

EXPOSITION

L'Art se fait Nature

Pour aller plus loin ...

Petit précis L'Art et la nature

Dossier disponible en téléchargement
sur le site de l'association Les Vendémiaires
www.vendemiaires.com/2018-fiche-pedago-vendemiaires

L'art c'est la culture de l'esprit

L'art peut produire machine ou poème, il peut être poétique ou politique, il peut faire l'homme ou l'œuvre, la nature peut être son alibi ou son prétexte, son modèle ou sa matière.

Ce dont il est toujours question puisque, comme son nom l'indique, l'art est l'autre de la nature : l'artificiel c'est le non naturel, ce qui imite ou transgresse l'ordre et le naturel.

Mais notre art peut aussi forcer la nature quand il est le vestibule de la science.

PETITE NOTION D'HISTOIRE DE L'ART

À chaque période de la civilisation, l'homme va utiliser les outils à sa disposition et va s'adapter, s'imprégner du monde qui l'entoure.

L'homme de la Préhistoire a des moyens rudimentaires mais efficaces, il puise dans la nature ses outils, (utilisation du noir (charbon de bois, ocre rouge ou jaune, divers oxydes, manganèse, fer, etc..)

Il observe si longtemps ses proies, qu'il les possède déjà un peu en les dessinant sur les parois des grottes, cette nature qui est en même temps objet de contemplation, source de vie et adversaire redoutable.

En 25 avant JC, Vitruve préconise de peindre des paysages dans les Palais Romains. Pline l'ancien précise les composants d'un paysage parfait, lieux de séjour idyllique pour les héros et les dieux, lieux de repos pour les aristocrates fuyant une métropole bruyante.

Idylle,
fresque de la villa de Boscotrecase,
Italie vers 11 avant JC

Avec la Renaissance la nature sert de décor, on la traite comme Léonard de Vinci en utilisant le sfumato, (La Joconde) mais elle prendra sa place qu'avec le temps, même si pendant des siècles elle était considérée comme un genre mineur. Cette période pleine d'une soif de découvertes ou l'artiste obtient la reconnaissance de ses pairs et le statut de créateur au même titre que le Dieu tout puissant. L'illusion qu'est la peinture doit se rapprocher de la réalité avec la découverte de la technique de la perspective.

Léonard De Vinci
« La Joconde » 1535

Au XVIIe et le XVIIIe siècles, la nature va être mise à l'honneur, le paysage devient sujet du tableau et espace de narration ex : Nicolas Poussin. Certains artistes représentent le paysage plus naturaliste, ou l'homme se trouve dans un espace plus sauvage. Peindre la nature va devenir un

Nicolas poussin
« Paysage par temps calme », 1651

Avec les romantiques, la nature aide à transposer toute la mélancolie de ces peintres, mais aussi l'esprit de l'ailleurs, période de colonisation, des premières expositions universelles, de la multiplication des magazines illustrés de photos, des livres de voyages.

Eugène Delacroix, *Paysage* 1832

Casper David Friedrich : 1818
« Le voyageur contemplant une mer de nuage »

Le paysage prendra le devant de la scène en particulier avec les impressionnistes qui vont le sublimer. Cette lumière si temporelle que l'on pourrait donner l'heure à laquelle le tableau a été peint.

Des innovations dans le matériel du peintre favorisent le travail à l'extérieur, le chevalet léger et la couleur en tube de zinc facilitent le transport.

Le monde artistique se rapproche des sciences, l'artiste vit au rythme des inventions. La société devient industrielle, nombreuses découvertes, que l'on admire, comme Monet dans « la gare St Lazare » ou que l'on excécra, comme vont le faire les mouvements avensirs.

Monet « La gare Saint Lazare » 1877

Monet « Impression, soleil levant » 1872

Les artistes portent un grand intérêt à la photographie, découverte en 1816 par Niépce, (date conventionnelle 1839) d'abord en tant que technique. Pour certains le cliché photographique permet de remplacer le croquis (Degas). La photographie est née de la convergence de la chimie, de l'optique, de la technologie et des arts visuels.

La photographie a été un phénomène libérateur pour les peintres, elle a permis de fixer, les portraits, les événements à leurs places. Ils peuvent se jouer du réel, le déformer, le triturer, l'artiste ne nomme plus, il exprime.

Avec les expressionnistes, les fauves (ex : Matisse), les nabis, la nature devient prétexte, les couleurs jaillissent et deviennent sujet du tableau.

À partir de 1907, dans une autre optique, la nature se fragmente avec le cubisme (ex : Braque), premier mouvement de conceptualisation de l'art et première introduction d'un élément autre que la peinture : les coupures de journaux, papiers, etc...

G. Braque « Maisons à l'Estaque » 1908

H. Matisse « Paysage à Collioure » 1905

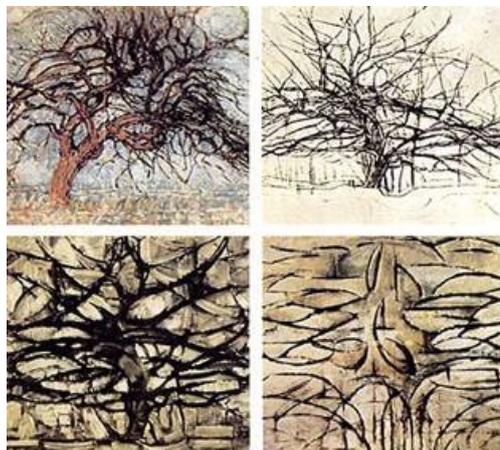
Les scientifiques développent leurs recherches sur l'infiniment petit mais aussi sur l'infiniment grand, les dernières inventions techniques au niveau des instruments, amélioration des microscopes (le premier en 1609), télescopes, (amélioration dès 1845) ouvrent un champs inexploré.

Les artistes vont être inconsciemment influencés par ces nouvelles images du monde, de la nature, de l'espace, de ce qui est invisible à l'oeil nu.

Certains, comme Mondrian, suivent, par une suite de croquis, un cheminement qui part du figuratif vers l'abstraction.

L'idée d'abstraction est né et va être protéiforme. Le peintre a assimilé le cubisme, pris de la distance avec la réalité objective du XIXe et XXe siècles. De ces nombreux mouvements, vont naître, un nouveau langage visuel.

La peinture ne fait plus que référence à elle-même.

Piet Mondrian 1911

Avec le mouvement Dadaïste, les créations se font manifestes, propagandes, l'artiste joue un rôle dans la dénonciation du nazisme, de la bourgeoisie, de la politique en général, l'art académique, de la religion.

La parade de Duchamp est de désacraliser l'œuvre d'art avec ses « ready made » à partir d'objets manufacturés.

À partir de là s'opère un glissement entre la notion de représentation du réel et celle de présentation du réel.

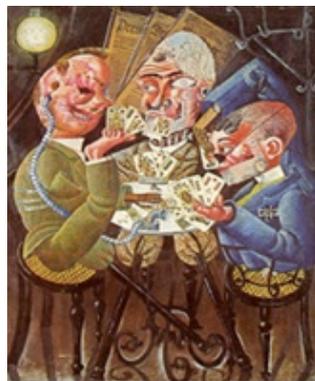
La nature avec les surréalistes se fait lieu de rêve, étrange et psychanalytique, ex : Yves Tanguy, Dali, la raison, est que le père de ce mouvement est André Breton formé à la psychanalyse.

Après avoir démystifié la nature, on rejette le tableau et ce qu'il représente, la tradition, l'académisme, cet objet « Tableau » révolte les dadaïstes. Ce désir de faire table rase et de redéfinir ce qu'est une œuvre d'art vont les mener à reconsidérer son statut. Le dadaïsme a été une révolte, le surréalisme une révolution..

Marcel Duchamp 1907

Otto Dix 1920

Yves Tanguy 1937

C'est au Etats-Unis, pendant les années de guerre, que s'étaient réfugiés plusieurs peintres européens, dont quelques surréalistes.

La fabrication de la peinture industrielle, va jouer un rôle dans le changement du rapport à l'œuvre, l'artiste implique son corps tout entier dans l'acte de peindre. La fluidité de cette peinture va permettre ce que l'on appelle : « le dripping » Max Ernt a été le premier à se servir de cette technique. Miro et Masson bien des années avant pratiquaient l'écriture et la peinture automatiques..

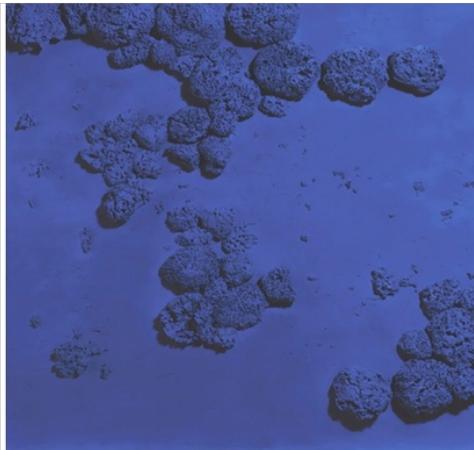

L'atelier de Jackson Pollock par Hans Namuth 1950

La profusion d'objets qu'offre la société de consommation, est une extraordinaire source d'inspiration pour les Nouveaux réalistes. L'objet que l'on va compresser (César), accumuler et broyer,(Arman), est une autre façon de représenter le réel.

L'artiste véritable éponge va utiliser tout ce qui s'offre à lui, les nouvelles techniques, les événements sociétaux. Yves Klein suit une formation au centre d'essais de Gaz De France et fait des expériences parallèles fondées sur les forces et éléments naturels du cosmos (eau, air, feu, terre), pour la visualisation et l'assimilation des énergies positives ou contradictoires, et la philosophie ésotérique des Rose-Croix qui recherche les forces spirituelles gouvernant l'Univers.

César visite les casses automobiles pour acheter de la tôle, révélation foudroyante devant les compressions, qui vont faire partie un temps de son œuvre. La nature disparaît en partie de la scène artistique, la société de consommation est trop présente pour l'ignorer. Le Pop Art, les nouveaux réalistes, sont s'engouffrer dans cette brèche.

Yves Klein « *Relief éponge* »
(International Klein Blue créée en 1960)

Cependant 2 artistes de ce mouvement (les nouveaux réalistes) vont modifier et intervenir sur la nature à grande échelle.

Depuis plus de 50 ans Christo et Jeanne Claude (nouveaux Réalistes) emballent la planète, étude de topologie, architecture, résistance des matériaux, le financement, prend plusieurs années avant la réalisation finale.

Christo et Jeanne-Claude 1980-83, Floride

L'esprit de nature va à nouveau faire parler de lui avec les Land'Artistes, on ne peint plus la nature, on la cherche, on la modèle, la détourne, cette nature parfois si malmenée.

L'artiste devient acteur de ces créations éphémères.

L'Art environnemental est utilisé pour décrire génériquement le procédé artistique ou l'œuvre d'art est l'artiste, c'est aussi une façon de tenir compte du contexte politique, historique et social.

Robert Smithson Spiral Jetty 1970

Chris Drury 1978

Le célèbre artiste du land art, Andy Goldsworthy réalise ses œuvres en utilisant les ressources naturelles dans des lieux spécifiques de manière inattendue. Il crée des sculptures à la fois éphémères et les photographie pour en garder la trace.

Andy Goldsworthy

Germano Celant, critique d'art italien écrit: « l'art crée un espace environnemental, et de même, l'environnement crée l'art. Il y avait, au début, la volonté de l'art environnemental de se battre contre le « système de l'art », en supprimant l'objet artistique et sa marchandisation, il est apparu nécessaire d'exposer les réalisations pour obtenir la reconnaissance du statut d'œuvres d'art, et les fonds nécessaires. Pour cette raison, les artistes ont commencé à considérer le besoin de filmer et photographier leurs réalisations. »

Giuseppe Penone, artiste italien du mouvement « Arte povera - (1967-1971) » se caractérise par l'interrogation sur l'homme et la nature, sur le corps et l'œuvre. Entre autre il s'intéresse à la croissance des arbres et à son arrêt, le moule de sa main sera avec le temps en partie englouti par le tronc, l'arbre retrouvera son cycle naturel.

Giuseppe Penone
« Il poursuivra sa croissance sauf en ce point » 1978

Philippe Ramette

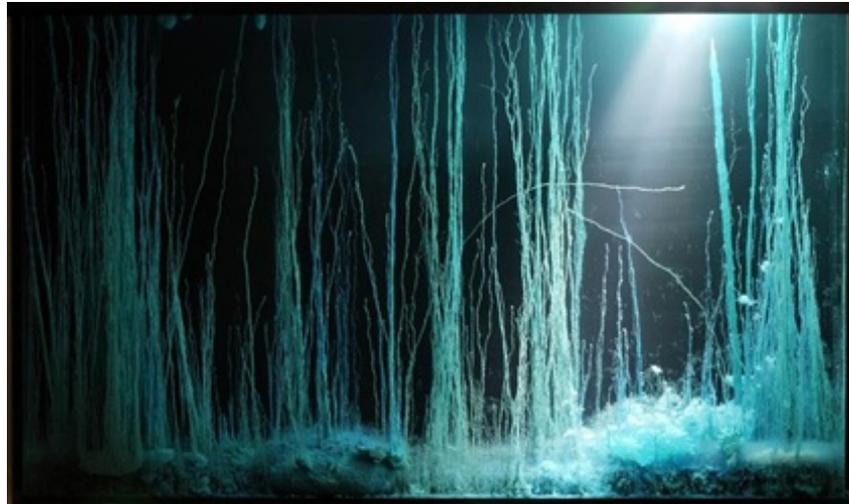
Philippe Ramette aime défier les lois de la gravité et de la logique, il se pose comme un observateur du monde. Chaque promenade ou contemplation irrationnelle est le fruit d'un travail préparatoire considérable, le plasticien a besoin d'assistants et de prothèses capables de maintenir son corps en lévitation.

La représentation de la nature va faire appel à la technologie numérique, avec le collectif Teamlab et bien d'autres, les œuvres réagissent au contact du spectateur grâce aux algorithmes, le visiteur fait partie intégrante de l'œuvre et en devient acteur.

Teamlab « immersion interactive »

Hicham Berrada à cheval entre art, nature et sciences, donne à voir dans ses performances filmées, l'éclosion de la vie et les métamorphoses de la nature abyssale. Véritables tableaux en mouvement, obtenus par des complexes associations chimiques de minéraux et de gaz, ses aquariums plongent ses contemplateurs dans un au-delà intemporel. (BA07/18)(vidéos à voir sur youtube)

Olga Kisseleva artiste Russe pionnière de l'art numérique écrit : « Dans la toute petite communauté qui lie les arts et les sciences, il est de notoriété publique que le rôle de l'artiste ne consiste pas à rendre le monde plus beau, mais tout simplement meilleur. »

Les artistes, comme les scientifiques s'appliquent à cette tâche.

Le monde scientifique offre un gisement de choix à l'art contemporain, l'artiste par, ses questionnements et les résultats de ses recherches, apportent au monde des sciences une autre façon d'aborder la recherche..

Dans ces deux domaines, scientifique ou artistique, l'imagination est la créativité sont indispensables.

L'histoire de l'Art est indiscociable, de l'histoire des hommes, de son environnement, des nouvelles technologies, ils s'éloignent parfois mais se rejoignent très vite.

L'art se laisse admirer ou détester, mais dans les deux cas, il procure au cerveau une quantité de dopamine et mobilise et stimule les zones profondes de nos émotions.

L'art développe aussi nos capacités intellectuelles

Grâce à l'IRM, des chercheurs ont pu lister huit aspects du développement cérébral chez l'enfant optimisés par la pratique de l'art:

- l'attention,
- la différenciation
- la mémorisation
- la représentation géométrique
- la lecture et le séquençement
- la sémantique
- l'ouverture d'esprit, la tolérance
- la complexité

Source:<https://www.kazoart.com/blog/6-raisons-art-bien/>

« L'Art, part du plus personnel au plus collectif, il parle de soi et en parlant de soi il parle des autres. » C. Boltanski

- Caractéristiques des mouvements -

Mouvements	Caractéristiques historiques	Caractéristiques artistiques	Noms
Impressionnisme : 1863-1884	-Salon des refusés -l'histoire et les drames personnels sont sans prise sur la peinture -Hostilité violente du public par incompréhension	-Théorie des contrastes chromatiques de Chevreul (1839) -Division de la touche -Emploi de couleurs pures (rejet du noir) -Etudes de la lumière (le sujet de leurs œuvres) -Peinture en plein air	Mary Cassatt Edgar Degas Edouard Manet, Claude Monet, Berthe Morisot Camille Pissaro Auguste Renoir Alfred Sisley H De Toulouse Lautrec V Van Gogh, Gauguin, etc
Nabis 1888-1899	-Nabi : prophète en Hébreu -limite du symbolisme	-peinture se voulant décorative -bidimensionalité, aplats colorés, -ligne courbe de l'art 1900	Maurice Denis chef de file Pierre Bonnard Edouard Vuillard Félix Vallotton
Fauvisme 1905-1910	-Révélation Salon d'Automne 1905 -Découverte des Arts Primitifs	-Héritage de la couleur et facture impressionnistes -Explosion colorée (couleurs pures) -Touche épaisse et large -Le tableau est à regarder pour lui-même	Henri Matisse André Derain Maurice De Vlaminck Raoul Dufy
Cubisme 1907-1914	-Réaction hostile du public, car peinture éloignée de l'académisme du XIXe siècle 1907-09 : cubisme Cézannien 1910-12 : cubisme analytique 1913-14 : cubisme synthétique -Réaction contre l'impressionnisme et le Fauvisme	Remise en cause des modes de représentation spatiale issus de la renaissance -Géométrisation des formes -Refus de la perspective traditionnelle -Papiers collés -Couleurs ternes, camaïeux	P. Cézanne (précurseur) P. Picasso, G. Braque, Juan Gris, F. Léger R. Delaunay, Piet Mondrian, A. Gleizes, J. Metzinger: Théoriciens et auteurs de l'ouvrage « Du Cubisme »
Abstraction 1910-1930	Démarche personnelle, réfléchie, philosophique, émotionnelle ou spirituelle -Enrichie par les voyages -Contexte politique -L'abstraction est une rupture -Apparition de la physique quantique et de la théorie de la relativité (influences)	-La réalité liée à la forme n'est plus -formes parfois géométriques -très attaché à la musique (liens) -1910 première peinture abstraite de Kandinsky	Wassily Kandinsky Kupka, Paul Klee Piet Mondrian (néoplasticien) Kasimir Malevitch (suprématisme, constructivisme)
Dadaïsme 1911-1921	-L'anti Art par excellence -Négation de la rupture entre l'art et la vie, tout est ART -Critique de l'institution artistique, du monde technique (machinisme) -Activisme politique = pacifisme ; antimilitariste, anti-bourgeois, etc	-Activités englobant toutes les formes d'expression (théâtre, récitations de textes, bruits, mise en scène d'objets, etc..) -Nouvelle utilisation du collage et du montage Ready-made : exposition d'objets industriels	Marcel Duchamp, Francis Picabia Kurt Schwitters Man Ray John Heartfield etc... Tristan Tzara (poète)
Abstraction lyrique 1945-1960	-Développement de l'abstraction sans précédent - Réaction contre l'abstraction géométrique -Groupes : Cercle et carré Art concret Association « Abstraction-Création	-Peinture gestuelle (tachisme) L'éclaboussure, l'accident deviennent éléments plastiques et garantissent la spontanéité -Importance de la matière	Wassily Kandinsky Georges Mathieu P Soulages (moins rapide, plus puissant) Hans Hartung Wolfgang Wols Jean Messagier Olivier Debré Etc...

Mouvements	Caractéristiques historiques	Caractéristiques artistiques	Noms
Expressionnisme abstrait américain Action painting 1950- 1960	<ul style="list-style-type: none"> -1929 : ouverture du MOMA à New York -1933 Le président Roosevelt crée une aide économique pour les artistes - Arrivée des artistes au moment de la deuxième guerre mondiale à New-York 	<ul style="list-style-type: none"> -All over -Le langage plastique doit se suffire à lui-même -Influences : cubisme et écriture automatique surréaliste - Geste, couleur et matière -Utilisation de peinture industrielle 	Jakson Pollock Robert Motherwell Mark Rothko Barnett Newman Arshile Gorky Willem De Kooning Franz Kline
Nouveau Réalisme 1960-1970	<ul style="list-style-type: none"> -Réaction à l'art abstrait -Réponse à la société de consommation -Leurs œuvres visent (en leur temps) à ne respecter aucune valeur marchande -Aspect sociologique 	<ul style="list-style-type: none"> -Appropriation directe du réel par accumulation, collage, empaquetage, compressions-(Néo-dadaïsme) -Réalité vu sous un autre angle - Nouvelle relation œuvre/spectateur -Supports variés -Paysages urbains, portraits célèbres,, corps de la femme -Les affichistes privilégient les mots et les images politiques (la guerre d'Algérie), sujets de la vie quotidienne, etc.. 	Yves Klein (cosmos) Arman (accumulation) César (compression, expansion) Ben , Jean Tinguely, Niki De St Phalle Christo et J.Claude (empaquetage) Daniel Spoerri Les affichistes : Raymond Hains, Jacques Villeglé, François Dufrêne, Mimmo Rotella, Gérard Deschamp
Arte Povera 1967- 1971	<ul style="list-style-type: none"> -Oppositions à : l'art scientifique, au cinétisme et à Op'Art et à la société de consommation mise en image par le Pop'Art -Revendication politique et humaniste d'une autre société 	<ul style="list-style-type: none"> -Utilisation de matériaux bruts, non picturaux : toile jute, textiles, charbon, végétaux verre, sable, bois, pierre, graines, etc... -Elever la pauvreté des matériaux au rang d'artistes -Retour aux techniques artisanales des Arts premiers -sensibiliser le spectateur aux matériaux naturels 	Giovanni Anselmo Giuseppe Penone, Mario Merz, Luciano Fabro, Alberto Boetti, P.P Calzolari, Pino Pascali, Giulio Paolini, H.E Kalinovski Janis Kounellis Gilberto Zorio
Land 'Art 1967	<ul style="list-style-type: none"> -Mise en cause des circuits commerciaux traditionnels, par des œuvres éphémères ou situées hors champ culturel -Renouveau d'une problématique par rapport au paysage 	<ul style="list-style-type: none"> -Affirmation ou altération de la nature -La nature sur laquelle on agit désormais devient le support -œuvres éphémères -Révélation des qualités propres de la nature 	Robert Smithson Denis Oppenheim Christo et Jeanne-Claude Richard Lang Chris Drury Andy Goldsworthy
Art vidéo et numérique 1965	<ul style="list-style-type: none"> -Développement audio visuels -Réconciliation art-technologie -commercialisation par Sony du Portapak -Diffusion plus rapide par les médias -le net art est « l'art en réseau » -Parfois instrument de lutte 	<ul style="list-style-type: none"> -Utilisation de l'écran vidéo comme support de l'image figurative ou abstraite -développement des installations interactives d'art numérique et d'art immersifs 	Dan Graham Nam June Paik Fabrizio Plessi Michael Noll Wolf Vostell Bill Viola Matthew Barney Teamlab, Hicham Berrada etc...

GLOSSAIRE :

Accumulation : action de réunir une quantité d'objets choisis pour leurs formes, leurs couleurs, leurs matières. Arman est connu pour ses accumulations

Action : manière d'agir. Des artistes mettant en jeu leur geste et leur corps, sont appelés « actionnistes »

All-over : technique utilisée en premier par Pollock à partir de 1945 dans ces drippings, bouleversant la conception traditionnelles de la composition du tableau, il donne la même importance à chaque partie de la toile.

Art numérique : Terme qui désigne la création d'œuvres assistées par ordinateur (ou informatisées).

Depuis la fin des années 1990, le numérique a enrichi les pratiques déjà existantes de la photographie ou de la vidéo, pour devenir in médium à part entière, avec le net art par exemple.

Art vidéo : Forme d'art qui utilise les moyens techniques de la vidéo pour proposer non seulement des images mobiles mais aussi des dispositifs qui les mettent en « scène ». On parle alors d'installation vidéo.

Assemblage : trouve son origine à la fois dans les collages et les constructions des cubistes, dans les ready made duchampien et dans les compositions des surréalistes. Repris ensuite pour décrire les « combine paintings » de Robert Rauschenberg ou le travail de Louise Bourgeois et bien d'autres.

Composition : Association d'éléments en relation avec le cadre qui les comprend.

Construction : Association d'éléments sans tenir compte de son environnement

Création : élaboration d'une œuvre

Démarche : processus et étapes de réalisation d'un objet artistique

Dripping : En 1942 Max Ernst invente une nouvelle technique de peinture : attachez une boîte de conserve percée d'un trou, à une ficelle, remplir de peinture fluide, la faire osciller au dessus de la toile posée au sol. La technique sera reprise par Pollock

Facture : Manière dont un tableau est exécuté.

Figuration : Organisation de formes identifiables

Frottage : Procédé de dessin qui consiste à frotter un crayon sur un papier assez mince posé sur une surface qui possède des reliefs, de telle sorte que ces derniers se trouvent marqués sur le papier

Genre : Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les sujets de la peinture étaient répartis en genre, la peinture d'histoire au plus haut degré jusqu'à la nature morte au plus bas de l'échelle, ensuite le portrait et le paysage

Glacis : Le glacis s'obtient par le mélange d'un liant (médium, huile) à la peinture à l'huile le plus souvent, ce qui permet de jouer avec les transparences.

Graphisme : Ce mot vient du Grec « graphein » qui veut dire écrire, manière qui privilégie le trait et la ligne.

Happening : Evénement spectacle, à caractère provoquant et spontané , où la participation du public est recherchée.

In-situ : Dans les années 60, les artistes de l'Art Minimal et du Land Art, dans les années 70 les artistes de l'Art conceptuel, réalisent des installations in situ : sur et en fonction du lieu d'exposition ou d'exécution.

Installation : L'installation prend son sens par des actions comme « disposer, établir, installer » un certain nombre d'éléments de manière provisoire et éphémère. L'installation peut être conçue en fonction du lieu d'exposition (in situ).

Mouvement : Un mouvement artistique est un ensemble d'artistes et d'œuvres ayant des traits communs affichés.

Performance : Réalisée par l'artiste qui se met en scène avec d'éventuels accessoires, la performance fait appel à une mythologie personnelle mais induit le plus souvent une analyse comportementale ou sociologique.

Perspective : Système géométrique qui permet de construire n'importe quel volume dans un espace donné en donnant l'illusion de la troisième dimension.

Ready-made : Objet manufacturé promu au rang d'œuvre d'Art par le décret de l'artiste, Marcel Duchamp.

Série : Elle naît de la volonté de l'artiste d'inscrire son travail dans un ensemble, elle s'apparente à une collection.

Sfumato : Le sfumato est une technique picturale qui produit, un effet vaporeux, on l'obtient par des couches successives de glacis.

Texture : Aspect tactile d'une matière.

Valeur : Intensité relative des différents tons dans une peinture.