

Petit répertoire chronologique des MOUVEMENTS ARTISTIQUES

GOTHIQUE

Principal mouvement du Moyen Age (1150 à 1500), étendu à toute l'Europe, se manifeste en particulier dans l'architecture religieuse.

Les peintures et les sculptures se caractérisent par des personnages longilignes, ornés de nombreux motifs.

La peinture a une perspective maladroite.

A la fin du 14ème siècle, il y a un effort pour instaurer une plus grande élégance, un raffinement certain et l'intérêt pour des sujets naturels, des représentations détaillées de faune et de flore. C'est une constance dans les tableaux.

Cimabue, Duccio, Fouquet, Limbourg, Lorenzetti, Martini

RENAISSANCE

Mouvement issu du 14ème siècle se développe en Europe.

Les artistes utilisent la perspective et l'illusion de l'espace.

Les personnages deviennent plus réalistes, l'espace plus réel et l'histoire chrétienne set racontée du point de vue de l'homme.

Fra Angelico, Botticelli, Donatello, Ghirlandaio, Giotto, Filippo Lippi, Mantegna, Le Pérugin, Piero Della Francesca, Léonard de Vinci, Michel Ange, Raphaël, Le Titien, Dürer, Grünewald, Van der Weyden

MANIERISME

Mouvement faisant suite à la Renaissance, il est perçu comme une réaction contre l'harmonie, l'ordre et la perfection du 15ème et du 16ème siècles.

Il naît en Italie entre 1520 et 1600, il se caractérise par l'emploi de couleurs vives, de compositions très élaborées, de formes exagérées et de mouvements dramatiques.

L'origine du mot est *maniera* signifiant élégance, grâce, assurance et harmonie.

Jean de Bologne, Bronzino, Cellini, Le Gréco, Parmigianino, Pontormo, Le Tintoret

BAROQUE

Ce style apparaît en Italie à Rome au 17ème siècle et s'étend à toute l'Europe jusqu'au 18ème siècle.

L'origine du mot vient de l'italien « *barocco* » qui veut dire bizarre voire toqué.

Cet art est défini par son exubérance théâtrale et l'émotivité qu'il cherche à produire chez le spectateur.

Toutes les œuvres ne sont pas débordantes d'exubérance mais versent dans le côté dramatique comme avec Le Caravage.

Bernini, Le Caravage, Rembrandt, Rubens, Vélasquez, Zurbaran

ROCOCO

Mouvement né en France aux environs de 1700, il se répand dans toute l'Europe au 18ème 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 : jeux : amours,...

Boucher, Fragonard, Tiepolo, Watteau

ROMANTISME

Mouvement né en Europe du nord et aux Etats-Unis à la fin du 18ème siècle et au début du 19ème siècle.

Il est très varié dans son style. Cependant, les artistes montrent dans leur peinture des émotions fortes comme la peur, l'affliction, l'amour vrai.

Blake, Constable, Friedrich, Géricault, Delacroix, Goya, Martin, Turner

REALISME et ECOLE DE BARBIZON

Mouvement de la fin de la 1ère moitié du 19ème siècle (1830-1865, environ), il est à considérer 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 thèmes principaux sont les mœurs d'une époque, d'un milieu, les liens avec le contexte historique, politique, social ; la ville, la province, les misères sociales. C'est une étude approfondie de la réalité et de la représentation authentique. La révolution de 1848 contre la Monarchie de Juillet a des répercussions dans le domaine artistique : les conventions néoclassiques alors en vigueur sont rejetées et le réalisme s'affirme. Un des tableaux emblématiques en est « Un enterrement à Ornans » (1850) de Gustave Courbet.

Des artistes français s'établissent dans un petit village du nom de Barbizon, situé près de la forêt de Fontainebleau. Ils peignent la nature en plein air. Ils représentent des paysages paisibles, les paysans. Ils étudient les effets de la lumière et de l'atmosphère environnante. Certaines de leurs découvertes sont attribuées à tort aux Impressionnistes qui tirèrent les leçons des techniques novatrices.

Corot, Courbet, Daubigny, Millet, T.Rousseau

PRERAPHAELITES

C'est un groupe d'artistes anglais, formé en 1848, qui recherchent la sincérité de l'art italien des premiers temps précédant Raphaël ou la peinture de Botticelli.

Les tableaux ont pour sujet des scènes littéraires, religieuses ou historiques avec une portée sociale et moralisatrice.

Brown

IMPRESSIONNISME

Mouvement de peinture originaire de la France dans les années 1860.

Les artistes impressionnistes s'attachent à la vision de la nature baignée d'une lumière naturelle à différents moments de la journée.

Ils posent la relation de la lumière et de la couleur, peignent avec des pigments purs et une liberté du geste avec le pinceau.

Caillebotte, Cassatt, Degas, Manet, Monet, Morisot, Pissaro, Renoir, Sisley

NABIS

Dans les années 1880, des artistes français s'inspirent de la technique de Gauguin qui peint avec des couleurs pures.

Leur peinture se caractérise par de larges surfaces de couleur plate ou de motifs.

Ce mouvement s'intéresse aussi aux nouvelles techniques d'impression, à l'affiche, aux illustrations de livres et aux décors de théâtre.

Bonnard, Denis, Maillol, Valloton, Vuillard

NEO-CLASSICISME

Mouvement né au cours de la deuxième moitié du 18ème siècle. Il se définit par le retour à des valeurs classiques et la reprise des canons antiques romains ou grecs.

En art et en architecture, il se caractérise par un emploi de lignes droite et la symétrie.

Canova, David, Ingres

SYMBOLISME

Mouvement littéraire et artistique né en France à la fin du 19ème siècle.

Les artistes symboliques rejettent le réalisme car pour eux, la peinture doit transmettre des idées au lieu de dépeindre le monde.

Les sujets sont religieux, mythologiques, érotiques où la mort et le péché reviennent souvent.

Moreau, Redon

FAUVISME

Né en 1901, au cours d'une exposition parisienne où les œuvres présentées ont des couleurs pures, avec beaucoup de contraste. Un critique nomme les peintres des fauves.

Dearin, Van Dongen, Matisse, Vlaminck

FUTURISME

Mouvement d'avant-garde créé à Milan, en Italie en 1909, les artistes magnifient la modernité afin de se libérer du poids du passé.

Ils sont fascinés par le mouvement, les machines, les transports et 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 essaient de traduire la vitesse et le mouvement par une démultiplication des images du même personnage ou objet.

Bala, Boccioni

VORTICISME

Mouvement anglais d'avant-garde créé par Wyndham Lewis en 1914. Il est proche du futurisme italien par son style dur, angulaire et dynamique.

Lewis

CUBISME

Au début du 20ème siècle, Pablo Picasso et Georges Braque sont à l'origine de ce mouvement. Cet art représente des objets aplatis sur la toile en montrant différentes vues en simultanée de chaque objet. Au lieu de réer l'illusion d'un objet situé dans l'espace, comme les artistes s'y appliquent depuis la Renaissance, le cubisme définit les objets selon les deux dimensions de la toile donnant ainsi une interaction entre la forme et l'espace.

Braque, Gris, Picasso

EXPRESSIONNISME

Mouvement artistique issu de l'Allemagne de 1905 à 1930, dont les artistes développent des formes picturales traduisant les sentiments les plus profonds plutôt que la représentation du monde extérieur. Cela se traduit par une peinture passionnée dont les couleurs sont violentes. Van Gogh est une source pour ces peintres.

Jawlensky, Kirchner, Kokoschka, Marc, Munch, Nolde, Rouault, Schiele, Soutine

CONSTRUCTIVISME

Mouvement d'art abstrait créé en Russie en 1913 qui s'applique en particulier à la sculpture, construite à partir d'éléments utilisant des matières et des techniques industrielles. En peinture, les mêmes principes sont appliqués, les formes abstraites employées rappellent la technologie des machines, elles sont suspendues dans l'espace.

Rodchenko

DE STIJL

Fondé en Hollande en 1917 par Théo van Doesburg et Piet Mondrian. Ils recherchent l'harmonie idéale, l'ordre et la clarté dans un processus de raffinement constant ce qui a pour effet d'avoir une œuvre austère et géométrique avec des formes simples comme le carré des couleurs primaires et des lignes verticales et horizontales. Ce mouvement a influencé l'architecture et les arts appliqués en Europe.

Mondrian

PEINTURE METAPHYSIQUE

Née en Italie en 1917 avec De Chirico et Carlo Carrà. Elle se définit par la déformation de la perspective, une lumière irréaliste et d'étranges images, par l'utilisation d'objets placés dans un contexte improbable. Les artistes tendent à créer une atmosphère de rêve.

Carrà, De Chirico, Delvaux

BAUHAUS

L'école du Bauhaus est créée par l'architecte Walter Gropius, à Weimar, en 1919, pour devenir le centre de Design moderne en Allemagne en 1920.

Le principe est de faire pénétrer l'art dans la vie de tous les jours. De ce fait, les artistes sont des architectes, des potiers, des artistes, des tisserands, des sculpteurs qui travaillent ensemble dans des ateliers comme les artistes et les artisans de la Renaissance.

Le style caractéristique de ce mouvement est simple, géométrique et très raffiné.

Kandinsky, Klee

DADAISME

Ce terme n'a pas de sens ce qui correspond à un mouvement anti-art né entre 1915 et 1922, réunit des poètes, des artistes, des écrivains et des musiciens qui partagent le même point de vue.

Il ont des activités expérimentales : poésie du non sens, musique du bruit, dessin automatique.

C'est une réaction à l'art établi.

L'exemple le plus parfait est l'objet trouvé, débarrassé de son contexte et exposé comme une œuvre d'art.

Ce mouvement est le précurseur du Surréalisme dans les années 1920.

Arp, Duchamp, Hausmann, Man Ray, Picabia, Schwitters

SURREALISME

Ce mouvement a ses origines en France dans les années 1920 avec comme artiste phare l'écrivain André Breton.

Les artistes peignent des scènes dérangeantes et illogiques avec une grande précision photographique. Ils créent des personnages étranges à partir d'une collection d'objets familiers ou développent des techniques de peinture permettant à l'inconscient de se manifester avec souvent des images cauchemardesques.

Dali, Delvaux, Ernst, Magritte, Matta, Tanguy

EXPRESSIONNISME ABSTRAIT

Mouvement des peintres américains des années 1940 qui naît à New York.

C'est une peinture gestuelle soulignant l'énergie, l'application de la peinture est très rapide sur de grandes toiles avec parfois de grands pinceaux ou en laissant couler ou projetant le liquide sur la toile. Cette méthode particulièrement expressive est considérée comme plus importante que le tableau lui-même.

Francis, Frankenthaler, Hofmann, Kline, De Koonig, Newman, Pollock, Rothko, Still

COBRA

C'est une association internationale d'artistes en Europe de 1948 et 1951, dont le nom Cobra est la composition des premières lettres des villes où habitent les membres fondateurs de l'association (Copenhague, Bruxelles, Amsterdam).

Les artistes prônent la libre expression de l'inconscient.

Ils emploient la peinture en couches épaisses avec des couleurs vives afin d'apporter de la vitalité de la force à leurs œuvres. Ils puisent des images issues du folklore nordique, des symboles mystiques liés à l'inconscient.

Apel

ART INFORMEL

C'est-à-dire sans forme distincte.

Dans les années 1950, les artistes de cette tendance cherchent une nouvelle façon de créer des images sans avoir recours aux formes reconnues déjà utilisées par leurs prédécesseurs. (Cubistes, Expressionnistes).

Ils délaissent les formes géométriques et figuratives afin d'inventer un nouveau langage artistique. Ils créent de nouvelles formes et des méthodes en laissant libre cours à l'improvisation.

Les œuvres sont très diverses mais elles emploient souvent des coups de pinceau sans contrôle et avec une épaisse couche de peinture.

Comme pour les Expressionnistes abstraits qui se développent aux Etats Unis au cours de cette période, l'Art Informel a une palette très large comprenant les peintres figuratifs (Fautrier) et les non figuratifs (Hans Hartung). Ce mouvement s'étend de Paris à d'autres pays européens comme l'Espagne, l'Allemagne.

Burri, Dubuffet, Riopelle, Soulages, De Staël, Tàpiez

ART CINETIQUE

Terme utilisé pour décrire une forme d'art incorporant un mouvement réel ou apparent. L'idée remonte aux années vingt avec son paroxysme dans les années 1950 et 1960. Les objets peuvent être soit très simples (comme les mobiles de Calder mus par le vent) ou complexes (comme les sculptures à moteur de Tinguely).

Le terme s'applique aussi à des œuvres utilisant des effets optiques afin de donner au spectateur l'illusion du mouvement.

POP'ART

Mouvement né aux Etats-Unis et en Grande Bretagne dans les années 1950, qui trouve son inspiration dans les images de la société de consommation et de la culture Pop.

Les bandes dessinées, la publicité et les objets produits en série jouent une part importante dans ce mouvement.

Cet art se veut populaire.

Le photo montage, le collage et l'assemblage sont aussi des tendances du Pop 'Art.

P.Blake, Dine, Hamilton, Hockney, Jones, Lichtenstein, Rauschenberg, Rosenquist, Thiebaud, Warhol

MINIMALISME

Né aux Etats-Unis dans les années 1960/1970, c'est un mouvement en peinture et en sculpture qui se réduit à l'essentiel.

Il est abstrait, libre de toute décoration superficielle, ou de geste excessif.

La peinture et le dessin minimaliste sont monochrome et reposent souvent sur des grilles élaborées à partir d'équations et de matrices linéaires.

Les sculpteurs emploient des matériaux industriels comme l'acier, le plexiglas.

C'est une réaction contre l'Expressionnisme abstrait.

André, Flavin, Judd, Le Witt, Serra, Stella

ART CONCEPTUEL

Dans cet art, c'est le concept qui soutient l'œuvre plutôt que la maîtrise technique de l'artiste pour la réaliser.

Cet art est un phénomène important avec une envergure internationale dans les années 1970. Les idées ou les concepts sont communiqués sur divers supports comme par exemple des textes, des cartes, des diagrammes, des programmes sur film ou sur vidéo, des photos, et des représentations dramatiques, le tout rassemblé dans une galerie ou conçu pour un lieu particulier. Dans certains cas, le paysage est une partie intégrale de l'œuvre de l'artiste, comme dans « l'art de la terre » de Richard Long, ou encore les sculptures de l'environnement de Christo.

Les idées véhiculées par l'art conceptuel ont leurs origines dans la philosophie, la psychanalyse, le féminisme, les études sur le cinéma et l'activisme politique.

La notion d'artiste conceptuel apparaît comme un faiseur d'idées plutôt que d'objets cela remet fondamentalement le statut de l'artiste dans le sens traditionnel du terme ainsi que celui de l'objet d'art.

La tendance conceptuelle « Arte Povera », établie en Italie au cours des années 1970, a développé cette idée par l'emploi de matériaux banals et sans valeur.

Kosuth, Beuys, Buren, Merz, Nauman, Viola

NEO-EXPRESSIONISME

Né en Europe et aux Etats-Unis au cours des années 1970, c'est une reprise de l'Expressionnisme.

Baselitz, Clemente, Kiefer, Schnabel

NEO-ROMANTISME

Ce mouvement fait référence à une peinture du 20ème siècle qui associe des éléments romantiques à d'autres surréalistes.

Nash, Piper