Art officiel soviétique 1930-1990

URSS et pays communistes

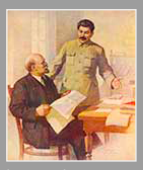
doctrine et forme d'art officielle de l'Union Soviétique et des pays communistes
appelé réalisme socialiste en peinture

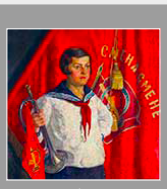
abrévié соцреализм en russe et socreal dans les pays satellites

les autres courants artistiques sont proscrits comme « dégénérés »

GALERIE D'IMAGES

PEINTURE & SCULPTURE


illustration, P. VASSILIEV, 1930


tableau, Ilia MACHKOV, 1933

tableau, Isaak BRODSKY, 1933

sculpture, Vera MOUKHINA, 1937

sculpture, Zsigmond Kisfaludi STROBL, 1947

tableau, Wojciech WEISS, 1950

sculpture, G. POSTNIKOV, 1951

tableau, Victor PUZYRKOV, 1984

COULEURS
GAMME COLORÉE

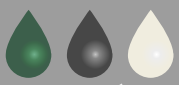
PEINTURE

COULEURS NATURELLES

NOIR & BLANC

- dégradés de couleurs naturelles

SCULPTURE


COULEURS MATÉRIAUX

- matériau brut

CONTRASTES

PEINTURE

QUANTITÉ CLAIR/OBSC.

- camaïeux en dégradés

SCULPTURE

MASSES

- contraste de masses

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

PEINTURE

- formes figuratives réalistes

SCULPTURE

- formes figuratives stylisées
- postures dynamiques et héroïques

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES

PEINTURE

TRIANGULAIRE

- composition triangulaire = stabilité

SCULPTURE

ASYMÉTRIQUE

- asymétrie des postures
- exaltation du corps et de la force

TECHNIQUES
SUPPORTS

PEINTURE

TOILE TENDUE SUR CHÂSSIS

SCULPTURE

BRONZE MARBRE

- matériaux nobles

TECHNIQUES

PEINTURE

PEINTURE EN TUBE PEINTURE D'ATELIER

- peinture à l'huile

SCULPTURE

FONTE TAILLE DIRECTE

- fonte = bronze, métaux bruts
- taille directe = marbre

REPRÉSENTATIONS
TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART FIGURATIF

- art figuratif réaliste

TRAITEMENT PLASTIQUE

PEINTURE

TOUCHE FINE EN DÉGRADÉS TEXTURE LISSE

SCULPTURE

MATÉRIAU BRUT TEXTURE LISSE

TRAITEMENT DE L'ESPACE

PEINTURE

BIDIMENSIONNEL

- bidimensionnel mais illusion de profondeur (perspective)

SCULPTURE

TRIDIMENSIONNEL

COMPOSITIONS
LIGNES DE FORCE

HORIZONTALE

VERTICALE ASCENDANTE

OBLIQUE ASCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

PEINTURE

TRIANGULAIRE

- stabilité

SCULPTURE

ASYMÉTRIQUE

- dynamisme et force

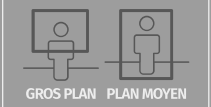
CADRAGES

PEINTURE

HORS-CHAMP & PLAN RAPPROCHÉ

- cadrages serrés = scènes intimes

SCULPTURE


GROS PLAN PLAN MOYEN

- gros plan (buste) = stabilité
- plan moyen = portrait en pied

UNIVERS
THÉMATIQUES

COMMUNISME PROPAGANDE FORCE

- communisme = idéologie politique
- propagande = propager l'idéologie fasciste
- force et puissance du communisme

TYPES D'ŒUVRES

PEINTURE

PORTRAIT PEINTURE DE GENRE

- portait = héros du peuple
- peinture de genre = scènes de la vie quotidienne

SCULPTURE

RONDE-BOSSE BUSTE

- ronde-bosse = sculpture en 3D
- buste = culte du chef

BUT = illustrer de manière exemplaire la « réalité sociale » des classes populaires, des travailleurs, des militants et des combattants des guerres

MOYENS = représenter de la manière la plus figurative possible // utiliser des postures à la fois académiques et héroïques // représenter les contradictions du capitalisme // décrire le développement révolutionnaire et l'émancipation du prolétariat et la paysannerie // utiliser l'art comme un instrument d'éducation et de propagande

INSPIRATIONS = Réalisme

OPPOSITIONS = toutes les autres formes d'art (jugées dégénérées)

ARTISTES = Constantin YOUON // Ilia MACHKOV // Isaak BRODSKY // Ivan VLADIMIROV // Sergej GERASIMOV // Vasilij EFANOV // Piotr KONTCHALOVSKI // Wojciech WEISS // Alexandre DEÏNEKA // Ilya GOLOSSOV (sculpture) // ...

NOTES

Art officiel soviétique 1930-1990

URSS et pays communistes

doctrine et forme d'art officielle de l'Union Soviétique et des pays communistes
appelé réalisme socialiste en peinture

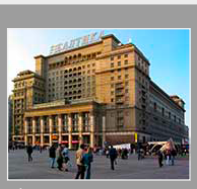
abrévié соцреализм en russe et socreal dans les pays satellites

les autres courants artistiques sont proscrits comme « dégénérés »

GALERIE D'IMAGES

ARCHITECTURE

maison, Moscou,
Constantin MELNIKOV, 1929


hôtel, Oswald STAPRANE,
Leonid SAVELIEV & Alexeï
CHTCHUSSEV, 1935

bâtiment de l'Union
centrale,
Le Corbusier, 1937

université, Moscou,
Lev ROUDNEV, 1953

Centre panrusse des exposi-
tions, Moscou, Sergueï
TCHERNYCHIOV, 1935-1954

COULEURS
GAMME COLORÉE

- couleurs des matériaux
- peu ou pas de couleurs

CONTRASTES

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

- formes et volumes géométriques simples

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES

- répétition de modules = juxtaposition, superposition et imbrication
- monumentalité des volumes = impression de puissance

TECHNIQUES
SUPPORTS

- structure = béton, briques
- parement = marbre

TECHNIQUES

REPRÉSENTATIONS
TYPES DE REPRÉSENTATIONS

- peu de décor = bas-relief et ronde-bosse

TRAITEMENT PLASTIQUE

TRAITEMENT DE L'ESPACE

- architecture = tridimensionnel

COMPOSITIONS
LIGNES DE FORCE

- impression de puissance

SYSTÈMES DE COMPOSITION

UNIVERS
THÉMATIQUES

- communisme = idéologie politique
- force et puissance du régime communiste

TYPES D'ŒUVRES

- art total = architecture, urbanisme, ...
- propagande = propager l'idéologie communiste

BUT = manifester au monde la grandeur de l'URSS

MOYENS = répondre aux quatre grandes fonctions urbaines universelles : habiter, travailler, circuler, se cultiver le corps et l'esprit // adopter une approche monumentale des bâtiments // favoriser l'édification de grands blocs fermés (urbanisme)

INSPIRATIONS = Constructivisme (jusqu'en 1933) // Néorenaissance // Néoclassicisme // Art Déco

OPPOSITIONS = Constructivisme (après 1933)

ARTISTES = Ivan JOLTOVSKI // Ivan FOMINE // LE CORBUSIER // Alexeï DOUCHKINE // Vladimir CHTCHOUKO // Viktor VESNINE // Lev ROUDNEV // ...

NOTES