

Expressionnisme allemand

Période : 1905–1937 (année de l'exposition *Entartete Kunst*)

Introduction

Mouvement artistique né en Allemagne au début du 20e siècle, l'expressionnisme cherche à traduire les émotions, les angoisses et la vie intérieure plutôt qu'à représenter fidèlement le monde visible. La couleur, la déformation des formes et la force du geste deviennent les principaux moyens d'expression.

Concept / problématique

Comment représenter les émotions humaines plutôt que l'apparence du monde ? Les artistes privilégient l'expression subjective et considèrent l'œuvre comme le reflet d'une expérience intérieure.

Principales idées

- Primauté de l'expression sur la représentation.
- Critique de la société moderne et de ses violences.
- Spiritualité, solitude et inquiétude existentielle.
- La couleur et la déformation traduisent les émotions.

Caractéristiques

- Couleurs vives et contrastées.
- Déformations expressives des corps et des espaces.
- Dessin simplifié et énergique.
- Sujets urbains, portraits, paysages, guerre, misère, spiritualité.

Contexte

Le mouvement apparaît dans une Allemagne en pleine industrialisation. Les transformations sociales, l'urbanisation, puis les traumatismes de la Première Guerre mondiale nourrissent une peinture critique et engagée.

Ernst Ludwig KIRCHNER, *Cinq femmes dans la rue*, 1913, huile sur toile, 120 × 90 cm, Museum Ludwig, Cologne

Deux groupes dominant :

- **Die Brücke** (1905, Dresde), tourné vers une expression spontanée,
- **Der Blaue Reiter** (1911, Munich), davantage orienté vers la spiritualité et l'abstraction.

Après la guerre, plusieurs artistes évoluent vers la **Nouvelle Objectivité**.

Précurseurs

Edvard MUNCH (ANGOISSE EXISTENTIELLE), Vincent Van GOGH (couleur expressive), Paul GAUGUIN (couleur symbolique), James ENSOR (satire et visions), Ferdinand HODLER, Henri TOULOUSE-LAUTREC.

Artistes majeurs

Die Brücke : Ernst Ludwig KIRCHNER, Emil NOLDE, Erich HECKEL, Karl SCHMIDT-ROTTLUFF,

Der Blaue Reiter : Vassily KANDINSKY, Franz MARC, August MACKE,

Nouvelle objectivité : Otto DIX, George GROSZ, Max BECKMANN.

Œuvres incontournables

- Franz MARC, *Le Cheval bleu I* (1911)
- Ernst Ludwig KIRCHNER, *Rue de Berlin* (1913)
- Ernst Ludwig KIRCHNER, *Autoportrait en soldat* (1915)
- Vassily KANDINSKY, *Composition VII* (1913)
- Otto DIX, *Les Joueurs de skat* (1920)

Influence et héritage

L'expressionnisme influence le cinéma allemand, l'expressionnisme abstrait américain et le néo-expressionnisme des années 1980.

Bibliographie

Norbert Wolf, *L'Expressionnisme* ;

Jill Lloyd, *L'Expressionnisme allemand* ;

Michel Ragon, *Histoire de la peinture moderne*.

Fauvisme

Période : 1905–1910

Introduction

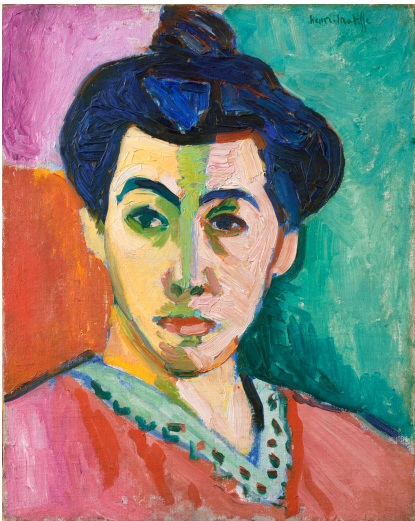
Première avant-garde française du 20e siècle, le fauvisme fait de la couleur pure le principal moyen d'expression. Les artistes simplifient les formes et utilisent des couleurs arbitraires pour transmettre une sensation plutôt qu'une imitation du réel.

Concept / problématique

Comment libérer la couleur de sa fonction descriptive et lui donner une valeur expressive autonome ?

Principales idées

- La couleur prime sur le dessin.
- Rejet du naturalisme.
- Recherche d'une peinture spontanée et lumineuse.
- Simplification des formes.

Henri MATISSE, *La Raie verte*, 1905,
huile sur toile, 40,5 × 32,5 cm, Statens
Museum for Kunst, Copenhague

Caractéristique

- Couleurs pures posées en aplats.
- Contrastes violents.
- Perspective simplifiée ou aplatie.
- Contours simplifiés.
- Touches larges et visibles.

Contexte

Le fauvisme apparaît au Salon d'Automne de 1905 où le critique Louis Vauxcelles qualifie les peintres exposés de « fauves ». Héritiers de Van Gogh, Gauguin, Cézanne et du néo-impressionnisme, ils ouvrent la voie aux grandes avant-gardes européennes, notamment l'expressionnisme allemand et le cubisme.

Précurseurs

Paul CÉZANNE (construction), Vincent Van GOGH (couleur expressive), Paul GAUGUIN (aplats colorés), Georges SEURAT et Paul SIGNAC (recherches sur la couleur), artistes japonais (ukiyo-e).

Artistes majeurs

Henri MATISSE, André DERAINE, Maurice VLAMINCK, Raoul DUFY, Kees van DONGEN.

Œuvres incontournables

Henri MATISSE, *La Joie de vivre* (1905-1906)

André DERAIN, *Le Pont de Charing Cross* (1906)

Maurice VLAMINCK, *Le Restaurant de la Machine à Bougival* (1905)

Raoul DUFY, *L'Affiche de Trouville* (1906)

Influence et héritage

Le fauvisme affirme définitivement l'autonomie de la couleur et influence l'expressionnisme, l'abstraction lyrique et de nombreux peintres du 20e siècle.

Bibliographie

John Elderfield, *Les Fauves* ;

Isabelle Monod-Fontaine, *Les Fauves ou la couleur libérée*

Jean-Louis Ferrier, *L'Aventure de l'art au XXe siècle* ;

Michel Ragon, *Histoire de la peinture moderne*.