Expressionnisme abstrait américain

Période : vers 1943–années 1960

Jackson POLLOCK, *Number 1A*, 1948, huile et peinture-émail sur toile, 1948, 172,7 × 264,2 cm, MoMA, NY

Introduction

Premier grand mouvement d'avant-garde à acquérir une reconnaissance internationale né aux États-Unis, l'expressionnisme abstrait apparaît à New York après la Seconde Guerre mondiale. Il privilégie le geste, la matière, la couleur et le format monumental pour exprimer une expérience intérieure plutôt que représenter le réel.

Concept / problématique

Comment faire de la peinture un espace d'expérience où le geste, la couleur, la matière et le format deviennent les véritables sujets de l'œuvre ?

Principales idées

- Liberté du geste et de la création sur de grands formats.
- Absence de composition.
- Expression des émotions et de l'inconscient.
- Refus de la figuration traditionnelle.

Caractéristiques

- Toiles monumentales (importance de l’échelle).
- Absence de composition traditionnelle (All over).
- Geste spontané (Action Painting).
- Champs colorés (Color Field Painting).
- Traces, coulures, projections de peinture (Dripping).
- Importance de la matière et du rythme.

Contexte historique et culturel

Après 1945, New York remplace progressivement Paris comme capitale artistique. De nombreux artistes européens émigrés enrichissent la scène américaine. Les théories surréalistes, la psychanalyse et les traumatismes de la guerre nourrissent ces recherches. Le mouvement bénéficie également du contexte culturel de la guerre froide, qui favorise la diffusion internationale de l'art américain.

Précurseurs

Le surréalisme (automatisme), Vassily KANDINSKY, Joan MIRÓ, l'expressionnisme allemand, les peintures murales mexicaines, Arshile GORKY (figure charnière).

Artistes majeurs

Jackson POLLOCK, Willem de KOONING, Mark ROTHKO, Barnett NEWMAN, Clyfford STILL, Franz KLINE, Robert MOTHERWELL, Ad REINHARDT, Lee KRASNER, Helen FRANKENTHALER.

Œuvres incontournables

- Jackson POLLOCK, *Number 1A* (1948).
- Jackson POLLOCK, *Autumn Rhythm* (1950).
- Willem de KOONING, *Woman* I (1950-1952).
- Mark ROTHKO, *Orange and Yellow* (1956).
- Barnett NEWMAN, *Vir Heroicus Sublimis* (1950-1951).
- Helen FRANKENTHALER, *Mountains and Sea* (1952).
- Clyfford STILL, *1957-D No.1* (1957).
- Ad REINHARDT, *Abstract Painting* (1960-1966).

Influence et héritage

Ce mouvement influence le Hard-Edge Painting, le Minimalisme, le Process Art, la peinture contemporaine et, par réaction, l’Art conceptuel et fait de New York le principal centre artistique international de l'après-guerre.

Bibliographie

Irving Sandler, The Triumph of American Painting ;
David Anfam, Abstract Expressionism ;
Serge Guilbaut, Comment New York vola l'idée d'art moderne.

CoBrA

Période : 1948–1951

Pierre ALECHINSKY, *Central Park,* 1965, acrylique sur papier marouflé sur toile, remarques marginales à l'encre de Chine sur papier japon, 162 × 193 cm, Coll. privée

Introduction

CoBrA est un mouvement d'avant-garde fondé en 1948, lors d'une conférence à Paris réunissant des artistes venus de Copenhague, Bruxelles et Amsterdam, dont les noms forme l'acronyme Co-Br-A. Les artistes défendent une création spontanée, libre et collective, inspirée par l'art des enfants, les arts populaires et les cultures dites primitives.

Concept / problématique

Comment retrouver une expression artistique libre, instinctive et débarrassée des règles académiques ?

Principales idées

- Création spontanée.
- Retour à une expression instinctive et universelle, inspirée notamment par les arts populaires, l’art des enfants et les cultures extra-occidentales.
- Importance de l'imaginaire et du jeu.
- Travail collectif.
- Refus du formalisme.

Caractéristiques

- Couleurs très vives.
- Formes simplifiées et expressives.
- Figures animales et fantastiques.
- Gestes rapides.
- Matière picturale abondante.

Contexte historique et culturel

Fondé à Paris en 1948, CoBrA réunit des artistes marqués par les destructions de la Seconde Guerre mondiale. Ils souhaitent reconstruire un langage artistique fondé sur la liberté créatrice et rejettent les doctrines esthétiques jugées trop intellectuelles. Malgré sa courte existence, le groupe exerce une influence durable sur la peinture européenne d'après-guerre.

Précurseurs

Paul KLEE, Joan MIRÓ, Jean DUBUFFET, l'expressionnisme, le surréalisme, les arts populaires nordiques.

Artistes majeurs

Asger JORN, Karel APPEL, Constant NIEUWENHUYS, CORNEILLE, Christian DOTREMONT, Pierre ALECHINSKY.

Œuvres incontournables

- Karel APPEL, *Questioning Children* (1949).
- Asger JORN, *Lettre à mon fils* (1956).
- Pierre ALECHINSKY, *Central Park* (1965).
- CORNEILLE, *Le soleil au plumage multicolore (1962)*.
- Christian DOTREMONT, *Logogrammes*.

Influence et héritage

CoBrA influence la Nouvelle Figuration, le néo-expressionnisme, la bande dessinée d'auteur, l’illustration contemporaine, certains courants d’art brut et de nombreux peintres européens des années 1960-1980.

Bibliographie

Willemijn Stokvis, Cobra ;
Pierre Alechinsky, Des deux mains ;
Christian Briend, CoBrA.