la Renaissance (perspective, imitation du réel, harmonie des formes).

Les artistes modernes cherchent à **exprimer une vision personnelle du monde**, à travers des expérimentations formelles (abstraction, déformation, couleurs non réalistes...).

Les **premières innovations apparaissent dès la fin du XIXe siècle** (avec l'impressionnisme, par exemple), mais **l'apogée de l'art moderne se situe avant la Première Guerre mondiale**.

Après 1945, le **centre de gravité artistique se déplace de Paris vers New York**, avec des mouvements comme l'expressionnisme abstrait.

- **L'art contemporain**, quant à lui, s'étend **de 1945 à nos jours**.

Il ne s'inscrit plus dans une logique de rupture avec le passé, mais plutôt dans une **diversification des formes et des médiums** (installations, performances, vidéo, art numérique...).

Il met souvent l'accent sur **le concept, le processus et le contexte social ou politique de l'œuvre**, plus que sur sa seule dimension esthétique.