

# Programme d'atc en classe de terminale

- > Programme Terminale débutant normalement à la révolution Industrielle, mais plutôt reprise au 19ème siècle.
- > Dès lors, 4 grandes périodes caractéristiques :
  - Le 19ème siècle – le siècle des réactions.
  - Début du 20ème siècle (1900-1939) – l'invention de la modernité.
  - De 1940 à nos jours – l'art en question.
  - L'époque contemporaine.

## 1- Le 19ème siècle – le siècle des réactions

- > Période bien remplie mais courants familiers (voir programme de Français de Première) et familiers.
- > Attention aux réactions en chaîne : chaque courant s'inscrit contre celui (ou ceux) qui le précède(nt).

### Ia – du Néoclassicisme au Romantisme

#### Ia1- Le Néoclassicisme

- > La seconde moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle au début du XIX<sup>e</sup> siècle voit la défaite du colorisme, et des formes complexes (courbes, contre-courbes, etc.). L'art de la séduction, de la sensualité, de l'artifice et du factice de la peinture de Boucher, Fragonard, ou de l'architecture Rococo, cède sa place à un art qui se veut vertueux.
  - > Plusieurs événements remettent alors l'Antiquité au goût du jour (découverte des ruines de Pompéi et d'Herculanum en 1748, publication des premiers recueils de gravure de l'italien Piranèse sur les antiquités romaines ...).
  - > Le Néoclassicisme (càd. Nouveau classicisme) va s'étendre jusqu'au milieu du 19ème siècle, avec l'Antiquité comme modèle idéal de l'art.
  - > Emprunts des canons esthétiques de l'Antiquité.
  - > Recherche d'un art de l'équilibre (par le biais d'une construction rigoureuse et géométrique), d'une élégante précision, sans excès de style ni d'expressions passionnelles.
- Jacques-Louis DAVID / Dominique INGRES ...



#### Ia2- Le Romantisme

- Début du 19ème siècle, querelle des Anciens et des Modernes.
- > Le Néoclassicisme prend ses sujets dans la civilisation antique, revisitée par le bon goût.
  - > Le Romantisme (courant se définissant comme moderne) rejette le conventionnel, met en valeur le caractère des personnages et leur expression. Maîtres mots : passion, couleur !
  - > thématiques privilégiées : communion avec la nature dans ce qu'elle a de sauvage et de mystérieux, plongée dans l'inconscient, refus de toute visée moralisante, goût pour l'irrationnel, intérêt porté à l'époque médiévale.
  - > exprimer par la suggestion, des sentiments intenses, mystiques ou fugitifs, les extases et les tourments du cœur et de l'âme.
- Théodore GÉRICAULT / Eugène DELACROIX ...



## Ib – Réalisme et figuration du monde moderne

À peine le Romantisme triomphe-t'il qu'apparaît déjà le Réalisme.

### Ib1- Le Réalisme

Ce courant se veut le reflet de son temps :

- > Rejet des scènes exotiques, des batailles épiques ...
- > Focalisation plutôt sur le monde rural (Jean-François MILLET), le monde politique (caricatures de Honoré DAUMIER), le monde contemporain (cf. ZOLA en littérature).
- > Rejet de l'idéalisation.
- > Volonté de rendre la réalité contemporaine telle que le peintre la voit.



### Ib2- Les Pompieri

Par opposition, les peintres Pompieri poursuivent la tradition et produisent des œuvres académiques, souvent à vocation morale :

- > peintures religieuses,
  - > portraits de célébrités
- Alexandre CABANEL / William BOUGUEREAU ...



## Ic- Ruptures et impressions fugitives

### Ic1- L'Impressionnisme

Beaucoup d'évolutions techniques :

- > invention de la photographie (1826 – Nicéphore Niepce).
  - > Lefranc invente en 1850 le tube de peinture en zinc. Emporter ses couleurs hors de l'atelier devient alors possible.
  - > Le chevalet devient plus léger, la toile est vendue toute apprêtée.
- Le peintre peut désormais aller peindre « sur le motif ».
- > La facture plastique devient rapide et synthétique, cela fait scandale, d'autant plus les peintres vont renouer avec l'artifice de l'évocation mythologique pour la représentation des nus féminins.
  - > Claude MONET, Auguste RENOIR, Alfred SISLEY, ... vont privilégier le plein-airisme, une peinture aux tons clairs, qui délaisse tout sujet explicite.
  - > Influencés par les paysages urbains, les bals, les loisirs à la campagne bref, la vie moderne sous ses aspects les plus séduisants.



## Id- Fin de siècle symbolique et en contrastes

### Id1- Le Symbolisme

Certains artistes, fatigués du matérialisme et du naturalisme ambiants, vont se tourner vers l'imaginaire, les formes inconscientes de la pensée, le mystère des légendes anciennes, la pureté des civilisations primitives.

- > Rejet de la réalité et ouverture d'un espace imaginaire
- > Sa particularité vient de l'exploitation des codes picturaux classiques où le symbole est central.

Gustave MOREAU / Puvis DE CHAVANNE ...



### 1d2- L'École de Pont-Aven et les Nabis

- > Rejet de toute figuration naturaliste.
- > Revendiquent l'emploi de couleurs arbitraires détachant la peinture de la vraisemblance. Tous les ouvrages d'art citent le légendaire commentaire de MAURICE DENIS « un tableau est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées ».
- > La liberté plastique de Paul GAUGUIN influencera durablement les artistes postérieurs.



## 2- Début du 20ème siècle (1900-1931)

Nombreux courants artistiques à travers lesquels les artistes semblent se poser la question des limites entre chaque domaine des beaux-arts (peinture, sculpture, architecture) et ne cessent de les repousser.

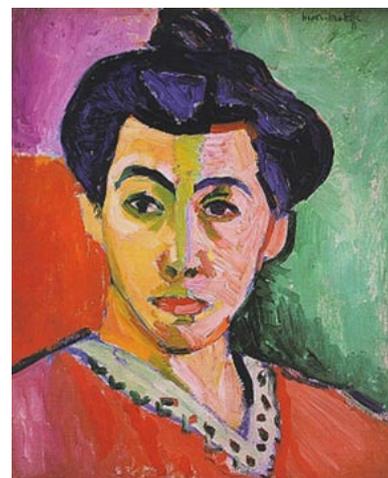
- > L'art devient un défi aux conventions, tourne le dos à la figuration, utilise tous les matériaux et n'a de cesse d'envahir l'espace.

### 2a- L'invention de la modernité

#### 2a1- Les Fauves

Mouvement du début du siècle.

- > Simplification des formes et des perspectives.
  - > Juxtaposition de tons et couleurs purs.
  - > Même si les peintres restent fidèles aux genres traditionnels : nature morte, portrait, paysage.
  - > Abandon du relief, des ombres (intérêt pour le vitrail).
- Henry MATISSE / Georges ROUAULT



#### 2a2- L'expressionnisme

L'influence des Fauves se fait sentir dehors de la France :

- > développement dans les pays germaniques, surtout en Allemagne de 1900 à 1925.
- > Met en avant la subjectivité, donc la sensibilité individuelle (en réaction à la transcription objective des impressionnistes).

Deux courants s'inscrivent dans l'Expressionnisme :

- Die Brücke
- Der Blaue Reiter.

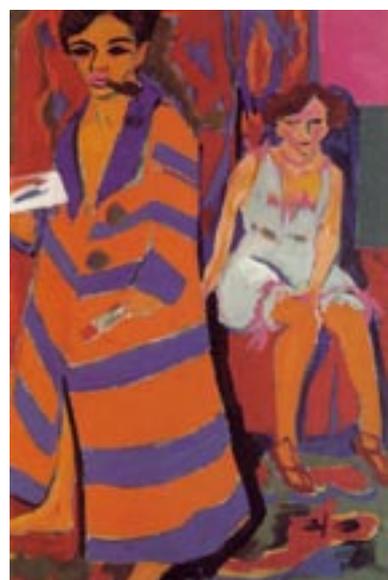
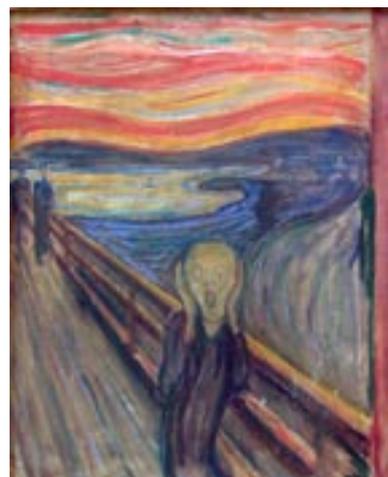
- > Les peintres expressionnistes voient dans la couleur une possibilité de quitter la convention et la réalité optique.

- > La couleur et la forme comme un tout permettent d'exprimer les expressions, les passions humaines.

- > attitude spirituelle favorisant la force psychique et son jaillissement plutôt que la forme plastique. Le peintre vise plus à exprimer son émotion que la réalité. Il a tendance à violenter la forme et à accentuer les illuminations de couleur.

Origines: Vincent VAN GOGH / Edward MUNCH

Puis: Ernst Ludwig KIRCHNER / Franz MARC / Emil NOLDE ...



### 2a3- Le Cubisme

Pablo PICASSO et Georges BRAQUE transforment radicalement le vocabulaire plastique traditionnel et réfléchissent à des systèmes permettant la déconstruction de regard.

- > Petits nombres de sujets (portraits, natures mortes, paysages) : univers réduits à l'environnement familier, le quotidien.
- > Gamme chromatique limitée (vert, ocre, bleu et gris).
- > Simplification et géométrisation de plus en plus poussées.
- > Jeu de passages entre les différentes formes créant le volume et l'espace.
- > Utilisation d'une touche ample et orientée, contribuant à la solidification des objets et à la structuration de la toile.
- > Plans discontinus, fragmentation des masses. Décomposition de l'objet qui se trouve brisé, déployé sur toutes ses faces, ouvert de l'intérieur non point tel qu'il est vu, mais tel qu'il est pensé.



### 2a4- Le Futurisme

Fustigeant tout l'art du passé, les futuristes désirent se tourner vers la dynamique du monde moderne.

- > Nouvelle culture devant exalter le mouvement (seule réalité du monde moderne).
  - > Tout est dynamique, vibrations, déplacements.
  - > Hymne à la vie moderne, à la civilisation machiniste, à la vitesse
- Luigi RUSSOLO / Umberto BOCCIONI



## 2b – Naissance de l'Abstraction

L'Abstraction est apparue au 20ème siècle après un lent processus de schématisation.

### 2b1- Les Avant-Gardes Russes

Les premières avant-gardes russes puisent leur inspiration dans l'imaginaire populaire de leur pays, mais en voulant insérer dans le quotidien des solutions modernes.

- > recherches d'un art adapté à la volonté révolutionnaire : propose ainsi un art éloigné de toute illusion.
- > L'œuvre d'art ne cherche plus à ressembler, mais exprime une forme, une idée, une sensation.

Vassily KANDINSKY / Paul KLEE / Kasimir MALEVITCH / Piet MONDRIAN



### 2b2- Dada

L'écrivain TRISTAN TZARA et l'artiste JEAN ARP réagissent contre la guerre, tournant l'art en dérision, dans un souci d'abstraction dépouillée.

- > Expérimentation avec humour, dérision et provocation.
- > Art provocateur, humour subversif, mouvement contre-artistique
- > Importance du hasard (mot dada trouvé par hasard dans le dictionnaire).
- > Bouleversement des catégories traditionnelles des arts.

Francis PICABIA / Marcel DUCHAMP / Max ERNST ...



### 2b3- Le Surréalisme

Après dislocation du groupe dadaïste, de nombreux artistes se réunissent, animés par le même désir de dépasser les apparences du réel, pour accéder au domaine merveilleux.

> Le mouvement cherche à intégrer les dernières recherches de la psychanalyse : découverte de l'inconscient, pratique de l'automatisme, exploration du rêve, valeur accordée au hasard.

> L'onirique, le choc visuel produit par la juxtaposition d'images ou d'objets incongrus, mais toujours agencés dans une production signifiante, sont l'un des fondements de la poésie surréaliste.

> vise à découvrir de nouveaux rapports entre les objets.

> irruption dans la vie de l'irrationnel, de l'inconscient, du spontané, du fortuit.

Max ERNST / René MAGRITTE / Salvador DALI ...



## 3- De 1940 à nos jours – l'art en question.

### 3a- L'après-guerre - Éclectisme et profusion

Bilan humain, matériel et économique de la 2<sup>de</sup> guerre mondiale et sans précédent dans l'histoire.

> Bilan des génocides, bombes nucléaire, etc.

> Remise en cause de tout ce qui a été fait précédemment.

> Volonté de repartir sur de bases nouvelles.

> Paris libérée renoue immédiatement avec son rôle de capitale mondiale de l'art.

> Paris d'après la guerre témoigne d'une certaine vitalité artistique,

#### 3a1 – Les grandes figures

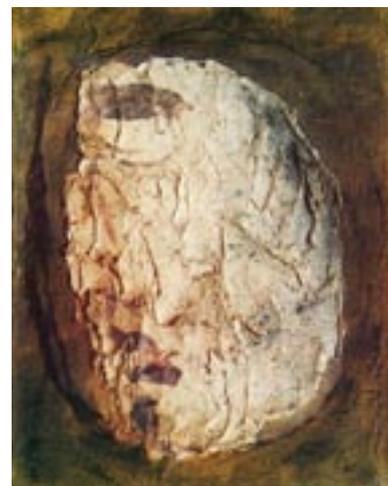
Présence des grandes figures de la scène artistique française d'avant-guerre (Pablo PICASSO, Henry MATISSE, Georges BRAQUE ...) qui deviennent des héros officiels et consacrés.

#### 3a2 – Jeunes peintres de tradition française

> Volonté de renouer avec la tradition française picturale.

> Mais l'iconographie se partage, sur le vieux continent en de multiples tendances.

Nicolas DE STAËL / Jean FAUTRIER / Jean DUBUFFET



### 3b- L'École de New-York

Art américain d'après-guerre se détache progressivement de ses références et invente une nouvelle modernité représentée par l'expressionnisme abstrait

#### 3b1- L'expressionnisme abstrait

> Goût pour l'automatisme, le biomorphisme (permettant d'échapper au modèle cubiste).

> Consiste à retranscrire ses pensées et ses sentiments avec des formes abstraites et des couleurs très variées.

> Prône avant tout l'expression spontanée de l'individu dans l'acte de peindre.

#### - L'Action Painting :

L'idée est de donner de l'importance à la texture et à la matière ainsi qu'aux gestes de l'artiste.

Insiste sur la gestualité et l'engagement physique qui président à l'élaboration de l'œuvre :

> Couleur jetée violemment sur la toile

> Mouvement du pinceau

> Instantanéité du geste

permettant d'exprimer une pulsion, une tension intérieure.

Jackson POLLOCK



#### - Le Colorfield :

L'unification des couleurs et des formes est la plus importante.

Permet à la peinture de s'émanciper du sujet : le tableau ne peut que représenter lui-même.

> Conférer une valeur spirituelle, un absolu par une intensité chromatique inédite.

Mark ROTHKO



### 3b2- Le Pop'Art

- > Réaction à l'expressionnisme abstrait, jugé trop cérébral et élitaire.
  - > Années 60, développement de la société de consommation.
  - > Empruntant ses codes à la publicité et à la culture de masse, cette revendication « kitsch » stigmatise la société de consommation.
  - > Thèmes artistiques pris dans la vie quotidienne, dans la culture de masse.
  - > Répétition, reproduction automatique comme aspect de la création contemporaine.
- Andy WARHOL / Roy LICHTENSTEIN / Robert RAUSCHENBERG / Jasper JOHNS



### 3c- Les Avant-gardes

À la manière de Duchamp et ses ready-made, elles s'affirment par leur caractère provocateur, iconoclaste, le refus d'assimiler l'œuvre d'art à un produit de consommation. Elles font plus appel à une démarche intellectuelle qu'à des qualités plastiques. Elles évitent les supports traditionnels des arts plastiques. Elles cultivent un caractère accrocheur, provocateur, iconoclaste.

#### 3c1- Op'art et Art Cinétique

Fin des années 50, tentatives des artistes de faire rentrer le mouvement dans l'œuvre d'art.

- > Mouvement réel (art cinétique)
- > mouvement simulé – par la couleur, par des effets d'optique – (optical art).

Rafael SOTO



#### 3c2- Le Nouveau Réalisme

- Définition : Pierre RESTANY : « nouvelle approche perceptive du réel... accumulation de fragments du réel ».

> Comme le Pop' Art, le nouveau réalisme met l'objet en vedette ; mais, plutôt que de glorifier l'objet de grande consommation, il a un aspect souvent critique mettant en évidence la civilisation du déchet.

> Volonté d'être en prise directe avec le réel, par opposition à la peinture abstraite en vogue à l'époque.

> Les artistes prônent l'utilisation d'objets manufacturés, un art d'assemblage et de l'accumulation.

CÉSAR / ARMAN / Raymond HAINS



#### 3c3- Renouveau de la figuration

##### Nouvelle Figuration

- > Images détournées des sociétés urbaines.
- > L'image-choc prise dans le mouvement de la vie.
- > Influence du Pop'Art notable.

Hervé TÉLÉMAQUE / Robert COMBAS / Jean-Charles BLAIS



### Hyperréalisme

Représentation de la réalité neutre, froide, aseptisée, dépersonnalisée, véritable expression photographique, détail du monde réel.

> Intégration radicale de la pratique photographique ) la peinture et à la sculpture.

> Réflexion sur le rapport complexe qu'entretient l'art entre réalité et représentation.

Chuck CLOSE / Gerhard RICHTER / Duane HANSON



### **3d4- Renouveau abstrait**

#### Conceptualisme

L'œuvre est le support de la pensée.

> privilégie le « concept » l'idée de l'art plutôt que sa réalisation : « L'art, c'est l'idée » (Kosuth)

> La linguistique y joue un grand rôle: tout partirait du langage et reviendrait au langage faisant fi des messages recueillis par les sens.

Joseph KOSUTH



#### Minimalisme

Objet d'art contemporain (sculpture ?) qui semble fonder sa valeur artistique sur une absence paradoxale de contenu artistique.

> Utilise des matériaux neutres (briques, ciment, métal, tissus usagés), des formes élémentaires, un minimum de couleurs.

> Interactivité avec l'espace autour de l'œuvre et avec le spectateur.

Carl ANDRÉ / Robert MORRIS



### **3d5- L'art et son objet**

#### Fluxus et Happenings (événements)

« L'art s'identifie à la vie. »

> L'œuvre d'art consiste à organiser des manifestations-spectacles encore appelées « événements », « performances », « happenings », consistant en des spectacles accrocheurs avec des fracas, du bruit, une musique tonitruante et un grand désordre plus ou moins orchestré.

> Ailleurs, on modifie l'environnement par des « installations ». Toutes ces manifestations constituent le plus souvent des œuvres éphémères et font appel à une large participation des spectateurs

Robert FILLIOU / Joseph BEUYS



#### Arte Povera

Groupe d'artistes italiens fonde une esthétique « pauvre » et militante

Refus d'assimiler l'œuvre d'art à un produit de consommation, culte porté à la pauvreté qui élève la banalité au rang de l'art.

> Déconstruction du langage de l'art.

> Exaltation des matériaux rudimentaires, organiques, naturels

Mario MERZ / Giuseppe PENONE



#### Body Art

En rupture avec l'image du corps socialisé, des artistes décident de retourner contre eux mêmes le geste créateur, mêlant ironie, provocation et sacrifice.

Michel JOURNIAC / Gina PANE / ORLAN

#### Le Land Art

Suite du mouvement de retour à la nature des années 60.

Sortant de la galerie, les land-artistes travaillent en contact direct avec le paysage.

> investissent entièrement le site

> œuvres souvent éphémères et toujours éloignées dont la seule trace est la photo.

Robert SMITHSON / Walter de MARIA



## 4- Époque contemporaine

On peut définir l'art contemporain comme l'art « en train de se faire ».

L'expression n'est employée de manière usuelle que depuis les années 80, et elle demeure ambiguë.

### 4a- Le postmodernisme

La notion de «postmodernisme» se veut une réaction à la théorie moderniste et un rejet des avant-gardes du 20e siècle.

En réaction contre l'abstraction et les avant-gardes, le post-modernisme est un retour vers la tradition, les mythes du passé (Citationnisme), sans se priver d'une critique sociale.

Face à l'exigence de pureté, de table rase, de progrès de l'art moderne, le post modernisme revendique l'impureté, la séduction avouée et le plaisir.

Il s'agit de courant « néo » ou de courants revisités.

> Une des particularités des artistes postmodernistes est, si l'on peut dire, d'intégrer tous les styles au sein même de leur propre pratique.

> C'est un retour à la décoration, aux motifs empruntés au passé, et à l'éclectisme, s'appuyant sur un regard nouveau porté à la culture populaire.

> Les références à l'art du passé peuvent prendre des formes très diverses, depuis l'utilisation de détails stylistiques jusqu'à l'application rigoureuse de règles formelles anciennes. Les modalités peuvent également varier, de l'hommage à la citation ironique  
Jeff KOONS / Barry FLANAGAN



### 4b- L'art Vidéo et L'art numérique

Les avant-gardes actuelles ont bénéficié des progrès technologiques permettant aux artistes de s'exprimer au moyen de supports nouveaux : photo, art vidéo, art numérique, holographie, avec toutes les mixités entre eux et avec d'autres arts.

L'image devient dynamique à travers la vidéo et le cinéma

Nam-June-PAIK, / Bill VIOLA

Artistes travaillant sur ordinateur.

Œuvres immatérielles pouvant être accessibles par Internet.

L'art devient interactif : Exploitation de l'interactivité avec le spectateur ou avec les internautes par le Réseau.

Judith DARMONT / Piotr KOWALSKI

