

Figuration libre

Période : 1981 – fin des années 1980 (avec des prolongements contemporains)

Introduction

La Figuration libre est un mouvement pictural français apparu au début des années 1980. Théorisé et soutenu par le critique Bernard Lamarche-Vadel, il réunit principalement Robert Combas, Hervé Di Rosa, François Boisrond et Rémi Blanchard, qui revendiquent un retour à la figuration, à la couleur et au plaisir de peindre après les années marquées par l'art conceptuel et le minimalisme. Le mouvement puise librement dans la bande dessinée, le rock, le graffiti, la publicité, le cinéma et la culture populaire.

Concept / problématique

Comment redonner à la peinture sa spontanéité et sa liberté en intégrant les images du quotidien et de la culture de masse ? La Figuration libre refuse les hiérarchies entre culture savante et culture populaire et revendique une pratique expressive, narrative et accessible.

Principales idées

- Retour à la peinture figurative.
- Liberté stylistique.
- Mélange entre culture populaire et histoire de l'art.
- Narration et humour.
- Geste pictural énergique et expressif.

François BOISROND, *Métro Blanche*, 1994, acrylique sur papier, 50 × 60 cm, Coll. privée

Caractéristiques

- Couleurs vives et contrastées.
- Accumulation de motifs et de signes.
- Dessin spontané (écriture picturale naïve).
- Grands formats.
- Personnages caricaturaux ou fantastiques.
- Références aux comics, au rock, au graffiti, aux médias et à la bande dessinée (absence de hiérarchie entre les références culturelles).

Contexte historique et culturel

Au début des années 1980, la peinture connaît un renouveau international. La Figuration libre s'inscrit dans le vaste retour international de la peinture des années 1980, aux côtés du Néo-expressionnisme allemand, de la Transavantgarde italienne et

du mouvement américain des New Image Painters. Le mouvement accompagne l'essor des cultures urbaines, du rock, du punk, de la bande dessinée contemporaine et des premiers développements du graffiti.

Précurseurs

Jean DUBUFFET et l'Art brut, CoBrA, Pop Art, le graffiti new-yorkais et la bande dessinée.

Artistes majeurs

Robert COMBAS, Hervé Di ROSA, François BOISROND, Rémi BLANCHARD, artiste proche : Richard Di ROSA.

Œuvres incontournables

Robert COMBAS, *La Bataille de San Romano revisitée* (1985).

Robert COMBAS, séries *Sans titre* (années 1980).

Hervé Di ROSA, *Les Renés* (à partir de 1981).

François BOISROND, *Le Métro* (1984).

Rémi BLANCHARD, *Le Grand Voyage* (1984).

Influence et héritage

La Figuration libre participe au renouveau de la peinture dans les années 1980. Son intérêt pour les cultures populaires, le dessin, la bande dessinée, le rock, le graffiti et les médias influence durablement le Street Art, l'illustration, le graphisme et de nombreux artistes contemporains.

Bibliographie

Bernard Lamarche-Vadel, *La Figuration libre* ;

Catherine Francblin, *La Figuration libre* ;

Bernard Blistène, *L'Art contemporain en France* ;

Edward Lucie-Smith, *Art in the Eighties* ;

Michael Archer, *Art Since 1960*.