

## LES PRINCIPAUX MOUVEMENTS FIN XIX<sup>ème</sup> et XX<sup>ème</sup> SIECLES

### LA FIN D'UNE EPOQUE

Dominique **INGRES** ( 1780.1867 ) La perfection dans la représentation du réel.  
Eugène **DELACROIX** (1798.1863) S'éloigne de l'académisme et abandonne la mythologie; ouverture vers d'autres cultures ( Afrique, Asie... ) par les conquêtes coloniales.

### L'ECOLE DE BARBIZON

Corespond au Réalisme en littérature ( Zola). Les sujets d'inspiration changent: ce sera la vie du peuple, des paysans. Opposition et heurts avec la bourgeoisie( riche et cliente); Refus d'une représentation artificielle des gens et des choses, de l'académisme et de ses écoles: (travail en atelier, lumière artificielle, convention du clair-obscur, traitement des ombres)

François **MILLET** (1814-1875)

Gustave **COURBET** (1819-1877)

Edouard **MANET** (1832.1883)

1863: le premier salon des refusés.

### LES IMPRESSIONNISTES Fin XIX<sup>ème</sup> S.

Leur nom vient du tableau de C. Monet: "Impression, soleil levant".

Influencés par: les travaux de Chevreul sur la Couleur, les estampes japonaises ( l'imprévu, le fugitif, les points de vue inattendus) le peintre anglais Turner.

Révolution:

-Aller peindre à l'extérieur (peinture en tube, chevalet portable)

-Des sujets différents ( nature, vie quotidienne, le train, la rue...)

-Traitement de la couleur et des ombres (utilisation de l'anatomie de l'oeil)

Camille **PISSARO** (1830.1903)

Eugène **BOUDIN** (1824.1898)

Johan **JONDKING** ( 1819.1891)

Edgar **DEGAS** (1834.1917)

Alfred **SYSLEY** (1839.1899)

Auguste **RENOIR** (1848.1919)

Claude **MONET** (1840.1926)

### LES POINTILLISTES ( Fin XIX<sup>ème</sup>- début XX<sup>ème</sup> S.)

(Ou Divisionnistes ou Néo-impressionnistes)

Les taches de couleur se séparent, se touchent sans se mélanger, c'est l'oeil qui fait l'amalgame.

Georges **SEURAT** (1859-1891)

Paul **SIGNAC** (1863-1935)

## QUATRE PEINTRES ESSENTIELS ET LES MOUVEMENTS QU'ILS ONT INFLUENCÉS

**Paul CEZANNE** (1839-1906)

- LES NABIS
- LES FAUVES
- LES CUBISTES

**Henri de TOULOUSE-LAUTREC** (1864-1901)

- LES EXPRESSIONNISTES

**Vincent VAN GOGH** (1853-1890)

- LES FAUVES
- LES EXPRESSIONNISTES

**Paul GAUGUIN** (1848-1903)

- LES FAUVES
- LES NABIS

### *L'ART NOUVEAU (Début du siècle)*

Appelé "le Jugendstil" en Allemagne et en Autriche. Ornementation florale, Courbes stylisées, Arts décoratifs, Architecture.

Hector **GUIMARD** (1867-1942)

Gustave **KLIMT** (1862-1918)

### *L'EXPRESSIONNISME (1er QUART du XXème S. et encore aujourd'hui.)*

En réaction à l'Impressionnisme. Extériorisation des sentiments. Force la réalité. Couleurs vives. Souvent climat d'angoisse et d'âpreté (guerre). Surtout en Allemagne et en Autriche.

Edward **MUNCH** (1863-1944) Norvège. Egon **SCHIELE** (1890-1918) Autriche  
Oskar **KOKOSCHKA** (1886-1980) Autriche. Chaï m **SOUTINE** (1894-1943) Russie.  
Amédéo **MODIGLIANI** (1884-1920) Italie, France. Georges **ROUAULT** (1871-1958)  
France.

### *LA PEINTURE NAIVE (contemporaine des Impressionnistes)*

Réalisme, candeur, ingénuité, poésie.

Henri **ROUSSEAU** (1844-1910) dit Le Douanier.

Des peintres de l'Europe de l'Est.

### *LES NABIS (En 1888)*

De l'Hébreu "prophètes". Couleurs vives, fortes, pures. Caractère intimiste. Intérieurs bourgeois puis espaces ensoleillés.

Pierre **BONNARD** (1867-1947)

Edouard **VUILLARD** (1868-1940)

## LES FAUVES (1905-1908)

Inspirés de Van Gogh et Gauguin. Explosion de la couleur; teintes vives et violentes; points ,taches ou aplats; les ombres deviennent mauves, rouges. La forme n'est faite que par la couleur, la ligne est non définie et colorée.

Henri **MATISSE** (1869-1954)

André **DERAIN** (1880-1954).

Maurice de **VLAMINCK** (1876-1958)

Raoul **DUFY** (1877-1953)

Georges **BRAQUE** (1882-1963).

La plupart de ces peintres se sont ensuite engagés dans d'autres directions.

## LE CUBISME (1906...)

Influence de Cézanne et des Arts Primitifs ( expositions universelles, colonies) C'est la tendance la plus révolutionnaire depuis le XVème Siècle dans la peinture figurative. Principe: récuser la perspective classique et le point de vue unique de la Renaissance nouvelle traduction du réel. Les sujets: objets et natures mortes, portraits. Va jusqu'aux confins de l'Art abstrait en fragmentant l'image.

Pablo **PICASSO** (1881-1973)

Juan **GRIS** (1887-1927)

Georges **BRAQUE** (1882-1963)

Fernand **LEGER** (1881-1955) (à ses débuts)

Robert (1885-1941) et Sonia (1885-1979) **DELAUNAY**

## LE CONSTRUCTIVISME (1914)

A la suite du Cubisme. Avant-garde russe. Sculpture (mais aussi ,habillement, meubles..) Accompagne la révolution russe; pas d'émotion ni d'esthétisme.

Abstraction géométrique; les premiers "mobiles"; style dominant des années 20.

Constantin **MALEVITCH** (1878-1935)

Anatole. **RODTCHENKO** (1891-1956)

Vladimir **TATLINE** (1885-1953)

## L'ART ABSTRAIT (1910...)

Principe: il n'y a plus d'images reconnaissables; la signification du tableau tient dans la couleur et dans la forme; désintégration de l'espace, dissolution de l'objet. Opposition à la peinture figurative; l'expression ne passe plus par la représentation du réel.

Les pionniers:

Vassily **KANDINSKY** (1866-1944) la 1ère oeuvre abstraite (1910)

Piet **MONDRIAN** (1872-1944)

Constantin **MALEVITCH** (1885-1935)

Après la 2ème guerre mondiale, inspirera "l'Expressionnisme abstrait", "l'Art conceptuel", "l'Art minimal", "le Land Art".

## **LE MOUVEMENT DADA (1916)**

Mouvement subversif né pendant la guerre. S'attaque aux valeurs établies, à la logique, à la raison et à la science qui n'ont pas évité la guerre. Très destructeur, il va jusqu'à ruiner la notion d'Art elle-même; c'est l'ancêtre du Surréalisme. Collages nombreux, jeux de mots (titre), esprit ludique, provocateur, novateur et destructeur.

Marcel **DUCHAMP** (1887-1968) et le "Ready-Made" ( n'importe quel objet fabriqué en série peut être promu objet d'art).

## **LE BAUHAUS (1919)**

A Weimar, à la fois école d'Art et groupe d'artistes prônant une unité entre l'Art et la technique. Influencé à la fois par l'expressionisme allemand et le Constructivisme russe.

Paul **KLEE** (1879-1940)

Vassily **KANDINSKY** (1866-1944)

## **LE SURREALISME (1924)**

A Paris. Directement issu du mouvement DADA. (peintre+poètes+sculpture); Inspiré par Freud; rôle de l'irrationnel et du subconscient; Les images sont académiques mais elles mettent à jour les tendances profondes." le Manifeste" ( A. Breton 1924)

Salvador **DALI** (1904-1989)

René **MAGRITTE** (1898-1967)

Max **ERNST** (1891-1975)

Juan **MIRO** (1893-1983)

Yves **TANGUY** (1900-1955)

Georges **DE CHIRICO** (1888-1978)

SOUS GROUPE:"COBRA" (1948\_1951)

Copenhague-Bruxelle-Amsterdam

Pierre **ALECHINSKY**( 1927-)

## **L'EXPRESSIONISME ABSTRAIT ( 1947)**

ou "Action Painting" (USA 1952) ou "Abstraction lyrique" (France 1947)  
Peinture très gestuelle; projections et coulures de peinture.

Jackson **POLLOCK** (1912-1956)

Sam **FRANCIS** (1923-)

Hans **HARTUNG** (1904-1989)

Pierre **MATHIEU** (1921-)

Pierre **SOULAGES** (1919-)

Jean-Paul **RIOPELLE** (1923-)

## **LE POP-ART(1956)**

Anglo-américain. S'oppose à l'Expressionnisme Abstrait.

Caractérisé par l'utilisation des images de la vie urbaine et quotidienne: photos de presse, publicité, produits industriels de notre société (Coca-cola), stars (marilyn Monroe), bandes dessinées; utilise beaucoup la sérigraphie.

Andy **WARHOL**(1928-1987)

Jasper **JOHNS** (1930-)

Robert **RAUSCHENBERG** (1925-)

Roy **LICHTENSTEIN** (1923-)

Claes **OLDENBURG** (1929-)

## **OP-ART ou ART CINETIQUE (Années 50)**

Tendance qui privilégie les effets optiques générateurs d'illusions de formes ou de mouvements; dans la tradition de l'Art Abstrait géométrique et de Mondrian.

Victor **VASARELY** (1908-)

## **ART MINIMAL (Fin des années 60)**

En réaction à l'Expressionnisme Abstrait; épuration des formes et des couleurs;pas de préoccupation esthétique;répétitions;utilisation de matériaux préexistants, voire industriels; vers l'Art Conceptuel.

Carl **ANDRE** (1935-)

Franck **STELLA** (1936-)

## **ARTE POVERA (Fin des années 60)**

Italien; en sculpture essentiellement;refuse l'image et la forme à des fins esthétiques;l'idée et le cheminement mental important plus que l'oeuvre; matériaux non artistiques,frustes (terre, graisse, feutre, ciment...)Mets en évidence les propriétés physiques et matérielles (densité, rigidité, maléabilité, conductabilité...)

M. **MERZ** (1925-)

## **ART CONCEPTUEL (1967...)**

New-York. Proche de l'Arte Povera:"rien dans les mains, tout dans la tête !" Il y a souvent besoin d'un mode d'emploi!

En France: groupe Fluxus.

**Ben** (1935-)

Bernard **LAVIER** (1949-)

Jean-Pierre **RAYNAUD** (1939-)

## LAND ART (1968...)

USA. Inspiration des grands sites primitifs (Stonehenge, tumulus, pyramides...)  
Travail dans et sur la nature ,souvent dans des sites d'accès difficiles (montagnes, déserts...) Déplacement de roches, traces, marquages, creux, ajout de tissus...Subi l'érosion et la destruction: Art de l'éphémère; n'est souvent connu que par la photo, les plans, dessins ou films.

**CHRISTO** (1935-)

Richard **LONG** (1945-)

Robert **SMITHSON** (1938-1973)

**GOLDWORTHY**

## LES NOUVEAUX REALISTES (1960-70)

Français;approche de la réalité contemporaine;reflet critique de notre société de consommation et de déchets;r réaction à la sclérose de l'Art Abstrait.

**CESAR** (1921-)

**ARMAN** (1928-)

Daniel **SPOERRI** (1930-)

Niki de **ST PHALLE** (1930-)

Yves **KLEIN** (1928-1962)

Martial **RAYSSE** (1936-)

Jean **TINGUELY** (1925-1991)

## LES HYPERREALISTES (1965)

USA; se réclame d'une esthétique exacte, impersonnelle et neutre; personnages *copie conforme*; utilise des résines.

John **DE ANDREA** (1941-)

Hanson **DUANE** (1925-)

## NOUVELLE FIGURATION (Années 65)

100%. française; Souci du travail bien tourné; proche du réalisme social et politique; atmosphère de cinéma, souvent tragique.

Jacques **MONORY** ( 1934-)

## FIGURATION LIBRE (Années 80)

Jeunes artistes mariant sans complexe le rock, la mode, la bande dessinée, les héros populaires, l'art urbain des graffitis.

Robert **COMBAS** ( 1957-)

Keith **HARING** ( 1958-1990)

Hervé **DI ROSA** ( 1959-)

etc, etc....car cette belle histoire continue...