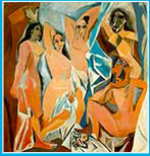

Cubisme 1907-1921

HDA AVANT-GARDES
FICHE/////////01

FRANCE

mouvement artistique initié par Georges BRAQUE (1882-1963) et Pablo PICASSO (1881-1973)

Les Femmes d'Alger d'Avignon, Pablo PICASSO, 1907

Violon et bougie, Georges BRAQUE, 1910

Cruche, bouteille et verre, Juan GRIS, 1911

L'Art du cyclisme, Jean METZINGER, 1912

La guitare, statue, Georges BRAQUE, 1913

Le Petit Déjeuner, Juan GRIS, 1914

Arlequin et femme au collier, Pablo PICASSO, 1917

Femme avec un chat, Fernand LÉGER, 1921

COULEURS

CUBISME CÉZANNIEN GAMME COLORÉE

COULEURS CHAUDES & OCRES

- palette de couleurs réduite = couleurs chaudes et ocres

CUBISME ANALYTIQUE GAMME COLORÉE

- palette de couleurs réduite = brun, gris, ocre, noir

CUBISME SYNTHÉTIQUE GAMME COLORÉE

- palette de couleurs réduite =
> brun, gris, ocre, noir
> matières naturelles brutes
> quelques touches de couleurs rabattues et rompues

CONTRASTES

CLAIR/OBSCUR

CHAUD/FROID

QUALITÉ

REPRÉSENTATIONS

TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART FIGURATIF

- art figuratif géométrisé

TRAITEMENT PLASTIQUE

TOUCHE LARGE & GESTUELLE

TOUCHE LARGE EN DÉGRADÉS

TEXTURE RUGUEUSE

- aplats et dégradés
- touche perceptible
- texture souvent rugueuse

TRAITEMENT DE L'ESPACE

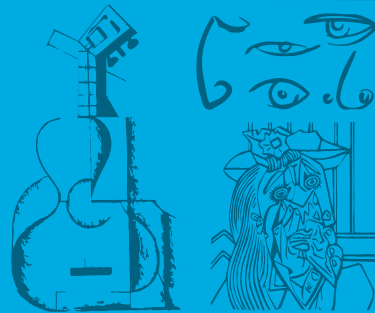
TRIDIMENSIONNEL

BIDIMENSIONNEL

- tridimensionnel = multiplicité des points de vue

FORMES et/ou VOLUMES

TYPES DE FORMES et/ou VOLUMES

- formes géométrisées et cernées (blanc ou noir)
- points de vue multiples
- superpositions
- enchevêtrements

SUPERPOSITION IMBRICATION JUXTAPOSITION

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES
recherche de dynamisme

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE DESCENDANTE

OBLIQUE DESCENDANTE

HORIZONTALE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

ASYMÉTRIQUE

TRIANGULAIRE

AUX TIERS

systèmes de composition plutôt académiques

CADRAGES

PLEIN CADRE

HORS-CHAMP

- plein cadre = stabilité
- hors-champ = dynamisme

TECHNIQUES

SUPPORTS

TOILE TENDUE SUR CHÂSSIS

PAPIER

TECHNIQUES

PEINTURE EN TUBE

DÉCOUPE

COLLAGE

UNIVERS

THÉMATIQUES

EXPÉRIMENTATIONS

VUE

OBJETS

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

QUOTIDIEN

NATURE

FEMME

- expérimentations = révolutionner l'art
- vue = multiplicité des points de vue (brouiller la perception visuelle)
- objets et instruments de musique = natures mortes
- quotidien = peintures de genre
- nature = paysages
- femme = portraits

TYPES D'ŒUVRES

NATURE MORTE

PEINTURE DE GENRE

PAYSAGE

PORTRAIT

- types d'œuvres très académiques
MAIS
- rupture formelle avec le passé

NOTES

ITALIE

mouvement artistique radical lancé par Filippo Tommaso MARINETTI en 1909

peinture, Giacomo BALLA, 1910

peinture, Umberto BOCCIONI, 1911

peinture, Giacomo BALLA, 1912

peinture, Carlo CARRA, 1913

sculpture, Umberto BOCCIONI, 1913

peinture, Gerardo DOTTORI, 1932

peinture, Gerardo DOTTORI, 1934

COULEURS

GAMME COLORÉE

PEINTURE

COULEURS FOND.

COULEURS RABATTUES

- juxtaposition de touches

SCULPTURE

COULEURS MÉTALLISÉES

- matériau brut

CONTRASTES

PEINTURE

CLAIR/OBSC. CH./FROID
- aplats juxtaposés
- dégradés texturés

SCULPTURE

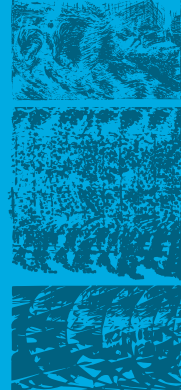

MASSES
- contraste de masses

FORMES et/ou VOLUMES

TYPES DE FORMES et/ou VOLUMES

PEINTURE

- géométrisation des formes
- décomposition du mouvement
- touches nerveuses

SCULPTURE

- volumes et formes stylisés
- impression de mouvement

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES

JUXTAPOSITION

DÉCOMPOSITION

TECHNIQUES

SUPPORTS

PEINTURE

TOILE TENDUE SUR CHÂSSIS

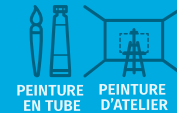
SCULPTURE

MÉTAUX BRUTS

TECHNIQUES

PEINTURE

PEINTURE EN TUBE
PEINTURE D'ATELIER
COLLAGES
- peinture en tubes = peinture à l'huile ou tempera
- collages

SCULPTURE

MASSES
- moulage = bronze

REPRÉSENTATIONS

TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART FIGURATIF

- art figuratif géométrisé

TRAITEMENT PLASTIQUE

PEINTURE

TOUCHES JUXTAPOSÉES
TEXTURE RUGUEUSE

SCULPTURE

MATÉRIAU BRUT
TEXTURE LISSE

TRAITEMENT DE L'ESPACE

PEINTURE

BIDIMENSIONNEL

PERSPECTIVE À 2 PTS DE FUITE

PERSPECTIVE ATMOSPHÉRIQUE

SCULPTURE

TRIDIMENSIONNEL

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE DESCENDANTE

HORIZONTALE

OBLIQUE DESCENDANTE

OBLIQUE ASCENDANTE

EN SPIRALE DIVERGENTE

TRIANGULAIRE

- compositions dynamiques

SYSTÈMES DE COMPOSITION

CIRCULAIRE

RADIAL

TRIANGULAIRE

ASYMÉTRIQUE

- asymétrie = dynamisme

CADRAGES

HORS-CHAMP

- hors-champ = dynamisme

UNIVERS

THÉMATIQUES

MACHINE

VITESSE

VILLE

BRUIT

GUERRE

MOUVEMENT

- exaltation du monde moderne
>> machine + vitesse + ville
>> bruit + destruction + guerre
- s'adresse à tous les sens en même temps
>> vue + ouïe + odorat + toucher + goût
- décomposition du mouvement

TYPES D'ŒUVRES

PEINTURE

PAYSAGE

PORTRAIT

SCULPTURE

RONDE-BOSSE

- ronde-bosse = sculpture en 3D

NOTES

FRANCE

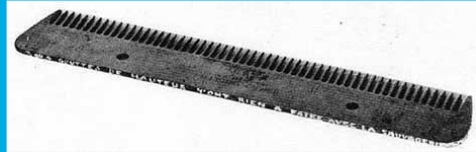
objets manufacturés, qu'un artiste s'approprie tels quels, en les privant de leur fonction utilitaire
terme inventé par Marcel DUCHAMP en 1916

Roue de bicyclette,
Marcel DUCHAMP,
1913

Porte-bouteilles,
Marcel DUCHAMP,
1914

Peigne, Marcel DUCHAMP, 1916

Fontaine, Marcel
DUCHAMP, 1917

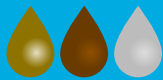

Porte-chapeau,
Marcel DUCHAMP,
1917

L.H.O.O.Q.,
Marcel DUCHAMP,
1919

COULEURS GAMME COLORÉE

MATÉRIAUX

- couleurs des matériaux
des objets détournés

CONTRASTES

PLEINS/VIDES

MASSES

FORMES et/ou VOLUMES TYPES DE FORMES et/ou VOLUMES

OBJETS

- formes des objets détournés

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES

SUPERPOSITION

JUXTAPOSITION

- pose sur un socle (piédestal)
- accrochage dans une exposition

TECHNIQUES SUPPORTS

OBJETS

TECHNIQUES

DÉTOURNEMENT

SIGNATURE

POSE

ACCROCHAGE

REPRÉSENTATIONS TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART FIGURATIF

TRAITEMENT PLASTIQUE

MATÉRIAU DES OBJETS

- matières des objets
- textures des objets
- couleurs des objets

TRAITEMENT DE L'ESPACE

TRIDIMENSIONNEL

BIDIMENSIONNEL

- tridimensionnel =
pour les objets en volume
- bidimensionnel =
pour les ready-made d'imprimés

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE
ASCENDANTE

VERTICALE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

CENTRÉ

SYMÉTRIQUE

- mise en valeur sur un socle

CIRCULATIONS

AUTOUR
DE L'ŒUVRE

UNIVERS THÉMATIQUES

ANTI-
FONCTIONNALISME

QUESTION-
NEMENT

- anti-fonctionnalisme = remise en question
du statut de l'objet manufacturé
- questionnement = remise en question
de la définition d'une œuvre d'art

TYPES D'ŒUVRES

READY-MADE

BUT = questionner la définition d'une œuvre d'art

MOYENS = s'approprier des objets manufacturés // leur ajouter un titre, une date et éventuellement une inscription
// opérer de légères manipulations sur l'objet // le présenter dans un lieu culturel (musée, exposition, ...) pour lui
donner le statut d'œuvre d'art

OPPOSITIONS = Art académique

RAYONNEMENT = Dadaïsme // Surréalisme // Nouveau Réalisme // Pop Art // Art conceptuel

ARTISTES = Marcel DUCHAMP // Pablo PICASSO (La Tête de taureau, 1942)

NOTES

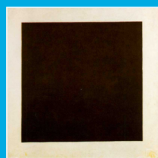
This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue lines spaced evenly across the page, typical of standard notebook paper. The lines are thin and light blue, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings on the page.

Suprématisme 1915-1925

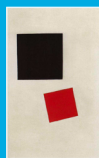
HDA AVANT-GARDES
FICHE/////////04

RUSSIE

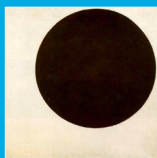
mouvement artistique fondé par Kasimir MALEVITCH en 1915

Carré noir sur fond blanc, Kasimir MALEVITCH, 1915

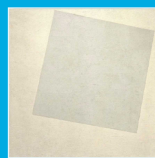
Carré rouge et carré noir, Kasimir MALEVITCH, 1915

Cercle noir sur fond blanc, Kasimir MALEVITCH, 1915

Réalisme pictural d'une paysane en deux dimensions, Kasimir MALEVITCH, 1915

Carré blanc sur fond blanc, Kasimir MALEVITCH, 1918

Large croix en noir et rouge sur fond blanc, Kasimir MALEVITCH, 1920

COULEURS

GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

- aplats de noir & blanc

PÉRIODE COULEUR

NOIR & BLANC

COULEURS PURES

- aplats de N&B et de couleurs pures

PÉRIODE BLANCHE

BLANCS & GRIS COLORÉS

- aplats blancs et de gris colorés

CONTRASTES

MAXIMAL

QUANTITÉ

QUALITÉ

FORMES et/ou VOLUMES

TYPES DE FORMES et/ou VOLUMES

CARRÉ

CERCLE

CROIX

vocabulaire formel élémentaire =
- carré = forme scientifique, basique et universelle
- cercle
- croix

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES

SUPERPOSITION

IMBRICATION

recherche de dynamisme et de tension

SYMBOLISME DES FORMES et DES COULEURS

FOND BLANC
= ESPACE INFINI

CARRÉ NOIR
= FORME DE L'ACTION

TECHNIQUES

SUPPORTS

TOILE TENDUE
SUR CHÂSSIS

TECHNIQUES

PEINTURE À
L'HUILE EN TUBE

PEINTURE
D'ATELIER

REPRÉSENTATIONS

TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART ABSTRAIT

TRAITEMENT PLASTIQUE

TOUCHE LARGE
EN APLAT

TEXTURE
LISSÉ

- aplats de couleurs
- touche peu perceptible
- texture lisse

TRAITEMENT DE L'ESPACE

BIDIMENSIONNEL

- le tableau capture un moment
- les formes évoluent dans les 4 dimensions
= espace + temps

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

OBLIQUE
ASCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

ASYMÉTRIQUE

MODULAIRE

recherche de dynamisme et de tensions :
- pas de compositions mathématiques
- mise en tension des formes colorées (contraste de masses)
- le tableau capture un moment mais évolue dans le temps

CADRAGES

PLEIN CADRE

mais compositions dynamiques et recherche de tensions

UNIVERS

THÉMATIQUES

UTOPIE

EXPÉRIMENTATIONS

UNIVERSALISME

- utopie = changer le monde par l'art
- expérimentation = explorer les limites de l'équilibre des formes et des couleurs
- universalité = créer des compositions qui serait « comme l'expression universelle du monde »

TYPES D'ŒUVRES

ART ABSTRAIT

- art abstrait = aucune figuration

BUT = former un système permettant de créer (d'abord mentalement) des œuvres dans un univers entièrement construit par l'organisation de la pensée et la pensée de l'organisation

MOYENS = utiliser la suprématie de la couleur (=libérée de toute référence à un objet ou un sujet) // composer mentalement ses œuvres avant de les réaliser // n'utiliser que des formes et des couleurs pures // rechercher le dynamisme et la tension dans les compositions (sans faire appel aux mathématiques) // penser son tableau dans les 4 dimensions (espace + temps)

INSPIRATIONS = Cubo-futurisme (synthèse russe du cubisme et du futurisme) // Anarchisme

OPPOSITIONS = Art traditionnel // Art figuratif

RAYONNEMENT = Minimalisme // Constructivisme

ARTISTES = Kasimir MALEVITCH // El Lissitzky // Ivan KLIOUM // Ivan POUNI // Olga ROZANOVA

NOTES

[illegible]

Dadaïsme 1916-1923

HDA AVANT-GARDES
FICHE//////////05

SUISSE, ALLEMAGNE, FRANCE et ÉTATS-UNIS

mouvement artistique radical lancé par Filippo Tommaso MARINETTI en 1909

broderie sur
coton, Jean ARP &
Sophie TAEUBER-
ARP, 1916

costume cubiste
au Cabaret
Voltaire, Hugo
BALL, 1916

broderie sur
coton, Jean
ARP & Sophie
TAEUBER-ARP,
1916

livre, Tristan
TZARA, 1916

peinture, Fran-
cis PICABIA,
1919-1920

sculpture, Raoul
HAUSMANN, 1919

sculpture, Man RAY, 1920

sculpture,
Sophie
TAEUBER-

collage, Kurt
SCHWITTERS,
1921

COULEURS

GAMME COLORÉE

PEINTURE

PURES & RABATTUES

NOIR & BLANC

- aplats

CONTRASTES

PEINTURE

MAXIMAL

QUALITÉ

- aplats juxtaposés
- contrastes affirmés

SCULPTURE

COULEURS MATÉRIAUX

PURES & RABATTUES

- couleurs des ma-
tériaux bruts ou de
récupération
- ajouts d'aplats
colorés (parfois)

SCULPTURE

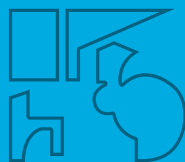
MASSES

- contraste
de masses
+ aplats juxtaposés

FORMES et/ou VOLUMES

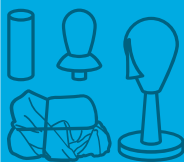
TYPES DE FORMES et/ou VOLUMES

PEINTURE

- formes simples
= géométriques,
souples, naturelles,
...

SCULPTURE

- volumes géomé-
triques simples
- volumes naturels
et/ou des objets
récupérés

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES

IMBRICATION

SUPERPOSITION

FUSION

JUXTAPOSITION

- agencements faussement aléatoires

TECHNIQUES

SUPPORTS

PEINTURE

TOILE TENDUE
SUR CHÂSSIS

PAPIER

BOIS BRUT

BOIS LAQUÉ

BOIS

FIL/TISSU

CARTON

CÉRAMIQUE

TECHNIQUES

PEINTURE

PEINTURE
EN TUBE

BRODERIE

MOULAGE

BAS-RELIEF

ENCRE

CRAYONS
DE COULEUR

DÉCOUPE

COLLAGE

DÉCOUPE

COLLAGE

ACCUMULATION

- moulage = bronze

ACCUMULATION

REPRÉSENTATIONS

TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART ABSTRAIT

+

ART FIGURATIF

- art abstrait & figuratif

TRAITEMENT PLASTIQUE

PEINTURE

APLATS
LARGES

TEXTURE
LISSE

MATÉRIAU
BRUT

APLATS
LARGES

TEXTURE
LISSE

TRAITEMENT DE L'ESPACE

PEINTURE

BIDIMENSIONNEL

SCULPTURE

TRIDIMENSIONNEL

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

EN SPIRALE
DIVERGENTE

TRIANGULAIRE

- compositions dynamiques

SYSTÈMES DE COMPOSITION

CENTRÉ

ALÉATOIRE

MODULAIRE

- asymétrie = dynamisme

CADRAGES

PLEIN CADRE

- hors-champ = dynamisme

UNIVERS

THÉMATIQUES

PROVOCATION

HUMOUR
ABSURDE

ANTI-GUERRE

- provocation = irrespect des conventions
en vigueur, cherche à provoquer pour faire
réagir

- dérision // non-sens = irrespect des
conventions

- anti-guerre = dénonce la civilisation
moderne =

qui a donné lieu à la Première Guerre
Mondiale

- édite une revue dès 1917 intitulée *dada*

TYPES D'ŒUVRES

PROVOCATION

HUMOUR
ABSURDE

ANTI-GUERRE

- art conceptuel = l'idée prime sur la forme

- poésie // détournement = au centre
de la démarche dada

MOYENS = ne pas respecter les conventions, voire les détruire // provoquer pour faire réagir // utiliser l'humour, la dérision et le non-sens // fascination-répulsion pour la machine, souvent représentée sous forme imaginaire

ARTISTES = Hugo BALL // Marcel JANCO // Hans ARP // Sophie TAEUBER // Tristan TZARA // Max ERNST // MAN RAY (photo) // Hanna HÖCH // Kurt SCHWITTERS // Francis PICABIA // Raoul HAUSMANN // Theo VAN DOESBURG // Marcel DUCHAMP // René MAGRITTE // Joan MIRO // Salvador DALI

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Néoplasticisme 1917-1942

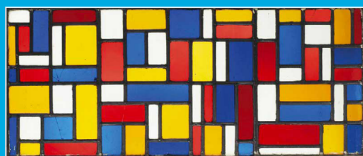
HDA AVANT-GARDES
FICHE/////////06

PAYS-BAS

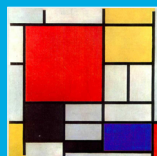
mouvement artistique radical abstrait, austère et géométrique lancé par Piet Mondrian et Theo van Doesburg en 1917

peinture, Bart VAN DER LECK, 1917

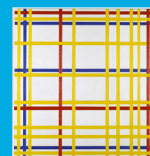
vitrail, Theo VAN DOESBURG, 1918

peinture, Piet MONDRIAN, 1921

peinture, Piet MONDRIAN, 1930

peinture, Piet MONDRIAN, 1942

COULEURS GAMME COLORÉE

- aplats de couleurs primaires
- lignes noires

CONTRASTES

FORMES et/ou VOLUMES TYPES DE FORMES et/ou VOLUMES

RECTANGLE

LIGNE

vocabulaire formel élémentaire

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES

ORTHOGONALITÉ

- agencement orthogonal des formes

TECHNIQUES SUPPORTS

TOILE TENDUE
SUR CHÂSSIS

TECHNIQUES

PEINTURE À
L'HUILE EN TUBE

PEINTURE
D'ATELIER

REPRÉSENTATIONS TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART ABSTRAIT

TRAITEMENT PLASTIQUE

TOUCHE LARGE
EN APLAT

TEXTURE
LISSE

- aplats de couleurs
- touche peu perceptible
- texture lisse

TRAITEMENT DE L'ESPACE

BIDIMENSIONNEL

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

HORIZONTALE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
ASCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

ASYMÉTRIQUE

À GRILLE

MODULAIRE

recherche d'harmonie et d'équilibre :

- système à grille
- composition aux tiers
- équilibre subtil des masses obtenu par «une balance entre oppositions inégales mais équivalentes»

CADRAGES

HORS-CHAMP

- hors-champs = dynamisme
- lignes noires et surfaces se prolongent hors du format de la toile

UNIVERS THÉMATIQUES

UTOPIE

EXPÉRIMENTATIONS

PÉDAGOGIE

- utopie = changer le monde par l'art
- expérimentation = explorer les limites de l'équilibre
- pédagogie = rendre le public réceptif à la beauté de l'art pur

TYPES D'ŒUVRES

ART ABSTRAIT

- art abstrait = aucune figuration

BUT = créer un langage artistique en excluant totalement les deux aspects fondamentaux de l'art traditionnel : la représentation de la nature, des objets qui nous entourent, et la subjectivité de l'artiste

MOYENS = mettre en place une méthode de création artistique, une code universel de création // utiliser un vocabulaire restreint (formes rectangulaires ou carrées / ligne droite et angle droit / exclusivement en horizontales et verticales / couleurs primaires / noir, blanc et gris)

INSPIRATIONS = Cubisme (surtout Georges BRAQUE) // Vassily KANDINSKY

OPPOSITIONS = Art traditionnel // Art figuratif

RAYONNEMENT = Art concret (créé par Theo VAN DOESBURG en 1930) // Pop Art // Yves SAINT-LAURENT (collection Hommage à Mondrian en 1965) / ...

ARTISTES = Theo VAN DOESBURG // Piet MONDRIAN // Bart VAN DER LECK // ...

NOTES

[illegible]

Monochromatisme 1918-1980

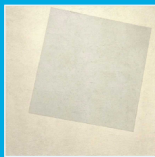
HDA AVANT-GARDES
FICHE//////////07

MONDE

art abstrait caractérisé par des peintures réalisées à partir d'une seule couleur

bien que la nuance puisse changer, tout comme les effets de texture, de brillance ou de matière

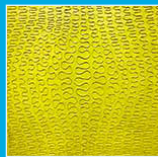
PREMIÈRE ŒUVRE MONOCHROME = Carré blanc sur fond blanc de Kasimir MALEVITCH en 1918

Carré blanc sur fond blanc, Kasimir MALEVITCH, 1918

Pur Rouge, Alexandre RODTCHENKO, 1921

Composition Uniste 13, Wladyslaw STRZEMINSKI, 1934

Brou de noix sur papier, Pierre SOULAGES, 1947

Anthropométrie, Yves KLEIN, 1960

Concetto spaziale, Attese, Lucio FONTANA, 1964

Sans-titre, Pierre SOULAGES, 2012

COULEURS

GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

COULEURS PURES

NUANCES DE COULEURS

- aplats de couleur
- parfois nuances et camaïeux

CONTRASTES

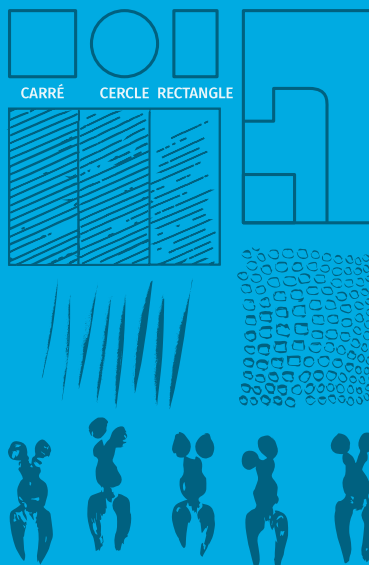
MAXIMAL

QUANTITÉ

QUALITÉ

FORMES et/ou VOLUMES

TYPES DE FORMES et/ou VOLUMES

- formes géométriques simples
- traces, empreintes
- découpes

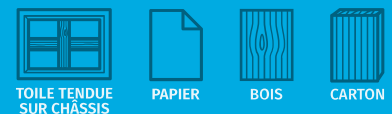
AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES

recherche de dynamisme et de tension

TECHNIQUES

SUPPORTS

TOILE TENDUE SUR CHÂSSIS

PAPIER

BOIS

CARTON

TECHNIQUES

PEINTURE EN TUBE

ENCRE

PEINTURE D'ATELIER

DÉCOUPE

EMPREINTE

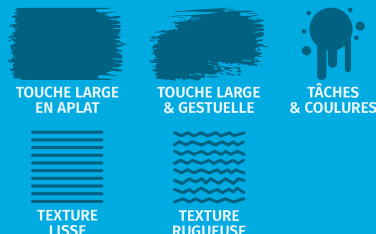
REPRÉSENTATIONS

TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART ABSTRAIT

TRAITEMENT PLASTIQUE

TOUCHE LARGE EN APLAT

TOUCHE LARGE & GESTUELLE

TÂCHES & COULURES

TEXTURE LISSE

TEXTURE RUGUEUSE

- aplats de couleurs
- parfois nuances et camaïeux
- touche perceptible
- texture lisse et/ou rugueuse

BIDIMENSIONNEL

TRIDIMENSIONNEL

TRAITEMENT DE L'ESPACE

- bidimensionnel (le plus souvent)
- parfois en volume et/ou en creux (entailles, textures, empreintes, ...)

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE DESCENDANTE

OBLIQUE DESCENDANTE

HORIZONTALE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

ASYMÉTRIQUE

ALÉATOIRE

CIRCULAIRE

- recherche de dynamisme et de tensions :
- pas de compositions mathématiques
- mise en tension des formes et/ou des

CADRAGES

PLEIN CADRE

l'œuvre couvre souvent toute la surface

UNIVERS

THÉMATIQUES

EXPÉRIMENTATIONS

UNIVERSALISME

- expérimentation = remettre en question les limites d'une œuvre d'art
- universalisme = recherche d'un langage pictural universel

TYPES D'ŒUVRES

ART ABSTRAIT

- art abstrait = aucune figuration (sauf *Anthropométries* de Yves KLEIN)

NOTES

Nouvelle Objectivité 1918-1933

HDA AVANT-GARDES
FICHE/////////08

ALLEMAGNE

mouvement artistique sans programme ni manifeste qui prône le retour au réel et au quotidien

Le vendeur d'allumettes, Otto DIX, 1920

Profanation d'ouvrage, George SCHOLTZ, 1921

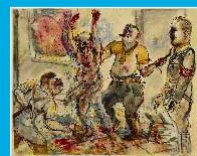
Nature morte à la guitare, Alexander KANOLDT, 1926

Portrait de la journaliste Sylvia von Harden, Otto

Les archéologues, Giorgio DE CHIRICO, 1927

Interrogatoire, George GROSZ, 1938

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

COULEURS RABATTUES

- palette souvent sombre
- couleurs rabattues

CONTRASTES

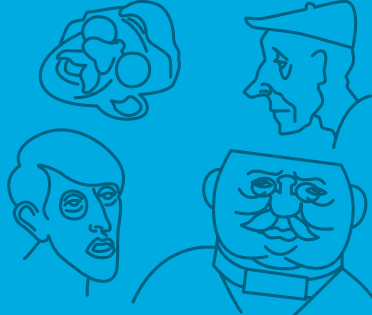

CLAIR/OBSCUR

CHAUD/FROID

QUALITÉ

FORMES et/ou VOLUMES TYPES DE FORMES et/ou VOLUMES

- stylisation aux limites de la caricature
- dessin précis plutôt qu'utilisation de couleurs

TECHNIQUES SUPPORTS

TOILE TENDUE SUR CHÂSSIS

PAPIER

TECHNIQUES

PEINTURE EN TUBE

ENCRE

PEINTURE D'ATELIER

REPRÉSENTATIONS TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART FIGURATIF

TRAITEMENT PLASTIQUE

TOUCHE FINE EN DÉGRADÉS

TEXTURE LISSE

- touche gestuelle
- prédominance du dessin

TRAITEMENT DE L'ESPACE

TRIDIMENSIONNEL

- perspective souvent forcée (non réaliste)

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

OBLIQUE ASCENDANTE

OBLIQUE DESCENDANTE

TRIANGULAIRE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

TRIANGULAIRE

ALÉATOIRE

ASYMÉTRIQUE

- recherche de dynamisme et de tensions :
- perspective accentuée ou déformée
- superposition des plans

CADRAGES

HORS-CHAMP

- hors-champs = dynamisme

UNIVERS THÉMATIQUES

QUOTIDIEN

PROVOCATION

ANTI-GUERRE

- quotidien = représentation du quotidien de l'après-guerre (désordre moral, hypocrisie, ...)
- provocation = choquer le public et les autorités avec des scènes provocantes, à la limite du mauvais goût
- anti-guerre = dénoncer les horreurs de la 1re Guerre Mondiale

TYPES D'ŒUVRES

PEINTURE DE GENRE

PORTRAIT

NATURE MORTE

- art abstrait = aucune figuration

BUT = utiliser l'art comme miroir de la société (constat et jugement)

MOYENS = représenter le réel sans fard // dessin précis plutôt qu'utilisation de couleurs // peinture = représentation aux limites de la caricature // photographie = forte dimension sociale (≠ pictorialisme)

INSPIRATIONS = Dadaïsme (dont sont issus beaucoup d'artistes de la Nouvelle Objectivité) // Expressionnisme (pour l'irrévérence)

OPPOSITIONS = Expressionnisme (qui n'a pas de discours social) // Abstraction

RAYONNEMENT = Bauhaus // Style suisse (École de Bâle) // Salvador DALI // cinéma allemand des années 20

ARTISTES = Max BECKMANN // Otto DIX // Giorgio DE CHIRICO // George GROSZ // Alexandre KANOLDT // Georg SCHRIMPF // Niklaus STOECKLIN

NOTES

[illegible]

Surréalisme 1924-1966

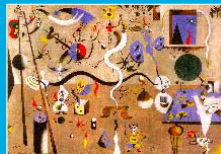
HDA AVANT-GARDES
FICHE/////////09

FRANCE

mouvement artistique transdisciplinaire (peinture, objet, collage, cinéma, costume...) et collaboratif

DÉFINITION = « automatisme psychique pur, par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale [...] »

Manifeste du surréalisme, 1921, André BRETON

peinture, Joan MIRO, 1924-1925

peinture, René MAGRITTE, 1929

peinture, Salvador DALI, 1931

sculpture, Alberto GIACOMETTI, 1933

objet, Meret OPPENHEIM, 1936

COULEURS

GAMME COLORÉE

PEINTURE

COULEURS FOND.

COULEURS RABATTUES

CONTRASTES

PEINTURE

CLAIR/OBSC. CH./FROID

- impression de volume
- dégradés texturés

SCULPTURE

COULEURS MATÉRIAUX

- matériaux bruts

SCULPTURE

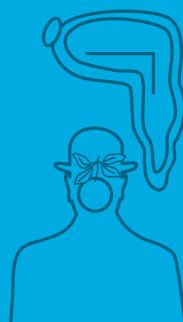

MASSES PLEINS/VIDES

FORMES et/ou VOLUMES

TYPES DE FORMES et/ou VOLUMES

PEINTURE

- formes figuratives
- déformation du réel (DALI)
- associations irréelles (MAGRITTE)

SCULPTURE

- volumes et formes stylisés/déformés
- impression d'irréel récupérés

TECHNIQUES

SUPPORTS

PEINTURE

TOILE TENDUE SUR CHÂSSIS

SCULPTURE

MÉTAUX BRUTS

TECHNIQUES

PEINTURE

PEINTURE EN TUBE

SCULPTURE

MOULAGE

- peinture en tubes = peinture à l'huile ou tempera

- moulage = bronze (GIACOMETTI)

REPRÉSENTATIONS

TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART FIGURATIF

TRAITEMENT PLASTIQUE

PEINTURE

TOUCHE FINE EN DÉGRADÉS

SCULPTURE

MATÉRIAU BRUT

TRAITEMENT DE L'ESPACE

PEINTURE

BIDIMENSIONNEL

SCULPTURE

TRIDIMENSIONNEL

PERSPECTIVE À 2 PTS DE FUITE

PERSPECTIVE ATMOSPHÉRIQUE

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

HORIZONTALE

EN SPIRALE DIVERGENTE

TRIANGULAIRE

- compositions dynamiques

SYSTÈMES DE COMPOSITION

ALÉATOIRE

CENTRÉ

TRIANGULAIRE

- asymétrie = dynamisme

CADRAGES

HORS-CHAMP

- hors-champ = dynamisme

UNIVERS

THÉMATIQUES

RÊVE

MONDE INTÉRIEUR

POÉSIE

- utilise toutes les forces psychiques (automatisme, rêve, inconscient) libérées du contrôle de la raison
- repose sur la croyance à la réalité supérieure de certaines formes d'associations = >> toute-puissance du rêve
- >> jeu désintéressé de la pensée (écriture automatique, cadavre exquis, ...)

TYPES D'ŒUVRES

PEINTURE

SCULPTURE

MUSIQUE

CINÉMA

LITTÉRATURE

THÉÂTRE

POÉSIE

OBJETS

- comprend l'ensemble des procédés de création et d'expression (peinture, musique, cinéma, photographie, littérature...)

BUT = représenter le non-figurable et l'indicible

MOYENS = utiliser des techniques créatives qui ne reposent pas sur la pensée du créateur (rêves, inconscient, écriture automatique, cadavre exquis, ...)

INSPIRATIONS = Dadaïsme

OPPOSITIONS = Art académique et bourgeois

RAYONNEMENT = Expressionnisme abstrait // Nouveau Réalisme

ARTISTES = André BRETON // René MAGRITTE // Salvador DALI // Pablo PICASSO // Meret OPPENHEIM // Max ERNST // MAN RAY (photo) // Marcel DUCHAMP // Joan MIRO // Giorgio DE CHIRICO // Marc CHAGALL // Alberto GIACOMETTI // Hans ARP // Francis PICABIA // Alexander CALDER // Jean TINGUELY // ...

NOTES

[illegible]

Futurisme 1909-1920

HDG AVANT-GARDES
FICHE//////////01

ITALIE

mouvement artistique radical lancé par Filippo Tommaso MARINETTI en 1909

SOUTIENT LE RÉGIME FASCISTE DE MUSSOLINI À PARTIR DE 1920

couverture,
MARINETTI,
1912

livre, Ardengo
SOFFICI, 1915

livre, Ardengo
SOFFICI, 1915

livre, MARINETTI,
1919

livre, Filippo Tommaso
MARINETTI, 1919

livre, Fortunato
DEPERO, 1927

livre, Fortunato DEPERO,
1927

COULEURS GAMME COLORÉE

- aplats de couleurs vives

CONTRASTES

FORMES VOCABULAIRE FORMEL ÉLÉMENTAIRE

- modules typographiques
- filets des textes
- formes des images
- éléments d'illustration

VISUELS TYPES DE VISUELS

- obliques // superposition // dynamisme

TECHNIQUES D'IMPRESSION

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

EXEMPLES

- mélanges de caractères
- contraste extrême de graisses, corps et styles
- hiérarchisation marquée
- poésie phonétique
- mots et onomatopées
- inversions des lettres

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

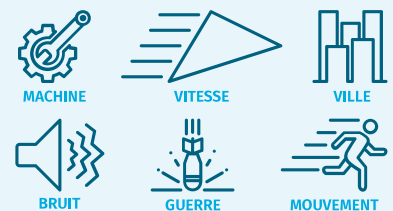

SYSTÈMES DE COMPOSITION

- mots en liberté (système aléatoire)
- mises en pages expressives
- utilisation totale de l'espace de la page
= pas de miroir de page
- compositions dynamiques
- désordonnées mais structurées

UNIVERS THÉMATIQUES

- exaltation du monde moderne
>> machine + vitesse + ville
>> bruit + destruction + guerre
- s'adresse à tous les sens en même temps
>> vue + ouïe + odorat + toucher + goût
- décomposition du mouvement

TPOLOGIE

- art total = dans tous les domaines
- art fonctionnel = améliorer le quotidien
- propagande = soutient le régime fasciste dès 1920

BUT = construire une société nouvelle basée sur la machine et la vitesse en détruisant toutes les valeurs du passé

MOYENS = exalter le monde moderne (machine, vitesse, ville, bruit, destruction, guerre) // s'adresser à tous les sens à la fois (vue, ouïe, odorat, toucher, goût)

INSPIRATIONS = Cubisme // Divisionnisme // Chronophotographie

OPPOSITIONS = Tradition esthétique // Valeurs du passé // Dada // Morale // Philosophie // Culture // Condition féminine

RAYONNEMENT = Constructivisme (mots en liberté)

GRAPHISTES = Filippo Tommaso MARINETTI // Ardengo SOFFICI // Fortunato DEPERO (graphisme commercial)

NOTES

Dada 1916-1923

HDG AVANT-GARDES
FICHE//////////02

SUISSE, ALLEMAGNE, FRANCE et ÉTATS-UNIS

mouvement intellectuel, littéraire & artistique fondé par Hugo BALL, Marcel JANCO, Hans ARP, Sophie TAEUBER & Tristan TZARA en 1916 à Zurich

INVERSE DU FUTURISME

poème, Raoul HAUSMANN, 1918

couverture, Francis PICABIA, 1919

photomontage, Hannah HÖCH, 1919

couverture, Francis PICABIA, 1920

couverture, Raoul HAUSMANN, 1920

affiche, Kurt SCHWITTERS, 1922

couverture, Tristan TZARA et ILIAZD, 1922

couverture, Kurt SCHWITTERS, 1924

COULEURS

GAMME COLORÉE

COULEURS ÉLÉMENTAIRES

NOIR & BLANC

- aplats de couleurs
- papiers découpés

CONTRASTES

QUANTITÉ

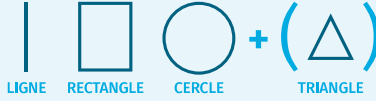
QUALITÉ

CHAUD/FROID

COMPLÉM.

FORMES

VOCABULAIRE FORMEL ÉLÉMENTAIRE

LIGNE

RECTANGLE

CERCLE

TRIANGLE

- filets des textes
- éléments d'illustration

VIGNETTES D'IMPRIMER

- détournement absurde des images publicitaires de l'époque

VISUELS

TYPES DE VISUELS

ILLUSTRATION
STYLISÉE

PAPIER DÉCOUPÉ

PHOTOMONTAGE

- superposition // juxtaposition // fusion
- effet d'échelle // exagération // absurde

TECHNIQUES D'IMPRESSION

LITHOGRAPHIE

SÉRIGRAPHIE

TYPOGRAPHIES

FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

ÉGYPTIENNES

ELZÉVIRS

DIDOTS

EXEMPLES

- mélanges de caractères
- contraste extrême de graisses, corps et styles
- hiérarchisation marquée

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

OBLIQUE
DESCENDANTE

OBLIQUE
ASCENDANTE

VERTICALE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

ALÉATOIRE

AXIAL

À GRILLE

- faussement désordonnées et déstructurées
- orthogonalité (Kurt SCHWITTERS)
- compositions dynamiques

«Ne faites jamais comme quelqu'un d'autre a fait avant vous.» Kurt SCHWITTERS

UNIVERS

THÉMATIQUES

HUMOUR
ABSURDE

INTER-
NATIONALISME

ANTI-GUERRE

- provocation // dérision // non-sens
- pacifisme // poésie // détournement
- édite une revue dès 1917 intitulée dada

TPOLOGIE

ART CONCEPTUEL

POÉSIE

ANTI-ART

- art conceptuel = l'idée prime sur la forme
- poésie = au centre de la démarche dada
- anti-art = remise en cause des conventions

BUT = dénoncer la civilisation moderne qui a donné lieu à la Première Guerre Mondiale

MOYENS = remettre en cause toutes les conventions idéologiques, esthétiques et politiques // utiliser la provocation et le non-sens

OPPOSITIONS = Art historique // Art académique // Futurisme

RAYONNEMENT = Bauhaus // Ready made // Surréalisme // Néo-Dada // Push Pin Studios // Pop Art // Fluxus // Nouveau Réalisme

GRAPHISTES = Francis PICABIA (Suisse) // Kurt SCHWITTERS (Allemagne) // Raoul HAUSMANN (Allemagne) // Hannah HÖCH (Allemagne) // Tristan TZARA (France) // Ilia ZDANEVITCH dit ILIAZD (Russie) // Man Ray (États-Unis // photographie expérimentale)

NOTES

De Stijl 1917-1932

HDG AVANT-GARDES
FICHE//////////03

PAYS-BAS

mouvement artistique fondé en 1917 par Theo VAN DOESBURG autour de la revue De Stijl
s'inspire du néoplasticisme de Piet MONDRIAN
premiers modernes

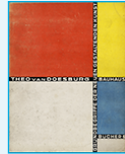
couverture,
Vilmos
HUSZÁR, 1917

affiche,
VAN DER
LECK, 1919

typo, Bart VAN DER
LECK, 1919

couverture,
Theo VAN DOES-
BURG, 1924

couverture, Vilmos
HUSZÁR, 1929

publicité, Piet
ZWART, 1931

typo, Bart VAN
DER LECK, 1941

COULEURS GAMME COLORÉE

- aplats de couleurs

CONTRASTES

QUANTITÉ

QUALITÉ

CHAUD/FROID

MAXIMAL

FORMES VOCABULAIRE FORMEL ÉLÉMENTAIRE

- modules typographiques
- formes des images
- éléments d'illustration

ORTHOGONALITÉ

VISUELS TYPES DE VISUELS

- orthogonalité // superposition

TECHNIQUES D'IMPRESSION

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

EXEMPLES

- géométriques // anguleuses // minimalistes
- graisse importante // contrastes marqués
- hiérarchisation marquée
- chasse quasi constante

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

- orthogonalité
- compositions dynamiques
- ordonnées et structurées

UNIVERS THÉMATIQUES

- exaltation du monde moderne
- utopie

TPOLOGIE

- art total = dans tous les domaines
- art fonctionnel = améliorer le quotidien
- universalisme = en finir avec les particularismes

BUT = construire une société nouvelle en se débarrassant des particularismes culturels et nationaux

MOYENS = utiliser un langage graphique abstrait, simple et efficace // se débarrasser de toutes références au passé

INSPIRATIONS = Néoplasticisme // Théosophie // Symbolisme // Constructivisme russe (Piet ZWART)

OPPOSITIONS = Art académique // Art nouveau (formes naturelles) // Art déco (trop décoratif)

RAYONNEMENT = Bauhaus // Style suisse // Modernisme // Style international // ...

GRAPHISTES = Theo VAN DOESBURG // Bart VAN DER LECK // Piet ZWART (graphisme commercial) // Vilmos HUSZÁR (Hongrie)

NOTES

Constructivisme 1917-1930

HDG AVANT-GARDES
FICHE//////////04

RUSSIE

mouvement artistique fondé en 1917 par Alexandr RODTCHENKO
art officiel de la révolution russe de 1917 à 1921

affiche, EL LISSITZKY, 1920

couverture, EL LISSITZKY, 1922

affiche, RODTCHENKO, 1923

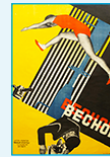
affiche, RODTCHENKO, 1923

affiche, Alexandr RODTCHENKO, 1924

affiche, Alexandr RODTCHENKO, 1925

affiche, Vladimir & Georgii STENBERG, 1930

COULEURS GAMME COLORÉE

COULEURS FONDAMENTALES

NOIR & BLANC

- aplats de couleurs

CONTRASTES

QUANTITÉ

COMPLÉMENTAIRES

QUALITÉ

FORMES GÉOMÉTRIQUES SIMPLES

CARRÉ

RECTANGLE

TRIANGLE

CERCLE

- modules typographiques
- formes des images
- éléments d'illustration

VISUELS TYPES DE VISUELS

- grande différence d'échelle
- superposition // imbrication // fusion

TECHNIQUES D'IMPRESSION

LITHOGRAPHIE

SÉRIGRAPHIE

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

EXEMPLES

- géométriques // anguleuses // minimalistes
- graisse importante // contrastes marqués
- hiérarchisation marquée

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

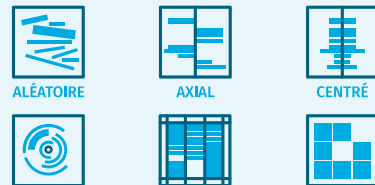

OBLIQUE

VERTICALE

HORIZONTALE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

ALÉATOIRE

AXIAL

CENTRÉ

CIRCULAIRE

À GRILLE

MODULAIRE

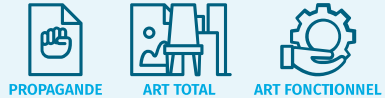
- compositions dynamiques
- ordonnées et structurées

UNIVERS THÉMATIQUES

- exaltation du monde moderne

TYPOLOGIE

- propagande communiste
- art total = dans tous les domaines
- art fonctionnel = améliorer le quotidien

BUT = servir la révolution russe et la propagande communisme (avant le Réalisme soviétique à partir de 1933)

MOYENS = utiliser un langage graphique abstrait, simple et efficace // utiliser des techniques d'avant-gardes (photomontage) // se détacher de toutes références passées

INSPIRATIONS = Cubisme // Futurisme (mots en liberté) // Suprématisme

OPPOSITIONS = ordre ancien // art importé // théories métaphysiques de KANDINSKY // mysticisme de MALEVITCH // théologie de MONDRIAN

RAYONNEMENT = Bauhaus // Style suisse // Style international // Minimalisme

GRAPHISTES = Alexandr RODTCHENKO // EL LISSITZKY // Vladimir & Georgii STENBERG // Anton LAVINSKY

NOTES

Bauhaus 1919-1933

HDG AVANT-GARDES
FICHE/////////05

ALLEMAGNE

école d'art & d'arts appliqués fondée par Walter GROPIUS en 1919

AU DÉBUT = graphisme expressionniste sous l'influence de peintres expressionnistes (Johannes ITTEN, Lyonel FEININGER, Karl Peter RÖHL)

ÉVOLUE VERS = graphisme fonctionnel sous l'influence d'enseignants issus des avant-gardes (László MOHOLY-NAGY, EL LISSITSKY, ...)

affiche, Fritz SCHLEIFER, 1923

affiche, Herbert BAYER, 1923

affiche, Joost SCHMIDT, 1923

affiche, Herbert BAYER, 1925

typo, Herbert BAYER, 1925

carte de visite, Joost SCHMIDT, 1925

invitation, Herbert BAYER, 1926

revue, MOHOLY-NAGY, 1926

COULEURS GAMME COLORÉE

COULEURS FONDAMENTALES

NOIR & BLANC

- aplats de couleurs

CONTRASTES

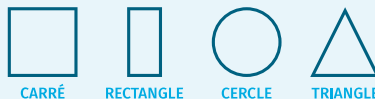

QUANTITÉ

CHAUD/FROID

QUALITÉ

FORMES GÉOMÉTRIQUES SIMPLES

CARRÉ

RECTANGLE

CERCLE

TRIANGLE

- modules typographiques
- formes des images
- éléments d'illustration

ORTHOGONALITÉ

VISUELS TYPES DE VISUELS

ILLUSTRATION
STYLISÉE

PHOTOGRAPHIE

PHOTOMONTAGE

- photographie = idéogramme universel
- rupture d'échelle // couleurs faussées
- superposition // imbrication // fusion

TECHNIQUES D'IMPRESSION

LITHOGRAPHIE

SÉRIGRAPHIE

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

EXEMPLES

Police de caractères Universal, H. BAYER, 1925

- formes et proportions géométriques
- contrastes de graisse marqués
- hiérarchisation marquée

>> VA ENGENDRER LA NOUVELLE TYPOGRAPHIE

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

OBLIQUE
DESCENDANTE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
ASCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

AXIAL

À GRILLE

MODULAIRE

- compositions obliques dynamiques
- ordonnées et structurées
- géométrie des formes et des proportions du support de communication

UNIVERS THÉMATIQUES

INDUSTRIE

MACHINE

ARCHITECTURE

- utilisation de méthodes industrielles pour créer et produire
- «Le but final de toute activité est l'architecture.» Walter GROPIUS

TYPLOGIE

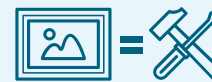
ART TOTAL

ART FONCTIONNEL

UNIVERSALISME

ART/ARTISANAT

- art total = dans tous les domaines
- art fonctionnel = améliorer le quotidien
- universel = pas de particularisme historique
- pas de différence entre art et artisanat

BUT = faire la synthèse des idées d'avant-gardes et les enseigner aux jeunes générations en mettant sur un même plan art, artisanat et industrie

MOYENS = utiliser un langage graphique abstrait, simple et efficace // utiliser des techniques d'avant-gardes (photomontage) // se détacher de toutes références passées

INSPIRATIONS = Expressionnisme (au début) // Dada // Constructivisme // De Stijl

OPPOSITIONS = rivalité entre artisanat traditionnel et industrie // entre qualité esthétique et quantité // entre art et technologie (cf : Arts & Crafts)

RAYONNEMENT = Nouvelle typographie // Style suisse // Modernisme en Hongrie // Modernisme en Angleterre // Style international // Hochschule für Gestaltung // Bauhaus de Chicago // Minimalisme // Néo-modernisme

GRAPHISTES = Oskar SCHLEMMER // László MOHOLY-NAGY // Herbert BAYER // Joost SCHMIDT

NOTES

[illegible]