

Histoire des Arts : XXe siècle et notre époque

La violence du XXe siècle : les 2 conflits mondiaux . La révolution scientifique et technologique. La Ve république. La construction européenne.

Naissance de l'abstraction. Omniprésence de l'image. Eclatement des styles. Société de consommation et culture de masse. Apparition des nouvelles technologies.

Des pistes pédagogiques et des liens avec quelques caractéristiques de la région Alsace.

Fiche réalisée par Isabelle GROSREY, Fabienne PY, Patrick STRAUB conseillers pédagogiques départementaux en Arts visuels dans le Bas-Rhin.

0388459237

Type d'oeuvre	Titre Caractéristiques	Nom des artistes / Lieux à visiter ...	Quelques mots clés...
Une architecture : Ouvrage d'art (Pont)	« Passerelle Mimram »	Marc MIMRAM , architecte parisien Jardin des 2 rives. Strasbourg	Pont à haubans Relier une rive à une autre Coopération transfrontalière Passage piétons / vélos Double tablier Symbole de l'Europe
Une architecture : Ouvrage d'art (Café - Dancing)	« L'aubette » 1926 / 1928 Dans le domaine pictural et architectural, le mouvement De Stijl se caractérise par une limitation stricte des moyens .	Décorations intérieures conçues entre 1926 et 1928 par : Jean Arp* Sophie Taeuber- Arp* Theo Van Doesburg	Œuvre d'art total : sols, murs et plafonds couverts de compositions colorées. De Stijl est caractérisé par : • L'usage uniquement des couleurs primaires (bleu, jaune, rouge), du blanc et du noir ; • L'usage uniquement de lignes droites et orthogonales ; • Les couleurs sont appliquées en aplat, sans mélange ou dégradé ; • Les formes se limitent à des rectangles ; • Une dynamisation de l'espace par le jeu des diagonales Projets, maquettes et photos anciennes visibles au M.A.M.C.S
Une architecture : Habitat (gratte – ciel)	« Chrysler Building » New York	William Van Allen (1883 / 1953)	Manhattan 319 mètres / 77 étages Style Art Déco Flèche à 319 mètres / 8 aigles de pierre Construction de 1928 à 1930 : acier inoxydable, granit, marbre, béton Un symbole de l'Amérique Ecole de Chicago (1870 / 1910) : naissance du gratte-ciel
Une affiche		Tomi Ungerer www.musees- strasbourg.org/collection/tu.html	Illustration / Satire Collections / Jeux de mots Abécédaire de l'artiste
Une sculpture	« Petite vénus de Meudon » 1957 « Le penseur » 1904 « Ligne indéterminée » "La fontaine Stravinsky" 1983	Jean Arp* (1886 / 1966) Auguste Rodin* (1840 / 1917) Bernar Venet (1941) Niki de Saint Phalle (1930 / 2002) et Jean Tinguely (1925 / 1991)	

Œuvres photographiques	« Portrait de Baudelaire » « La Vague brisée » « La femme aveugle » « Les larmes, 1932 » « Henri Matisse, Vence, Villa "Le Rêve", France, 1944 « Omaha beach, 6 juin 1944 » « Les Américains » « Water Towers, 1980 » « Les poissons me fascinent, 1986 » (série Les Aveugles »)	Nadar (1820 / 1910) Gustave Le Gray (1820 / 1884) Paul Atget (1857 / 1927) Karl Blossfeldt (1865-1932) August Sander (1876-1964) Paul Strand (1890 / 1976) Man Ray (1890 / 1976) Henri Cartier – Bresson (1908) Robert Capa (1913 / 1944) Robert Franck (1924) Maurice Depardon (1942) Bernd et Hilla Becher (1931 et 1934) Patrick Bailly Maître Grand Sophie Calle (1953) Andréas Gursky (1955)	
Œuvres cinématographiques <i>Mais aussi...</i>	« La Sortie de l'usine Lumière à Lyon, 1895» « L'arroseur et arrosé, 1895» Première représentation publique à Paris 1895 « Le Voyage dans la Lune, 1902 » Un film de référence pour son côté artistique et ses « effets spéciaux » « The Kid, 1921 » Premier long métrage de Charlie Chaplin « Le chanteur de jazz, 1927 » Premier film parlant « Blanche Neige et les 7 nains, 1937 » Premier long métrage animé « Le cuirasser Potemkine, 1925 » « Metropolis, 1927 »	Auguste (1862-1954) et Louis Lumière (1864 -1948) Georges Méliès (1861-1938) Charlie Spencer Chaplin (1889 – 1977) Alan Crosland (1894 – 1936) Walter Elias Disney dit Walt Disney (1901 – 1970) Sergei M.Eisenstein, (1898 - 1948) Fritz lang (1890 - 1976) ...	

Principaux mouvements picturaux (Avant guerre 1914)	Caractéristiques du mouvement	Des artistes / Dates * Œuvre présente au M.A.M.C.S	Quelques mots clés...
L' art déco	Style et courant européen qui apparaît en 1920 dans l'architecture et les arts décoratifs	Tamara de Lempicka (1898/1980) René Lalique (1860/1945) Le Corbusier (1887/1965)	Epuration / fonctionnalisme Ornementation Simplification et géométrisation des formes Symétrie / Compositions équilibrées Béton armé
Le symbolisme	Les peintres symbolistes ne peignent pas fidèlement l'objet, contrairement aux naturalistes , mais recherchent une impression, une sensation, qui évoque un monde idéal et privilégient l'expression des états d'âmes. Les symboles permettent d'atteindre la réalité supérieure de la sensibilité.	Gustave Moreau (1826-1898) Gustav Klimt (1862-1918) Odilon Redon (1840-1916) Fernand Khnopff (1858-1921) Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898)	L'imprécision avec les demi-tons, les demi-teintes. Le silence, le mutisme : le silence est une vertu en soi, il porte en lui la promesse de retour de l'ange, du messager. La mélancolie La nature Le mystérieux
L' expressionnisme	Tendance apparue au début du XX ^e siècle qui privilégie l'intensité de l'expression.	Edvard Munch (1863-1944) Georges Rouault (1871-1958) Egon Schiele	Rapport insolite et irréalisme des couleurs Vigueur de la touche Primitivisme Violence graphique Vision pessimiste du monde
Le fauvisme A partir de 1905...	Le fauvisme est caractérisé par l'audace et la nouveauté de ses recherches chromatiques , les peintres ayant recours à de larges aplats de couleurs violentes, pures et vives, et revendiquant un art basé sur l'instinct. Son précurseur fut Henri Matisse.	Henri Matisse André Derain Maurice de Vlaminck Georges Braque Raoul Dufy Kees van Dongen	Simplification et accentuation des formes, Couleurs pures : tons jaunes et orangés Expression des sensations et émotions Aplatissement de l'espace Texture visible Cerne noir autour des personnages
Le cubisme De 1907 à 1920	Le cubisme est un mouvement artistique qui s'est développé à l'initiative de Braque et de Picasso. Il prend source dans les écrits et dernières œuvres de Paul Cézanne. Après la Première Guerre mondiale, le mouvement s'essouffle, avant de s'éteindre vers les années 1920.	Paul Cézanne Picasso* Braque Juan Gris Fernand Léger (1881 – 1955) Robert Delaunay*	Collages (journaux, faux bois, papiers collés) : introduction du réel dans une composition picturale Géométrisation des formes Multiplicité des points de vues Affirmation de la bi- dimensionnalité de l'image Introduction de lettres et de mots dans les œuvres « Traitez la nature par le cylindre, la sphère, le cône... ». Cézanne Un art total : poésie, musique, danse et beaux arts sont concernés.
Le futurisme De 1906 à 1914	Lié au fascisme, ce mouvement d'origine Italienne qui apparaît vers 1909. Les futuristes s'inspirent du modernisme des villes, de l'industrie et de la vitesse, en décomposant <i>les mouvements</i> .	Giacomo Balla (1871-1958) Gino Severini (1883- 1966) Umberto Boccioni	Mouvement littéraire et artistique : ▪ Rejet de la tradition esthétique ▪ Exaltation du monde moderne : la civilisation urbaine, les machines et la vitesse.

Principaux mouvements picturaux	Caractéristiques du mouvement	Des artistes / Dates	Quelques mots clés... * Œuvre présente au M.A.M.C.S
L'art abstrait (Naissance 1910)	Courant majeur qui apparaît au début du XX ^e siècle : les artistes de ce courant ne cherchent plus à représenter une réalité ; la force de leurs œuvres réside dans les couleurs autant que dans les compositions. W. Kandinsky est l'un des premiers artistes de ce courant international.	Wassily Kandinsky* (1866-1944) Franck Kupka Hans Arp Malevitch Mondrian	« Impressions » / « Compositions » / « Improvisations » / Le Salon de musique* de Kandinsky Abstraction lyrique / géométrique
(Entre deux guerres)			
Dada	Dada , dit aussi dadaïsme , est un mouvement intellectuel, littéraire et artistique qui, entre 1916 et 1925, se caractérisa par une remise en cause de toutes les conventions et contraintes idéologiques, artistiques et politiques. Dada est né le 5 février 1916 à Zurich (Suisse) par Tristan Tzara.	Jean Arp* Marcel Duchamp* Francis Picabia Kurt Schwitters* Sophie Taeuber* Hannah Höch...	Le jeu Le hasard L'extravagance La dérision et l'humour Collages / Photomontages Matériaux divers dont déchets Ready – mades Les artistes posent la question de la nature et de la fonction de l'art.
Bauhaus	Le Bauhaus est un Institut des arts et des métiers fondé en 1919 à Weimar (Allemagne) par Walter Gropius , et qui par extension désigne un courant artistique concernant, notamment, l'architecture et le design, mais aussi la photographie, le costume et la danse. Ce mouvement posera les bases de la réflexion sur l'architecture moderne, et notamment du style international .	Walter Gropius (1883 / 1969) Johannes Itten Wassily Kandinsky Paul Klee László Moholy-Nagy Marcel Breuer.	Ecole – laboratoire à Weimar puis Dessau Rencontre entre ART et TECHNIQUE : produits industriels adaptés à l'esprit du XX ^e siècle Théorie des couleurs / Pédagogie Artistes – collaborateurs
Le surréalisme A partir de 1924	Mouvement artistique et littéraire qui naît en France : l'orientation esthétique est théorisée en 1924 par l'écrivain André Breton dans Le premier Manifeste du Surréalisme . Influence de la psychanalyse et univers du rêve.	André Breton (1896 -1966) Victor Brauner* Joseph Cornell* Max Ernst*(1891-1976) Salvator Dali (1904-1989) Man Ray	Mondes extraordinaires / Associations étranges Invention de procédés créatifs : ▪ Le cadavre-exquis ▪ Le frottage ▪ L'écriture automatique ▪ Collages surréalistes
L' expressionnisme abstrait (ou Ecole de New York) A partir de 1940	Art américain d'après guerre qui prend divers noms (action painting)	Robert Motherwell (1915 / 1991 Jackson Pollock (1912 / 1956) Clyfford Still (1904 / 1980) Barnett Newmann (1905 / 1970 Franz Kline (1910 / 1962)	▪ Liberté du geste ▪ Peinture abstraite, gestuelle, auto-référencée, appliquée sur de grands formats ▪ Application « All over » ▪ Peintures « Color – field » ▪ Traduction de « l'expérience intérieure du réel »

Principaux mouvements picturaux Après 1945	Caractéristiques du mouvement	Des artistes / Dates	Quelques mots clés... * Œuvre présente au M.A.M.C.S
Art brut A partir de 1945	Art brut est un terme inventé en 1945 par le peintre Jean Dubuffet pour désigner les productions de personnes indemnes de culture artistique. (Enfants, malades mentaux, primitifs...)	Ferdinand Cheval (le facteur Cheval) Adolf Wölfli	Collection du Musée d'art Brut à Lausanne www.museedelartbrut « Le vrai art est toujours là où on ne l'attend pas. Là où personne ne pense à lui ni ne prononce son nom. » Jean Dubuffet
Cobra 1948 / 1951	Cobra (graphie CoBrA) est un mouvement artistique né en 1948, fondé par l'écrivain – poète Christian Dotremont et dissous en 1951 ; « Copenhague, Bruxelles, Amsterdam » du nom des villes dont sont originaires les membres fondateurs...	Asger Jorn Karel Appel (né 1921) Corneille Pierre Alechinsky (né 1927)	Liberté et spontanéité Couleurs vives / Supports inattendus (pages écrites, factures) Peinture épaisse / Liens avec la calligraphie Anti-spécialisation (le musicien peint, le peintre fait de la poésie) Travaux collectifs : œuvres réalisées par plusieurs artistes associés
Pop art (Popular art) A partir de 1960 aux USA	Le pop art est un mouvement qui trouve son origine en Angleterre au milieu des années 50. C'est surtout la branche américaine qui va populariser ce courant artistique devenu majeur, en dénonçant la consommation de masse à tout prix et présenter l'art comme un simple produit à consommer : éphémère, jetable, bon marché...	Andy Warhol (1928/1987) Roy Lichtenstein (né 1923) Robert Rauschenberg Jasper Johns David Hockney Peter Blake	Peinture acrylique et industrielle Sérigraphie Couleurs vives et décalées par rapport à la réalité Culture publicitaire / Représentations populaires Oeuvres multiples / Série Affiches / B.D
Art cinétique / Op art à partir des années 1960	Op art , art cinétique, ou "optique", est un terme utilisé pour décrire certaines peintures qui exploitent la faillibilité de l'œil à travers des illusions optiques. Les œuvres Op art sont en général abstraites.	Bridget Riley Joseph Albers Jean Tinguely (1925- 1991) François Morellet (né 1926) Victor Vasarely (né 1908)	Effets d'optique Mouvements mécaniques Installations lumineuses Œuvres parfois interactives
Minimalisme à partir des années 1960	Le minimalisme (ou <i>art minimal</i>) est un courant de l' <u>art contemporain</u> né aux <u>États-Unis</u> . Pour les minimalistes, il n'y a rien d'autre à voir que ce que l'on voit . Le « ressenti » est interdit.	Malevitch Ad Reinhardt Frank Stella Carl André Donald Judd Robert Morris Sol LeWitt	« <i>L'art exclut le superflu, ce qui n'est pas nécessaire. Pour Frank Stella, il s'est avéré nécessaire de peindre des bandes. Il n'y a rien d'autre dans sa peinture. Frank Stella ne s'intéresse pas à l'expression ou à la sensibilité. Il s'intéresse aux nécessités de la peinture... Ses bandes sont les chemins qu'emprunte le pinceau sur la toile. Ces chemins ne conduisent qu'à la peinture.</i> » Carl André Structures et matériaux simples et laissés bruts (fer, cuivre poli, acier) Deux ou trois couleurs Formes basiques : <u>ronds</u> , <u>carrés</u> , <u>lignes droites</u> ,
Arte povera (art pauvre).	Fondé sur la conscience politique de l'artiste et une idée de la « pauvreté » de l'art dans le sens d'une précarité nécessaire	Mario Merz (né 1925) Giuseppe Penone (né 19)	Matériaux de récupération et éléments naturels divers (fruits, bois, pierre...) Traces / Empreintes

Principaux mouvements picturaux Après 1945	Caractéristiques du mouvement	Des artistes / Dates	Quelques mots clés... * Œuvre présente au M.A.M.C.S
Nouveau réalisme A partir de 1960	Le groupe des Nouveaux réalistes est fondé en 1960 par le peintre Yves Klein et le critique d'art Pierre Restany à l'occasion de la première exposition collective d'un groupe d'artistes français et suisses à la galerie Apollinaire de <u>Milan</u> .	Yves Klein (1928 / 1962) Daniel Spoerri *(1930) Arman (1928) César (1921 / 19) Jean Tinguely Jacques Villeglé Raymond Hains* Martial Raysse*	Statut de l'objet Accumulations Compressions Assemblages Affiches décollées
Art conceptuel	C'est l'idée ou le concept qui est l'aspect le plus important de l'œuvre : la réalisation n'est plus qu'une formalité. Ses acteurs proposent un questionnement sur le sens de l'acte artistique : leur travail se présente sous forme de textes, de citations, de revues...	Marcel Duchamp* On Kawara Sol Lewitt Joseph Kosuth Le groupe BMPT (Daniel Buren / Olivier Mosset / Parmentier / Toroni) + Bernar Venet Le groupe Art & Language	Ready – made BMPT (principe de neutralité, répétition du motif choisi – bandes – cercles – empreintes de pinceau, refus du sujet et de la figure) Remise en question des notions : ▪ de peinture et artiste ▪ de sensibilité et d'expressivité
Support – surface (en France dès 1969)	Ces artistes effectuent une remise en question du support (châssis seul, toile libre) et des techniques traditionnelles d'application de la peinture (tampon, pochoir, trempage). Ils revendiquent un engagement politique marxiste...	Louis Cane J-P Pincemin Claude Viallat	Support / Surfaces Pochoir Répétition
Land art (aux USA, à la fin des années 1960)	Le land art est une tendance de l'art contemporain, utilisant le cadre et les matériaux de la nature (bois, terre, pierres, sable, rocher, etc.). Le plus souvent, les œuvres sont à l'extérieur, exposées aux éléments, et soumises à l'érosion naturelle ; ainsi, certaines ont disparu et il ne reste que leur souvenir photographique.	Robert Smithson, Michael Heizer Walter De Maria Christo et Jeanne Claude Richard Long (né 1945) Andy Goldworthy...	La nature Le paysage La marche Œuvres in situ / Œuvres éphémères Photographie Earth work (terrassements)
Nouvelle figuration ou figuration narrative A partir de 1960	Tendance durable qui recourt à l'image dans la peinture . Elle se déclare comme une résistance à l'abstraction. Elle est toujours vivante aujourd'hui.	Valério Adami (1935) Eduardo Arroyo Jacques Monory (1934) Jean Hélion	▪ Mouvance artistique caractérisée par un retour à la figuration. ▪ Nouveaux sujets de représentation : la politique, l'actualité, les conflits militaires... ▪ Grande maîtrise technique : retour au dessin / travail d'après photos ▪ Narration
Figuration libre A partir de 1980	La Figuration Libre est un mouvement artistique français : ses artistes ont, à travers leurs œuvres, pris la « liberté » de faire « figurer » toutes formes d'art sans frontière de genre culturel et d'origine géographique, sans hiérarchie de valeurs entre haute et basse culture.	Robert Combas (1957) Hervé Di Rosa Richard Di Rosa Rémi Blanchard François Boisrond	Musée International des Arts Modestes (MIAM) à Sète.

	Leurs œuvres convient tour à tour, les Beaux-Arts et les arts appliqués, l'art brut et l'art cultivé, l'art occidental et non occidental...	Keith Haring (1958 – 1990)	
Fluxus A partir de 1961	Le mouvement Fluxus est un mouvement d'art contemporain caractérisé par un rejet systématique des institutions et de la notion d'œuvre d'art.	Joseph Beuys Robert Filliou* Nam June Paik Yoko Ono Benjamin Vautier (dit Ben),	Improvisations Environnements / Installations Créations communes Participation du spectateur Editions de multiples « L'art est la vie ». « L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. »
Hyperréalisme (traduction française des termes <i>Photorealism</i> ou <i>Superrealism</i>)	Courant américain des années 1980 où les artistes cherchent les effets de ressemblance photographique.	Malcom Morley Richard Estes (né 1936)	Reproduction dite « Au carreau » / Projection de photos sur la toile Aérographe Souci du moindre détail