

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Gestes, signes, traces, espaces

Figures de l'abstraction

Collection Artothèque de Caen

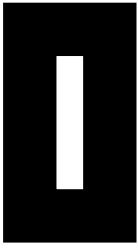

Olivier Debré, *Signe-Paysage*
Lithographie

ARTOTHÈQUE DE CAEN

HÔTEL D'ESCOVILLE
PLACE ST-PIERRE
1 4 0 0 0 CAEN
Tél : 02 31 85 69 73
Fax : 02 31 86 53 57
artothèque-caen@caenadoc.fr

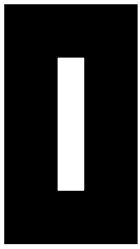

Gestes, signes, traces, espaces ***Figures de l'abstraction***

"La peinture n'est que du temps devenu espace" Olivier Debré

De février 2007 à janvier 2008, les musées et les Frac de Haute et Basse-Normandie ainsi que l'Artothèque de Caen ont puisé dans leurs fonds respectifs pour constituer une exposition itinérante consacrée à l'abstraction. L'exposition rassemble des œuvres d'artistes emblématiques (J. Dubuffet, O. Debré, P. Soulages, Zao Wou-Ki) et propose de prolonger le coup de projecteur porté sur cet art abstrait qui privilégie le geste et tourne le dos à l'évocation de la réalité.

Comment définir ce qui réunit l'ensemble de ces représentants de l'abstraction, alors même qu'ils échappent par la singularité de leur démarche à toute réduction ? Au delà de toute simplification, le geste est fulgurance, instant d'énergie suspendu dans le temps et que le tableau accueille. S'affirme pour tous un principe fondateur : une totale liberté du geste enfin dégagé de tout lien référentiel externe. La surface de la toile devient le support de l'émergence de la pulsion créatrice de l'artiste, qu'elle se traduise par d'amples jaillissements ayant valeur de signes (Hartung, Soulages...), par des matières griffées, grattées, entre traces et écritures (Dubuffet, Tal Coat...), par des liquidités transparentes (Debré, Wou-Ki) ou enfin par des principes d'élaborations sériels où le hasard vient se substituer aux décisions de l'artiste (Hantaï).

Gestes, signes, traces, espaces ***Figures de l'abstraction***

QU'EST-CE QUE L'ABSTRACTION ?

> Des peintres sous influence

L'abstraction n'est pas apparue subitement, les arts plastiques ont aussi leur histoire qui se développe en même temps que l'histoire des hommes. On parle de courants ou de mouvements artistiques qui cherchent à développer de nouveaux sujets ou de nouvelles manières de faire par rapport à l'Art du passé.

C'est ainsi qu'en Europe, à la fin du XIXe siècle se succèdent l'Impressionnisme, le Symbolisme, l'Expressionnisme, le Fauvisme. À leur tour ces mouvements laisseront place au Cubisme au début du XXe. C'est alors qu'apparaît un courant majeur qui va bouleverser l'art : l'abstraction.

Les Nymphéas de Claude Monet annoncent l'abstraction : en parlant de ces séries de représentations de nénuphars aux formes simplifiées dans un espace sans limites, Monet dit : ***Je suis parvenu au dernier degré de l'abstraction et de l'imagination liés à la réalité.***

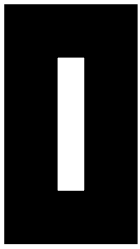
On sait que la contemplation des *Meules* de Monet et que la vue d'un de ses tableaux posé à l'envers avaient plongé Kandinsky dans des abîmes de méditation.

Claude Monet
Les Nymphéas - 1905

Wassily Kandinsk
Improvisation 31 - 1913

Gestes, signes, traces, espaces ***Figures de l'abstraction***

QU'EST-CE QUE L'ABSTRACTION ?

> L'art abstrait pour un monde meilleur

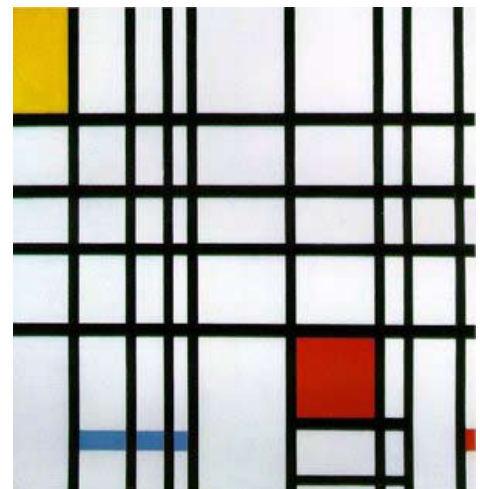
Les artistes souhaitent rompre avec les expressions du passé, ils ne cherchent plus à représenter ou à copier la réalité. À force de refuser ou de simplifier l'image figurative, ils arrivent à ne plus travailler qu'avec des formes géométriques simples qu'ils composent avec des couleurs fortes.

En 1914, Kasimir Malevitch, peintre russe, peint son célèbre Carré noir sur fond blanc. Ce carré noir est devenu pour lui l'expression de la sensation pure.

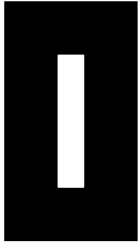
Après avoir connu la première guerre mondiale, Piet Mondrian, peintre hollandais, compose des tableaux avec seulement des lignes et des carrés de couleurs qui ne représentent rien d'autre qu'eux-mêmes. Pour lui, seul un art qui ne répond qu'à ses propres règles de composition et d'expression, sauf références au monde extérieur, peut conduire l'homme vers le progrès et l'harmonie d'un monde meilleur.

Kasimir Malevitch
Carré noir sur fond blanc - 1914

Piet Mondrian
Composition - 1921

Gestes, signes, traces, espaces

Figures de l'abstraction

QU'EST-CE QUE L'ABSTRACTION ?

> L'abstraction, une langue universelle

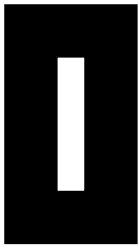
Dans les années 1930, l'art abstrait prend de nouvelles formes et devient un courant international. Après 1945, le désir de commencer une vie nouvelle est très fortement ressenti dans la communauté artistique : les artistes vont se retourner sur eux-mêmes, à la recherche de formes d'expressions individuelles. Un grand nombre d'écoles, de mouvements, de styles différents vont alors apparaître des deux côtés de l'Atlantique.

En France, l'**Art Brut** (Jean Dubuffet), l'**Art informel** (avec les artistes de l'école de Paris : Soulages, Hartung...), l'**abstraction lyrique** et le **Tachisme** (G. Mathieu)...Aux États-Unis, l'**Expressionnisme abstrait** (Rothko, Pollock...).

Sans les imiter, les artistes abstraits s'inspirent parfois des œuvres des grands artistes dont ils ont pu voir des œuvres dans les musées.

Jackson Pollock
Number 32 - 1950

Gestes, signes, traces, espaces

Figures de l'abstraction

L'ABSTRACTION, UN CHAMP D'EXPÉRIMENTATION

> LE GESTE

Mouvement du corps, des bras, des mains : le geste de l'artiste s'imprime sur la toile. Amples, rapides, saccadés, violents, minutieux, le geste induit un sentiment, une émotion, un caractère...

> LA TRACE

On distingue la trace laissée par le geste et celle laissée par l'outil, même si elles peuvent parfois se confondre.

> LE SIGNE

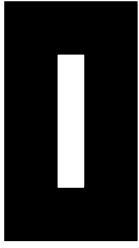
Le signe est une marque, un repère, il indique, communique ou raconte. Les gestes sont des signes du corps, les notes des signes de la musique, les lettres des signes typographiques... Un signe peut être incompréhensible, il faut alors, pour pouvoir le lire, posséder des clés.

> L'ESPACE

Il y a plusieurs types d'espaces : l'espace littéral et l'espace suggéré. La peinture figurative privilégie l'espace suggéré (illusion de la profondeur, perspective...) tandis que l'art abstrait privilégie l'espace littéral (le support par exemple). C'est aussi le spectateur qui crée l'espace : selon que l'on est couché ou debout, en mouvement ou au repos, on voit l'espace différemment.

Jean Dubuffet
Oriflammes, sérigraphie

Gestes, signes, traces, espaces ***Figures de l'abstraction***

MUSIQUE, PAYSAGE, HASARD

> LA MUSIQUE

"Le tableau doit être composé comme une musique et sonner comme une symphonie de couleurs" W. Kandinsky

Pour Kandinsky, la musique comme la peinture déclenche des sentiments d'harmonie ou de dissonance et la couleur doit se concentrer en "accords de couleur". Paul Klee, peintre et musicien, utilise également un vocabulaire musical : rythme, polyphonies, harmonies, sonorité, intensité, variations...

> LE HASARD

Traces, empreintes, ratures, coulures, "gribouillis" : des accidents peuvent survenir lors de la réalisation du tableau. Les artistes abstraits tirent partie de ces imprévus et profitent du hasard pour approfondir leurs recherches. En 1963, Jean Dubuffet regarde des figures, des formes "sans queue ni tête" qu'il a griffonnées au stylo bic, sans relâcher pendant qu'il parle au téléphone. Après les avoir découpées et agencées, il s'aperçoit qu'elles s'accordent : c'est la naissance de "l'Hourloupe"

> LE PAYSAGE

Les hommes ont toujours eu envie de représenter la beauté des paysages. Au début du XIXe siècle, deux inventions bouleversent la peinture de paysage : la photographie et le tube de peinture. La photographie se charge de représenter le monde de manière réaliste et les tubes de peinture vont permettre aux artistes d'aller peindre directement "sur le motif". Si les peintres abstraits ne réalisent plus des images figuratives de la nature, ils continuent à regarder les paysages et à s'en inspirer.

Jean Dubuffet
Le cycle de l'Hourloupe