

MONDE mouvement artistique défini par Jean Dubuffet en 1945

sculpture, Pascal Désir MAISONNEUVE, 1928

illustration, Josep BAQUÉ, 1932-1967

illustration, Aloïse, 1947

illustration, Aloïs WEY, 1977-78

illustration, Theo, 1981

illustration, Hotta TETSUAKI, 1982

sculpture, Marie-Rose LORTET, 1984

illust^o, Erich ZABLUTNIK, 1989

COULEURS

GAMME COLORÉE

DESSIN

PURES & RABATTUES

NOIR & BLANC

- gamme colorée très étendue

CONTRASTES

DESSIN

COMPLÉM. CH./FROID

- juxtaposition de teintes
- profusion

SCULPTURE

COULEURS MATÉRIAUX

- matériaux simples et bruts = coquillages, papiers, bois

SCULPTURE

PLEINS/VIDES MASSES

FORMES et/ou VOLUMES

TYPES DE FORMES et/ou VOLUMES

DESSIN

- tracés naïfs

SCULPTURE

- formes aléatoires
- formes «maladroites» souples, ...

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES

ALÉATOIRE

SYMÉTRIQUE

- agencements aléatoires (souvent)
- symétrie axiale (parfois)

TECHNIQUES

SUPPORTS

DESSIN

PAPIER

PAPIER À CARREAUX

supports de récupération

SCULPTURE

PAPIER

BOIS

CARTON

COQUILLAGE

FIL/FICELLE

matériaux simples de récupération

TECHNIQUES

DESSIN

CRAYONS DE COULEUR

STYLO-BILLE

PASTELS SECS

PASTELS GRAS

FUTRES

techniques inventives et nouvelles

SCULPTURE

DÉCOUPE

COLLAGE

NŒUD

techniques simples

REPRÉSENTATIONS

TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART FIGURATIF

- art figuratif naïf

TRAITEMENT PLASTIQUE

DESSIN

APLATS LARGES

TEXTURE RUGUEUSE

SCULPTURE

MATÉRIAU BRUT

TEXTURE RUGUEUSE

TRAITEMENT DE L'ESPACE

DESSIN

BIDIMENSIONNEL

- bidimensionnel mais illusion de volume (souvent perspective peu maîtrisée)

SCULPTURE

TRIDIMENSIONNEL

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE DESCENDANTE

HORIZONTALE

OBLIQUE DESCENDANTE

- compositions dynamiques

SYSTÈMES DE COMPOSITION

ALÉATOIRE

SYMÉTRIQUE

- espace saturé

CADRAGES

DESSIN

HORS-CHAMP

- hors-champ = dynamisme

UNIVERS

THÉMATIQUES

INVENTIVITÉ

IMPACT

ANTI-ART

- inventivité = techniques nouvelles et nouveaux langages visuels
- puissance esthétique = avoir un impact sur le spectateur
- anti-art = auteur autodidacte
>> n'est pas conscient de faire de l'art
>> ne cherche pas la reconnaissance
>> se situe en-dehors du système de l'art

TYPES D'ŒUVRES

DESSIN

DESSIN FIGURATIF

SCULPTURE

ACCUMULATION

MAQUETTE

CoBra 1948-1951

DANEMARK, BELGIQUE, PAYS-BAS

acronyme de Copenhague, Bruxelles, Amsterdam

mouvement artistique collaboratif et organique

peinture, Asger JORN, 1948

peinture, Corneille, 1950

peinture, Corneille, 1950

peinture, Karel APPEL, 1965

lithographie, Asger JORN, 1972

logogramme, DOTREMONT, 1979

lithographie, Karel APPEL, 1983

COULEURS GAMME COLORÉE

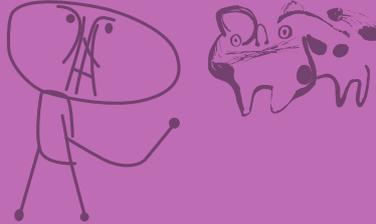
- aplats
- association de teintes vives et rabattues

CONTRASTES

- aplats approximatifs
- mélange de couleurs

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

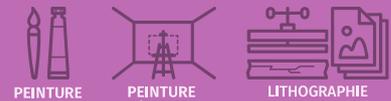
- formes approximatives et stylisées
- formes cernées
- tracé naïf et «enfantin»

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES agencements libres des formes

TECHNIQUES SUPPORTS

TECHNIQUES

- lithographie = reproduction en série

REPRÉSENTATIONS TYPES DE REPRÉSENTATIONS

- art figuratif naïf

TRAITEMENT PLASTIQUE

TRAITEMENT DE L'ESPACE

- bidimensionnel mais parfois une légère profondeur de champ

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

- compositions dynamiques
- impression de mouvement

SYSTÈMES DE COMPOSITION

- système aléatoire = spontanéité des tracés

CADRAGES

- plein cadre = stabilité
- hors-champ = dynamisme

UNIVERS THÉMATIQUES

- collaboration =
  - >> créer des œuvres collectives
  - >> ne pas s'embrigader dans un dogme ou une théorie
- anti-art (posture politique) =
  - >> appelle à une révolution dans l'art
  - >> créer une nouvelle esthétique issue de l'art populaire
  - >> l'art doit être pratiqué par tout le monde
- internationalisme = fidèle aux principes des avant-gardes

TYPES D'ŒUVRES

- PEINTURE DE GENRE

BUT = concevoir des œuvres collectives non conformistes, un art spontané et expérimental

MOYENS = jeter aux oubliettes le patrimoine culturel des «ismes» // créer une nouvelle esthétique issue de l'art populaire // l'art doit être pratiqué par tout le monde (pas seulement par des artistes reconnus) // chercher des modèles dans les formes artistiques pas encore contaminées par les normes et conventions de l'occident

INSPIRATIONS = Art préhistorique // Arts premiers (totems et signes magiques) // Art médiéval // Art populaire nordique // Arts orientaux // Art naïf // Créations d'enfants ou d'handicapés mentaux

OPPOSITIONS = Art institutionnel // Art abstrait (trop rigide et rationnel)

LIENS = Art brut (mouvement de contre-culture utilisant les mêmes moyens)

ARTISTES = Karel APPEL // Asger JORN // Corneille // Christian DOTREMONT // Pierre ALECHINSKY // ...

ÉTATS-UNIS

mouvement artistique abstrait libéré des références et exprimant l'intériorité de l'artiste
a remis en question la domination historique des courants artistiques européens

action painting, Jackson POLLOCK, 1948

colorfield painting, Mark ROTHKO, 1949

all-over, Franz KLINE, 1950

dripping, Jackson POLLOCK, 1950

colorfield painting, Ad REINHARDT, 1954

action painting, Willem de KOONING, 1955

colorfield painting, Mark ROTHKO, 1956

colorfield painting, Josef ALBERS, 1960

COULEURS

GAMME COLORÉE

FONDAMENTALES & RABATTUES

NOIR & BLANC

- aplats et dégradés
- association de teintes vives et rabattues

CONTRASTES

ACTION PAINTING

QUALITÉ

CH./FR.

MAXIMAL

- projections, coulures, tâches, grattages, ...

COLORFIELD PAINTING

QUALITÉ

CH./FR.

COMPLÉM.

- grands aplats de couleurs
- dégradés subtils

FORMES et/ou VOLUMES

TYPES DE FORMES et/ou VOLUMES

ACTION PAINTING

- formes nerveuses et gestuelles = éclaboussures / coulures / tâches / grattage / ...

COLORFIELD PAINTING

- formes simples et géométriques

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES

JUXTAPOSITION

SUPERPOSITION

IMBRICATION

TECHNIQUES

SUPPORTS

TOILE TENDUE SUR CHÂSSIS

TOILE LIBRE

PAPIER

TECHNIQUES

ACTION PAINTING

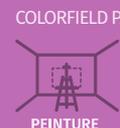
PEINTURE D'ATELIER

PEINTURE

PROJECTION

PEINTURE D'ATELIER

PEINTURE À L'HUILE EN TUBE

BROSSE

- produire de façon violente par des gestes rapides et spontanés (POLLOCK, de KOONING, KLINE, ...)

- grandes zones d'une couleur unique plus ou moins plate (ROTHKO, REINHARDT, ALBERS, ...)

REPRÉSENTATIONS

TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART ABSTRAIT

TRAITEMENT PLASTIQUE

ACTION PAINTING

TÂCHES & COULURES

TEXTURE RUGUEUSE

TEXTURE LISSE

COLORFIELD PAINTING

TOUCHE LARGE EN APLAT

TOUCHE LARGE EN DÉGRADÉS

TEXTURE LISSE

TRAITEMENT DE L'ESPACE

BIDIMENSIONNEL

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

ACTION PAINTING

EN SPIRALE CONVERGENTE

EN SPIRALE DIVERGENTE

- compositions dynamiques
- impression de mouvement

COLORFIELD PAINTING

VERTICALE DESCENDANTE

- compositions statiques
- impression de calme

SYSTÈMES DE COMPOSITION

ACTION PAINTING

ALÉATOIRE

- système aléatoire = spontanéité des tracés

COLORFIELD PAINTING

CENTRÉ

MODULAIRE

SYMÉTRIQUE

- système centré ou modulaire = impression de calme

UNIVERS

THÉMATIQUES

MONDE INTÉRIEUR

EXPRESSIVITÉ

IMPACT

- intériorité = expression de soi
- expressivité = geste de l'artiste
- impact = avoir un impact immédiat sur le spectateur

TYPES D'ŒUVRES

ART ABSTRAIT

ÉTATS-UNIS & ANGLETERRE

contraction de *popular art* (art populaire)

collage, Richard HAMILTON, 1956

sérigraphies, Andy WARHOL, 1962

peinture, Roy LICHTENSTEIN, 1962

sérigraphies, Andy WARHOL, 1963

collage, Richard HAMILTON, 1964

sérigraphie, Andy WARHOL, 1967

COULEURS GAMME COLORÉE

COULEURS PURES & VIVES

+

NOIR & BLANC

- aplats de couleurs vives

CONTRASTES

QUANTITÉ

CHAUD/FROID

COMPLÉM.

MAXIMAL

- aplats juxtaposés ou superposés
- mélange optique (trames de points)

FORMES et/ou VOLUMES

TYPES DE FORMES et/ou VOLUMES

- formes figuratives et simplifiées
- formes cernées et trames de points (LICHTENSTEIN)
- aplats de couleurs (WARHOL)

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES

JUXTAPOSITION

SUPERPOSITION

- juxtaposition d'aplats et de trames (LICHTENSTEIN)
- superposition d'images découpées
- superposition de teintes et décalages (WARHOL)

TECHNIQUES

SUPPORTS

TOILE TENDUE SUR CHÂSSIS

PAPIER

PANNEAU DE BOIS

TECHNIQUES

AGRANDISSEMENT

PEINTURE EN TUBE

PEINTURE D'ATELIER

DÉCOUPE

COLLAGE

SÉRIGRAPHIE

- collage = accumulation d'images
- agrandissement = case de BD mise à l'échelle d'un tableau
- sérigraphie = reproduction en série

REPRÉSENTATIONS

TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART FIGURATIF

TRAITEMENT PLASTIQUE

APLATS LARGES

TRAME DE POINTS

TEXTURE LISSE

TRAITEMENT DE L'ESPACE

BIDIMENSIONNEL

- bidimensionnel (très souvent) mais parfois une légère profondeur de champ (collages)

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE

HORIZONTALE

EN SPIRALE

- compositions souvent dynamiques
- impression de mouvement

SYSTÈMES DE COMPOSITION

À GRILLE

MODULAIRE

ALÉATOIRE

TRIANGULAIRE

- système modulaire/grille = œuvres multiples
- système aléatoire = spontanéité
- triangulaire (portraits) = stabilité

CADRAGES

PLEIN CADRE

HORS-CHAMP

- plein cadre = stabilité
- hors-champ = dynamisme

UNIVERS

THÉMATIQUES

ANTI-CAPITALISME

BANDE-DESSINÉE

MAGAZINE

- anti-capitaliste = critique de la société de consommation
- bande-dessinée (comics) = lui donne le statut d'œuvre d'art
- magazines populaires & célébrités

TYPES D'ŒUVRES

PORTRAIT

PEINTURE DE GENRE

SÉRIE

- portrait = célébrités
- peinture de genre = scènes du quotidien (tirées de magazines découpés ou de BD)
- reproduction en série = enlève à l'œuvre son caractère unique

BUT = concevoir un art accessible à tous qui critique la société de consommation

MOYENS = s'inspirer des arts populaires (presse, publicité, magazine, cinéma, bande-dessinées [comics]) // créer des «images d'après des images» (≠ œuvres artistiques créées de toute pièce) // rendre l'art accessible à tous (images familières et compréhensibles, aucune connaissance en histoire de l'art nécessaires) // critiquer la société de consommation

AMBIGÜITÉ = critique de la société de consommation MAIS élévation des produits de consommation au niveau d'œuvres d'art

ÉTATS-UNIS puis MONDE

mouvement d'art contemporain produisant de l'anti-art

performance, Dick HIGGINS, 1962

performance, George MACIUNAS, Dick HIGGINS, Wolf VOSTELL, Benjamin PATTERSON & Emmett WILLIAMS, 1962

performance, Flea market, Nice, 1963

objet olfactif, Takako SAITO, 1965

objet, auteur anonyme, 1965

sculpture, Ben, 1966

boîte et cartes imprimées, George BRECHT & Robert FILLIOU, 1969

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

- noir & blanc en aplats ou tramé
- couleurs très rares
- parfois papiers de couleur

CONTRASTES

MAXIMAL

QUANTITÉ

FORMES et/ou VOLUMES

TYPES DE FORMES et/ou VOLUMES

formes & volumes simples

TECHNIQUES

SUPPORTS

AFFICHE LITTÉRATURE PHOTOGRAPHIE FILM

- affiches promotionnelles
- littérature = livres, revue, journaux
- photographies des performances
- films des performances

TECHNIQUES

PHOTO DÉCOUPÉE LETTRAGE DÉCOUPÉ ENCRE

MACHINE À ÉCRIRE PHOTOCOPIEUR

LITHOGRAPHIE PERFORMANCE OBJETS

- affiches promotionnelles
- littérature = livres, revue, journaux
- photographies des performances
- films des performances

REPRÉSENTATIONS

TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART FIGURATIF

TRAITEMENT PLASTIQUE

APLATS LARGES

TEXTURE RUGUEUSE

TEXTURE LISSE

TRAITEMENT DE L'ESPACE

BIDIMENSIONNEL

TRIDIMENSIONNEL

- bidimensionnel = arts visuels
- tridimensionnel = objets et performances

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE DESCENDANTE

OBLIQUE DESCENDANTE

EN SPIRALE CONVERGENTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

CENTRÉ

À GRILLE

ALÉATOIRE

- message direct
- place importante laissée aux textes = explication de la démarche artistique
- hiérarchie marquée
- composition manuelle (parfois) = blocs de textes photocopiés, découpés et recollés

UNIVERS

THÉMATIQUES

ANTI-ART

ÉPHÉMÈRE

QUOTIDIEN

COMMUNISME

- anti-art = contre le système de l'art
- éphémère = performances en direct
- quotidien = met en scène le banal
- communisme = s'emparer des circuits de distribution et des moyens de production

TYPES D'ŒUVRES

AFFICHE

MUSIQUE

LITTÉRATURE

PERFORMANCE

OBJETS

- affiches = promotion des performances
- musique = réalisation de concerts et d'événements
- littérature = production de livres et de revues
- performance artistique = happening
- objets = jeux de société détournés

Nouveau Réalisme 1960-1966

FRANCE groupe d'artistes fondé par Yves KLEIN qui préconise un retour à la réalité

sculpture, Jean TINGUELY, 1959

sculpture (accumulation), ARMAN, 1960

anthropométrie, Yves KLEIN, 1960

anthropométrie, Yves KLEIN, 1960

sculpture (compress^o), César, 1961

performance (tirs), Niki de SAINT PHALLE, 1961

tableau (lacérations), Jacques VILLEGÉ, 1963

COULEURS

GAMME COLORÉE
TABLEAU

COULEURS PURES

BLEU KLEIN

- monochromatisme (Yves KLEIN)
- tâches de peinture (Niki de SAINT PHALLE)

CONTRASTES

TABLEAU

QUANTITÉ CH./FROID

- juxtaposition de teintes
- profusion (lacérations de VILLEGÉ)

SCULPTURE

COULEURS MATÉRIAUX

- matériaux et objets de récupération

SCULPTURE

PLEINS/VIDES MASSES

- juxtaposition de formes
- accumulation d'objets
- compression d'objets

FORMES et/ou VOLUMES

TYPES DE FORMES et/ou VOLUMES

TABLEAU

- empreintes
- tâches
- déchirures
- formes des objets

SCULPTURE

- formes des objets
- formes parallélépipédiques (compressions)
- formes «aléatoires» (accumulations et destructions)

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES

- juxtaposition d'empreintes
- accumulation d'objets
- compression d'objets

TECHNIQUES

SUPPORTS

TABLEAU

PAPIER AFFICHE

BOIS PALISSADE

- supports de récupération

TECHNIQUES

TABLEAU

EMPREINTE DÉCHIRURE

ACCUMULATION

DESTRUCTION

- empreinte du corps
- lacération et découpe d'affiches
- accumulation d'objets
- destruction d'objets

SCULPTURE

VÉHICULES OBJETS

INSTRUMENTS PIÈCES DÉTACHÉES

- objets de récupération

SCULPTURE

ACCUMUL^o COMPRESS^o

SOUDURE MOUVEMENT

- accumulation
- compression
- soudure
- moteurs électriques et mouvements

REPRÉSENTATIONS

TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART FIGURATIF

- art figuratif qui utilise des objets du réel

TRAITEMENT PLASTIQUE

TABLEAU

APLATS LARGES TEXTURE RUGUEUSE

SCULPTURE

MATÉRIAU BRÛT TEXTURE RUGUEUSE

TRAITEMENT DE L'ESPACE

TABLEAU

BIDIMENSIONNEL

SCULPTURE

TRIDIMENSIONNEL

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE DESCENDANTE HORIZONTALE OBLIQUE DESCENDANTE

- compositions dynamiques

SYSTÈMES DE COMPOSITION

ALÉATOIRE ASYMÉTRIQUE

- espace souvent saturé

CADRAGES

TABLEAU

PLEIN CADRE

- plein cadre = stabilité

UNIVERS

THÉMATIQUES

QUOTIDIEN CORPS VIOLENCE

- quotidien = l'objet comme matériau
- corps = le corps humain comme outil
- violence = compression, destruction, tirs, ...

TYPES D'ŒUVRES

TABLEAU

ANTHROPOMÉTRIE

ACCUMULATION

PERFORMANCE

SCULPTURE

ACCUMULATION

COMPRESSION

SCULPTURE CINÉTIQUE

FRANCE, ÉTATS-UNIS puis MONDE

mouvement artistique contemporain regroupant toutes les formes d'art réalisées dans la rue, ou dans des endroits publics

graffiti, Gérard ZLOTYKAMIEN, 1963

collage, Ernest PIGNON-ERNEST, 1971

graffiti, Phase 2, 1972-1980

pochoir, BANKSY, 2000

mosaïque, INVADER, 2006

scratching the surface, VHILS, 2011

tape-art, TAPE-OVER, 2014

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

COULEURS VIVES

- couleurs souvent vives
- aplats et dégradés

CONTRASTES

QUALITÉ

PLEINS/VIDES

MASSES

- contraste de qualité = entre le lettrage et le support
- contraste pleins/vides = entre forme pleines et formes cernées
- contraste de masses = entre grands aplats et lignes fines

FORMES

RÉALISTE

personnages ou paysages réalisés de manière réaliste

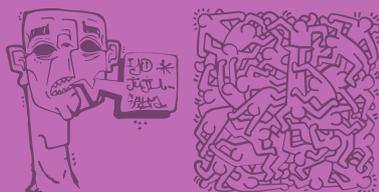
POCHOIR

personnages ou paysages réalisés en aplats

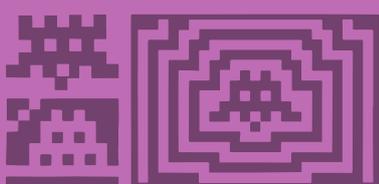
CARTOON

personnages ou paysages inspirés des comics et cartoon

GÉOMÉTRIQUE

formes géométrisées ou «pixellisées»

LETTRES

OLDSCHOOL

style issu du graffiti des années 70 et 80

BUBBLE (ou THROW-UP)

lettres en forme de bulles (souvent utilisé pour les flops)

BLOC LETTERS

formes de lettres en bloc (effet de lourdeur et de solidité)

WILDSTYLE

lettres entremêlées, fusionnées et extravagantes (difficile à déchiffrer)

3D

lettrage en 3 dimensions qui semble se détacher du mur

AIGUISE

lettrage aux contours pointus et tranchants

IGNORANT

style basique, enfantin mais innovant (en réaction au Wildstyle et au 3D)

TECHNIQUES

SUPPORTS

MURS

VÉHICULES

MOBILIER URBAIN

- murs
- véhicules = trains, métros, camions, ...
- mobilier urbain
- ...

TECHNIQUES

GRAFFITI

bombe de peinture, rouleau, pinceau

BOMBE DE PEINTURE

PEINTURE EN POT

COLLAGE/STICKER

papier imprimé collé ou sticker

PAPIER COLLÉ

SÉRIGRAPHIE

STICKER

IMPRESSION NUMÉRIQUE

POCHOIR

bombe + pochoir (stencil)

POCHOIR + BOMBE

POCHOIR + PEINTURE

MOSAÏQUE

fragments de céramique collés

MOSAÏQUE

SCRATCHING THE SURFACE

grattage du mur

MARTEAU & BURIN

NETTOYEUR HAUTE-PRESSION

TAPE-ART

ruban adhésif

SCOTCH

TRICOTAG

tricot ou crochet

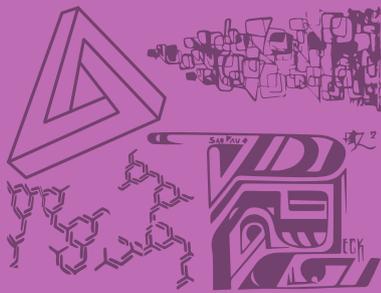
TRICOT

CROCHET

ABSTRAIT

style non figuratif composé de formes abstraites

FAT CAP

lettrage aux traits épais dûs à la valve (= cap) permettant un spray large

HARDCORE

tags, flop ou pièces vandal particulièrement violentes (couleurs, emplacements, ...)

REPRÉSENTATIONS

TYPES DE REPRÉSENTATIONS

TRAITEMENT PLASTIQUE

TRAITEMENT DE L'ESPACE

- ombrages
- perspective
- volumes en trompe-l'œil

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

- compositions dynamiques
- impression de volume et de mouvement

SYSTÈMES DE COMPOSITION

ALÉATOIRE

- juxtaposition d'éléments
- superposition d'éléments
- imbrication de formes

POINTS DE VUE & CIRCULATIONS

- œuvre dans l'espace public
- point de vue évolutif
- contraste d'échelle = œuvres souvent de grandes dimensions

UNIVERS

THÉMATIQUES

ÉPHÉMÈRE

- provocation = art illégal (vandal)
- revendication = politique ou individuelle (se faire connaître)
- anti-art = combattre la marchandisation de l'art
- éphémère = œuvres souvent effacées ou recouvertes

TYPES D'ŒUVRES

- fresque = murs peints ou encollés
- signature = marquer son nom sur un maximum de supports et de lieux (graffiti)
- art in situ = dans le quotidien du spectateur
- série = œuvres multiples disséminées à travers une ville, un pays ou un continent

BUT = supprimer toutes frontières entre l'art et la vie

BUT = s'exprimer artistiquement en-dehors des circuits officiels de l'art (musées, galeries, expositions, ...)

MOYENS = utiliser l'espace public comme support de son art // créer un art visible par tous // créer un art éphémère

INSPIRATIONS = Arts populaires (affiche, bande-dessinée, cinéma, télévision, ...) // Ateliers Populaires de mai 68 (messages politiques ou engagés) // Culture Hip Hop (graffiti et tag)

OPPOSITIONS = Système du marché de l'art (au début)

RAYONNEMENT = Arts Populaires // Culture Hip Hop // Publicité // Design de mode // ...

ARTISTES = beaucoup d'amateurs et d'anonymes mais aussi des artistes reconnus

GRAFFITI (bombe de peinture) = Taki 183 // SAMO (« Same Old shit » = Jean-Michel BASQUIAT & Al DIAZ) // Jef Aérosol // Phase 2 // Barbara 62 et Eva 62 // Stay High 149 // Joe 136 // Julio 204 // Keith HARING // ...

COLLAGE/STICKER (impression collée ou autocollant) = Ernest PIGNON-ERNEST // Shepard FAIREY //

POCHOIR (bombe + pochoir) = Blek le rat // Jef Aérosol // Mix Mix // Miss.Tic // Marie ROUFFET // Epsilon Point // BANKSY // ...

MOSAÏQUE (fragments de céramique) = INVADER (Franck SLAMA) //

SCRATCHING THE SURFACE (grattage du mur) = VHILS // ...

TAPE-ART (ruban adhésif) = BUFF DISS // collectif Klebebande // Tape Over // Slava Ostap // ...

TRICOTAG (tricot ou crochet) = ZeM // Jacoba IGNACIO // ...

Figuration narrative 1964-1975

FRANCE

mouvement artistique qui prône retour à la figuration (= au signifié), en opposition à l'abstraction hégémonique des années 1950

illustration, Hervé TÉLÉMAQUE, 1964

peinture, Bernard RANCILLAC, 1966

peinture, Jacques MONORY, 1968

peinture, Gilles AILLAUD, 1972

peinture, Bernard RANCILLAC, 1974

peinture, Gérard FROMANGER, 1976

COULEURS GAMME COLORÉE

COULEURS
- aplats & dégradés

TONS ROMPUS & RABATTUS

CONTRASTES

COMPLÉMENTAIRES
- aplats juxtaposés ou superposés
- dégradés réalistes

CHAUD/FROID

QUALITÉ

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

- formes figuratives et simplifiées
- formes réalistes non cernées

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES

JUXTAPOSITION
SUPERPOSITION
IMBRICATION
- juxtaposition d'aplats
- superposition de techniques
- imbrication (images dans l'image)

TECHNIQUES SUPPORTS

TOILE TENDUE
SUR CHÂSSIS

PAPIER

TECHNIQUES

PEINTURE
EN TUBE

PEINTURE
D'ATELIER

REPRÉSENTATIONS TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART FIGURATIF

- art figuratif naïf

TRAITEMENT PLASTIQUE

APLATS
LARGES

TOUCHE FINE
EN DÉGRADÉS

TEXTURE
LISSE

TRAITEMENT DE L'ESPACE

BIDIMENSIONNEL

- bidimensionnel mais avec une profondeur de champ

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

OBLIQUE

OBLIQUE

TRIANGULAIRE

- compositions dynamiques
- impression de mouvement

SYSTÈMES DE COMPOSITION

AUX TIERS
TRIANGULAIRE
ASYMÉTRIQUE
ALÉATOIRE

- système aléatoire = spontanéité
- triangulaire = stabilité

CADRAGES

PONT DE VUE
OBLIQUE

HORS-CHAMP

MISE EN ABÎME

- oblique = déséquilibre, désarroi
- hors-champ = dynamisme
- mise en abîme = prise de distance

UNIVERS THÉMATIQUES

ANTI-CAPITALISME

POLITIQUE

QUOTIDIEN

- anti-capitalisme = critique de la société de consommation
- politique = point de vue social et politique
- quotidien = images tirées de la vie quotidienne

TYPES D'ŒUVRES

PEINTURE
DE GENRE

- peinture de genre = scènes du quotidien

BUT = redonner à la peinture une fonction sociale et politique en utilisant la figuration

MOYENS = revenir au sujet (= raconter une histoire) // témoigner de la réalité sociale de l'époque (= contexte agité et inquiétant) // observer le quotidien // critiquer la société de consommation

INSPIRATIONS = Images du quotidien (bande dessinée, cinéma, photographie, publicité, ...)

RAPPROCHEMENTS = Pop Art (science du cadrage et produits de grande consommation) // Ateliers populaires de mai 68 (Rancillac, Arroyo, Aillaud, Fromanger et Cueco y ont participé)

OPPOSITIONS = Art abstrait (trop élitiste) // Nouveau Réalisme

ARTISTES = Bernard RANCILLAC // Jacques MONORY // Gilles AILLAUD // Gérard FROMANGER // ...

MONDE mouvement artistique qui accorde plus d'importance aux idées et aux concepts qui sous-tendent une œuvre

installation, Joseph KOSUTH, 1965

texte, Lawrence WEINER, 1968

texte, Lawrence WEINER, 1974

photographies, Sophie CALLE, 1981

installation, Sophie CALLE, 1985

installation, Maurizio CATTELAN, 2013

COULEURS

GAMME COLORÉE

IMAGES

NOIR & BLANC

COUL. FONDAMENTALES

- peu de teintes = sobriété

CONTRASTES

IMAGES

MAXIMAL

- juxtaposition de teintes

SCULPTURE

COULEURS MÉTALLISÉES

- matériaux et objets détournés

SCULPTURE

PLEINS/VIDES MASSES

FORMES et/ou VOLUMES

TYPES DE FORMES et/ou VOLUMES

IMAGES

- formes simplifiées
= lignes, surfaces, typos
- formes figuratives réalistes = photographies

SCULPTURE

- formes des objets
- volumes simples

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES

JUXTAPOSITION

ACCUMULATION

- juxtaposition de lignes
- accumulation d'objets et de volumes

TECHNIQUES

SUPPORTS

TECHNIQUES

IMAGES

PAPIER

PAPIER À CARREAUX

PAPIER PHOTO

MUR

supports simples =
- papiers (cartonné, millimétré, photo)
- murs du lieu d'exposition

IMAGES

DESSIN

PEINTURE

PHOTOGRAPHIE

- dessin
- peinture
- photographie

SCULPTURE

BOIS

NÉON

OBJETS

- matériaux simples
= bois, néons, ...
- objets détournés
= chaises, rateaux, ...

SCULPTURE

ACCUMUL*

POSE

ACCROCHAGE

- accumulation
- pose (sol)
- accrochage (mur, plafond)

REPRÉSENTATIONS

TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART FIGURATIF

- art figuratif qui utilise les mots et les objets du réel

TRAITEMENT PLASTIQUE

IMAGES

DÉGRADÉS PHOTO

APLATS

SCULPTURE

MATÉRIAU BRUT

TEXTURE RUGUEUSE

TEXTURE LISSE

TRAITEMENT DE L'ESPACE

IMAGES

BIDIMENSIONNEL

- bidimensionnel mais illusion de volume (souvent perspective peu maîtrisée)

SCULPTURE

TRIDIMENSIONNEL

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE DESCENDANTE

HORIZONTALE

OBLIQUE DESCENDANTE

- compositions souvent dynamiques

SYSTÈMES DE COMPOSITION

ALÉATOIRE

SYMÉTRIQUE

- système à grille = guider la lecture

UNIVERS

THÉMATIQUES

INVENTIVITÉ

IMPACT

ANTI-ART

- idée/concept = se concentrer sur l'idée et/ou le concept
- questionnement = interroger le spectateur
- participation = intégrer le spectateur (mode d'emploi)
- provocation = provoquer et choquer pour interroger
- anti-art = remettre en question le marché de l'art

TYPES D'ŒUVRES

IMAGES

DESSIN FIGURATIF

- textes = explications, instructions, pistes de questionnement, ...
- photographies = éléments tirés de la réalité

SCULPTURE

ACCUMULATION

MAQUETTE

Supports/Surfaces 1966-1972

FRANCE

mouvement artistique caractérisé par une démarche qui accorde une importance égale aux matériaux, aux gestes créatifs et à l'œuvre finale le sujet passe au second plan

Supports = «châssis»
Sufaces = «toile»

Sans-titre, Claude VIALLAT, 1967

Sans-titre, Louis CANE, 1966

Châssis, Daniel DEZEUZE, 1967

Sans-titre, Noël DOLLA, 1967

Toile libre, Noël DOLLA, 1969

Le pliage de la cocotte en papier, André-Pierre ARNAL, 1970

Sans-titre, Daniel DEZEUZE, 1970

N°5, Vincent BIOULÈS, 1971

COULEURS

GAMME COLORÉE

COULEURS PURES, RABATTUES & ROMPUES

- aplats de couleurs pures, rabattues et rompues

CONTRASTES

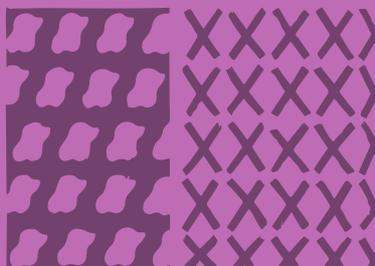
QUALITÉ

COMPLÉMENTAIRES

QUANTITÉ

FORMES et/ou VOLUMES

TYPES DE FORMES et/ou VOLUMES

- formes aléatoires en aplats
- formes gestuelles
- motifs répétitifs
- formes géométriques approximatives

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES

ACCUMULATION SUPERPOSITION JUXTAPOSITION

- accumulation de formes
- superposition de formes
- juxtaposition de formes

TECHNIQUES

SUPPORTS

CHÂSSIS NON-APPRÊTÉ

SUSPENSION

ACCROCHAGE

OUTILS & TECHNIQUES

OUTILS

BROSSE

PINCEAU

PEINTURE À L'HUILE

PEINTURE ACRYLIQUE

ENCRE

TAMPON

POCHOIR + PEINTURE

ÉPONGE

BOMBE DE PEINTURE

- outils traditionnels = pinceaux et brosses
- + peinture à l'huile, acrylique, encre fluide
- nouveaux outils = tampons, pochoirs, éponges, bombes, ciseaux, bâtons...

TECHNIQUES

PEINTURE D'ATELIER

EMPREINTE

TAMPONNAGE

APLATS

PLIAGE

FROISSAGE

FICELAGE

TEINTURE À LA RÉSERVE

TREMPAGE

BOMBAGE

- empreintes (Claude VIALLAT)
- tamponnage (VIALLAT, CANE, PINCEMIN)
- aplats (DEVADE, BIOULÈS)
- pliage (CANE, ARNAL)
- fripage, froissage (ARNAL)
- ficelage (ARNAL)
- teinture à la réserve (ARNAL)
- trempage (DOLLA)
- bombage (ARNAL)

REPRÉSENTATIONS

TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART ABSTRAIT

TRAITEMENT PLASTIQUE

APLATS LARGES

TEXTURE RUGUEUSE

+

TEXTURE LISSE

TRAITEMENT DE L'ESPACE

BIDIMENSIONNEL

TRIDIMENSIONNEL

- bidimensionnel = œuvres non réversibles
- tridimensionnel = œuvres réversibles + « sculptures »

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE DESCENDANTE

HORIZONTALE

EN SPIRALE DIVERGENTE

- compositions souvent dynamiques
- grille de composition

SYSTÈMES DE COMPOSITION

À GRILLE

MODULAIRE

ALÉATOIRE

- système aléatoire = spontanéité
- système à grille et modulaire = motifs répétitifs

CADRAGES

PLEIN CADRE

HORS-CHAMP

- plein cadre = stabilité
- hors-champ = dynamisme

POINTS DE VUE & CIRCULATIONS

POINT DE VUE ÉVOLUTIF

AUTOUR DE L'ŒUVRE

- le spectateur peut tourné autour de l'œuvre
- point de vue évolutif

UNIVERS

THÉMATIQUES

ANTI-ART

DÉCONSTRUCTION

QUOTIDIEN

POLITIQUE

- anti-art = combattre la marchandisation de l'art
- déconstruction = détacher la surface du support
- quotidien = objets et outils du quotidien
- politique = visée sociale et politique

TYPES D'ŒUVRES

ART ABSTRAIT

ART IN SITU

INSTALLATION

- art abstrait = œuvres neutres (l'objet de la peinture est la peinture elle-même)
- art in situ = expositions dans l'espace public et en province
- installation = remise en question des accrochages traditionnels

« L'objet de la peinture, c'est la peinture elle-même et les tableaux exposés ne se rapportent qu'à eux-mêmes. Ils ne font point appel à un « ailleurs » (la personnalité de l'artiste, sa biographie, l'histoire de l'art, par exemple). Ils n'offrent point d'échappatoire, car la surface, par les ruptures de formes et de couleurs qui y sont opérées, interdit les projections mentales ou les divagations oniriques du spectateur. La peinture est un fait en soi et c'est sur son terrain que l'on doit poser les problèmes. Il ne s'agit ni d'un retour aux sources, ni de la recherche d'une pureté originelle, mais de la simple mise à nu des éléments picturaux qui constituent le fait pictural. D'où la neutralité des œuvres présentées, leur absence de lyrisme et de profondeur expressive. »

La peinture en question, 1969, Louis Cane, Daniel Dezeuze, Patrick Saytour & Claude Viallat

BUT = rompre avec la posture romantique et marginale de l'artiste, pour mettre en évidence son inscription sociale

MOYENS = accorder une importance égale aux matériaux, aux gestes créatifs et à l'œuvre finale // remettre en question des moyens picturaux traditionnels // faire passer sujet au second plan // dénoncer les dérives économiques et idéologiques de la peinture // organiser de nombreuses manifestations dans l'espace public et en province

INSPIRATIONS = Henri MATISSE // Expressionnisme abstrait // Pierre SOULAGES // Nouveau Réalisme

RAPPROCHEMENTS = Expressionnisme abstrait // Arte Povera

OPPOSITIONS = Système de l'art en général // Minimalisme

RAYONNEMENT = Figuration libre

ARTISTES = Claude VIALLAT // Daniel DEZEUZE // Vincent BIOULÈS // Marc DEVADE // Louis CANE // Noël DOLLA // Jean-Pierre PINCEMIN // Patrick SAYTOUR // André-Pierre ARNAL // André VALENSI // Tony GRAND

NOTES

ITALIE

attitude ou comportement artistique qui défie l'industrie culturelle

sculpture, Michelangelo PISTOLETTO, 1966

sculpture, Michelangelo PISTOLETTO, 1967

sculpture, Giovanni ANSELMO, 1968

sculpture, Mario MERZ, 1968

sculpture, Pino PASCALI, 1968

sculpture, KOUNELLIS, 1969

sculpture, Michelangelo PISTOLETTO, 1976

COULEURS GAMME COLORÉE

COULEURS MATÉRIAUX

CONTRASTES

MASSES

FORMES et/ou VOLUMES

TYPES DE FORMES et/ou VOLUMES

- volumes simples
- géométriques ou «difformes» (tas de vêtements, accumulations, ...)

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES

JUXTAPOSITION SUPERPOSITION ACCUMULATION

TECHNIQUES

SUPPORTS

matériaux «pauvres» = sable, chiffons, terre, bois, goudron, corde, toile de jute, vêtements usés, ...

TECHNIQUES

- accumulations
- assemblages (ficelle, fil de fer, ...)
- moulages
- découpes

REPRÉSENTATIONS

TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART FIGURATIF

ART ABSTRAIT

TRAITEMENT PLASTIQUE

MATÉRIAU BRUT

TEXTURE RUGUEUSE

TEXTURE LISSE

TRAITEMENT DE L'ESPACE

TRIDIMENSIONNEL

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE DESCENDANTE

HORIZONTALE

OBLIQUE DESCENDANTE

- compositions structurées
- compositions «aléatoires» (tas de vêtements, accumulations, ...)

SYSTÈMES DE COMPOSITION

ALÉATOIRE

SYMÉTRIQUE

CIRCULATIONS

AUTOUR DE L'ŒUVRE

DANS L'ŒUVRE

- autour de l'œuvre
- intègre parfois le spectateur

UNIVERS THÉMATIQUES

ANTI-ART

QUOTIDIEN

PROVOCATION

- anti-art = s'opposer au marché de l'art
- quotidien = matériaux et objets du quotidien
- provocation = stratégie de guérilla

TYPES D'ŒUVRES

ACCUMULATION

INSTALLATION

BUT = concevoir un art contestataire qui s'oppose à la suprématie du marché de l'art américain

MOYENS = adopter une stratégie de guérilla // renoncer aux techniques lourdes et coûteuses pour ne pas être dépendant de l'économie et des institutions // préférer les matériaux «pauvres» (sable, chiffons, terre, bois, goudron, corde, toile de jute, vêtements usés, ...) // privilégier le processus (le geste créatif) à l'objet fini // résister à toute tentative d'appropriation // être nomade et insaisissable // se développer en-dehors du système

RAPPROCHEMENTS = Mouvements contestataires de 68 // Art conceptuel (le processus de création est plus important que l'œuvre finie) // Minimalisme (simplicité et dépouillement) // Pop Art (critique de la société de consommation)

ÉTATS-UNIS puis MONDE

tendance de l'art contemporain utilisant le cadre et les matériaux de la nature

A Line by Walking, Richard LONG, 1967

Spiral Jetty, Robert SMITHSON, 1970

Broken Circle, Robert SMITHSON, 1971

Sun Tunnel, Nancy HOLT, 1976

Umbrellas, CHRISTO, 1984-1991

Roches bleues à Tafraoute, Jean VERAME, 1984

Lignes dans le sable, Roger DAUTAIS, 2010

COULEURS GAMME COLORÉE

- couleurs des matériaux bruts
- aplats de couleurs vives

CONTRASTES

- CONTRASTE D'ÉCHELLE
- MASSES
- PLEINS/VIDES

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

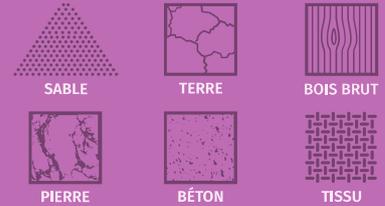
- formes et volumes géométriques simple
- formes stylisées
- formes des matériaux

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES

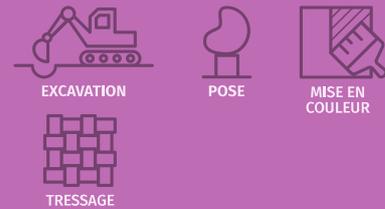
- accumulation
- superposition d'éléments
- imbrication de formes

TECHNIQUES SUPPORTS

- matériaux naturels trouvés sur le site
- matériaux industriels amenés sur le site

TECHNIQUES

- excavation = creuser le site
- pose = éléments préfabriqués déposés sur le site
- mise en couleur = couleurs apposées sur des éléments naturels
- tressage = à partir de matériaux du site

REPRÉSENTATIONS TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART ABSTRAIT

TRAITEMENT PLASTIQUE

TRAITEMENT DE L'ESPACE

TRIDIMENSIONNEL

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

- compositions souvent dynamiques
- impression de mouvement

SYSTÈMES DE COMPOSITION

CIRCULATIONS

- le spectateur est immergé dans l'œuvre
- point de vue évolutif
- contraste d'échelle = le spectateur se sent petit face aux œuvres parfois gigantesques

UNIVERS THÉMATIQUES

- anti-art = combattre la marchandisation de l'art
- éphémère = œuvres exposées aux éléments et soumises à l'érosion naturelle
- écologie = modeler la nature en la respectant

TYPES D'ŒUVRES

- art in situ = au cœur de la nature
- installation = immerger le spectateur dans l'œuvre
- earthwork = œuvre d'art créée dans la nature et dont le matériau de base est la terre

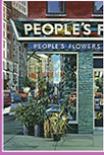
BUT = faire sortir l'art des musées

MOYENS = combattre la marchandisation de l'art (= faire sortir l'art des musées / immerger le spectateur dans l'œuvre)

MONDE

mouvement artistique pictural consistant en la reproduction à l'identique d'une image en peinture

peinture, Richard ESTES, 1971

peinture, Audray FLACK, 1974

peinture, Jean-Claude MEYNARD, 1975

peinture, Ralph GOINGS, 1978

peinture, Ralph GOINGS, 1983

peinture, Charles BELL, 1989

COULEURS GAMME COLORÉE

- aplats et dégradés

CONTRASTES

- dégradés réalistes

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

- formes figuratives réalistes
- rendu «photographique»

TECHNIQUES SUPPORTS

TOILE TENDUE
SUR CHÂSSIS

TECHNIQUES

PEINTURE
EN TUBE

PEINTURE
D'ATELIER

REPRÉSENTATIONS TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART FIGURATIF

TRAITEMENT PLASTIQUE

TOUCHE FINE
EN DÉGRADÉS

TEXTURE
LISSE

TRAITEMENT DE L'ESPACE

BIDIMENSIONNEL

- bidimensionnel mais avec une profondeur de champ

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

HORIZONTALE

EN SPIRALE
DIVERGENTE

- compositions structurées
- capture d'un moment de vie

SYSTÈMES DE COMPOSITION

AUX TIERS

TRIANGULAIRE

- triangulaire = stabilité

CADRAGES

HORS-CHAMP

HAUTEUR D'ŒIL

- hors-champ = dynamisme
- à hauteur d'œil = intègre le spectateur

UNIVERS THÉMATIQUES

QUESTION-
NEMENT

QUOTIDIEN

- questionnement = photo ou peinture ?
- quotidien = scènes et objets de la vie quotidienne

TYPES D'ŒUVRES

PEINTURE
DE GENRE

NATURE MORTE

- peinture de genre = scènes du quotidien
- nature morte = objets et aliments

BUT = représenter le monde de la manière la plus réaliste et neutre possible pour questionner le spectateur sur la nature de l'œuvre (peinture ou photographie ?)

MOYENS = se baser sur des photographies // utiliser un retro-projecteur // utiliser la mise au carreau // peindre directement sur une photo grand format

INSPIRATIONS = Photographie // Pop Art (utilise des symboles populaires)

OPPOSITIONS = Art abstrait

RAPPROCHEMENTS = Hyperréalisme

ARTISTES = Richard ESTES // Ralph GOINGS // Jean-Claude MEYNARD // Audray FLACK // Don EDDY // Robert BECHTLE // Chuck CLOSE // Richard McLEAN // Charles BELL // Gerhard RICHTER // ...

MONDE

courant de l'architecture et du design qui s'oppose en tous points au Modernisme

se développe d'abord en architecture (début des années 70)

puis dans le graphisme (fin des années 70)

et enfin dans le mobilier (début des années 80 avec Memphis), la mode et le cinéma

place, Charles W. MOORE, 1978

théâtre, Aldo ROSSI, 1979

bâtiment public, Michael GRAVES, 1980

armoire, Ettore SOTT-SASS, 1981

lampe, Ettore SOTT-SASS, 1981

table, Michele DE LUCCHI, 1984

fauteuil, Ron ARAD, 1986

cathédrale, Mario BOTTA, 1995

COULEURS

GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

PURES, PASTELS & RABATTUES

réintroduction de la couleur et du symbolisme dans l'architecture

CONTRASTES

QUALITÉ

COMPLÉMENTAIRES

MAXIMAL

FORMES et/ou VOLUMES

TYPES DE FORMES et/ou VOLUMES

- figures et motifs repris dans diverses époques

- volumes géométriques simples

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES

JUXTAPOSITION

IMBRICATION

SUPERPOSITION

SYMÉTRIQUE

ASYMÉTRIQUE

TECHNIQUES

SUPPORTS

BÉTON

BRIQUES

MÉTAL

VERRE

BOIS

PLASTIQUE

TISSU

- architecture = béton, parement de briques, acier, verre

- mobilier = métal, bois, cuir, plastique

TECHNIQUES

BÉTON + BRIQUES

ACIER CINTRÉ

BOIS PEINT

TUBE CINTRÉ

PLASTIQUE MOULÉ

- architecture = béton armé + parement de brique

- mobilier = bois, acier cintré, plastique moulé, ...

REPRÉSENTATIONS

TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART FIGURATIF

figuration stylisée

TRAITEMENT PLASTIQUE

MATÉRIAU BRUT

APLATS

TEXTURE LISSE

TRAME DE POINTS

TRAME DE CARRÉS

TRAME DE LIGNES

TRAME DE LIGNES

TRAITEMENT DE L'ESPACE

TRIDIMENSIONNEL

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE DESCENDANTE

HORIZONTALE

OBLIQUE DESCENDANTE

- stabilité des compositions
- foisonnement des éléments constitutants = dynamisme

SYSTÈMES DE COMPOSITION

À GRILLE

TRIANGULAIRE

SYMÉTRIQUE

ASYMÉTRIQUE

- symétrie = stabilité
- composition hiérarchisée
- esthétique de l'assemblage = rechercher un effet de contraste
- juxtaposition / profusion / exagération
- références aux ordres architecturaux

UNIVERS

THÉMATIQUES

ÉCLECTISME

ORNEMENTATION

HUMOUR IRONIE

- éclectisme = références à des styles anciens
- ornementation = retour au décor
- humour/ironie = utilise les clichés populaires sur les styles architecturaux anciens

TYPOLOGIE

ART TOTAL

ANTI-UTOPIE

- art total = architecture, design de produit, design graphique, mode, ...
- anti-utopie = cesse de croire à la possibilité d'une libération par le progrès et la modernisation

ÉTATS-UNIS

style artistique volontairement sale et négligé en réaction à l'art intellectuel

peinture, Jean-Michel BASQUIAT, 1981

peinture, Julian SCHNABEL, 1981

peinture, Jean-Michel BASQUIAT, 1982

peinture, Kenny SCHARF, 1984

peinture, Keith HARING, 1988

peinture, David SALLE, 1990

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

COULEURS VIVES & RABATTUES

- couleurs vives et contrastées

CONTRASTES

QUALITÉ

CHAUD/FROID

COMPLÉMENTAIRES

FORMES et/ou VOLUMES

TYPES DE FORMES et/ou VOLUMES

- formes figuratives stylisées
- trait gestuel voire maladroit

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES

- accumulation

ACCUMULATION

SUPERPOSITION

IMBRICATION

- superposition
- imbrication

TECHNIQUES

SUPPORTS

TOILE TENDUE SUR CHÂSSIS

PAPIER

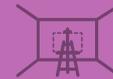

PANNEAU DE BOIS

TECHNIQUES

PEINTURE EN TUBE

PEINTURE D'ATELIER

BOMBE DE PEINTURE

ENCRE

FEUTRES

PASTELS GRAS

DÉCOUPE

COLLAGE

REPRÉSENTATIONS

TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART FIGURATIF

TRAITEMENT PLASTIQUE

APLATS LARGES

TOUCHE FINE EN DÉGRADÉS

TEXTURE RUGUEUSE

TRAITEMENT DE L'ESPACE

BIDIMENSIONNEL

- bidimensionnel (parfois une légère profondeur de champ)

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

EN SPIRALE CONVERGENTE

EN SPIRALE DIVERGENTE

- compositions dynamiques

SYSTÈMES DE COMPOSITION

ALÉATOIRE

- foisonnement de formes et de couleurs

CADRAGES

HORS-CHAMP

- hors-champ = dynamisme

UNIVERS THÉMATIQUES

MAUVAIS GOÛT

NARRATION

MONDE INTÉRIEUR

- mauvais goût = s'oppose à la vision de l'artiste technicien
- narration = raconter des histoires
- monde intérieur = représentation de visions artistiques

TYPES D'ŒUVRES

PEINTURE DE GENRE

- peinture de genre = scènes anecdotiques

BUT = mettre en place le « mauvais goût en peinture »

MOYENS = créer une peinture libre de toute considération esthétique // concevoir des œuvres narratives // utiliser un trait gestuel voire maladroit // ne pas respecter les proportions

INSPIRATIONS = Street Art // Figuration Libre // Punk // Bande-dessinée underground // Art brut

OPPOSITIONS = Minimalisme // Art conceptuel

RAPPROCHEMENTS = Postmodernisme

ARTISTES = Jean-Michel BASQUIAT // Julian SCHNABEL // Jonathan BOROFKY // Kenny SCHARF // David SALLE // Neil JENNEY // Keith HARING // ...

MONDE

mouvement artistique éparé issu du Pop Art

peinture, Takashi MURAKAMI, 1996

sculpture, Jeff KOONS, 2000

peinture, Jeff KOONS, 2001

peinture, Takashi MURAKAMI, 2011

sculpture, Jeff KOONS, 2017

peinture, Yves MASAYA, 2018

COULEURS

GAMME COLORÉE PEINTURE

NOIR & BLANC

COUL. VIVES & PASTELS

CONTRASTES

PEINTURE

CH./FR.

QUALITÉ

SCULPTURE

MÉTAL CHROMÉ
AUX COULEURS VIVES

- couleurs vives
brillantes

SCULPTURE

CONTRASTE
DE MASSES

CONTRASTE
D'ÉCHELLE

œuvres de très
gdes dimensions

FORMES et/ou VOLUMES

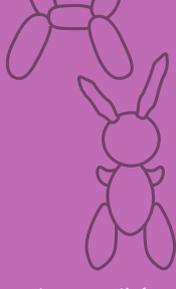
TYPES DE FORMES et/ou VOLUMES

PEINTURE

- tracés naïfs-
formes stylisées
- inspirées de la
culture populaire

SCULPTURE

- volumes stylisés
- inspirés de la
culture populaire

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES

SUPERPOSITION

- superposition de formes et de motifs
- superposition des volumes

TECHNIQUES

SUPPORTS

PEINTURE

TOILE TENDUE
SUR CHÂSSIS

BOIS

MÉTAL

FILM DE
COULEUR

Jeff KOONS = acier
inoxydable chromé
avec revêtement de
couleur transparent

PEINTURE

PAPIER

TECHNIQUES

PEINTURE

PEINTURE
EN TUBE

ILLUSTRAT°
NUMÉRIQUE

PHOTOMONTAGE

SCULPTURE

MOULAGE

SOUDURE

REPRÉSENTATIONS

TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART FIGURATIF

TRAITEMENT PLASTIQUE

PEINTURE

APLATS

TÂCHES
& COULURES

TRAME
DE POINTS

TEXTURE
LISSE

SCULPTURE

MÉTAL
BRILLANT

TEXTURE
LISSE

TRAITEMENT DE L'ESPACE

PEINTURE

BIDIMENSIONNEL

- bidimensionnel
avec parfois une
profondeur de
champ

SCULPTURE

TRIDIMENSIONNEL

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

EN SPIRALE
CONVERGENTE

EN SPIRALE
DIVERGENTE

- compositions dynamiques

SYSTÈMES DE COMPOSITION

ALÉATOIRE

- espace souvent saturé

CADRAGES

PEINTURE

HORS-CHAMP

- hors-champ = dynamisme

UNIVERS

THÉMATIQUES

BANDE-DESSINÉE

JEUX VIDÉOS

CINÉMA

MAUVAIS
GOÛT

- arts populaires = bande-dessinée, manga,
jeux vidéos, cinéma, icônes, symboles,
marques, objets du quotidien
- kitsch = art populaire dévalorisé ou consi-
déré de mauvais goût

TYPES D'ŒUVRES

PEINTURE

PEINTURE
DE GENRE

- peinture de genre
= scènes anecdotiques

SCULPTURE

RONDE-
BOSSE

- ronde-bosse
= sculpture en 3D
de grandes dimens°

FRANCE

mouvement artistique qui prend 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

illustration, Hervé DI ROSA, 1983

photomontage, Louis JAMMES, 1985

peinture, Remi BLANCHARD, 1985

illustration, François BOIS-ROND, 1989

peinture, Robert COMBAS, 1990

sculpture, Richard DI ROSA, 1992

peinture, Hervé DI ROSA, 2012

sculpture, Richard DI ROSA, 2016

COULEURS

GAMME COLORÉE

PEINTURE

PURES & RABATTUES

NOIR & BLANC

CONTRASTES

PEINTURE

COMPLÉM. CH./FROID

SCULPTURE

COULEURS MATÉRIAUX

COUL. FONDAMENTALES & RABATTUES

SCULPTURE

PLEINS/VIDES MASSES

FORMES et/ou VOLUMES

TYPES DE FORMES et/ou VOLUMES

PEINTURE

- formes stylisées et gestuelles

SCULPTURE

- volumes simples
- figures stylisées

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES

agencement libre des formes

TECHNIQUES

SUPPORTS

PEINTURE

TOILE TENDUE SUR CHÂSSIS

PAPIER

PEINTURE EN TUBE

BOIS

PAPIER PHOTO

SCULPTURE

BOIS

CORDE

PLÂTRE

- bois en panneaux

TECHNIQUES

PEINTURE

PEINTURE EN TUBE

DESSIN

DÉCOUPE

MOULAGE

COLLAGE

REPRÉSENTATIONS

TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART FIGURATIF

- art figuratif « naïf »

TRAITEMENT PLASTIQUE

PEINTURE

APLATS

TEXTURE LISSE

SCULPTURE

APLATS

MATÉRIAU BRUT

TEXTURE LISSE

TRAITEMENT DE L'ESPACE

PEINTURE

BIDIMENSIONNEL

- bidimensionnel avec une profondeur de champ « maladroite »

SCULPTURE

TRIDIMENSIONNEL

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE DESCENDANTE

HORIZONTALE

EN SPIRALE DIVERGENTE

- compositions dynamiques

SYSTÈMES DE COMPOSITION

ALÉATOIRE

- espace souvent saturé

CADRAGES

PEINTURE

PLEIN CADRE

HORS-CHAMP

- plein cadre = stabilité
- hors-champs = dynamisme

UNIVERS

THÉMATIQUES

ANTI-ART

BANDE-DÉSSINÉE

JEUX VIDÉOS

NARRATION

- anti-art = il n'y a pas d'art supérieur aux autres
- bande-dessinée, comics, mangas, superhéros
- jeux vidéos
- narration = raconter des histoires

TYPES D'ŒUVRES

PEINTURE

PEINTURE DE GENRE

- peinture de genre = scènes anecdotiques

SCULPTURE

RONDE-BOSSE

- ronde-bosse = sculpture en 3D

Affiche polonaise 1950-1989

POLOGNE

style d'affiche picturale qui se développe en Pologne communiste

artistes issus de l'école des Beaux-Arts de Varsovie

UN PAYS «JEUNE»

- rayé de la carte pendant 123 ans (1795-1918) = partagé par l'Allemagne, la Russie et l'Autriche-Hongrie
- recréé en 1918 après la 1re G.M.
- intégré au bloc soviétique après la 2e G.M.

LA CULTURE COMME OUTIL

- moyen d'affirmer son identité polonaise dans le bloc soviétique
- outil de propagande idéologique = cinéma (Film Polski), théâtre, musique et art sous le contrôle de l'État

L'AFFICHE, UN ART TOLÉRÉ

- une des rares formes d'expression artistique tolérée
- pas de concurrence et pas de publicité (pays communiste)
- liberté totale dans les visuels = inspirés davantage par l'esprit et l'atmosphère de l'œuvre que par son contenu
- souvent un second sens caché qui échappait à la censure

affiche, Henryk TOMASZEWSKI, 1947

affiche, Wojciech FANGOR, 1957

affiche, Roman CIESLEWICZ, 1961

affiche, Andrzej KRAJEWSKI, 1969

affiche, Waldemar SWIERRZY, 1969

affiche, Wiktor GORKA, 1973

affiche, Eryk LIPINSKI, 1973

affiche, Jakub EROL, 1988

affiche, Jan MLODOZIENIEC, 1988

COULEURS GAMME COLORÉE

COULEURS FRANCHES
- couleurs franches
- contrastes marqués

CONTRASTES

QUANTITÉ CHAUD/FROID CL./OBSC. MAXIMAL

FORMES FORMES STYLISÉES

- styles très différents selon les affichistes
- illustrations stylisées
- superposition // imbrication // fusion
- découpes // hachures // tâches // ...

VISUELS TYPES DE VISUELS

PEINTURE ILLUSTRATION STYLISÉE PHOTOMONTAGE
- styles très différents selon les affichistes
- éclectisme = outils et références

TECHNIQUES D'IMPRESSION

LITHOGRAPHIE OFFSET

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

EXEMPLES

- souvent tracés à la main
- styles adaptés aux visuels
- lettrages expressifs qui s'affranchissent des codes typographiques
- typographie intégrée au visuel
- jeux textes/visuel

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

- composition dynamique et audacieuses
- lien fort entre textes et visuels
- hiérarchie affirmée

UNIVERS THÉMATIQUES

- cinéma = affiches de film
- théâtre = affiches de pièces de théâtre
- culture = affiches d'expositions

TPOLOGIE

- graphisme d'auteur = vision artistique de l'auteur sur l'œuvre
- affiche culturelle = cinéma, théâtre, expositions
- propagande = au service de l'État communiste (malgré une certaine indépendance)

BUT = représenter l'univers d'une œuvre (film, pièce de théâtre, exposition) à travers des affiches picturales

MOYENS = concevoir des visuels forts aux contrastes marqués // utiliser un langage graphique pictural qui s'affranchit des codes // utiliser ou créer des typographies expressives

INSPIRATIONS = Affichistes du début du XXe s. // Constructivisme (au début)

Push Pin Studios 1957-...

ÉTATS-UNIS

studio fondé par Milton GLASER & Seymour CHWAST
s'opposent aux préceptes du modernisme
précurseurs du post-modernisme

couverture, 1959

logo, Seymour CHWAST, 1963

couverture, Seymour CHWAST, 1963

affiche, Seymour CHWAST, 1964

affiche, Milton GLASER, 1968

affiche, Milton GLASER, 1971

logo, Milton GLASER, 1974

typo, Seymour CHWAST, 1980

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC COULEURS FRANCHES & RABATTUES

- couleurs franches et rabattues
- aplats et contrastes marqués

CONTRASTES

MAXIMAL QUANTITÉ CHAUD/FROID QUALITÉ

- maximal
- quantité
- chaud/froid
- qualité

FORMES FORMES STYLISÉES

- illustrations stylisées = silhouettage // aplats // collages // motifs
- mélange de styles graphiques (= éclectisme)

VISUELS TYPES DE VISUELS

ILLUSTRATION STYLISÉE ENCRE PEINTURE PAPIER DÉCOUPÉ

- visuels forts et impactants
- mélange de styles graphiques
- éclectisme = outils et références

TECHNIQUES D'IMPRESSION

SÉRIGRAPHIE LITHOGRAPHIE

OFFSET

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

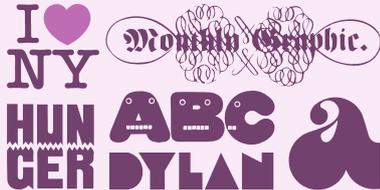

FANTASIES ÉGYPTIENNES DIDOTS

ELZÉVIRS ANTIQUES

EXEMPLES

- mélange de caractères historiques d'époques différentes
- créations typographiques pleines d'humour = souvent très empâtées, aux graisses

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE DESCENDANTE OBLIQUE DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

CENTRÉ AXIAL À STRATES

- compositions dynamiques
- le visuel prend le pas sur le texte

UNIVERS THÉMATIQUES

CULTURE TYPOGRAPHIE MUSIQUE

MAGAZINE

- culture = affiches d'exposition
- typographie = dessin de caractères
- musique = affiches et pochettes de disques
- magazine = *Push Pin Monthly Graphic, New York, ...*

TYPOLOGIE

GRAHISME D'AUTEUR HUMOUR DÉRISION DESIGN D'IDENTITÉ

- graphisme d'auteur = vision artistique de l'auteur
- humour/dérision = dessins humoristiques
- design d'identité = logotypes

BUT = résister à l'égémonie du Style international dont les principes sont intégrés aux communications des entreprises

MOYENS = s'amuser // concevoir des objets graphiques personnels, expressifs et décoratifs // multiplier les sources d'inspiration (= éclectisme) // utiliser des techniques artisanales

INSPIRATIONS = ÉCLECTISME = Calligraphie islamique affiches du Style victorien // lettrages Art Nouveau // cartes postales de la Sécession Viennoise // motifs Art Déco // collages du Surréalisme // Affiches polonaises (Seymour CHWAST) // Dessins humoristiques // ...

Fluxus 1960-1982

ÉTATS-UNIS puis MONDE

productions graphiques issues du mouvement d'anti-art Fluxus

affiche, George MACIUNAS, 1961

programme, anonyme 1962

photo, George MACIUNAS, 1961

illustration, George MACIUNAS, 1965

journal Fluxus, anonyme 1966

affiche, Ben, 1973

affiche, Dick HIGGINS, 1976

revue, George MACIUNAS, 1976

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

- noir & blanc en aplats ou tramé
- couleurs très rares
- parfois papiers de couleur

CONTRASTES

MAXIMAL

QUANTITÉ

FORMES FORMES STYLISÉES & GESTUELLES

RECTANGLE

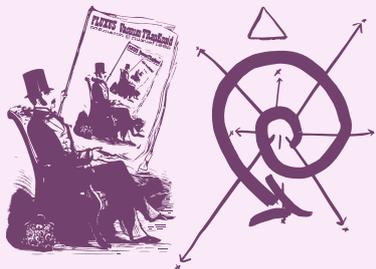
CARRÉ

LIGNE

TRIANGLE

- formes des images et des blocs de textes
- filets et cadres de textes
- tracés gestuels // aplats // superpositions
- mélange de styles graphiques (= éclectisme)

VISUELS TYPES DE VISUELS

PHOTO DÉCOUPÉE

LETTRAGE DÉCOUPÉ

ENCRE

- visuels détournés // découpés // photocopiés // retouchés = photographies, gravures, illustrations, ...
- peu ou pas de considérations esthétiques

TECHNIQUES D'IMPRESSION

MACHINE À ÉCRIRE

PHOTOCOPIEUR

LITHOGRAPHIE

- détournement des moyens de production disponibles (= collectivisme)
- papiers peu coûteux

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

FANTAISIES

ÉGYPTIENNES

DIDOTS

ELZÉVIRS

ANTIQUES

EXEMPLES

- univers typographique varié = mélange de caractères historiques d'époques différentes
- écritures manuelles et gestuelles
- lettrages découpés

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE DESCENDANTE

OBLIQUE DESCENDANTE

EN SPIRALE CONVERGENTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

CENTRÉ

À GRILLE

ALÉATOIRE

- message direct
- place importante laissée aux textes = explication de la démarche artistique
- hiérarchie marquée
- composition manuelle (parfois) = blocs de textes photocopiés, découpés et recollés

UNIVERS THÉMATIQUES

ART

MUSIQUE

LITTÉRATURE

- art = affiches d'exposition et de performances de Fluxus
- musique = affiches de concert Fluxus
- littérature = livres, revue, journaux

TPOLOGIE

GRAPHISME D'AUTEUR

ANTI-ART

HUMOUR DÉRISION

COMMUNISME

ANTI-GUERRE

- graphisme d'auteur = vision artistique de l'auteur
- anti-art = supprimer toutes frontières entre l'art et la vie
- humour/dérision = provocation néo-dada
- communisme = conception post-marxiste (collectivisme = s'emparer des circuits de distribution, des moyens de production)
- anti-guerre = contre la Guerre du Viêt-Nam

BUT = supprimer toutes frontières entre l'art et la vie

MOYENS = créer un art de l'éphémère // mettre en scène le banal et le quotidien // concevoir un art qui s'expérimente et se vit // s'emparer des circuits de distribution // s'emparer des moyens de production

ÉTATS-UNIS et MONDE

mouvement graphique qui apparaît à San Francisco en Californie autour de la scène Acid Rock ou Rock Psychédélique

affiche, Wes WILSON, 1966

affiche, Wes WILSON, 1966

affiche, Wes WILSON, 1966

affiche, Wes WILSON, 1966

affiche, Bonnie MACLEAN, 1967

affiche, Victor MOSCOSO, 1967

affiche, Victor MOSCOSO, 1967

affiche, Wes WILSON, 1967

affiche, Thomas EDISON, 1968

COULEURS GAMME COLORÉE

COULEURS FONDAMENTALES NOIR & BLANC

- couleurs fondamentales en aplats
- contrastes de complémentaire = faire «vibrer» le visuel et les textes

CONTRASTES

COMPLÉMENTAIRES CLAIR/OBSCUR

CHAUD/FROID

FORMES FORMES COURBES ONDULÉES

VOLUTE SPIRALE CERCLES CONCENTRIQUES

- formes rayonnantes et ondulées
- formes courbes des lettrages
- motifs inspirés par la nature = végétaux et animaux

VISUELS TYPES DE VISUELS

ILLUSTRATION STYLISÉE PEINTURE ENCRE

- distorsion des visuels = effet hypnotique en rapport avec les drogues hallucinogènes
- illustrations stylisées d'inspirations diverses (= éclectisme) = Art Nouveau // Sécession Viennoise // Jugendstil // art oriental // art amérindien
- lisibilité réduite

MACHINE À ÉCRIRE PHOTOCOPIEUR

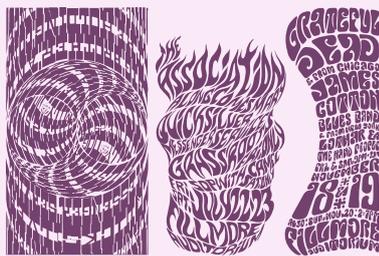
LITHOGRAPHIE

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

FANTASIES ÉGYPTIENNES ELZÉVIROS ANTIQUES

EXEMPLES

- distorsion des lettrages = effet hypnotique en rapport avec les drogues hallucinogènes
- écritures manuelles et construites
- lettrages ondulés et imbriqués
- chasse et interlettrage très faible voire inexistant
- lisibilité réduite

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

OBLIQUE DESCENDANTE EN SPIRALE DIVERGENTE VERTICALE DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

CIRCULAIRE À STRATES CENTRÉ

- surcharge = peu de place au vide
- message caché et brouillé = n'être décrypté que par le public visé
- place importante laissée aux textes
- textes intégrés aux visuels = imbrication // déformation // ondulation
- hiérarchie marquée

UNIVERS THÉMATIQUES

MUSIQUE BANDE-DESSINÉE CINÉMA FEMME

- musique = affiches de concert Acid Rock, pochettes de disque
- bande-dessinée = Robert CRUMB, Tito TOPIN, Philippe DRUILLET, Jean SOLÉ, ...
- cinéma = film The Yellow Submarine de George DUNNING, Barbarella de Roger VADIM
- femme = figure féminine allégorique (souvent)

TYPOLOGIE

GRAPHISME D'AUTEUR ILLISIBILITÉ ANTI-GUERRE

- graphisme d'auteur = vision artistique de l'auteur
- illisibilité = rendre l'affiche difficilement compréhensible par le public non visé
- anti-guerre = contre la Guerre du Viêt-Nam

BUT = réaliser des affiche en adéquation avec la scène Acid Rock ou Rock Psychédélique et ne pouvant être décrypté que par le public visé

MOYENS = créer des affiches hypnotiques faisant références aux drogues halucinogènes // mêler textes et images // utiliser le contrastes de couleurs complémentaire pour faire vibrer l'affiche // tendre à l'illisibilité

INSPIRATIONS = Art Nouveau // Sécession Viennoise // Jugendstil // Art oriental // Art amérindien // ...

OPPOSITIONS = Style international

Ateliers populaires de mai 68

FRANCE

collectif d'étudiants des écoles d'Art parisiennes (Arts Décoratifs et Beaux-Arts)

soutient aux événements de mai-juin 1968 (manifestations étudiantes et grèves générales)

affiche, anonyme, 1968

affiche, anonyme, 1968

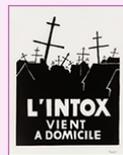
affiche, anonyme, 1968

affiche, anonyme, 1968

affiche, anonyme, 1968

affiche, anonyme, 1968

affiche, anonyme, 1968

affiche, anonyme, 1968

affiche, anonyme, 1968

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

- une couleur en aplat (le plus souvent)
- contraste maximal pour plus d'impact

CONTRASTES

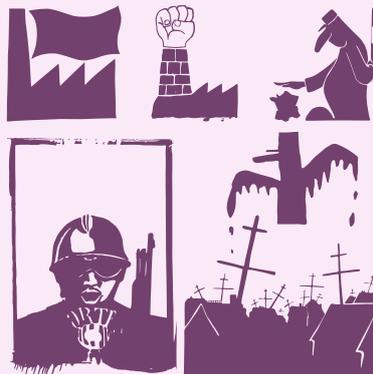

MAXIMAL

QUANTITÉ

FORMES

FORMES STYLISÉES & SILHOUETTAGE

- économie & urgence =
- lignes gestuelles et nerveuses
  - tracés souvent approximatifs

VISUELS

TYPES DE VISUELS

- économie & urgence =
- visuels simples et efficaces
  - détournements de symboles
  - caricatures, satire

TECHNIQUES D'IMPRESSION

- économie & urgence = production en série + 1 passage en ton direct sur papier journal (fourni par des imprimerie en grève)
- prise de contrôle des moyens de production (Karl MARX)

TYPOGRAPHIES

FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

FANTASIES

EXEMPLES

MAI 68 **ELECTIONS**
DEBUT D'UNE LUTTE PROLONGEE **PIEGE A GON**

LA POLICE VOUS PARLE
tous les soirs à 20h.

- économie & urgence =
- lettrages manuels et gestuels
  - brutalité rhétorique = phrases chocs, détournements de mots

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE DESCENDANTE

OBLIQUE DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

CENTRÉ

AXIAL

CIRCULAIRE

- économie & urgence =
- compositions simples et peu travaillées
  - importance du message
  - visuels impactants
  - compositions dynamiques et asymétriques

UNIVERS THÉMATIQUES

LUTTE

GRÈVE

POLITIQUE

- lutte = combat contre le pouvoir gaulliste
- grève = blocage des université et des usines
- politique = opposition aux système capitaliste

TYPLOGIE

GRAPHISME D'AUTEUR

GRAPHISME ENGAGÉ

SOLIDARITÉ

ANTI-CAPITALISME

COMMUNISME

- graphisme d'auteur = rejet de tout projet commercial // importance du message
- graphisme engagé = soutient aux événements de mai-juin 1968
- solidarité = union des étudiants et des travailleurs contre le gouvernement De Gaulle
- anti-capitalisme = rejets du système capitaliste
- communisme = idées révolutionnaires d'extrême-gauche

BUT = réaliser des affiche en soutien aux événements de mai-juin 1968

Grapus 1970-1990

FRANCE

collectif de graphistes engagés au Parti Communiste Français
dont certains sont d'anciens participants des Ateliers Populaires de mai 68

« le graphisme a une fonction culturelle d'utilité publique », *Grapus*

COULEURS

GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC   COULEURS FONDAMENTALES

- couleurs vives et fondamentales
- contrastes marqués

CONTRASTES

QUANTITÉ   CHAUD/FROID   QUALITÉ

FORMES

FORMES GESTUELLES & NERVEUSES

- lignes gestuelles et nerveuses
- tracés souvent approximatifs = flèches, soulignements, tâches

VISUELS

TYPES DE VISUELS

PHOTOMONTAGE   ILLUSTRATION STYLISÉE   ENCRE   PEINTURE

- assemblage de diverses techniques = dessin // peinture // photo // typo
- visuels parasités et maltraités = flèches // rajouts manuscrits // collages // décalages // distorsions // flous

TECHNIQUES D'IMPRESSION

OFFSET

TYPOGRAPHIES

FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

FANTASIES   ANTIQUES   ELZÉVIROS

EXEMPLES

- mélange de caractères =
- lettrages manuscrits et gestuels = annotations, rajouts, ratures, ...
- typographies plus conventionnelles

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE DESCENDANTE   OBLIQUE DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

À STRATES   ALÉATOIRE   CENTRÉ   CIRCULAIRE

- remise en question des règles mises en place par le graphisme suisse =
- compositions dynamiques
- hiérarchisation marquée
- plusieurs sens de lecture
- textes superposés ou raturés
- visuels forts et impactants
- image parasitée et maltraitée = flèches, rajouts manuscrits, collages, décalages, distorsions, flous

UNIVERS THÉMATIQUES

CULTURE   SOLIDARITÉ   POLITIQUE

- culture = affiches culturelles
- solidarité = travaux pour des associations (Secours Populaire, SOS Racisme, ...)
- politique = affiches pour le Parti Communiste Français

TYPLOGIE

GRAPHISME D'AUTEUR   GRAPHISME ENGAGÉ   HUMOUR PROVOCATION

ANTI-CAPITALISME   COMMUNISME

- graphisme d'auteur = rejet de tout projet commercial // importance du message
- graphisme engagé = soutien du Parti Communiste Français
- humour / provocation = détournement de symboles
- anti-capitalisme = rejets du système capitaliste
- communisme = affiches pour le PCF et la CGT

BUT = mettre en pratique le communisme dans un collectif de graphistes

MOYENS = réaliser des travaux collectifs et collaboratifs // sous une signature collective // concevoir des images à caractère social // créer des visuels politiques et engagés // utiliser l'humour et la provocation

INSPIRATIONS = Affiche polonaise // en particulier Henryk TOMASZEWSKI

Postmodernisme 1970-1990

MONDE

opposition théorique et réfléchie au modernisme

≠ alternatives spontanées = Pschédélisme, Pop, Punk

- se développe d'abord en architecture (1970)
- puis dans le graphisme (fin des années 70)
- enfin dans le mobilier (début des années 80 avec Memphis), la mode et le cinéma

affiche, Wolfgang WEINGART, 1977

affiche, April GREIMAN, 1978

dépliant, Peter SAVILLE, 1978

pochette, Peter SAVILLE, 1979

magazine, Neville BRODY, 1982

magazine, Neville BRODY, 1986

affiche, Ed FALLA, 1987

magazine, Neville BRODY, 1991

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

COULEURS FONDAMENTALES

- couleurs vives et fondamentales
- contrastes marqués

CONTRASTES

MAXIMAL CLAIR/OBSCUR

CHAUD/FROID

QUALITÉ

DÉGRADÉS TRAMÉS

FORMES

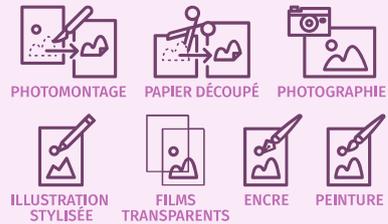
FORMES GESTUELLES & GÉOMÉTRIQUES

- contraste entre lignes gestuelles et formes géométriques
- superposition et imbrication = cadres, filets, trames, textures, ...

VISUELS

TYPES DE VISUELS

PHOTOMONTAGE

PAPIER DÉCOUPÉ

PHOTOGRAPHIE

ILLUSTRATION STYLISÉE

FILMS TRANSPARENTS

ENCRE

PEINTURE

- assemblage de diverses techniques = dessin // peinture // photo // typo
- visuels parasités et découpé = recadrages // trames // rajouts manuscrits // collages // décalages // distorsions // moirages // flous

TECHNIQUES D'IMPRESSION

OFFSET

TYPOGRAPHIES

FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

FANTASIES

ANTIQUES

ELZÉVIRS

ÉGYPTIENNES

EXEMPLES

mélange de caractères =

- lettrages manuscrits et gestuels
- rajouts, embellissement, découpes
- typographies plus conventionnelles

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE DESCENDANTE

OBLIQUE DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

AXIAL

MODULAIRE

À STRATES

ASYMÉTRIQUE

remise en question des règles mises en place par le modernisme =

- compositions dynamiques
- hiérarchisation marquée
- plusieurs sens de lecture
- textes et visuels superposés
- visuels forts et impactants
- images parasitées et décomposées = recadrages // trames // rajouts manuscrits // collages // décalages // distorsions // flous

UNIVERS

THÉMATIQUES

CULTURE

MUSIQUE

JEUNESSE

- culture = affiches culturelles
- musique = pochettes d'album, magazines et labels musicaux (New Wave)
- jeunesse = s'adresse à un public jeune et averti

TYOLOGIE

GRAPHISME D'AUTEUR

GRAPHISME DE NICHE

- graphisme d'auteur = chaque graphiste affirme son univers
- graphisme de niche = s'adresse à un public restreint et averti

Punk 1977-1987

ÉTATS-UNIS, ANGLETERRE et MONDE

mouvement culturel et artistique qui se forme autour de la scène *Punk*

fanzine, Jamie REID, 1976

fanzine, Mark PERRY, 1976

illustration, BAZOOKA, 1977

affiche, auteur inconnu, 1977

pochette, Jamie REID, 1977

affiche, Jamie REID, 1977

affiche, auteur inconnu, 1978

affiche, auteur inconnu, 1978

affiche, Roslaw SZAYBO, 1978

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC   COULEURS CRIARDES & STRIDENTES

- noir & blanc tramé (photocopie)
- couleurs criardes et stridentes
- contraste marqués

CONTRASTES

MAXIMAL   QUANTITÉ   QUALITÉ

DÉGRADÉS TRAMÉS

FORMES

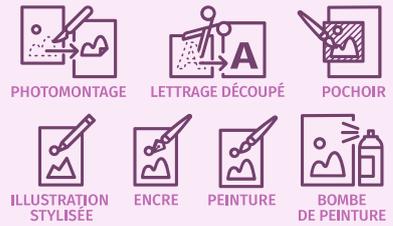
FORMES GESTUELLES & NERVEUSES

- trames de points des visuels
- lignes gestuelles et nerveuses
- tracés souvent approximatifs = lignes hésitantes, soulignements, tâches, crayon de papier, stylo bille, ...

VISUELS

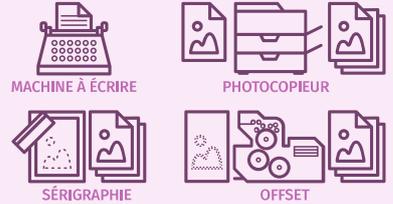
TYPES DE VISUELS

PHOTOMONTAGE   LETTRAGE DÉCOUPÉ   POCHOIR
ILLUSTRATION STYLISÉE   ENCRE   PEINTURE   BOMBE DE PEINTURE

- assemblage de diverses techniques = dessin, peinture, photocopie, lettrages découpés
- visuels parasités et maltraités = trames (photocopie), rajouts manuscrits, collages, déchirures, superpositions, ...

TECHNIQUES D'IMPRESSION

MACHINE À ÉCRIRE   PHOTOCOPIEUR
SÉRIGRAPHIE   OFFSET

- fabrication artisanale (DIY)
- détournement des outils de production
- diffusion parallèle (concerts, disquaires, associations, ...)

TYPOGRAPHIES

FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

FANTAISIES   ANTIQUES   ELZÉVIROS

EXEMPLES

- mélange de caractères =
- lettrages manuscrits et gestuels = annotations, rajouts, ratures, ...
  - lettrages découpés (journaux, magazines)
  - machine à écrire
  - Letraset = principe proche de la décalcomanie (frottage au stylo-bille pour faire adhérer la lettre au papier)

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE DESCENDANTE   OBLIQUE DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

À STRATES   ALÉATOIRE   CENTRÉ   CIRCULAIRE

- esthétique non professionnelle et graphisme approximatif =
- compositions dynamiques et anarchiques
  - hiérarchisation marquée
  - plusieurs sens de lecture
  - textes superposés ou raturés
  - visuels forts et subversifs
  - image parasitée et maltraitée = trames (photocopie), rajouts manuscrits, collages, déchirures, superpositions, ...

UNIVERS

THÉMATIQUES

MUSIQUE   POLITIQUE

- musique = affiches et fanzines musicaux
- politique = anti-système et anti-capitalisme

TPOLOGIE

PROVOCATION   HUMOUR SATIRE   ANTI-CAPITALISME   FANZINE

- subversion et provocation = choquer la société bourgeoise
- humour / satire = détournement de symboles
- anti-capitalisme = rejet de tout projet commercial // rejet du système capitaliste // diffusion parallèle (concerts, disquaires, associations, ...)
- fanzine = magazines amateurs créés par des fans

BUT = concevoir un graphisme sincère et authentique, en adéquation avec la scène *Punk*

MONDE

remise en question des objectifs du graphisme

- visée sociale
- visée écologique
- anti-capitalisme
- critique du graphisme commercial

affiche, Oliviero TOSCANI, 1986

affiche, Alain LE QUERNEC, 1987

affiche, Alain LE QUERNEC, 1991

manifeste First Things First 2000, 1999

affiche, Jonathan BARNBROOK, 2001

annonce-presse dans ADBUSTERS, Amy GUIDRY, 2010

couverture de ADBUSTERS, Kalle LASN, 2016

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC COULEURS FONDAMENTALES

- couleurs vives et fondamentales
- contrastes marqués

CONTRASTES

MAXIMAL CLAIR/OBSCUR CHAUD/FROID QUALITÉ

FORMES

FORMES GESTUELLES & NERVEUSES

- contraste entre lignes gestuelles et formes géométriques
- superposition et imbrication = cadres, filets, trames, textures, ...

VISUELS

TYPES DE VISUELS

PHOTOGRAPHIE ILLUSTRATION STYLISÉE PHOTOMONTAGE NUMÉRIQUE

- assemblage de diverses techniques = dessin // peinture // photo // typo
- visuels parasités et découpé = recadrages // trames // rajouts manuscrits // collages // décalages // distorsions // moirages // flous

TECHNIQUES D'IMPRESSION

OFFSET

TYPOGRAPHIES

FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES FANTAISIES ELZÉVIENS ÉGYPTIENNES

EXEMPLES

- mélange de caractères =
- lettrages manuscrits et expressif
- typographies plus conventionnelles
- jeux typographiques

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE DESCENDANTE OBLIQUE DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

AXIAL MODULAIRE À STRATES ASYMÉTRIQUE

détournement des codes du graphisme commercial =

- compositions dynamiques
- hiérarchisation marquée
- textes et visuels superposés
- visuels forts et prédominant
- accroches percutantes

UNIVERS

THÉMATIQUES

POLITIQUE NATURE SOLIDARITÉ

- politique = anti-capitalisme
- nature = défense des enjeux écologiques
- solidarité = égalité entre les peuples, les religions, les sexes, ...

TYPLOGIE

GRAPHISME D'AUTEUR PROVO-CATION HUMOUR SATIRE

ANTI-CAPITALISME ANTI-RACISME ÉCOLOGIE

- graphisme d'auteur = chaque graphiste affirme son univers
- provocation = choquer pour faire réagir
- humour/satire = se moque des dirigeants
- anti-capitalisme = refus du graphisme commercial
- anti-racisme = lutte pour l'égalité
- écologie = dénonciation de la destruction de la planète

BUT = concevoir des objets graphiques engagés s'opposant au graphisme commercial

MOYENS = détourner les codes du graphisme commercial // utiliser la provocation et l'humour // annexer les supports d'affichage urbains pour y placer des affiches «guerilla» // réaliser des accroches impactantes et didactiques

