

Nouvelle Figuration

Période : fin des années 1950 – début des années 1970

Gilles AILLAUD, *Intérieur et hippopotame*, 1970, huile sur toile, 195 × 250 cm, Coll. particulière

Introduction

La Nouvelle Figuration n'est pas un mouvement unifié, mais une appellation qui regroupe plusieurs démarches artistiques apparues à la fin des années 1950. En réaction à la domination de l'abstraction, ces artistes réintroduisent la figure humaine, les objets et les images du quotidien. Sans revenir à une représentation traditionnelle, ils développent une peinture expressive, critique ou narrative, en dialogue avec les transformations de la société contemporaine.

Concept / problématique

Comment retrouver une image du réel après l'abstraction tout en conservant la liberté plastique conquise par les avant-gardes ?

Principales idées

- Retour à la figuration, réappropriation des images.
- Regard critique sur la société contemporaine.
- Importance de la narration et de l'image.
- Dialogue avec les médias, la politique et la culture populaire.
- Une figuration libre, expressive et souvent ironique.

Caractéristiques

- Figure humaine déformée ou stylisée.
- Couleurs vives et contrastées.
- Mélange de réalisme et d'expression.
- Emprunts à la photographie, à la bande dessinée et à la publicité.
- Formats variés, mais principalement peinture, parfois assemblage ou sérigraphie.

Contexte historique et culturel

À partir de la fin des années 1950, de nombreux artistes souhaitent dépasser l'opposition entre abstraction et figuration. Dans un contexte marqué par la société de consommation, les médias, la guerre froide et les mouvements sociaux, ils réintroduisent des images reconnaissables pour interroger le monde contemporain. La Nouvelle Figuration regroupe plusieurs tendances, dont la Figuration narrative en France, mais aussi des démarches figuratives développées dans d'autres pays.

Précurseurs

Pablo PICASSO, Jean DUBUFFET, Francis BACON, Expressionnisme, CoBrA, Nouveau Réalisme.

Artistes majeurs

Jean HÉLION, Bernard RANCILLAC, Hervé TÉLÉMAQUE, Eduardo ARROYO, ERRÓ, Peter KLASSEN, Gérard FROMANGER, Valerio ADAMI, Antonio SAURA, Jacques MONORY, Gilles AILLAUD.

Œuvres incontournables

- Hervé TÉLÉMAQUE, *My Darling Clementine* (1963).
- Bernard RANCILLAC, *La Bataille d'Alger* (1966).
- Gérard FROMANGER, *Le Rouge* (1968).
- Jacques MONORY, *Meurtre n°10* (1968)
- ERRÓ, *Foodscape* (1964).
- Gilles AILLAUD, *Intérieur vert* (1964).
- Peter KLASSEN, *City* (années 1960).

Influence et héritage

Elle contribue au renouveau durable de la peinture figurative en Europe et influence la Figuration libre, le Néo-expressionnisme et de nombreuses pratiques critiques de l'image.

Bibliographie

Jean-Louis Pradel, La Figuration narrative ;
Gérald Gassiot-Talabot, Mythologies quotidiennes ;
Catherine Millet, L'Art contemporain en France ;
Jean-Paul Ameline, Figuration narrative.