

THÈME 1

Comment définir la notion de culture :

- a) Une définition générique : ensemble de phénomène matériel et idéologique que caractérise un groupe ethnique ou une nation, ou une civilisation par opposition à un autre groupe ou à une autre nation.
- b) Ensemble des aspects intellectuels propre d'une civilisation ou d'une nation.
- c) Ensemble de forme acquise de comportement dans les activités humaines.
- d) Culture physique : le développement méthodique du corps par les exercices appropriés et gradués.

La notion de culture est souvent utilisée par effronterie une nation avec une autre nation. Beaucoup de conflits.

On va parler de **quatre conceptions** : Conception française, conception germanique, conception anthropologique ou anglo-saxon, conception fonctionnaliste ou structuraliste.

- **La notion de culture en France** : elle est associée avec la culture humaniste, c'est à dire elle est associée à savoir. À l'époque de philosophe (Voltaire, Montesquieu, Rousseau...), cultures des sciences, des lettres et des arts. C'est la culture des lumières, une culture de civilisation. Les philosophes créeront l'idée de contra sociale.

Au début du XXème siècle, Durkheim va distinguer entre les phénomènes de civilisation (ce sont les mythes, la langue, les idées au littéraire...), et aussi, il va distinguer des phénomènes de culture nationale (ce sont les aspects politiques, les formes juridiques, les formes sociales...). Mais surtout la notion de civilisation est aussi associée à une dimension morale. Concept de culture intégrateur.

- **La conception de culture germanique** : (kultur) Pour les Allemands, il est toujours associé aux origines du peuple allemand. Associé à cette idée de génie allemand (la singularité de leur culture). L'origine de cette notion se trouve au XVIIIème siècle ; bourgeoise. La noblesse en Europe parle française, elle est francophile. Elle va développer la notion de culture allemande par opposition à la civilisation. Ils vont considérer la culture comme une ensemble de comportements associé à la langue allemande.

La culture est aussi associée aux traditions et à les origines ethniques. Goethe, Schiller, Hölderlin, Hegel... tous vont revendiquer l'unité entre traditions et origines ethniques. Une culture supérieure, peuple primordial, la langue est un esprit national, les mythes, symboles, etc. La culture nationale va être une divinité et elle est héréditaire. Culture patrimoniale et pourtant il y a une notion de race.

*Phénomène d'acculturation est considéré comme négative.

- **La conception de culture anthropologique ou anglo-saxon :** L'anthropologie c'est l'étude de la culture du peuple. Monarchie constitutionnelle. L'origine se trouve dans 1871, W.B. Tylor, primitive culture. Il va étudier la culture et la caractériser. Il développe une idée, une conception de culture. La culture va comprendre la connaissance, l'art, la morale, les droits, etc. Il est en train de définir la culture, pas comme les Allemands, mais comme une énumération de faits. Diversité des cultures et une manifestation contraire de cette culture. Nombreux anthropologues comment : B. Malinowski, F. Boas et R. Benedict.

La culture est relativement stable dans cette vision, il n'existe pas une relation entre les hommes. Ce n'est pas héréditaire.

- **La conception de culture fonctionnaliste ou structuraliste :** Par structuralisme on entend un système de penser qui explique des éléments par la classe et la relations avec les autres. Elle analyse des rôles des éléments contre des autres. La culture est reliée à l'organisme humaine, l'homme doit s'adapter à son environnement. Dans cette conception de la culture les règles, les groupes d'ordre sociaux, les idées, les arts, les croyances...

Le besoin de l'organisation. L'organisation sociale a deux fonctions fondamentales : l'organisation d'économie et une fonction d'intégrer dans l'organisme sociale.

Au début du XXème siècle aux États-Unis, le Culturalisme (Ruth Bénédict, Margaret Mead, Abram Kadinier). Le Culturalisme est une forme de penser américaine. Elle va étudier des ethniques. La conclusion c'est que le « pueblo » est calme et très sociable. L'éducation et le conditionnement sociale. La personnalité est due au culture, relativisme culturel – tolérance. **Margaret Mead**, va étudier des tribus, les femmes dans les tribus. Et elle arrive à une conclusion très curieuse, la personnalité des hommes et des femmes sont différents. Chaque individu interprète la culture d'une manière.

Abram Kadinier, il va également étudier la culture, et il va distinguer entre la culture des institutions primaires (la famille) et les institutions secondaires (l'idéologie, la religion...). Il arrive à la conclusion que les institutions primaires définie la personnalité. L'école de Chicago va étudier et constaté que les groupes marginaux du reste de la société. Ce groupe marginal crée une propre culture.

Une société particulière est définie par son culture, la culture est définie par les traits culturelles. Il y a toujours plusieurs systèmes de culture qui sont différents. Notion **d'acculturation** c'est l'adoption par un groupe d'éléments d'une culture différent.

FRANCE ACTUELLEMENT

Situation politique que nous avons aujourd'hui en France ; présidence de Emmanuel Macron.

Macron été élu au mai 2017. 23 avril 2017 c'est le première tour 24,01%, après 66,1%.

- Entre 1995-2007 présidence de Jacques Chirac (droite).
- Entre 2007 et 2012 c'est la présidence de Niccolas Sakozy (droite).
- Entre 2012 et 2017 présidences de François Hollade avec le ministre Manuel Valls.

L'élection présidentielle

a) Élections présidentielles.

Le président de la République est élu au suffrage universel direct par les électeurs français lors de l'élection présidentielle.

Son mandat dure 5 ans et est renouvelable 1 fois. Pour être élu, le candidat doit obtenir plus de la moitié des suffrages exprimés.

Si aucun candidat n'est élu lors du 1 tour, les 2 candidats arrivés en tête sont autorisés à se présenter au 2 tour, qui a lieu 2 semaines après.

La France a deux chambres, système bicaméral. Il y a la chambre basse, l'assemblée Nationale.

Les députés : En France, un député est un élu qui siège à la chambre basse du Parlement, actuellement l'Assemblée nationale. Son élection se fait au suffrage uninominal universel direct dans le cadre des élections législatives.

b) Principaux partis français en 2021

Gauche radicale Extrême gauche

- **LFI :** La France Insoumise fondé par Jean-Luc Mélechon, en 2016.
- **PCF :** Parti communiste français depuis 1920, Fabien Roussel.

Gauche à Centre gauche

- **PS** : Parti socialiste français, fondé en 1969 1er secrétaire : Oliver Faure.
- **EELV** : Europe Écologie les verts. Secrétaire national Julien Bayou.
- **PRG** : Mouvement des Radicaux de Gauche fondé en 2019, Guillaume Lacroix.

Centre droite, Centre gauche

- **LREM** : La République en Marche parti de Marche avant EM (En Marche) parti fondé en 2016 par Emmanuel Macron.
- **MoDem** : Mouvement démocrate, créée en 2017 par François Bayrou. (Centriste)
- **MR** : Mouvement Radical, fondé en 2017

Droite

- **LR** : Les Républicains (avant UMP) existe depuis 2015
- **UDI** : Union des démocrates et des Indépendants (UDI) Coalition fondée et présidé par Jean Christophe Lagarde
- **Agir** : existe depuis 2017 (scission de Les Républicains) dirigé par Franck Riester.

Extrême droite

- **RN** : Rassemblement National (ancien FN, Front National), dirigé par Marine Le Pen.
- **DLF** : Debout La France, fondé par Nicolas Dupont-Aignan en 2008.
- **LP** : Les Patriotes (scission du Front National) créé par Florian Philippot en 2017.

THÈME 2

c) Politique économique

Situation économique favorable en 2017.

Déficit de la France du PIB est de 3,1% entre 2017-2019 (PIB France 2716 billions USD ; PIB España : 1394 Billions USD).

Chômage : 8%

Réformes :

- Réforme de la Retraite : recul de l'âge légal à 64 ans, actuellement 62. Disparition de « régimes spéciaux ».
- Réforme du Code du Travail : les modalités des contrats de travail sont déterminées par branche plafonnement des indemnités prud'homales.

Politique libérale :

Mesures peu populaires : IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière), Augmentation de la CSG (prélèvements sociaux ; Contribution Social Généralisée), Prélèvement d'impôt à la source.

Administration et institutions :

Du point de vue de l'administration : réduction.

Politique sociale :

Tension en 2017 (première année en 2018). Troubles des « Gilets Jaunes » qui commence avec une augmentation des taxes sur le prix des carburants le 1 janvier 2019.

Macron revient sur cette hausse et augmente le SMIC de 100 euros. (SMIC : salaire Minimum interprofessionnel de Croissance). « Moralisation » de la vie publique.

Son mandat est marqué par l'état d'urgence Sanitaire qu'il décrète à cause de la Pandémie du Covid 19.

Education nationale :

- Trois types d'écoles en France : écoles publiques (80% des élèves)
- Écoles privés sous contrat
- Écoles hors contrat

Systèmes de classes en France :

- École obligatoire de 3 à 16 ans : Lois de Jules Ferry de 1881, 1882.
- **Maternelle** (3-6)
- **Élémentaire** (6-11) ; 5 classes : CP, CE1, CE2 (cycle 2), CM1, CM2 et 6ème (cycle 3)

La maternelle et l'élémentaire forment l'école primaire (3-11)

- **Collège** : (11-15) ; 5ème, 4ème, 3ème (cycle 4)

Différence avec le cycle 3 : Un professeur par matière.

Fin classes collège : examen national, le Brevet (qui atteste les connaissances apprises).

- **Lycée** (15-17 ans)

Lycée général et technologique : Seconde, pr

Prevoit des CP (Clases préparatoires, 1ere année de primaire) à 12 élèves dans les écoles défavorisées.

2017 : 2500 classes de CP sont dédoublées > progrès

2018 : 4700 classes sont dédoublées dont 3200 en REP (Réseaux d'éducation prioritaire, difficultés mais plus mixtes) REP+ (Réseaux d'éducation prioritaire, quartier ou secteurs rencontrant des difficultés sociales plus significatives) (1,2 million d'élèves en REP ou REP+)

Baccalauréat en contrôle continu.

Politique extérieure :

Partisan de renforcer l'Europe : Volonté de consolider l'union Européenne. Accord avec Angela Merkel. Mais pas toujours d'accord. Avril 2018, opposition avec Angela Merkel à cause de la volonté de E. Macron de doter l'union européenne d'une capacité budgétaire.

S'oppose à Trump contre son retrait des États-Unis de l'Accord de Paris sur le climat.

L'armée française est engagée en Irak et en Syrie dans la coalition contre l'État Islamique. Sur la guerre en Syrie, contre le Califat Islamique.

THÈME 3

LE SYMBOLISME (1866 - début du XXe siècle)

Définition: courant littéraire et artistique associé à l'école décadente. Le symbolisme est un phénomène d'ampleur qui marque la culture européenne au tournant du siècle.

Le symbolisme est une **réaction au positivisme** et à l'esprit scientifique, tels qu'ils se traduisent dans le réalisme et le naturalisme. Pour les symbolistes, l'idée doit passer par les symboles propices à suggérer le mystère:

- La mythologie.
- Le sacré.
- Les rêves alimentent la dimension spirituelle de cette littérature.

De plus, le symbolisme assigne à l'artiste un rôle nouveau, celui de voyant, de déchiffreur et de médium, dans le sillage de Baudelaire, de Mallarmé et de Verlaine, désignés comme précurseurs par Jean Moréas.

CONTEXTE :

Dans un environnement dominé par le matérialisme et le rationalisme, une esthétique fondée sur la suggestion, l'analogie et le refus de représenter directement le réel fascine des peintres (comme Gustave Moreau) et un groupe de poètes, qui se réclament de Baudelaire, Verlaine, Rimbaud... et en réaction au « réalisme bourgeois », se regroupent autour de Stéphane Mallarmé.

1886 : publication dans Le Figaro du *Manifeste du symbolisme*, sous la plume de Jean Moréas.

D'une part, *Le Manifeste* revendique ses prédécesseurs tels que Baudelaire, Rimbaud, Verlaine et Mallarmé, qui tous, dans des écritures précédentes avaient usé d'une plume symbolique ingénieuse.

D'autre part, *Le Manifeste du symbolisme* éclaire les principes et les fondements de l'école symboliste, Moréas y définit les principales priorités du mouvement.

CARACTÉRISTIQUES :

Déchiffrer derrière les apparences du monde réel la réalité d'un univers mystérieux à l'aide d'images et de correspondances.

Travail incessant sur la syntaxe et le lexique : débouche parfois sur un hermétisme parfois peu accessible.

Sur le plan stylistique, le symbolisme se traduit aussi bien dans l'indéfini que dans la description analytique, caractérisée par l'exactitude de la forme figée déjà typique des

préraphaélites anglais du milieu du XIXe siècle. Il trouve une expression propre dans le peinture ciselée de Moreau, dans les visions de Redon, et dans la transcription de la réalité au moyen de la ligne sinueuse, celle-ci traduisant aussi bien, chez Edvard Munch, l'onde invisible qui agite le psychisme que, dans les arts appliqués, la tension qui anime les processus naturels de la croissance végétale.

AUTEURS ET OEUVRES

- **Stéphane Mallarmé** : chef de file du mouvement poétique. Anime un salon où se retrouvent tous les symbolistes. Poésies : caractérisé par la concision et un hermétisme parfois peu accessible.
- **Lautréamont** : Chants de Maldoror, poème en prose étrange et inquiétant. Développe un éloge du mal et préfigure les images étonnantes du surréalisme.
- **Jules Laforgue** : malgré une brève carrière, poésie symbolique marquée par une vision désenchantée teintée d'humour, Les Complaintes.
- **Maeterlinck** : théâtre symbolique. Pelléas et Mélisande : apporte un nouveau souffle à un théâtre traditionnel tourné vers le vaudeville et le drame réaliste.
- **Rimbaud, Verlaine, Baudelaire**

L'IMPRESSIONNISME (1874-1886)

Né en 1874 grâce à Claude Monet, auteur *d'Impression, soleil levant*, l'oeuvre manifeste de cette esthétique de la rapidité et du flou. L'impressionnisme est à la fois une **esthétique** et un **mouvement**.

Sur le plan esthétique, il célèbre la modernité et le plein-air, la notation rapide, les couleurs vives. **Sur le plan sociologique**, il renvoie à un groupe d'artistes ayant choisi d'exposer en marge du Salon officiel entre 1874 et 1886. Ce groupe se compose principalement de Monet, Renoir, Degas, Pissarro, Caillebotte, Morisot, Cassatt....

En 1874, la première exposition du groupe a lieu dans les locaux du photographe nadar, sur le boulevard des Italiens, à Paris. Monet y présente *Impression, soleil levant*, manifeste de l'esthétique de la rapidité. L'oeuvre fait sensation, la critique se déchaîne face à ces artistes considérés comme des barbouilleurs. L'impressionnisme (terme forgé par le critique Louis Leroy) est né en 1874.

L'impressionnisme n'aurait pas pu survivre sans l'aide d'un marchand : Paul Durand-Ruel. Ce dernier prend certains artistes sous son aile, notamment Monet. Beaucoup d'entre eux sont dans la misère car les toiles impressionnistes sont boudées par le public parisien. Durand-Ruel exporte l'impressionnisme aux États-Unis, où il rallie tous les suffrages.

Avant même que d'être des "impressionnistes", les protagonistes du groupe sont des "*intransigeants*", comme ils aiment à se définir pour résumer aussi bien leur pratique picturale que leur attitude dans la bataille contre l'art "pompière" soutenu par les Salons et aimé du public. Après 1886, le groupe est considérablement délité, chacun des peintres s'étant concentré sur sa carrière personnelle. Une nouvelle génération arrive sur la scène publique, celle des néo-impressionnistes. Pour autant, l'impressionnisme n'est pas mort : il se réinvente.

CARACTERISTIQUES:

Les impressionnistes ont compris la réalité comme un devenir constant et non comme un être fini. Pour ces artistes, les choses ne sont pas ; elles semblent simplement être. Par conséquent, ils étaient ouverts à la perception sensorielle de l'instant, du moment unique qui devait être enregistré immédiatement et rapidement. Les éléments caractéristiques de l'impressionnisme sont les suivantes :

1. La lumière comme intérêt fondamental : Les impressionnistes ont établi comme point fondamental l'étude de la lumière à travers la technique picturale. Ils ont compris que les couleurs n'étaient pas une propriété des objets, mais le résultat de la réfraction de la lumière sur la matière. Les impressionnistes ont étudié le comportement de la lumière, son évolution dans l'instant, la manière dont elle interagit avec les objets. Ainsi, toutes les techniques et caractéristiques qu'ils ont développées reposent sur cette base.

2. Cadrage et points de vue innovants : Les impressionnistes ont rompu avec le cadrage classique, frontal et symétrique et ont opté pour des angles inattendus dans la peinture.

3. L'abandon du dessin correct : Les impressionnistes n'aiment pas le dessin parfaitement délimité. La plupart d'eux ont éliminé la ligne et projeté les volumes des formes en colorant directement, ce qui révèle une grande maîtrise.

D'autres, comme Toulouse-Lautrec ou Edgar Degas, continuent à utiliser la ligne, mais il ne s'agit plus d'une ligne nette et définie, mais d'un rythme quelque peu nerveux, avec retouches.

4. La superposition des couleurs sur la toile : Maintenant, les impressionnistes ne sont pas obligés de mélanger les couleurs sur la palette. Influencés par les théories optiques, les impressionnistes mélangent les couleurs directement sur la toile. Ils utilisent deux techniques : soit ils mélangent une couleur sur une autre, soit ils disposent des couleurs primaires côte à côte de sorte que, observées à une certaine distance, la vibration entre elles génère la perception de la couleur secondaire.

5. Touches, coups de pinceau et points : Les impressionnistes préfèrent les coups de pinceau directs, souvent avec des touches ou des coups de pinceau gros. Ils ont également utilisé des points superposés pour créer des masses de volume.

6. L'impressionnisme porte un regard neuf sur : la ville, les rues, les jardins publics, et sous les symboles du progrès: les expositions universelles, la circulation urbaine et les gares emplies de la vapeur des locomotives.

7. L'impressionnisme aborde la nature dans une perception aiguë et, s'y immergeant totalement, il la rend, en plein air, avec une peinture caractérisée par la surexposition à la lumière, à la couleur, aux conditions atmosphériques... Placé sous le signe de la lumière du jour, c'est un art qui consacre une attention toute visuelle au paysage, aux objets, aux coutumes collectifs, donnant naissance à une iconographie inédite, fondée sur le refus des aspects littéraires et historiques du sujet chers à la tradition académique.

PRINCIPAUX ARTISTES :

Claude Monet (1840-1926).

Berthe Morisot (1841-1895).

Camille Pissarro (1830-1903).

Auguste Renoir (1841-1919).

LE NÉO-IMPRESSIONNISME. (1886 - fin du XIXe siècle)

Le terme « néo-impressionnisme » a été employé pour la première fois par le critique d'art Félix Fénéon en 1886, dans un article de la revue bruxelloise l'Art moderne, consacré à la 8e exposition impressionniste.

Définition : Il désigne un mouvement pictural dont les adeptes eurent en commun une technique fondée sur la division systématique du ton. Georges Seurat en fut l'initiateur et Paul Signac l'un des principaux propagateurs.

CARACTERISTIQUES :

1. La **confrontation entre impressionnisme et néo-impressionnisme** révèle les changements de style au sein de leur programme fondé sur « l'effet couleur-lumière », c'est à dire: l'artiste rentre travailler dans l'atelier, renonçant au plein air ou s'y limitant aux études préparatoires de l'oeuvre, fondée sur une composition formelle rigoureuse.
2. 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.
3. Les néo-impressionnistes expérimentent sur la toile les rapports entre complémentaires et, surtout, le « **mélange optique** », selon lequel deux couleurs pures juxtaposées produisent, par fusion rétinienne, une couleur notablement plus lumineuse que celle obtenue par mélange. Seurat est le premier à appliquer ce principe, réduisant les couleurs aux quatre fondamentales et à leurs tons intermédiaires, renonçant à les mélanger sur la palette et s'en remettant pour leur fusion à l'oeil de celui qui regarde.
4. La fragmentation chromatique, qui a un précédent dans le « **flochetage** » (**technique picturale proche de la division des tons, employée par Delacroix suivant l'exemple de Constable**), se développe en un système de hachures et de touches séparées et juxtaposées de plus en plus menues jusqu'à n'être que de petits points (le point étant l'unité de mesure du néo-impressionnisme, appelé aussi pour cette raison pointillisme).

PRINCIPAUX ARTISTES :

- **Camille et Lucien Pissarro**

- **Georges-Pierre Seurat** : chef de file du mouvement, élabore la technique néo-impressionniste de 1884 à sa mort. Il développe aussi la portée expressive de la ligne et stylise ses personnages. Séduit par la mer, il applique le procédé pour traduire la sensation mouvante et fragmentée de la lumière sur les flots et contribue à la connaissance et à la diffusion du style divisionniste.

- **Paul Dubois-Pillet** : peintre autodidactique, adaptée le pointillisme au paysage et aux sujets naturalistes.

LE POST-IMPRESSIONNISME

L'impressionnisme a apporté une liberté dans l'art en remplaçant la réalité intellectuelle par une réalité de "l'ici et le maintenant", une réalité basé sur la sensation du vécu.

En quête d'un réalisme plus réel, les impressionnistes ne tenaient pas compte de l'influence et l'importance de **la subjectivité du peintre**. C'est en réaction contre cet oubli que le mouvement **postimpressionniste** a vu le jour.

Deux démarches artistiques parallèles évolueront en peinture : le postimpressionnisme formel et le postimpressionnisme personnel.

Le postimpressionnisme personnel. (Van Gogh)

Pour les postimpressionnistes personnels la peinture est le moyen d'expression du peintre, son langage. Il sait faire ressortir dans la peinture la subjectivité de l'artiste et son vécu en faisant une peinture plus personnelle.

CARACTÉRISTIQUES DES OEUVRES:

- **SUJET PRINCIPAL** : La symbolique des expériences vécues. .

- **SUJET SECONDAIRE** : La campagne, c'est en effet à la campagne que des peintres comme Van Gogh et Gauguin trouveront les symboliques nécessaires pour arriver à partager leurs expériences de la vie.

- **LA FORME** : Les postimpressionnistes ont hérité de l'impressionnisme le droit d'exprimer de nouveaux procédés de peinture. Toutefois, dans le désir de laisser transparaître leur propre subjectivité, beaucoup de peintres choisiront différents procédés. On ne peut donc dire qu'il y a un style propre au niveau de la forme pour les postimpressionnistes personnelles.

Le postimpressionnisme formel. (Cézanne)

Dans le but de représenter l'instantanéité et les vibrations de la lumière, les impressionnistes semble manquer de rigueur et de forme; la peinture nous paraît fragmentée et vague.

Les postimpressionnistes formels comme Cézanne désirent un retour à la forme tout en conservant l'idée d'une traduction du réel.

Caractéristiques des oeuvres:

- **SUJET PRINCIPAL:** La contemplation de la forme et de la couleur des objets. Les postimpressionnistes formels désiraient rendre aux objets la possibilité d'être contemplés pour ce qu'ils sont: des objets avec une forme et des couleurs.

- **SUJET SECONDAIRE:** Les natures mortes.

- **LA FORME :**

- **Le procédé :** de larges taches de couleurs juxtaposées.
- **La couleur :** un peu moins nuancé que chez les impressionnistes. - La lumière: réside dans l'objet et dans la couleur.
- **La forme :** elle est délimitée par la couleur et non-fragmentée.

Ce ne sont pas les objet eux-mêmes qui doivent attirer l'attention mais plutôt la disposition des couleurs et des formes.

Baudelaire sur la modernité (leer documento en el CV).

SPIRITUALISME : peut se définir comme une doctrine selon laquelle l'esprit constitue la substance de toute réalité, et s'oppose en cela au matérialisme. Le spiritualisme se distingue de l'opposition de l'idéalisme et du réalisme, qui sont des doctrines sur l'origine des connaissances, et non sur la nature de l'être.

Ce courant de pensées s'oppose au matérialisme non seulement comme l'esprit à la nature, mais aussi comme la vie s'oppose au mécanisme: la philosophie de Bergson, qui affirme l'irréductibilité de la vie à toute forme de mécanisme psycho-chimique, aboutit à un spiritualisme qui identifie la spontanéité de la vie avec l'activité créatrice de l'esprit.

Explication: des données de la conscience :

- Sentiments
- Problématique religieux et spirituels : bibliques - Tapisseries murales: éthique
- Spirituels: transcendance

MONTAIGNE, DESCARTES, PASCAL : Mouvement du Spiritualisme

Plus important— **HENRY BERGSON**

Problème de la nature, révélé par la science . L'esprit du spiritualisme ne considère pas la matière. Deux domaines: L'esprit et la matière (et sciences) se touchent, il y a une surface entre eux.

- SIMPLE MÉCANIQUE
- IMITABLE : ¿QU'EST CE QUE C'EST UNE IMITATION COMIQUE?: cherche à dégager la part d'automatisme, c'est à dire qu'on rit d'une personne, une personne peut devenir un objet mécanique ou peut devenir une chose.
- Un mouvement de lucidité

THÈME 4

LE FAUVISME

ORIGINES DU FAUVISME: Terme inventé par le critique d'art Louis Vauxcelles, suite à sa visite au Salon d'Automne de 1905, au Grand Palais.

FAUVES: Les fauves marquent la phase de transition qui ouvre l'époque des avant-gardes. Leur activité collective dure peu, mais elle est intense.

CARACTÉRISTIQUES D'UNE OEUVRE « FAUVE » :

- Dessin simplifié.
- Couleur utilisée de manière libre. Elle ne correspond pas forcément à la réalité. La touche du pinceau est vive et marquée.
- Palette chromatique (les couleurs) éclatante.
- Couleurs posées par taches ou en aplats. On parle alors de couleurs pures = Une couleur poussée à son maximum d'intensité.
- Les couleurs contrastent fortement les unes par rapport aux autres.
- Il n'y a pas de nuance, ni de recherche de dégradés.

LES SUJETS:

Les sujets représentés sont généralement des paysages car entre 1906 et 1907 les artistes « fauves » ont beaucoup voyagé. Il n'y a pas de représentations d'intérieurs bourgeois comme chez les Nabis par exemple.

PRINCIPAUX REPRÉSENTANTS DU FAUVISME:

- **Maurice de Vlaminck:** Il est un des peintres les plus violents du fauvisme. On reconnaît son œuvre par l'emploi de la couleur pure. Une énergie, une violence se dégage de ses toiles comme dans son œuvre *Restaurant de la Machine à Bougival*. Vlaminck prenait directement les couleurs du tube pour les appliquer sur la toile. À cette époque, cette technique est toute nouvelle. À travers *Restaurant de la Machine à Bougival*, nous remarquons une peinture spontanée.

- **André Derain:** Il effectue deux séjours à Londres et c'est lors de l'un de ces voyages, qu'il réalise le *Pont de Charing Cross*. Il utilise les surfaces colorées comme représentation. La chaussée, les bâtiments sont traités par aplats. Les couleurs sont libres : la Tamise est jaune, la voie en courbe quand elle est verte. Cette toile est exposée au Salon d'Automne de 1906.

- **Georges Braque:** Il réalise une œuvre intitulée *Le golfe des Lecques* juste avant de se tourner vers le cubisme. L'artiste peint un golf entouré de montagnes et d'oliviers. Le traitement de la représentation est identique à celles de Vlaminck et de Derain. Des aplats de couleurs composent les formes du tableau. Les petites touches rappellent celles des impressionnistes et des pointillistes. La palette chromatique vive offre des rouges, des violets, des verts qui, utilisés côte à côte, créent de forts contrastes.

- **Matisse:** Henri Matisse, né le 31 décembre 1869 au [Cateau-Cambrésis](#) et mort le 3 novembre 1954 à Nice, est un [peintre](#), [dessinateur](#), [graveur](#) et [sculpteur français](#).

Figure majeure du xxe siècle, son influence sur l'art de la seconde partie de ce siècle est considérable par l'utilisation de la simplification, de la stylisation, de la synthèse et de la couleur comme seul sujet de la peinture, aussi bien pour les nombreux peintres figuratifs ou abstraits qui se réclameront de lui et de ses découvertes. Il fut le chef de file du fauvisme.

LE CUBISME

DÉFINITION : Les artistes [Pablo Picasso](#) et [Georges Braque](#) ont changé la face de l'art, au 20e siècle, en fragmentant le sujet de leurs oeuvres d'art et en créant le mouvement artistique cubiste, qui a révolutionné la peinture et la sculpture européenne, en plus d'inspirer les mouvements liés à la musique et à la littérature. (Completar)

Les objets sont fragmentés, analysés, dessinés sous plusieurs angles de vue et rassemblés dans une forme abstraite au lieu d'un objet représenté d'un seul point de vue.

L'artiste montre l'objet d'une multitude de points de vue pour représenter le sujet dans un contexte plus large. Souvent, les surfaces se croisent au hasard, enlevant à l'ensemble son sens cohérent de la profondeur. Le contexte et l'objet pénètrent un dans l'autre pour créer un espace ambigu, une caractéristique distincte du cubisme.

Les oeuvres d'art cubistes puisent leur inspiration dans l'art africain mais c'est le travail du peintre Paul Cézanne qui a incité les artistes à se pencher sur la variation du cubisme.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CUBISME

Il y a 4 caractéristiques principales qui ont été maintenues depuis le début du cubisme et tout au long de son évolution, des caractéristiques générales qui permettent sans aucun doute de reconnaître les grandes œuvres d'art créées au cours de cette période.

1- Abandon de la perspective et du réalisme

Les artistes ont abandonné la perspective, qui représentait l'espace depuis la Renaissance, et se sont éloignés de la modélisation réaliste des figures.

2- Expérimenté avec des figures et des objets

Les cubistes ont exploré des formes ouvertes, perforé des figures et des objets, Laissant l'espace les traverser, mélangeant l'arrière-plan au premier plan et montrant des objets sous différents angles.

Certains historiens ont soutenu que ces innovations représentent une réponse à l'expérience changeante de l'espace, du mouvement et du temps dans le monde moderne. Cette première phase du mouvement s'appelait cubisme analytique.

3- Symbologie abstraite

Dans la deuxième phase du cubisme, les cubistes synthétiques ont exploré l'utilisation de matériaux non artistiques en tant que signes abstraits.

Son utilisation du journal conduirait plus tard les historiens à faire valoir que, plutôt que d'être préoccupés par la forme, les artistes étaient également très au courant de l'actualité, en particulier de la Première Guerre mondiale.

4- Art non représentatif

Le cubisme a ouvert la voie à l'art non représentatif en mettant l'accent sur l'unité entre une scène représentée et la surface de la toile.

Ces expériences seraient reprises par des personnes comme Piet Mondrian, qui continuait d'explorer l'utilisation du réseau, le système abstrait de signes et d'espaces de surface.

De plus, vous pouvez reconnaître des caractéristiques plus spécifiques qui façonnent le cubisme conventionnel et en faire un mouvement avec plusieurs ramifications au fil des ans.

CARACTÉRISTIQUES DES DIFFÉRENTS MOUVEMENTS ARTISTIQUES CUBISTES

5- Cubisme Cézanien (1908 - 1909)

Cette première phase du mouvement est né de la rétrospective de Paul Cézanne en 1907, alors que de nombreux artistes ont été réintroduits ou introduit pour la première fois dans l'œuvre du peintre résidant à Aix-en-Provence, en France.

Plusieurs artistes qui ont vu la rétrospective ont été influencés par leur manque de tridimensionnalité, la qualité matérielle de leurs coups de pinceau et leur utilisation de coups de pinceau uniformes. *Les maisons de Braque à l'Estaque* (1908) est un bon exemple de ce type de cubisme.

6- Cubisme analytique (1910 - 1912)

Dans cette phase, le cubisme s'est développé de manière très systématique. Plus tard connue sous le nom de période analytique du style, elle était basée sur l'observation d'objets dans leurs contextes d'arrière-plan, les montrant souvent de plusieurs points de vue.

Picasso et Braque sous réserve de limiter leurs genres traditionnels de l'art du portrait et la nature morte et aussi limité sa palette aux tons ocres et gris en sourdine pour réduire la clarté entre les formes fragmentées des figures et des objets.

Bien que leurs emplois aient souvent une apparence similaire, leurs intérêts distincts ont évolué avec le temps.

Braque avait tendance à montrer des objets ou explosèrent émietté en fragments, tandis que Picasso les a aimanté, en supposant des forces qui attiraient des éléments de l'espace pictural vers le centre de la composition.

Les œuvres dans ce style comprennent *Violon et Palette* de Braque (1909) et *Ma Jolie* de Picasso (1911-1912).

Vers la fin de ce stade du cubisme, Juan Gris a commencé à verser des contributions au style: il a gardé une forme aiguë de clarté, des suggestions d'une grille de composition, et introduit plus de couleur à ce qui avait été un style austère et monochrome.

7- Cubisme synthétique (1912 - 1914)

En 1912, Picasso et Braque ont commencé à introduire des éléments étrangers dans leurs compositions, poursuivant leurs expériences avec de multiples perspectives.

Picasso a incorporé un papier peint qui imitait la chaise en chantant *Nature morte à la chaise cannée* (1912), en commençant ainsi le collage cubiste, et Braque a commencé à frapper le journal dans ses toiles, à commencer l'exploration de papier-COLLE en mouvement.

En partie, cela peut résulter d'une confusion accrue des artistes avec abstraction radicale du cubisme analytique, mais il pourrait aussi faire valoir que ces expériences synthétiques ont déclenché une des représentations de la Renaissance changement encore plus radical de l'espace et une représentation plus conceptuelle des objets et des chiffres

expériences de Picasso avec la sculpture est également inclus dans le cadre du cubiste synthétique comme éléments de collage utilisés.

8- Cubisme du verre (1915 -1922)

En réponse au chaos de la guerre, de nombreux artistes français avaient tendance à se retirer de l'expérimentation radicale; cette inclination n'était pas exclusive au cubisme.

Un historien de l'art a qualifié cette étape du cubisme de "produit final d'une fermeture progressive des possibilités".

Dans *Trois femmes de Léger* (1921), par exemple, les sujets sont représentés plutôt que pointu comme chevauchant des morceaux de sculpture bas relief; Léger n'a pas non plus essayé de montrer des objets sous différents angles.

Verre Cubisme est associé avec salon Cubisme, ainsi que des œuvres de Picasso et Braque. Verre Cubisme fait partie de la tendance plus connue sous le nom « retour à l'ordre » qui a été associé avec les artistes de l'École de Paris.

CLOISONNISME

Le cloisonnisme est un style de peinture post-impressionniste avec des formes audacieuses et plates séparées par des contours sombres. Le terme a été inventé par le critique Edouard Dujardin à l'occasion du Salon des Indépendants, en mars 1888. Les artistes Émile Bernard, Louis Anquetin, Paul Gauguin, Paul Sérusier et d'autres ont commencé à peindre dans ce style à la fin du XIXe siècle. Le nom évoque la technique du cloisonné, où des fils (cloisons ou « compartiments ») sont soudés au corps de la pièce, remplis de verre poudré, puis cuits. Beaucoup des mêmes peintres ont également décrit leurs œuvres comme du synthétisme, un mouvement étroitement lié.

Le **cloisonnisme** est une **technique picturale** qui consiste à englober des plaques chromatiques à l'intérieur de la limite nette d'un contour, sans effets de clair-obscur, créant ainsi des formes de couleur compactes de sa qualité formelle et ses peintures n'ont pas de profondeur ou d'ombres. Il a besoin d'un effet décoratif.

Le terme a été inventé par le critique d'art français Édouard Dujardin et a été utilisé pour la première fois par lui dans un article publié le 9 mai 1888 dans la Revue Indépendante. Dujardin a fait référence aux peintures du peintre français Louis Anquetin qui avaient récemment été montrées dans une exposition du groupe d'artistes belge Les XX (Les Vingt) à Bruxelles.

L'origine du cloisonisme remonte aux réflexions et expériences auxquelles Louis Anquetin et Émile Bernard se sont consacrés en réponse au néo-impressionnisme en 1888. Tous deux se sont détournés du divisionnisme qu'ils avaient précédemment expérimenté et ont développé ensemble de nouvelles stratégies. Ils trouvent leur inspiration, entre autres, dans les gravures japonaises (voir Japonisme).

Le terme, utilisé pour la première fois par le critique d'art Édouard Dujardin, évoque la technique, remontant au Moyen Âge, de fenêtres de construction où les contours des figures forment des compartiments (cloisons) qui entourent les différentes pièces de verre coloré; un effet similaire est obtenu avec la technique de l'émail sur métal, où chaque couleur est réservée un espace rempli de poudre de verre, le produit est ensuite soumis à des températures élevées qui fondent le verre, formant des couleurs compactes et libres d'effets de clair-obscur.

Les **caractéristiques** du cloisonisme sont :

-Le rejet de la perspective centrale.

-La réduction du contenu de l'image à ses formes élémentaires.

-L'application extensive de couleurs principalement saturées et, en particulier, le fort contour des surfaces, qui a inspiré Édouard Dujardin pour créer ses mots. Cela faisait référence aux œuvres correspondantes comme quelque chose comme une peinture par «compartiments», analogue au cloisonné, (allemand: quelque chose comme une peinture de «départements», analogue à la technique du cloisonné), c'est pourquoi souvent pour l'explication de l'attention du cloisonisme est attiré par la technique de fusion cellulaire (cloisonné), dans laquelle les zones colorées en émail sont délimitées par des barres métalliques.

NABIS

Le mouvement nabi (dont les membres sont les nabis) est un mouvement artistique postimpressionniste d'avant-garde, né en marge de la peinture académique de la fin du xixe siècle et du début du xxe siècle.

À la fin du XIXe siècle, un groupe d'artistes dont la préoccupation tournait autour Couleur et ses effets sur les œuvres et ils se sont appelés Les Nabis.

Ces jeunes du milieu artistique parisien se sont rencontrés à l'Académie Julian, qui était alors l'une des plus prestigieuses, et au Café Volpini, caractéristique pour être un point de rencontre pour les peintres, les lettrés et les artistes de tous horizons.

Quand le café était trop petit pour eux, les Nabis déplaçaient leurs réunions dans la maison de Paul Ranson, écrivain et peintre. Site qu'ils ont décidé d'appeler "Le Temple".

Influencé par **Gauguin** et dirigé par **Paul Sérusier**, le groupe comprend des peintres tels que Odilon Redon, Puvis de Chavannes, Édouard Vuillard, Pierre Bonnard, Maurice Denis, Ker-Xavier Roussel, Félix Vallotton, George Lacombe, Henri-Gabriel Ibels et le sculpteur Aristide Maillol.

Le nom du groupe vient du mot hébreu nebiim, qui signifie «prophète», d'où il a dérivé le mot nabis, se référant au fait qu'ils étaient "**Le groupe des prophètes**" C'était la

manière dont ils cherchaient à souligner qu'ils étaient bien en avance sur leur temps et avec de nouvelles préoccupations qui ouvraient des voies dans le domaine artistique.

Les Nabis ont compris l'art comme la manière subjective d'exprimer des émotions et ils ont transformé la couleur en élément de transmission de certaines humeurs ou modes de ressenti.

CARACTÉRISTIQUES:

- Ils se sont intéressés à l'exotisme et aux cultures orientales et lointaines qui les ont inspirés à créer de nouvelles œuvres.
- La sphère bourgeoise et domestique prédomine dans ses œuvres.
- Ils ont déformé la réalité de deux manières: celle objective qui a été appréciée dans les œuvres et celle subjective qu'ils ont atteinte grâce à l'émotion qu'ils lui ont donnée.
- Ils utilisaient normalement des couleurs plates avec un grand sens esthétique. La gamme du brun au vert, en passant par l'ocre, le bleuâtre peut être vue dans ses peintures. Ils ont utilisé du carton et du papier comme support.
- Des lithographies, des vitraux, des gravures, des dessins pour illustrer des livres, des magazines et toutes sortes de publications les caractérisent, le tout dans le but de populariser leur mouvement et de démocratiser l'art.

SES DEUX TENDANCES:

Spirituel: c'était le plus proche des idées de Gauguin, le plus romantique. Avec des clins d'œil au Moyen-Age, au primitivisme et à la simplification.

Principales figures: Paul Sérusier et Maurice Denis

Décorativiste : il est le plus proche de l'impressionnisme et des idées de Degas. L'art oriental prédomine, les formes plates capturent les intérieurs bourgeois intimes tels que les salles de bains. Les illuminations sont artificielles avec des approches changeantes et une horreur vacui (peur du vide), c'est-à-dire qu'elles remplissaient tout espace vide dans les œuvres.

Principales figures: Pierre Bonnard et Édouard Vuillard

L'EXPRESSIONNISME

L'expressionnisme est un courant artistique figuratif apparu au début du xxe siècle, en Europe du Nord, particulièrement en Allemagne. 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** ».

L'expressionnisme est la **projection d'une subjectivité** qui tend à **déformer la réalité** pour inspirer au spectateur une réaction émotionnelle. Les représentations sont souvent fondées sur des visions angoissantes, déformant et stylisant la réalité pour atteindre la plus grande intensité expressive. Celles-ci sont le reflet de la vision pessimiste que les expressionnistes ont de leur époque, hantée par la menace de la Première Guerre mondiale. Les œuvres expressionnistes mettent souvent en scène des symboles, influencées par la psychanalyse naissante et les recherches du symbolisme.

Au début du **XXe siècle**, ce **mouvement profondément ancré dans l'Europe du Nord** (en particulier l'Allemagne) est une réaction à l'impressionnisme français. Alors que l'impressionnisme en est encore à décrire la réalité physique, l'expressionnisme allemand, lui, ne s'attache plus à cette réalité et la soumet aux états d'âme de l'artiste.

L'expressionnisme rompt aussi avec l'impressionnisme à travers une forme très agressive : des couleurs violentes, des lignes acérées. Il s'inscrit alors dans la continuité du fauvisme qui commence à s'épuiser et dont les principaux représentants s'éloignent plus ou moins brutalement : Matisse, Marquet, Van Dongen, Braque, Derain, Friesz et Vlaminck. Pour autant, l'expressionnisme n'est pas vraiment un mouvement ou une école, mais davantage une réaction contre l'académisme et la société. Les artistes expressionnistes resteront souvent isolés.

CARACTÉRISTIQUES :

- Utilisation excessive de la couleur, apportant un caractère symbolique.
- Les formes naturelles deviennent des traits et des géométries presque méconnaissables.
- Le monde des rêves prend de l'importance.
- Ce qui compte, c'est de représenter les sentiments, pas la réalité.
- Le pessimisme et le chaos sont les thèmes principaux des œuvres.

LE FUTURISME

Mouvement littéraire et artistique, le futurisme a émergé au début du **XXème siècle en Italie** et s'est ensuite répandu en Europe de 1909 à 1920. Il est basé sur le rejet du classicisme et une fascination pour la modernité, les machines et la vitesse. Il touchera divers domaines de l'art et des lettres, la littérature, la peinture, la sculpture, l'architecture, mais nous nous concentrerons ici sur le courant pictural. Retour sur les caractéristiques et les artistes de ce mouvement artistique majeur du XXème siècle.

Ce courant est né dans l'Italie d'avant-guerre dans un contexte politique et social très tendu. Il souffle un vent de révolte sur la jeunesse qui ne voit l'avenir que par la destruction des valeurs du passé qui ont figé le pays pendant trop longtemps. Plusieurs artistes se sont déjà attaqués à ce sujet, mais c'est la publication en 1909 du Manifeste du futurisme de Filippo Marinetti qui lance réellement le mouvement. Dans ce texte, le poète italien né en Égypte et ayant grandi en France, dénonce le passéisme en Europe, fait l'éloge de la modernité et de la machine, et appelle à la création d'un homme nouveau. Il s'agit d'une posture philosophique et morale qui va bien au-delà de l'art et de la littérature. Il est rapidement rejoint par toute une classe d'intellectuels et d'artistes italiens, et obtient l'adhésion des milieux progressistes.

Le futurisme est un mouvement d'avant-garde qui s'est manifesté de façon brillante dans l'art pictural et sculptural. Il se caractérise principalement par **l'utilisation de formes géométriques**, qui le place dans la continuation du cubisme, mais également par la décomposition du mouvement et la représentation de la vitesse. Ce qui intéresse les artistes futuristes, **c'est la dynamique du mouvement**. Les avancées technologiques, et notamment la photographie et le cinéma, vont leur permettre d'aller plus loin dans ces recherches. Ces innovations leur permettront d'observer de manière plus précise et plus juste les déplacements. En effet, ils peuvent enfin voir de façon arrêtée un instant d'un mouvement. Auparavant, les artistes se servaient de leur intuition et de leur imagination pour le compléter et le représenter. Le tableau de Marcel Duchamp *Nu descendant l'escalier* s'appuie sur ce travail de décomposition et les thématiques du futurisme, bien que l'artiste ne soit pas relié au courant. Des artistes comme Umberto Boccioni, Carlo Carrà et Luigi Russolo, suivis par Giacomo Balla et Gino Severini, rejoignent cette étude de la dynamique. Les machines de guerre sont une thématique récurrente de ce courant pictural, comme dans *Dynamisme d'une automobile* de Russolo, mais des sujets plus légers, voire humoristiques, sont également utilisés. C'est le cas, par exemple, dans le tableau *Dynamique d'un chien en laisse* de Balla ou dans la *Dynamique d'une tête de femme* de Boccioni.

L'ART ABSTRAIT

L'art abstrait est un art qui tente de donner une contraction du réel ou encore d'en souligner les « déchirures » au lieu d'essayer de représenter « les apparences visibles du monde extérieur ».

L'art abstrait peut se passer de modèle et s'affranchit de la fidélité à la réalité visuelle et ainsi des créations plastiques mimétiques. Il ne représente pas des sujets ou des objets du monde naturel, réel ou imaginaire, mais seulement des formes et des couleurs pour elles-mêmes.

C'est l'une des principales tendances qui se sont affirmées dans la peinture et la sculpture du xxe siècle.

L'art abstrait est un langage visuel de formes, de couleurs et de lignes créant une composition qui peut exister totalement indépendamment des références visuelles classiques.

L'art occidental a été, depuis la Renaissance jusqu'au milieu du dix-neuvièmes siècles, sous-tendus par la logique de la perspective, et une tentative de reproduire l'illusion de la réalité visible. Les arts d'autres cultures que l'Europe sont devenus accessibles, et ont montré d'autres façons de décrire l'expérience visuelle de l'artiste.

À la fin du dix-neuvième siècle, de nombreux artistes ont ressenti le besoin de créer un nouveau type d'art, qui engloberait les changements fondamentaux intervenus dans la technologie, la science et la philosophie.

Les sources à partir desquelles les artistes individuels tirent leurs arguments théoriques sont diverses, et reflètent les préoccupations sociales et intellectuelles dans tous les domaines de la culture occidentale à cette époque.

LA DADAÏSME

Le mouvement dada (aussi appelé dadaïsme) est un **mouvement intellectuel, littéraire et artistique du début du XXe siècle**, qui se caractérise par une remise en cause de toutes les conventions et contraintes idéologiques, esthétiques et politiques.

Désireux de s'évader de l'ambiance lourde qui règne à l'époque sur le monde, des jeunes artistes de Zurich se réunissent au Cabaret Voltaire pour présenter et assister à diverses manifestations d'art, autant littéraire que musical ou visuel.

Devant l'absurdité de la guerre, les artistes Dada croient à un art frivole, ludique et léger. Par la **destruction**, ils veulent faire table rase et recréer un **monde nouveau**, animé par une philosophie et un art dépassant toutes les limites.

Le mouvement grandit très vite et sort du Cabaret Voltaire pour s'épanouir en Allemagne, puis dans toute l'Europe. S'opposant à l'expressionnisme et à l'art abstrait, le mouvement, qui n'a pas vraiment de chef de file, intrigue et attire les foules.

Au niveau esthétique, Dada est marqué par la **spontanéité de la création** : les artistes se plaisent à exécuter des performances devant public, explorant la part de hasard qu'amène l'art de performance.

La mission de Dada est de réagir aux horreurs de la Première Guerre mondiale, en rappelant qu'il existe toujours, en dehors des désastres causés par les affrontements, une vie, et, comme le dit Ball, « des hommes et des femmes qui vivent d'autres idéals ».

Le terme Dada est issu d'un jeu de hasard : les fondateurs se munissent d'un dictionnaire, y insèrent un coupe-papier et donnent à leur nouveau-né le premier mot sur lequel ils tombent.

Dada, terme qui se prononce et se lit dans pratiquement toutes les langues, représente bien les désirs d'internationalité et de mixité que veulent aller chercher les fondateurs du groupe.

Marcel Duchamp est sans doute le dadaïste le plus connu. Durant sa carrière, il invente le concept du ready-made, qui va avoir une large influence sur les artistes du Pop Art. Il s'agit de la technique qui consiste à sélectionner un objet du quotidien, en dehors du paradigme de l'œuvre d'art, et à l'élever comme tel.

Le ready-made le plus connu du Duchamp est Fontaine, qu'il tente d'exposer en 1917. Cet urinoir, banal en apparence, cause bien des remous dans le monde des arts, ouvrant à nouveau le débat sur le rôle de l'artiste et la nature d'une œuvre d'art.

CARACTÉRISTIQUES :

- L'une des principales caractéristiques du mouvement dadaïste était la critique sociale. Les dadaïstes étaient intrinsèquement politiques dans leurs motivations. Ils ont rejeté la conception moderniste de l'autonomie de l'art.
- L'art sous ses différentes formes - théâtre, arts visuels, littérature et musique - devait présenter des perspectives critiques pour critiquer la société.
- Le point de départ du dadaïsme était le rejet de tous les «ismes», ainsi que de toutes les normes, lois et valeurs culturelles.
- Le rejet des normes et des valeurs culturelles impliquait également le rejet de "l'art". Les dadaïstes se considéraient comme un mouvement anti-artistique.
- En plus de contester les règles de l'art, l'intention du dadaïsme était d'utiliser l'art pour encourager le public à réfléchir de manière critique à toutes les règles.

D'AUTRES CARACTÉRISTIQUES PLUS FACILES D'ÉTUDIER

- Opposition à la notion de raison proposée par le positivisme
- Rejet radical de l'art, surtout de l'art bourgeois
- Création de l'antiart comme une provocation dans l'ordre établi
- Libération de tout type de règle ou de norme, contre la beauté éternelle, contre la pureté des concepts abstraits et contre tout ce qui est universel en général
- Absence de toute finalité préconçue
- Le hasard comme stimulant artistique. Pour la liberté individuelle, la spontanéité, tout immédiat, actuel et aléatoire
- Défense du chaos contre l'ordre. Opposition à toutes les autres avant-gardes
- L'esthétique Dadá nie la raison, le sens, la construction de tout ce qui est conscient.
- Ses formes expressives sont le geste, le scandale, la provocation, etc.

LE SURREALISME (MAGRITTE)

Le surréalisme est l'un des mouvements les plus représentatifs de la pensée du 20e siècle. Il poursuit les inventions du cubisme. La peinture y est onirique, pleine de messages et de sens cachés.

Le mouvement artistique surréaliste s'imposa principalement entre la 1ère et la 2e Guerre mondiale.

Naissance du mouvement surréaliste :

Plusieurs courants artistiques annoncent la naissance de la peinture surréaliste. Parmi ceux-ci, on peut noter le naturalisme, le symbolisme et le cubisme.

Le surréalisme est néanmoins **principalement né du mouvement Dada**. Le dadaïsme, dont le nom a été créé au hasard, se voulait être une réaction contre la Première Guerre mondiale et les conventions de l'époque.

Le surréalisme naît en 1926, en réaction au risque d'une nouvelle guerre, sous le manifeste du surréalisme écrit par André Breton.

CARACTÉRISTIQUES :

- Le surréalisme se caractérise par des représentations de l'inconscient, des fantasmes et des rêves, ainsi que de l'irrationalité
- Ce mouvement s'enfonce plus profondément dans la pensée
- Il s'appuie sur une série de techniques qui cherchaient la liberté de création et oubliant la raison.
- Des images erronées sont créées de sorte qu'une chose ou un objet peut être interprété de différentes façons laissé au spectateur un peu désorienté
- L'imagination est utilisée comme une logique.
- Dans le surréalisme on peut donner la fabrication d'objets, l'assemblage d'objets et les collages.
- Le Forttage, qui sont des dessins créés avec le frottement des surfaces rocheuses
- Ils utilisaient la technique du "Corps Exquis", où plusieurs artistes dessinaient différentes parties d'un texte ou d'une figure.
- L'inspiration était basée sur les pensées interdites et cachées
- Les artistes inventent leurs propres univers figuratifs.
- Le surréalisme abstrait met l'accent sur les aspects chromatiques, formels, structurels d'une œuvre, sans imiter des modèles ou des formes naturelles.
- Il est divisé en surréalisme figuratif et abstrait.

RÉALISME SOCIAL

Réalisme social est le terme utilisé pour désigner un travail réalisé par des peintres, graveurs, photographes, écrivains et cinéastes dans le but **d'attirer l'attention sur les conditions socio-politiques réelles de la classe ouvrière** en tant que moyen de critiquer les structures de pouvoir qui les sous-tendent. Bien que les caractéristiques du mouvement varient d'un pays à l'autre, il utilise presque toujours une forme de réalisme descriptif ou critique. Tirant ses racines du réalisme européen, le réalisme social vise à révéler les tensions entre une force oppressive et hégémonique et ses victimes.

Au sens plus restreint du terme, le réalisme social, ancré dans le réalisme européen, est devenu un mouvement artistique important pendant la Grande Dépression aux États-Unis dans les années 1930. En tant que mouvement artistique américain, il est étroitement lié à la peinture de scène américaine et au régionalisme. Le réalisme social américain comprend les œuvres d'artistes tels que ceux de l'école Ashcan, notamment Edward Hopper, Thomas Hart Benton, Will Barnet, Ben Shahn, Jacob Lawrence, Paul Meltsner, Romare Bearden, Rafael Soyer, Isaac Soyer, Moses Soyer et Reginald Marsh. , John Steuart Curry, Arnold Blanch, Aaron Douglas, Grant Wood, Horace Pippin, Walt Kuhn, Isabel Bishop, Paul Cadmus, Doris Lee, Philip Evergood, Mitchell Siporin, Robert Gwathmey, Adolf Dehn, Harry Sternberg, Gregorio Prestopino, Louis Lozowick, William Gropper, Philip Guston, Jack Levine, Ralph Ward Stackpole, John Augustus Walker et autres. Il s'applique également à l'art de la photographie, comme en témoignent les œuvres de Walker Evans, Dorothea Lange, Margaret Bourke-White, Lewis Hine, Edward Steichen, Gordon Parks, Arthur Rothstein, Marion Post Wolcott, Doris Ulmann, Berenice Abbott, Aaron Siskind, et Russell Lee parmi plusieurs autres.

SUPREMATISME

Le suprématisme est un mouvement d'art moderne, né en Russie, au début du xxe siècle. Son créateur est **Kasimir Malevitch** (1878-1935), qui présente en 1915 un premier ensemble de 39 tableaux suprématistes lors de la « Dernière exposition futuriste de tableaux 0.10 (zéro-dix) », tenue à Pétrograd du 19 décembre 1915 au 19 janvier 1916. En fait partie Quadrangle, surtout connu comme Carré noir sur fond blanc, que Malevitch forgera plus tard en œuvre emblème du suprématisme.

Le suprématisme se développe à partir de 1915 avec Malevitch, mais aussi El Lissitzky, Ivan Kliun, Ivan Puni ou Olga Rozanova, toujours en Russie. Ce mouvement est à rapprocher du constructivisme, apparu peu après et toujours en Russie.

CARCTÉRISTIQUES ET ESTHETIQUE DU SUPREMATISME :

Malevitch se base encore sur **l'aspect géométrique, les couleurs primaires et le mouvement dynamique du cubo-futurisme** pour développer la théorie du suprématisme. Ses recherches formelles le mèneront sur de nouvelles voies plastiques. Une grande partie de son œuvre reposera sur la construction d'unités géométriques et de surfaces chromatiques qu'il s'efforcera de placer en équilibres dynamiques.

Les **formes** utilisées par ce mouvement sont essentiellement bidimensionnelles et répondent à la bidimensionnalité du médium. Les trois formes de base sont le carré, le cercle et la croix. Le carré était la forme préférée de Malevitch puisque c'est une forme scientifique et non naturelle, basique, universelle et c'est à partir de cette forme qu'il élabore les autres.

Il y a trois catégories de **couleurs** chez les suprématistes. Premièrement, le fond est blanc, afin de représenter l'espace infini. Le noir est réservé à la figure emblématique du carré et les couleurs primaires pour le reste.

Pour les suprématistes, **l'espace** dépasse la représentation en trois dimensions et s'inspire des théories géométriques de la quatrième dimension. Cette forme d'espace est conçue de plusieurs couches de dimensions au travers desquelles les formes évoluent. Dans l'œuvre de Malevitch, la quatrième dimension fusionne le temps et l'espace : ces deux éléments permettent aux formes d'évoluer librement. Les formes sont fixes dans les trois premières dimensions mais elles se trouvent activées au travers de la quatrième dimension.

READY MADE (Duchamp)

Le terme art trouvé, plus communément trouvé (en français objet trouvé; en anglais, found art ou ready-made) ou confectionné, **décrit l'art réalisé à l'aide d'objets qui ne sont normalement pas considérés comme artistiques**, souvent parce qu'ils ne remplissent pas une fonction artistique dans le quotidien, sans cacher leur origine, mais souvent modifiés. Marcel Duchamp fut l'un des pionniers de son établissement au début du XXe siècle.

L'art trouvé tire son identité comme art du nom qui lui est donné par l'artiste. L'art trouvé a eu comme antécédent le cubisme. Le contexte dans lequel il est situé, généralement une galerie ou un musée, est également un facteur très important. L'idée de dignifier des objets du quotidien de cette manière était à l'origine un défi choquant pour la distinction jusque-là acceptée entre ce qui était considéré comme art par opposition à ce qui n'était pas art.

L'art trouvé, cependant, doit avoir la création artistique, au moins une idée à ce sujet. Il y a aussi en grande partie une modification de l'objet, mais pas au point de le rendre méconnaissable. La modification peut conduire à le désigner comme objet trouvé «modifié», «interprété» ou «adapté».

Il s'agit en quelque sorte d'une position anesthésique, caractérisée par l'absence de sens esthétique, et cette approche distingue ses ready-mades des collages. Paradoxalement, les propos de Schwitters ou de Rauschenberg sont un peu moins radicaux quand, pratiquant une évolution de ce collage, ils collent dans leurs œuvres des fragments d'objets ou objets entiers.

L'intégration de l'objet commun à l'œuvre d'art, ou sa conversion en elle, peut se faire de multiples manières et avec de nombreuses intentions; nous en examinerons maintenant quelques-unes. Quoi qu'il en soit, cela est dû à la nécessité d'établir entre la création et

la réalité un contact direct et ce but est souvent atteint de manière plus approfondie en utilisant des matériaux dégradés et humbles. Sur le chemin, même si ce n'est pas l'intention première, de nouvelles possibilités plastiques s'ouvrent.

L'ART BRUT

En 1945, un artiste, Jean Dubuffet (1901–1985) va s'intéresser à l'art des « fous », mais aussi à l'art des marginaux, de ceux qui ne font pas partie du monde de l'art. Ceux qui, autodidactes ou marginaux, créent un art à la fois spontané et inventif. Il appellera cet art: l'art brut. Pour lui, la folie était à l'origine des « plus hautes créations mentales (...) et notamment, en premier lieu, de la création artistique ».

Que signifie le mot « brut » ?

Ce dernier évoque la simplicité et le naturel, quelque chose qui n'a pas encore été façonné, éduqué. Le mot « brut » s'oppose au mot « culture ». En 1945, le nom d'art brut apparaît pour la première fois dans une déclaration de Jean Dubuffet. Et en 1947, il réunit une importante collection d'art brut. Cette collection permet d'attirer un nouveau regard sur ces créations généralement sous-estimées. Cette même année, il présente sa collection à la galerie René Drouin à Paris. De 1948 à 1951, la collection Dubuffet devient la Compagnie de l'art brut et en 1975, elle s'installe à Lausanne, en Suisse. Si Jean Dubuffet s'est intéressé à cet art, ce n'est pas un simple hasard. La spontanéité et l'innocence se retrouve dans toute son œuvre et plus particulièrement dans Dhôtel nuancé d'abricot.

CARACTÉRISTIQUES : C'est un art qui utilise des techniques rudimentaires, sommaires. Il n'y a aucune maîtrise académique. Il s'agit d'un art, qui s'insère dans un environnement populaire. Il exprime la spontanéité. Les principaux représentants sont :

- Adolf Wölfi (1864–1930)
- Fleury-Joseph Crépin (1875–1948)
- Augustin Lesage (1876–1954)
- Aloïse Corbaz (1886–1964)
- André Robillard (1931)

L'ART INFORMEL

Dans cette peinture, chaque artiste laisse toute liberté à l'imprévu des matières (goût pour la tache et l'accident) et à l'aléatoire du geste refusant le dessin et la maîtrise ainsi que la conception traditionnelle de la peinture et son cheminement qui mènent de l'idée à l'œuvre finie, passant par les ébauches et les esquisses; c'est une œuvre ouverte que le spectateur peut lire librement. L'aventure picturale est totalement neuve : au lieu de partir d'un sens pour construire des signes, l'artiste commence par la fabrication de signes et en donne ensuite le sens, l'aide de la musique a produit l'art informel musical .

Caractéristiques plastiques : spontanéité du geste, emploi expressif de la matière, aucune idée préconçue, l'expérience du vécu fait naître l'idée, l'œuvre est le lieu et le moment privilégié où l'artiste se découvre, fin de la reproduction de l'objet pour la représentation du sujet qui devient la finalité de la peinture, aspect parfois calligraphique

LE POP ART

Le pop art est un mouvement qui émerge à la fin des années 1950 en Angleterre et plus tard en 1960 aux États-Unis. Son essor dure environ jusqu'aux années 80. Pendant ce temps, les œuvres créées au sein de ce mouvement expriment une critique sociale de la réalité vécue à ce moment-là. À l'époque, la société se distinguait principalement par le consumérisme : tout tournait autour d'acheter et de vendre massivement.

À cette époque, les artistes pop art utilisaient divers matériaux, et se servaient de tout objet qui était représentatif du consumérisme. Par exemple, ils utilisaient des affiches, des articles publicitaires, des boîtes de conserve, des bouteilles, etc. Dans beaucoup de leurs œuvres, on observe un effet répétitif, voire saturant. Ces aspects reflètent l'effet anesthésique de la publicité et de la consommation dans notre vie, en nous éloignant des aspects importants, pour nous leurrer dans le simple banal.

A priori, cela peut sembler être un mouvement simple. Cependant, il consiste en un art qui a beaucoup de connaissances sur le fonctionnement de la société. Il cherche à traduire la réalité de la société à travers ses œuvres, pour créer une conscience chez les personnes.

CARACTÉRISTIQUES :

La caractéristique principale de ce mouvement était de **sélectionner des objets ou des images populaires du moment et de les sortir de leur contexte**. Ensuite, par différentes techniques, ils les isolaient ou les combinaient avec d'autres éléments. De cette façon, les artistes réussissaient à mettre l'accent sur un aspect banal ou un trait culturel de l'époque.

Les œuvres reflétaient une **critique de la société**, caractérisée par le consumérisme, l'importance de l'image, le matérialisme et la mode. À travers la satire et l'ironie, les artistes remettent en **question les principes et les valeurs** qui prévalent alors dans la société.

En outre, ce mouvement a également été caractérisé par une rupture par rapport aux critères traditionnels établis dans les beaux-arts. En ce qui concerne leurs caractéristiques particulières, il convient de souligner :

- L'intention de rapprocher l'art du monde et de la réalité.
- Utilisation du langage figuratif et réaliste pour montrer la réalité du monde.
- Rejet de l'expressionnisme abstrait.
- Le thème principal concernait les villes, le cinéma, la télévision, les bandes dessinées, les aspects sociaux, etc.
- Les formes représentées avaient généralement une échelle naturelle ou élargie.
- Des mélanges et des combinaisons de peintures avec des objets de la vie réelle sont réalisés dans la même œuvre.
- Ils comprenaient les thèmes représentés comme justifications de la peinture elle-même et de son existence.

Artistes pop art

Dans ce mouvement artistique révolutionnaire, nous trouvons de nombreux artistes qui ont donné lieu à une multitude d'œuvres, où se reflétaient de nombreux aspects de la vie. Parmi eux, il y en a certains qui se démarquent particulièrement, comme ceux que nous vous montrons ci-dessous:

Andy Warhol

Je suis sûr que vous avez déjà vu les célèbres portraits de Marilyn Monroe avec différentes tonalités. Son auteur était Andy Warhol. Ce célèbre artiste pop-art se distingue par ses œuvres de célébrités comme Grace Kelly ou Elvis Presley, entre autres. En outre, une autre de ses inspirations a été les annonces publicitaires, où il souligne son travail des boîtes de soupe Campbell. Son studio, situé à New York, a accueilli de nombreux intellectuels et artistes.