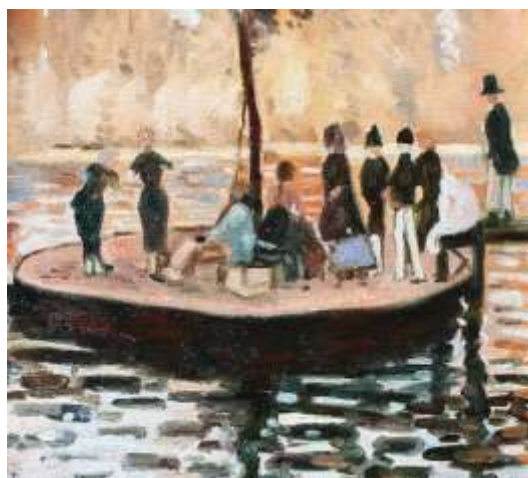

SECTION 1 :

LE PLEIN AIR

Le but de cette première section est d'illustrer, dans la seconde moitié du 19e siècle, le rôle du plein dans la peinture autour de Corot et de ses amis de Barbizon, ensuite des impressionnistes.

Le paysage a longtemps été considéré comme un genre mineur. Autour de 1830, dans la forêt de Fontainebleau, à Barbizon, des artistes travaillant en plein air donnent aux paysages une fraîcheur et une vérité qui créent l'illusion du réel. Pour exécuter ses tableaux, Corot fait poser ses modèles dehors. On sent presque l'air et la lumière se diffuser dans la forêt. Avant même les impressionnistes, Corot va peindre et dessiner à l'extérieur. Il exécute des études à l'huile ou au crayon, réalisées en plein air. Sur base de ces études, il crée des paysages idéalisés en atelier. Il existe encore des dizaines de carnets de Corot montrant des études de paysages. Les futurs impressionnistes apprendront des Réalistes comme Corot le goût de l'observation de la nature.

SECTION 2 :

LE RECHERCHE DE MOUVEMENT

Le but de cette section est d'illustrer comment, face à la photographie, les artistes ont pu rivaliser d'ingéniosité dans les compositions, dans les couleurs, dans le travail de la matière picturale afin de faire « vibrer » leurs œuvres.

Ces artistes cherchent à renouveler la peinture tant sur le fond que sur la forme. Ils veulent saisir l'instant présent, une réalité fugace qui aura déjà changé une heure plus tard. La lumière joue un rôle essentiel. Il s'agit de suggérer une impression ou une émotion captée par l'œil humain. Les touches de peinture sont visibles, l'utilisation du flou est systématique, le dessin n'est pas primordial. Les motifs sont souvent stylisés, réduites à quelques taches... La peinture à cette époque est réaliste. L'une des rares femmes impressionnistes de la fin du 19e siècle, Berthe Morisot, a parfaitement exprimé ce souci de représentation du réel dans ce qu'il a d'éphémère : « Fixer quelque chose de ce qui passe, oh ! quelque chose, la moindre des choses, un sourire, une fleur, un fruit, une branche d'arbre [...]. Cette ambition-là est encore démesurée. »

Mais à cette époque l'ambition est bien au-delà de la simple restitution du réel. Marcel Proust, dans la Recherche du temps perdu, s'exprime ainsi à propos du peintre Elstir : « Ses peintures étaient des sortes de métaphores ... mais de ces métaphores qui expriment l'essence de l'impression qu'une chose produit, essence qui reste impénétrable pour nous tant que le génie ne nous l'a pas dévoilée ». Ainsi, il ne suffit pas de reproduire sur la toile un instant du réel en utilisant une technique picturale, il faut capter « l'essence de l'impression » pour aboutir à une œuvre d'art. Il en va de même pour la photographie.

Le travail d'Edgar Degas, à travers sa passion pour la danse et son obsession de la représentation du mouvement. "Le 19e est incontestablement le siècle du mouvement", comme en témoigne l'invention de la photographie, du cinéma... La danse pour Degas était une passion mais aussi un prétexte pour représenter le mouvement", poursuit-il.

SECTION 3 :

LE CHEMIN VERS L'ART MODERNE...

L'ABANDON PROGRESSIF DE LA VRAISEMBLANCE

Le but de cette section est d'illustrer les changements opérés dans l'art à la charnière des 19e et 20e siècles, et d'expliquer les différentes tendances et influences qui seront précurseur de l'art moderne. L'art va peu à peu abandonner l'exactitude de la représentation...

A la charnière des 19e et 20e siècle, les artistes s'engouffrent vers la recherche effrénée pour résoudre la crise de « la fin de l'impressionnisme ». Plusieurs tendances et moyens vont apparaître... depuis les individualités fortes comme Gauguin jusqu'à l'expressionnisme...

Les œuvres deviennent le fruit du calcul et de la méditation. Gauguin explique : « j'obtiens par des arrangements de lignes et de couleurs, des symphonies, des harmonies ne représentant rien absolument réel au sens vulgaire du mot, n'exprimant directement aucune idée, mais qui doivent faire penser comme la musique fait penser, sans le secours des idées ou des images, simplement par les affinités mystérieuses qui sont entre nos cerveaux et tels arrangements de couleurs ou de lignes. » Au sujet des Impressionnistes, Gauguin déclara : « ils étudient la couleur, exclusivement en temps qu'effet décoratif, mais sans liberté, conservant les entraves de la vraisemblance. Ils cherchent autour de l'œil, et non au centre mystérieux de la pensée ».

Parallèlement, l'expressionnisme tend à déformer la réalité pour inspirer au spectateur une réaction émotionnelle. Les représentations sont souvent fondées sur des visions angoissantes, déformant et stylisant la réalité pour atteindre la plus grande intensité expressive. Les œuvres expressionnistes mettent souvent en scène des symboles, influencées par la psychanalyse naissante et les recherches du symbolisme. En opposition aux tendances voulant décrire la réalité physique, l'expressionnisme ne s'attache plus à cette réalité et la soumet aux états d'âme de l'artiste.

SECTION 4 :

L'ABSENCE DE SUJET

Le but de cette section est d'illustrer les tendances abstraites qui se développent dans le prolongement des réflexions des précurseurs de l'art moderne. Les recherches progressives vers l'idée, plutôt que la vraisemblance du sujet vont ouvrir les portes vers une révolution de l'art du 20e siècle : l'art abstrait.

Face à des siècles de représentation de sujets réels, figuratifs, la démarche qui caractérise les maîtres de l'abstraction au début du 20e siècle consiste à proposer, purement et simplement, une "image abstraite". Une image est traditionnellement définie comme une réplique de la réalité. Les peintures abstraites rompent avec le monde des apparences. Elles révèlent l'existence de réalités jusqu'alors invisibles et inconnues, que chaque artiste détermine à sa façon, selon ses propres convictions, son parcours et sa culture, de l'art populaire aux théories les plus spéculatives.

Chaque artiste aboutit ainsi à sa propre formulation de l'abstraction, indépendamment des autres. Il y aura ainsi de nombreuses variantes dans l'art abstrait. Ils ont cependant des préoccupations communes. Ils ont tous une pratique spirituelle ou ésotérique. Ils sont aussi, pour certains d'entre eux, très attachés à la musique, le moins imitatif de tous les arts, qu'ils ont parfois pris comme modèle. Et, plus généralement, ils travaillaient dans un contexte culturel, en particulier scientifique avec l'apparition de la physique quantique et de la théorie de la relativité, où la notion de réalité devenait problématique. Les maîtres de l'abstraction proposent une nouvelle forme de peinture en adéquation avec cette conception du monde.

SECTION 5 :

LA SIMPLIFICATION DES FORMES

Le but de cette section est d'illustrer les tendances qui restent attachées à la représentation figurative mais qui s'orientent vers une simplification des formes et des sujets. Le but ici n'est pas de faire l'inventaire des mouvements artistes qui se développent dans la première moitié du 20e siècle mais surtout de rassembler ces artistes sous le fil conducteur de la simplification.

Dans l'art du 20e siècle, le but de nombreux artistes est de simplifier les formes et de supprimer la perspective pour ne construire un tableau que grâce à la couleur. Ils vont prendre le chemin de simplification, approfondie souvent par une continuelle recherche entre le dessin et la couleur. La simplification n'est pas dans l'opposition mais dans le lien entre les techniques, la matière et le regard, la beauté et le sentiment, l'unique modèle et l'Être... Comme l'évoque Matisse : « Donner de la vie à un trait, à une ligne, faire exister une forme, cela ne se résout pas dans les académies conventionnelles mais au dehors, dans la nature, à l'observation pénétrante des choses qui nous entourent ». Il faut « Tendre au dépouillement plutôt qu'à l'accumulation des détails, choisir, par exemple, dans le dessin, entre toutes les combinaisons possibles, la ligne qui se révélera pleinement expressive, et comme porteuse de vie ». Le regard de ces artistes est celui d'un enfant, qui ne se laisse pas enfermer mais surprendre et émerveiller. Il voit tout en détail pour ensuite tout unifier, simplifier. Les artistes cherchent le sens de la beauté...

SECTION 6 :

UN MONDE DE RÊVES... LA CONQUÊTE DE LA LIBERTÉ

Le but de cette section est d'illustrer les tendances qui vont insister sur l'invisible, sur le monde du rêve, de l'imaginaire... sur la valeur surréelle de notre monde...

De nombreux artistes vont chercher dans les pans inexplorés de l'esprit de nouvelles voies pour la créativité. Ils vont donner à voir le rêve et l'imaginaire, sources inépuisables et mystérieuses. Les théories psychanalytiques et un certain goût pour l'absurde permettent l'éclosion d'une grande diversité de créations tant littéraires (le cadavre exquis) que picturales.

SECTION 7 :

ART ET PUBLICITÉ

Le but de cette section est d'illustrer les tendances qui vont insister sur la société de consommation, sur le Pop Art, sur le Street art...

Les artistes expérimentent les procédés techniques les plus récents de l'industrie et du commerce: la peinture acrylique, le collage sur toile de matériaux étrangers à la peinture et la sérigraphie. La figuration s'inspire de la publicité, des magazines, de la télévision, et de la bande dessinée (comics). Les peintres ne distinguent pas le bon du mauvais goût. L'art témoigne du monde moderne quotidien des objets ménagers, de la publicité, des vedettes et du rebut. Les peintres utilisent le cadrage frontal et les vues perspectives. Les toiles apparaissent simples et lisibles. Les personnages et les objets sont parés de couleurs vives et souvent dissonantes de la publicité et donnent une nouvelle approche de la réalité.

SECTION 8 :

LA SPONTANÉITÉ

Le but de cette section est d'illustrer les tendances qui vont insister sur le retour de la spontanéité et sur le questionnement sur les sources de la création artistique comme le mouvement Cobra et l'expressionnisme abstrait

Le surréalisme a influencé considérablement l'art du 20e siècle. De nombreux artistes considèrent que le rêve ne doit pas supplanter la vie, mais doit laisser place à l'expérimentation et à la spontanéité : « Notre expérimentation cherche à laisser s'exprimer la pensée spontanément, hors de tout contrôle exercé par la raison. par le moyen de cette spontanéité irrationnelle, nous atteignons la source vitale de l'être. Notre but est d'échapper au règne de la raison... pour aboutir au règne de la vie ». Ces artistes vont pousser ainsi à l'extrême l'art collectif avec au départ des rencontres entre les différentes individualités.

SECTION 9 :

L'EXPLOSION DE CRÉATIVITÉ

Le but de cette section est d'illustrer les tendances très diverses qui caractérisent l'art contemporain...

On considère qu'il s'agit des œuvres réalisées à partir des années 70 et jusqu'à nos jours. C'est l'art le plus proche de nous, celui qui est produit par des artistes vivants et sur des thèmes qui nous concernent directement. Les pratiques artistiques sont plus individuelles et les artistes ne se regroupent plus en "mouvements" ou en "écoles" identifiables. Les questions de l'individu dans son rapport à la société et aux médias sont très présentes dans les travaux de ces artistes. De nouvelles pratiques artistiques font leur apparition (installations, performances, vidéo, "in situ", dispositif multi média...).

