

Le contexte historique et social :

L'art abstrait, au service des utopies, veut contribuer à changer le monde, il est enrichi par le contexte politique ambiant.

La quête de transparence en accord avec l'idéal politique, celui d'une société sans classes.

À la fin du 19e siècle, de nombreux artistes ont ainsi estimé nécessaire de créer une nouvelle forme d'art assimilant les changements technologiques, scientifiques et philosophiques de leur temps. Les sources dont les artistes tirent leur arguments théoriques sont diverses et reflètent les préoccupations sociales et intellectuelles dans tous les domaines de la culture occidentale de cette l'époque.

L'invention puis l'évolution de la photographie au XIXe siècle libère la peinture de la représentation de la réalité.

Des innovations techniques importantes :

Le dripping qui consistait en des déversements et des dégouttements de peinture sur des toiles géantes.

Les caractéristiques du mouvement :

L'artiste abstrait ne cherche plus à représenter la réalité des choses. C'est un art sans images identifiables, fait de couleurs et de lignes, de matière et de geste.

L'art abstrait regroupe plusieurs mouvements :

Dans les années 1910-1920.

- L'abstraction lyrique de Wassily Kandinsky, qui tente de se libérer du sujet, véhicule l'émotion par la couleur. La recherche picturale consiste par quoi remplacer l'objet, sa figuration, et s'effectue sur le contenu même de l'art, son essence, son âme. Comment matérialiser l'émotion, cette émotion créatrice?
- L'orphisme de Robert Delaunay où la composition se développe dans le rythme circulaire et dynamique de la couleur, même si quelques éléments figuratifs apparaissent, la couleur reste le sujet du tableau.
- Le suprématisme de Kasimir Malévitch qui veut atteindre l'essence de l'objet et en donner une expression parfaite, simple et pure.

Dans les années 1920-1930.

- Le néoplasticisme de Piet Mondrian, qui à la recherche d'un symbolisme plastique, adopte spontanément des formes géométriques. Il supprime les courbes et opte pour une trame orthogonale, préconisant l'aplatissement, condamnant la symétrie, Mondrian limite l'usage de la couleur aux trois couleurs primaires, le bleu, le rouge et le jaune; sans oublier le blanc et le noir.

Après la guerre de 1945.

- L'art cinétique avec Victor Vasarely où la peinture sollicite la rétine en l'obligeant à « voir » des couleurs et des formes inexistantes.
- Minimal art, où les formes simplifiées à l'extrême, les couleurs réduites à deux ou trois, impose une perception simple dénuée de toute représentation subjective, Barnett Newman réalise des monochromes alors que Franck Stella joue avec le noir et le blanc, à partir de 1975, il réalise des compositions en relief dans lesquelles s'entrelacent une

multitude de formes découpées, des arabesques aux couleurs acidulées.

- L'art informel s'épanouit avec Pierre Soulages qui travaille l'abstraction par les traces alignées ou enchevêtrées.
- L'action painting, avec Jackson Pollock où le sujet de l'oeuvre résulte de l'action du corps. La trace gestuelle se substitue à la plage de couleurs.

Les sujets

les artistes s'intéressent :

- aux contrastes simultanés des couleurs;
- au rythme;
- au jeu et à l'articulation des formes dans l'espace;
- au déploiement des lignes sur la toile.

Les caractéristiques plastiques

- Les supports varient, les artistes n'utilisent pas seulement la toile mais d'autres matériaux comme le cuivre, l'aluminium..., et ne se contentent plus de la forme rectangulaire ou carré.
- Le format et la forme de la toile revêtent pour certains peintres autant d'importance que la couleur.
- La couleur devient forme. Certains artistes proposent un usage très fluide de la peinture, la couleur est étalée uniformément.
- Le monochrome fait partie du vocabulaire plastique du nouveau langage de la peinture.
- Le geste est perceptible, l'artiste étale, écrase, trace sans fougue ou au contraire dans un mouvement non retenu.
- L'outil, parfois même un objet courant, laisse son empreinte. Le travail de certains artistes reste subordonné au choix de l'instrument, du matériau comme de sa consistance qui peut être pâteuse, visqueuse ou liquide.

Des artistes

France <ul style="list-style-type: none"> • Robert Delaunay 1885-1941 • Pierre Soulages 1919-	Pays-Bas <ul style="list-style-type: none"> • Piet Mondrian 1872-1944
Russie <ul style="list-style-type: none"> • Wassily Kandinsky 1866-1944 • Kazimir Malévitch 1878-1935	USA <ul style="list-style-type: none"> • Jackson Pollock 1912-1956 • Mark Rothko 1903-1970 • Franck Stella 1936-
Suisse <ul style="list-style-type: none"> • Paul Klee 1879-1940	

Des oeuvres importantes

- 1911, **Saint Georges**, Wassily Kandinsky
- 1911, **Champ de Mars avec la tour Eiffel rouge**, Robert Delaunay

- 1912, **Disque, 1912**, Robert Delaunay
- 1913, **Improvisation 31**, Wassily Kandinsky
- 1915, **Composition suprématiste**, Kasimir Malévitch
- 1915, **Croix noire sur fond blanc**, Kasimir Malévitch
- 1932, **Ad Parnassum**, Paul Klee
- 1939-1942, **Composition ii avec rouge, jaune et bleu**, Piet Mondrian
- 1942, **Broadway Boogie Woogie**, Piet Mondrian
- 1948, **Numéro 6**, Jackson Pollock
- 1953, **23 mai**, Pierre Soulages
- 1956, **Le Noir et le Blanc**, Mark Rothko
- 1968, **Agbatana II**, Frank Stella
- 1974, **Bi-Véga**, Victor Vasarely
- 1985, **Polypstyque C**, Pierre Soulages

Des sites, pour en savoir plus..

www.centrepompidou.fr/

www.artension.fr

fr.wikipedia.org/wiki/Art_abstrait