

Art abstrait

Période : Depuis les années 1910

Introduction

L'art abstrait désigne un ensemble de courants (abstraction lyrique, géométrique...) qui renoncent à représenter directement le monde visible. Les artistes considèrent les lignes, les formes, les couleurs, les rythmes et les matières comme des éléments plastiques autonomes capables de transmettre des émotions, des idées ou une recherche spirituelle. L'abstraction constitue l'une des révolutions majeures de l'art du 20e siècle.

Concept / problématique

L'œuvre d'art doit-elle nécessairement représenter un objet reconnaissable ? L'art abstrait affirme que la peinture peut exister pour elle-même, sans avoir nécessairement recours à l'imitation du monde visible, en s'appuyant sur les relations entre formes, couleurs et composition.

Principales idées

- Autonomie de la couleur et de la forme.
- Rejet de l'imitation du réel.
- Recherche d'un langage plastique autonome ou universel.
- Importance de la composition, du rythme et de l'équilibre.
- Dimension parfois spirituelle ou scientifique selon les artistes.

Caractéristiques

- Absence de représentation figurative.
- Formes géométriques ou gestuelles.
- Couleurs utilisées pour leurs qualités expressives.
- Composition fondée sur les rapports entre lignes, plans et volumes.
- Divers courants : Rayonnisme, Suprématisme, Néoplasticisme, Constructivisme, Art concret, Abstraction géométrique, Abstraction lyrique, Expressionnisme abstrait, Hard Edge, Op Art, Art cinétique...

Hilma af KLINT, *Group IV, The Ten Largest, No. 7, Adulthood* [série « Peintures pour le Temple »], 1907, tempera sur papier monté sur toile, 315 × 235 cm, Fondation Hilma af Klint, Stockholm

Contexte historique et culturel

Au début du 20e siècle, les bouleversements scientifiques, techniques et philosophiques remettent en question la représentation traditionnelle. Les recherches du cubisme, du fauvisme et de l'expressionnisme ouvrent la voie à une peinture libérée de l'imitation. Kandinsky publie en 1911 « Du spirituel dans l'art », texte fondateur qui défend une peinture capable de toucher directement la sensibilité. Parallèlement aux recherches de Kandinsky, František Kupka, Robert et Sonia Delaunay explorent également les possibilités d'une peinture non figurative. À partir de 1915, Malevitch développe le Suprématisme en Russie, tandis que Mondrian élabore le Néoplasticisme au sein du mouvement De Stijl aux Pays-Bas.

Précurseurs

Paul Cézanne (construction de l'espace), Vincent Van Gogh (expressivité de la couleur), Paul Gauguin (simplification des formes), Cubisme, Fauvisme, Expressionnisme.

Artistes majeurs

Hilma af KLINT, Vassily KANDINSKY, František KUPKA, Kazimir MALEVITCH, Piet MONDRIAN, Sonia et Robert DELAUNAY, Theo van DOESBURG, Josef ALBERS, puis plus tard, Mark ROTHKO et Jackson POLLOCK pour l'abstraction américaine.

Œuvres incontournables

- Vassily KANDINSKY, *Première aquarelle abstraite* (1910, attribuée)
- Vassily KANDINSKY, *Composition VIII* (1923)
- Kazimir MALEVITCH, *Carré noir* (1915)
- Piet MONDRIAN, *Composition avec rouge, bleu et jaune* (1930)
- František KUPKA, *Amorpha, fugue à deux couleurs* (1912)
- Sonia et Robert DELAUNAY, *Formes circulaires* (1913)

Influence et héritage

L'art abstrait transforme durablement la peinture, la sculpture, l'architecture, le graphisme et le design. Les différentes formes de l'abstraction influencent durablement la peinture, la sculpture, l'architecture, le graphisme et le design. Elles nourrissent notamment De Stijl, le Bauhaus, l'expressionnisme abstrait, l'art minimal, l'Op Art et de nombreuses pratiques contemporaines.

Bibliographie

Vassily Kandinsky, *Du spirituel dans l'art* ;
Maurice Fréchuret, *L'Art abstrait* ;
Serge Lemoine, *L'Art moderne et contemporain* ;
Michel Seuphor, *L'Art abstrait* ;
Maurice Fréchuret, *L'Art abstrait* ;
Jean-Louis Ferrier, *L'Aventure de l'art au XXe siècle*.