

Influences extra-européennes sur l'art occidental

Période : du 19e siècle à l'art contemporain (avec des héritages plus anciens)

Introduction

Les arts occidentaux se sont construits dans un dialogue constant avec d'autres cultures. À partir du 19e siècle, les voyages, les expositions universelles, les collections ethnographiques et l'ouverture du Japon favorisent la découverte d'œuvres venues d'Afrique, d'Océanie, des Amériques et d'Asie. Ces rencontres nourrissent profondément les avant-gardes modernes. Aujourd'hui, ces influences sont étudiées de manière critique afin de reconnaître la richesse des cultures d'origine et de dépasser la notion d'« art primitif ».

Concept / problématique

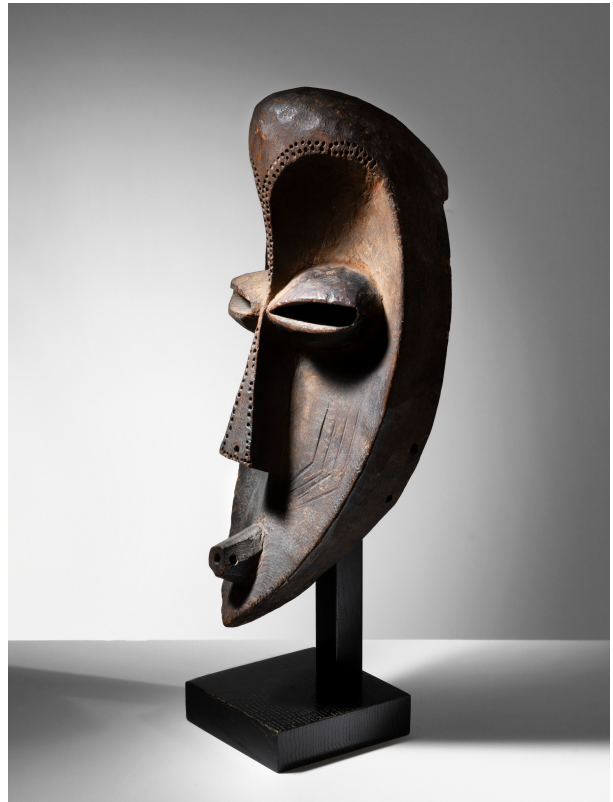
Comment les artistes occidentaux se sont-ils approprié des formes, des techniques et des conceptions esthétiques issues de cultures extra-européennes, et comment ces échanges sont-ils réévalués à la lumière des approches post-coloniales ?

Principales idées

- Circulation mondiale des formes.
- Inspiration sans imitation.
- Décentrement du regard occidental.
- Dialogue entre traditions artistiques.
- Réévaluation des collections ethnographiques et des questions de restitution.

Caractéristiques

- Simplification des formes.
- Stylisation et expressivité.
- Importance du masque, du totem, de l'ornement et du motif.
- Nouvelles conceptions de l'espace et de la couleur.
- Intérêt pour les techniques artisanales et les arts décoratifs.

Masque Mahongwé - Ngaré, République du Congo

Contexte historique et culturel

Le japonisme apparaît après l'ouverture du Japon en 1854. Les conquêtes coloniales et les expositions universelles diffusent les arts d'Afrique et d'Océanie en Europe. Les musées ethnographiques deviennent des lieux de découverte pour les artistes, tandis que l'histoire récente insiste sur les contextes coloniaux de ces circulations.

Principaux foyers d'influence

- Ukiyo-e (Japon) : HOKUSAI, HIROSHIGE et UTAMARO.
- Arts d'Afrique subsaharienne : masques et sculptures Fang, Baoulé, Kota, Dogon.
- Arts d'Océanie : sculptures et objets rituels de Mélanésie, Polynésie et Nouvelle-Guinée.
- Arts des Premières Nations des Amériques : textiles, totems, céramiques et objets cérémoniels.

Artistes occidentaux concernés

Claude MONET, Edgar DEGAS, Vincent van GOGH, Paul GAUGUIN, Henri MATISSE, Pablo PICASSO, André DERAINE, Amedeo MODIGLIANI, les expressionnistes allemands, les surréalistes.

Œuvres et exemples

- Estampes d'HOKUSAI et d'HIROSHIGE (influence sur l'Impressionnisme).
- Pablo PICASSO, *Les Femmes d'Alger* (1907).
- Paul GAUGUIN à Tahiti.
- Henri MATISSE et les arts islamiques et africains.
- Die Brücke et les collections ethnographiques.

Influence et héritage

Ces échanges contribuent à l'émergence du Japonisme, du Primitivisme, du Fauvisme, du Cubisme, de l'Expressionnisme et du Surréalisme. Aujourd'hui, les artistes contemporains privilégient davantage les collaborations interculturelles et la reconnaissance des contextes historiques, plutôt qu'une simple appropriation formelle.

Bibliographie

- Arts primitifs, regards civilisés de Sally Price,
- Primitivism in 20th Century Art de William Rubin (dir.),
- Le Peintre, le poète, le sauvage de Philippe Dagen,
- Hokusai, La Grande Vague de Timothy Clark,
- Malaise dans la culture de James Clifford.