

La Transavantgarde

Période : 1979 – fin des années 1980 (avec des prolongements individuels jusqu'à aujourd'hui)

Francesco CLEMENTE, *Name* (1983, huile sur toile, 198 × 236 cm, Coll. Lévy Gorvy Dayan

Introduction

La Transavantgarde est un mouvement artistique italien théorisé en 1979 par le critique Achille Bonito Oliva. En réaction au minimalisme, à l'art conceptuel et aux démarches analytiques des années 1960-1970, ses artistes revendiquent un retour à la peinture, à la figuration, à la couleur et à l'expressivité. Ils puisent librement dans l'histoire de l'art, les mythes et les cultures du monde, en revendiquant une liberté totale de style, de références et de techniques.

Concept / problématique

Comment retrouver la liberté de peindre après les remises en question radicales de l'art conceptuel et des avant-gardes des années 1960-1970 ? La Transavantgarde affirme

qu'il est possible de réutiliser toutes les formes et toutes les références du passé dans une démarche résolument contemporaine.

Principales idées

- Retour à la peinture.
- Liberté stylistique, éclectisme.
- Citation et réinterprétation de l'histoire de l'art.
- Expressivité du geste et de la couleur, subjectivité de l'artiste.
- Refus des dogmes modernistes.

Caractéristiques

- Peinture figurative (retour de la narration) ou semi-abstraite.
- Couleurs intenses.
- Iconographie mythologique, religieuse ou symbolique, citations de l'histoire de l'art.
- Mélange des styles et des techniques.
- Grands formats et forte présence de la matière.

Contexte historique et culturel

À la fin des années 1970, le postmodernisme remet en question l'idée d'un progrès linéaire de l'art. En Italie, Achille Bonito Oliva défend une création ouverte à toutes les influences. La Transavantgarde s'inscrit dans un mouvement international de retour à la peinture, parallèle au Néo-expressionnisme allemand, à la Figuration libre en France et au renouveau de la peinture aux États-Unis (New Image Painting, Neo-Expressionism).

Précurseurs

Maniérisme, Expressionnisme, Surréalisme, Arte Povera, Peinture métaphysique italienne (De Chirico), Pablo PICASSO, Jean DUBUFFET.

Artistes majeurs

Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Nicola De Maria, Mimmo Paladino.

Œuvres incontournables

- Sandro CHIA, *The Slave* (1980).
- Francesco CLEMENTE, *Name* (1983).
- Enzo CUCCHI, *Il Viaggio* (1980).
- Mimmo PALADINO, *Hortus Conclusus* (1982).
- Nicola De MARIA, *Universo senza bombe* (1984).

Influence et héritage

La Transavantgarde participe au renouveau international de la peinture dans les années 1980. Elle influence de nombreux artistes postmodernes. Elle contribue également à légitimer le retour de la peinture figurative dans le contexte postmoderne.

Bibliographie

Achille Bonito Oliva, La Transavanguardia Italiana ;
Achille Bonito Oliva, The Italian Transavanguardia ;
Edward Lucie-Smith, Art in the Eighties ;
Hal Foster (dir.), Art Since 1900.