

Le sais-tu ?

Pendant très longtemps, les hommes ont cherché à représenter le monde tel qu'ils le voyaient : une maison perdue au milieu des champs, un roi, une reine, une scène de bal... Mais, vers la fin du XIXe siècle, les artistes ont commencé à s'interroger : l'art doit-il imiter le monde ? Certains ont ainsi commencé à peindre non pas ce qu'ils voyaient, mais ce qu'ils ressentaient. Au lieu de représenter des arbres ou des animaux, les peintres ont utilisé la couleur et les formes pour exprimer leurs émotions et leurs sensations.

L'art abstrait

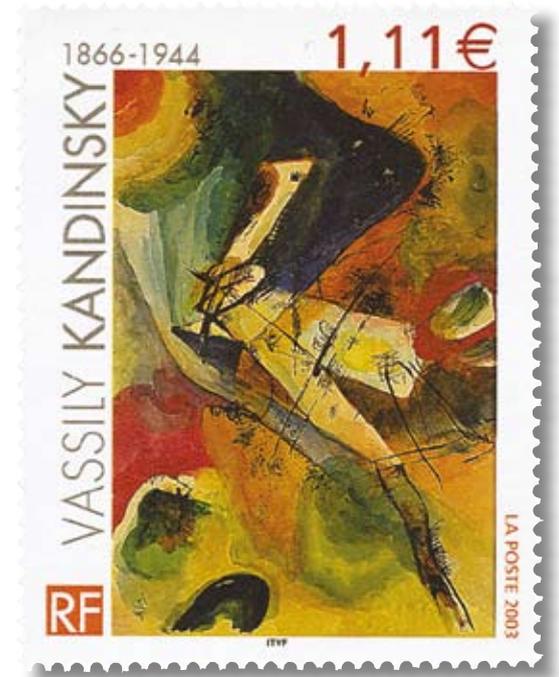
ou l'art de faire deviner

Kandinsky, le premier peintre abstrait

Que représente ce tableau ? L'auteur, Vassily Kandinsky (1866-1944), ne nous a pas laissé beaucoup d'indices. Mais peut-être était-ce son but ? Il a tout simplement intitulé sa toile *Sans titre*. En regardant cette œuvre, chacun voit quelque chose de différent et peut ainsi faire fonctionner son imagination.

Réalisé en 1915, ce tableau fait partie des premières œuvres abstraites. Il y a déjà quelques années que le peintre s'exerce à ce genre nouveau. Très vite, on s'intéresse à cette manière de peindre qui ne ressemble pas du tout à ce qui s'est fait jusque-là. Certains sont pour, d'autres sont contre...

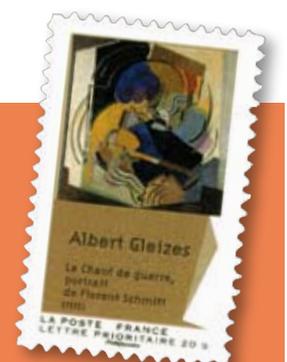
Les artistes de ce **courant** utilisaient des couleurs pour exprimer leurs émotions. La première toile abstraite, c'est aussi Kandinsky qui l'a peinte, en 1910. Également intitulée *Sans titre*, cette toile est une suite de lignes et de formes colorées qui ne ressemblent en rien à ce que nous connaissons. On dit qu'il

créa sa première œuvre abstraite après avoir aimé les formes et les couleurs d'un tableau vu à l'envers. Le peintre ne voulait pas que ses tableaux représentent quelque chose. Ces étranges formes aux couleurs surprenantes, ce sont ses émotions, ses sentiments ; ce que certains appellent leur « monde intérieur » et qui n'a rien à voir avec les choses que nous voyons.

LE CUBISME

Cubes, cônes, sphères, pyramides... Tu le sais sûrement, tous ces mots désignent des figures géométriques. Eh bien, les artistes cubistes les adorent ! Ils aiment surtout jouer avec elles pour donner à leurs tableaux non seulement de la profondeur, mais aussi de la lumière. Parmi les premiers peintres cubistes, on trouve le Français Albert Gleizes (1881-1953) ou encore Pablo Picasso (1881-1973), qui a peint le premier tableau du genre, *les Demoiselles d'Avignon*.

Le cercle chromatique

✓ C'est en 1864 que cette **classification** des couleurs apparaît telle quelle dans le livre d'un chimiste, Eugène Chevreul (1786-1889). Ici, toutes les couleurs sont représentées. Et ce n'est pas tout ! Leur ordre d'apparition n'est pas dû au hasard : chaque couleur est placée face à sa **couleur complémentaire**, celle qui saura le mieux la mettre en valeur. Aujourd'hui, tous les professionnels de l'image utilisent cette invention drôlement pratique.

Vocabulaire

Courant (ici) : mouvement artistique.

Classification : action d'organiser par catégories.

Couleur complémentaire : couleur qui complète une autre couleur, créée à partir d'une ou de deux couleurs primaires (rouge, bleu ou jaune).

Rythmer : donner un mouvement régulier à quelque chose.

Maître : grand artiste.

Mécanisme : groupe de pièces qui fonctionnent ensemble.

Rouage : roue d'un mécanisme.

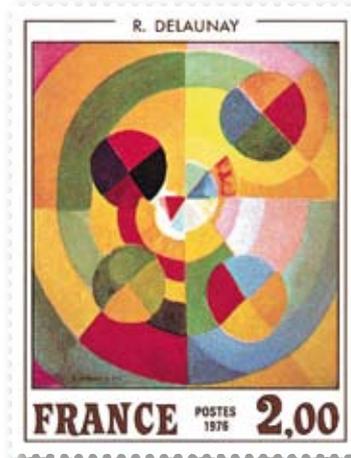
Cliquetis : bruit que font certains objets lorsqu'ils se choquent.

Relief : élément qui donne l'impression d'une profondeur.

Observe, compare et

DÉCOUVRE

Les cercles colorés de Delaunay

Comme ils sont beaux les cercles du peintre Robert Delaunay (1885-1941) ! Tels des soleils, ces magnifiques disques semblent illuminer la toile de leurs mille couleurs. Pour célébrer la « joie de vivre », le nom qu'il a donné à ce tableau, il peint toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il les fait chanter et tourner. Pour l'artiste, la lumière et la couleur sont bien plus importantes que les formes : elles **rythment** notre vie et notre environnement.

As-tu remarqué comme la partie gauche semble beaucoup plus sombre que la droite ? Delaunay joue ici avec ce qu'on appelle les « contrastes », c'est-à-dire les effets que peuvent créer plusieurs couleurs quand on les place côte à côte. Bien entendu, pour réaliser ce tableau et bien d'autres encore, Delaunay s'est inspiré des travaux d'Eugène Chevreul (lire ci-contre). Que penses-tu du résultat ?

PRATIQUES ARTISTIQUES ET HISTOIRE DES ARTS

Les machines de Kupka

Dès le début de sa carrière de peintre, František Kupka (1871-1957) aime construire, inventer. C'est ainsi qu'il voit son art. Ce grand **maître** de l'art abstrait consacre alors plusieurs de ses toiles aux **mécanismes** et aux **rouages**. Le mouvement créé par toutes ces petites pièces emboîtées les unes dans les autres attise sa curiosité.

Comme beaucoup d'artistes abstraits, Kupka est également passionné par la musique, qu'il considère proche de son art. Dans cette toile, simplement intitulée *Musique*, l'artiste semble avoir voulu mêler ces deux centres d'intérêt. Il faut dire que machines et musique ne sont pas si éloignées que ça. Lorsque tu regardes ce tableau, n'as-tu pas l'impression d'entendre la douce musique des tic-tac et autres **cliquetis** ?

Art abstrait et musique

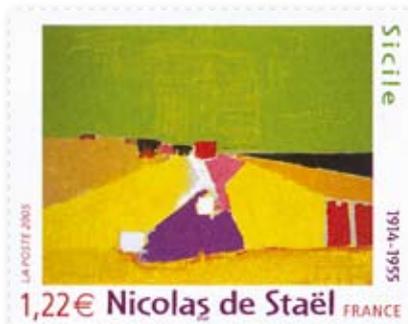
La musique est certainement l'art le plus abstrait. Tu ne peux pas la voir, et elle n'a pas pour but de reproduire ce que l'on connaît : la musique naît avant tout de l'imagination. Quand tu écoutes de la musique, tu ressens souvent des émotions, n'est-ce pas ? Joie, peine et parfois agacement... Pas étonnant, donc, que la musique ait inspiré de nombreux peintres abstraits.

découvre l'art abstrait

PRATIQUES ARTISTIQUES ET HISTOIRE DES ARTS

La couleur, rien que la couleur

L'artiste Nicolas de Staël (1914-1955) avait sa manière bien à lui de peindre. Regarde attentivement. N'as-tu pas l'impression qu'il « manque » quelque chose ? Eh oui, dans ce tableau, comme dans beaucoup d'autres, les contours sont à peine visibles. Ce que l'on voit surtout, ce sont de grandes bandes de couleurs. D'ailleurs, as-tu reconnu ce que le tableau représente ? Intitulée *Sicile*, comme l'île d'Italie, cette œuvre montre une longue plage de sable. À droite, on peut voir la mer, en bleu marine. Pour donner du relief et de la lumière à ses tableaux, de Staël jouait également avec l'épaisseur des couches de peinture. Ingénieux, non ?

Le noir de Soulages

Le peintre Pierre Soulages fait partie des grands noms de l'art abstrait en France. Ce qu'il aime, lui, c'est travailler la lumière, grâce... au noir ! En mélangeant le noir à des couleurs, comme le bleu ou le brun, Soulages joue avec les reflets. Il lui faut des heures pour réaliser un tableau, car il pose et superpose les couleurs jusqu'à obtenir ce qui lui plaît.

AU FIL DE LA TOILE

Découvre les œuvres de Kandinsky au Centre Pompidou

www.centrepompidou.fr/

La RMN nous explique ce qu'est le cubisme

<http://rmn.fr/francais/jeune-public-6/petites-histoires-de-l-art/le-xxe-siecle/le-cubisme-2683>

Découvre les tableaux de Soulages au musée des Beaux-Arts de Lyon

www.mba-lyon.fr/mba/sections/fr/expositions-musee/soulages-lyon/exposition-pierre-so

Pour peindre comme Kupka, observe les machines de la Cité des sciences

www.universcience.fr/juniors/machines-simples/experiences-ludiques/

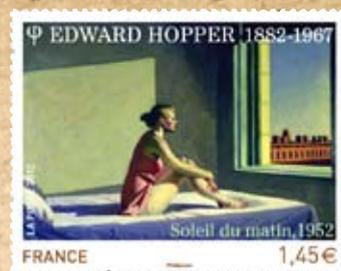
COMPRENDRE

LA PEINTURE MODERNE

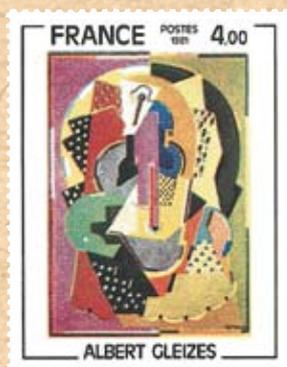
Monet, Caillebotte, Pissaro...

L'art abstrait est un mouvement qui s'est développé tout au long du XXe siècle, partout dans le monde. Il existe plusieurs courants dans l'art abstrait.

Hopper, Warhol, Pollock...

L'impressionnisme est un courant artistique né vers 1870. Il montre l'importance de la lumière et des ombres, plutôt que la perfection du dessin. Ainsi, les peintres impressionnistes utiliseront des couleurs vives pour peindre les rayons du soleil sur un champ de blé, par exemple.

Kandinsky, Delaunay, Gleizes...

Depuis les années 1960, il est devenu difficile de définir des courants précis. L'art abstrait a continué de se développer. Mais d'autres artistes ont souhaité revenir à des peintures représentant le plus parfaitement possible des objets : c'est l'hyperréalisme (des peintures ressemblant à des photos).

Activités et jeux

L'HARMONIE DES COULEURS

Comme Nicolas de Staël, représente un pays, une ville, un paysage, une région, en utilisant des couleurs, des formes qui, selon toi, les représentent.

© Vectormart / Picsfive / E. Terletska / vwoe – Fotolia

Taches, gouttes et coulures

Connais-tu le peintre Jackson Pollock ? Découvre-le sur le site du [Metropolitan Museum of Art](http://www.metmuseum.org).

Il avait une manière de peindre bien particulière appelée « dripping » : il étendait ses toiles sur le sol et y faisait goutter de la peinture.

Avant de commencer, protège le sol avec du papier journal !

© pict rider / VectorShots / gstudio / Arcady – Fotolia