

Symbolisme

Critique d'art Gereges-Albert Aurier définit le symbolisme en parlant de
guin : « L'oeuvre d'art devra être premièrement idéiste, puisque son idéal unique
sera l'expression de l'idée en formes ; deuxièmement symboliste, puisqu'elle
primera ses formes ; troisièmement synthétique, puisqu'elle écrira ses formes, ses
signes selon un mode de compréhension général ; quatrièmement subjective,
puisque l'objet n'y sera jamais considéré en tant qu'objet, mais en tant que signe
perçu par le sujet ; cinquièmement l'oeuvre d'art devra être (c'est une
conséquence) décorative. ». Poètes peintres rejetant le positivisme, technologie,
matérialisme. Influence du Romantisme et Préraphaélisme, rejet du Réalisme,
pressionnisme, Naturalisme. Inspiration de la mythologie antique, germanique,
ique... légendes mythes contes Bible.. Projection du rêve fantastique, solitude et
mort. Fascination pour la femme et recherche de l'harmonie esthétique

Post-Impressionnisme: AU-DELA DE LA NATURE
1885 à 1905

NEO-IMPRESSIONNISME
ou DIVISIONNISME ou POINTILLISME
Etudient la loi du contraste simultane des couleurs de Chevreul.
Melange optique = éclat vibrant, revent d'un art-science
Touches de couleurs pures separees et juxtaposees, cadre
peint de petits points dans une couleur complementaire...
Georges Pierre SEURAT (1859-1935);
Paul SIGNAC (1863-1935);
Camille PISSARRO (1863-1944)...

Vincent VAN GOGH (1853_1890)
Vision tourmenté du monde, couleur libérée.
Triomphe de la forme. Inspire des estampes
Japonaises (Portrait du pere Tanguy) courbes,
volutes, stylisme. Champs de ble aux corbeaux
noirs la touche s'allonge et dessine la forme

Paul CEZANNE (1839-1906)
Origine du cubisme.
Construction-reconstruction, distorsion de la
perspective. Traitement géométrique. Laissant
partie de toile vierge.

Synthétisme/ Ecole de Pont-Aven: POETIQUE ET SACRE
1888 à 1905

SYNTHETISME, ECOLE DE PONT AVEN
refusent le systeme scientifique du neo-impressionnisme. Le Finistere, paysages primitifs, rites, legendes, themes
religieux s'inspirent des estampes Japonaises, cloisonnisme, (diagonale ou pilier) Aplats de couleurs vifs, pas
d'ombres ni de lumieres, cernes entourant les figures. Paul GAUGUIN (1848-1903) Emile BERNARD (1868-1944)

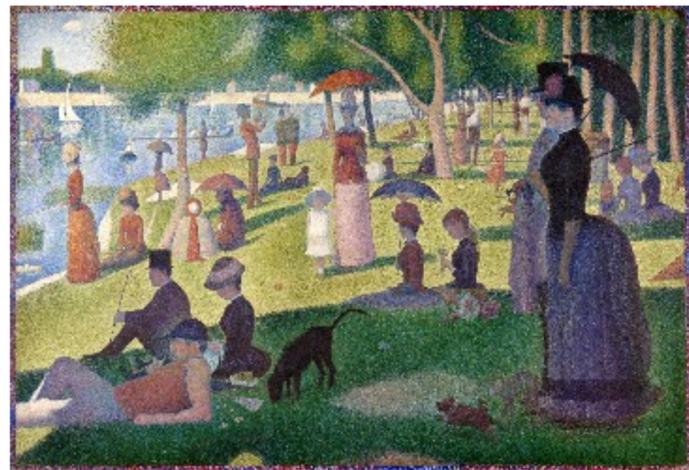
Maurice DENIS: "Se rappeler qu'un tableau -
avant d'être un cheval de bataille, une
femme nue, ou une quelconque anecdote -
est essentiellement une surface plane
recouverte de couleurs en certain ordre
assemblé"
1890

Expressionnisme, Die Brücke : F
1895 à 1916

L'EXPRESSIONNISME, DIE BRUCKE (Le pont). D
inspiration de l'art primitif. Mal etre avant la 1ere g
refusent le profit tourmente, violence, quartiers pauvr
rue a Berlin MUELLER: (harmo

Les Nabis: LA MATERIALITE DU TABLEAU
1888 à 1905

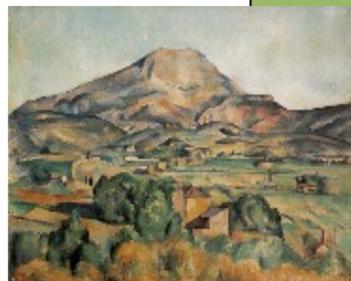
LES NABIS: (prophetes en Hebreu). La ligne se déploie, a
2 tendances: 1° Paul SERUSIER (1863-1927) et Maurice D
2° Les modernes : Pierre BONNARD, Henri VUILLARD s

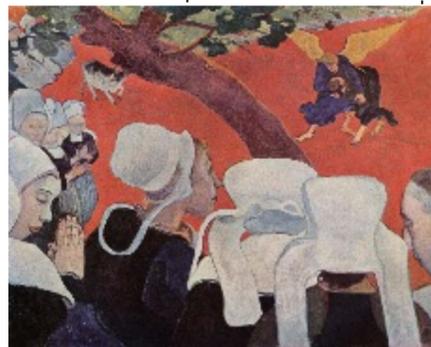
"Un dimanche à la Grande Jatte" (1884-1886) SEURAT
1884

"Talisman" Paul SERUSIER
(1863-1927), paysage presque abstrait,
sur fond de boite a cigares
1888

"Montagne Sainte Victoire"
Paul CEZANNE
(1839-1906)
1885

"La Vision après le Sermon" ou "La lutte de Jacob
avec l'ange" Paul GAUGUIN (1848-1903). Toile qui
marque une étape importante dans l'évolution d'un
style qui communique un sentiment de mystère
plus que la réalité.
1888

"D'où venons nous? Que sommes nous?
Où allons nous?" GAUGUIN (1848-1903)
"j'ai essayé dans un décor suggestif de
traduire mon rêve ... avec toute la
simplicité du métier"
1897

Fauvisme 1905 à 1907

La cage aux fauves. inspire de V. Gogh et de Gauguin, Henri MATISSE (1869-1954). En concurrence avec Picasso mais ils s'admirent. Couleurs éclatantes, arabesques, stylisme, dynamisme vitalité, positif, en opposition à DIE BRUCKE, La danse de Matisse

Dadaïsme et Surréalisme : JOUER AVEC LA REALITE 1915 à 1950

1ere guerre mondiale, rejet de tout, ne croient plus en rien, degout, angoisse, desespoir, P le rire, la caricature, le hasard Anti societe, des valeurs,

Marcel DUCHAMP: READY-MADE, Fontaine, Porte-bou Jean ARP: Construction elementaire selon les lois du hasard (papier decoupes et colles au DADA, poeme forme avec des mots pris au hasard Francis PICABIA: Danse de Saint-G Raoul HAUSMANN: inventeur du photomontage , ABCD, double sens, phonetique et vis ironie sur la machine militaire

PEINDRE LES EMOTIONS

Presde, Allemagne, fracture entre l'ancien et le moderne. Heritage de Van Gogh pour la touche, guerre mondiale, vision, revelation. Plus qu'un mouvement, c'est un etat d'esprit, non carriere, es, hopitaux, morgues, asiles de fous KIRCHNER: personnages entrant dans la mer , scenes de ie entre les humains et la nature) 2 filles dans le bois NOLDE: Les masques

arabesques, la peinture est plus importante que le sujet. ENIS () Les religieux, histoires, mythes, mystères et sacré; c d'intérieur Paul RANSON, MAILLOL les arts appliqués.

Futurisme : DYNAMISME ET URBANNITE 1909 à 1930

LES FUTURISTES ITALIENS
Photographie scientifique et chronophotographie Mouvement lineaire,(corps en deplacement) excentrique,(expansion de la matiere) concentrique (spirale) vitesse, deplacement, dilatation, spirale Luigi RUSSOLO, dynamisme d'une automobile BALLA, dynamisme d'un chien en laisse BOCCIONI; formes uniques dans la continuite de l'espace A l'initiative du poete Marinetti

Cubisme : ENFREINDRE LES REGLES 1907 à 1920

Mise a plat de la perspective, l'artiste est un createur Geometrisation de la forme, points de vues multiples. PABLO PICASSO (1881-1973): Les demoiselles d'Avignon, revolution plastique 1er collages, nature morte a la chaise cannee Guitare, 1er objet en relief en toile, assemblage GEROGES BRAQUE (1882-1963): Maison a l'Estaque (matisse dira qu'on dirait des cubes) Ajoute des objets du reels (chiffres et lettres au pochoir) (Le Portugais) idee du trompe l'œil (peintre decorateur)

Naissance de l'art Abstrait: LIBERER LA TOILE 1910 à 1940

Abstraction Lyrique : LE TEMPS INTERIEUR, LE TEMPS EXTERIEUR, LA PUISSANCE DE L'EMOTION

1910 à 1960

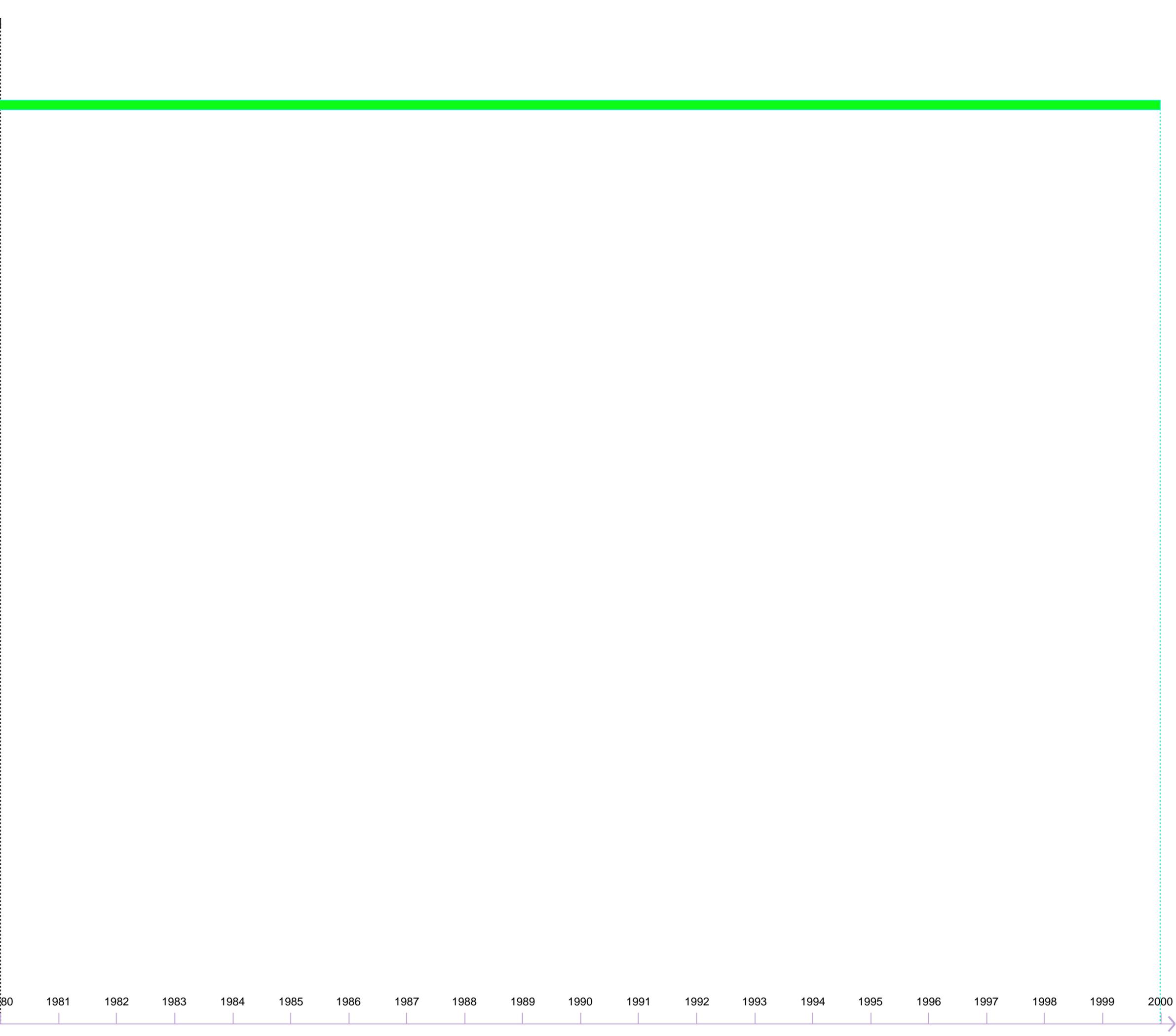
pacifiste: utilisent la provocation, l'absurde, l'irrespect,
anti art , FATAGAGA

outeilles, L.H.O.O.Q,
u hasard) TZARA: poete et co-auteur du manifeste
uy (1 cadre vide, ficelle, 3 petits bouts de carton)
uel Max ERNST: le collage, Le Rossignol chinois,

Expressionnisme Abstrait : LE POUVOIR DE L'ESPRIT
1940 à 1960

NET ET LA NECESSITE INTERIEUR

1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

(1884-1889)
Les Bourgeois de Calais,,
Auguste Rodin
(1840-1917)
1884

La Nuit de Ferdinand Holder
(1889-1890)
Peintre suisse, se détourne du
Naturalisme en 1890, s'attache à
représenter différents états d'esprits,
sujets comme sommeil, rêves, mort,
érotisme... Ici se représente en
sommeil à différents moments éveillés
par la mort alors qu'il est en
présence d'une femme. Ne
représente pas un moment précis ,
mais évoque l'essence de la nuit et
de la mort.
1889

Le 18 septembre dans le
Figaro publication
manifeste Symbolisme par
poète Jean Moréas. Il
déclare que l'essence de
la réalité cachée ou
véritable ne peut être
communiquée que par l'art
ou la poésie.
1886

Le baiser, Auguste Rodin
(1840-1917) Communique
idées et émotions à travers la
pose et composition.
1889

