

Pop Art

Période : milieu des années 1950 – années 1970

Roy LICHTENSTEIN, *Look Mickey*, 1961, huile sur toile, 121,9 × 175,3 cm, National Gallery of Art, Washington

Introduction

Le Pop Art apparaît d'abord au Royaume-Uni puis se développe aux États-Unis. Il puise son inspiration dans la société de consommation, la publicité, la bande dessinée, le cinéma et les médias de masse. En faisant entrer les images et les objets du quotidien dans les musées, il remet en question les frontières entre culture populaire, culture de masse et beaux-arts.

Concept / problématique

Comment transformer les objets et les images de la culture de masse en œuvres d'art ?

Principales idées

- Valorisation des images populaires.
- Critique ou célébration de la société de consommation.
- Reproduction mécanique et sérialité.
- Brouillage des frontières entre art et quotidien.

Caractéristiques

- Couleurs franches et contrastées.
- Emprunts à la publicité et aux comics.
- Sérigraphie (Warhol), trame Ben-Day (Lichtenstein), agrandissement photographique (Rosenquist).
- Répétition sérielle.
- Objets manufacturés et iconographie médiatique.

Contexte historique et culturel

Après la Seconde Guerre mondiale, la croissance économique, la télévision et la publicité transforment les modes de vie. Les artistes du Pop Art observent l'omniprésence des images commerciales et des célébrités. Aux États-Unis, le mouvement répond aussi à l'expressionnisme abstrait en retrouvant des sujets reconnaissables et une distance ironique.

Précurseurs

Marcel DUCHAMP, Dada, collage cubiste, Jasper JOHNS et Robert RAUSCHENBERG, Culture publicitaire et médias de masse.

Artistes majeurs

Andy WARHOL, Roy LICHTENSTEIN, Claes OLDENBURG, James ROSENQUIST, Tom WESSELMANN, Richard HAMILTON, Eduardo PAOLOZZI, David HOCKNEY.

Œuvres incontournables

- Richard HAMILTON, *Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?* (1956).
- Andy WARHOL, *Campbell's Soup Cans* (1962).
- Andy WARHOL, *Marilyn Diptych* (1962).
- Roy LICHTENSTEIN, *Whaam!* (1963).
- Claes OLDENBURG, *Floor Burger* (1962).
- James ROSENQUIST, *F-111* (1964-1965).

Influence et héritage

Le Pop Art influence le design graphique, la mode, la publicité, l'art de la appropriation, le street art et l'art contemporain. Il contribue à faire de l'image médiatique un sujet majeur de la création artistique.

Bibliographie

Lucy Lippard, Pop Art ;
Marco Livingstone, Pop Art ;
Hal Foster, Le Retour du réel.

Nouveau Réalisme

Période : 1960 – début des années 1970 (avec des prolongements individuels)

Niki de SAINT PHALLE, *Tir* – séance du 26 juin 1961, Paris, Impasse Ronsin

Introduction

Fondé en 1960 autour du critique Pierre Restany, le Nouveau Réalisme rassemble des artistes qui proposent de nouvelles approches perceptives du réel en utilisant directement les objets, les matériaux industriels et les traces de la vie quotidienne.

Concept / problématique

Comment faire entrer le réel dans l'œuvre d'art sans le représenter ?

Principales idées

- Appropriation du réel.
- Utilisation d'objets récupérés, détournement des objets.
- Critique de la société de consommation.
- Expérimentation des matériaux contemporains.

Caractéristiques

- Accumulations et assemblages
- Monochromie.

- Affiches lacérées.
- Compressions et expansions.
- Installations à partir d'objets usuels.
- Performances et actions (*Anthropométrie* d'Yves Klein, *Tirs* de Niki de Saint Phalle)

Contexte historique et culturel

Le manifeste du Nouveau Réalisme est signé le 27 octobre 1960 à Paris. Dans une France marquée par la modernisation et l'essor de la consommation, les artistes détournent les objets industriels pour interroger leur valeur esthétique et symbolique.

Précurseurs

Les ready-made de Marcel DUCHAMP, Dada, Kurt SCHWITTERS, le collage cubiste.

Artistes majeurs

Yves KLEIN, ARMAN, CÉSAR, Niki de SAINT PHALLE, Jean TINGUELY, Jacques VILLEGLE, Raymond HAINS, Daniel SPOERRI, CHRISTO (associé au groupe dans ses débuts).

Œuvres incontournables

- Yves KLEIN, *Anthropométries* (1960).
- ARMAN, *Le Plein* (1960).
- CÉSAR, *Compression Ricard* (1962).
- Niki de SAINT PHALLE, *Tirs* (1961).
- Jean TINGUELY, *Hommage à New York* (1960).

Influence et héritage

Le Nouveau Réalisme influence l'installation, l'art environnemental, l'art conceptuel, Arte povera et les pratiques de récupération dans l'art contemporain.

Bibliographie

Pierre Restany, *Les Nouveaux Réalistes* ;
 Pierre Restany, *À 40° au-dessus de Dada*.
 Catherine Francblin, *Nouveau Réalisme* ;
 Daniel Abadie, *Le Nouveau Réalisme*.