4.1 Recadrage

Exercice de documentation 03

Recherche les œuvres suivantes en prenant soin de bien écrire le nom de l’artiste, de l’œuvre ainsi que la date.

Images des œuvres à insérer	Titres des œuvres à chercher	Description de l’œuvre et de la démarche de l’artiste
	Piet Mondrian, *L’arbre rouge, (the red tree) Evening; Red Tree (Avond; De rode boom)*, 1908-1910, huile sur toile, 70 x 99 cm, Gemeentemuseum Den HaagSource consultée : * CENTRE POMPIDOU, *Parcours pédagogique, Mondrian/De Still*, 2011. [http ://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-mondrian/ENS-mondrian.html].
Dans les œuvres de la période figurative de Mondrian, on retrouve souvent la représentation d’arbres. En consultant ses œuvres selon un ordre chronologique, on peut facilement voir comment la forme de l’arbre a été utilisée comme base pour créer le style géométrique simplifié de l’artiste.
	Piet Mondrian, *Composition no XVI*, Composite 1 (Arbres), v. 1912-1913, huile sur toile, 85,5 x 75 cm, Fondation Beyeler, Riehen/Basel, SuisseSource consultée : * CENTRE POMPIDOU, *Parcours pédagogique, Mondrian/De Still*, 2011. [http ://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-mondrian/ENS-mondrian.html].
L’arbre, souvent le pommier, lorsqu’il est dépouillé de ses feuilles, offre au regard un réseau de petites formes plus ou moins ovales, cernées par des lignes sombres; le rapport formel avec la facette des œuvres cubistes de Braque et de Picasso est plus qu’évident. Mondrian utilise souvent la représentation d’un pommier sans feuilles, qui montre un réseau de petites formes ovales entourées de lignes sombres. Ce choix de représentation montre clairement l’influence formelle des œuvres cubistes de Braque et Picasso. Il annonce aussi l’utilisation de la ligne horizontale et verticale noire qui rythmera ses futures œuvres.
	Piet Mondrian, *Composition in Brown and Gray*, 1913, huile sur toile, 85,7 x 75,5 cm, MOMA Source consultée : * CENTRE POMPIDOU, *Parcours pédagogique, Mondrian/De Still*, 2011. [http ://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-mondrian/ENS-mondrian.html].
Dans cette version de l’œuvre de Mondrian, qui est une esquisse, on peut voir des lignes diagonales qui donnent l’illusion d’une profondeur de champ et soulignent la perspective. Cependant, dans ses œuvres ultérieures, cette astuce sera complètement éliminée, ne laissant que des lignes verticales et horizontales comme seule structure.
	Piet Mondrian, *Jetée et Océan*, Composition no 10. 1915, huile sur toile, 85 x 108 cm, Kröller-Müller Museum Source consultée : * LAROUSSE, « Dictionnaire de la peinture ». *Le Néo Plasticisme*, [[http://www.larousse.fr/encyclopedie/peinture/n%C3%A9o-plasticisme/153580#7rHJi85gV14O2MC0.99](http://www.larousse.fr/encyclopedie/peinture/n%C3%A9o-plasticisme/153580)] (Consulté le 8 avril 2015).
Sans d’abord se concentrer sur les couleurs, Mondrian réalise ses premières recherches abstraites à l’aide de ligne et de formes. Il produit une série de tableaux intitulés Jetée et océan, dans lesquels tente d’exprimer par la ligne verticale, la tension de l’homme (verticalité) devant l’océan et le ciel (horizontalité). Il représente ses lignes en forme de croisements afin de symboliser les vagues.
	Piet Mondrian, Composition with Red, Yellow, Blue, and Black, 1921, huile sur toile, 59,5 cm x 59,5 cmSource consultée : * LAROUSSE, « Dictionnaire de la peinture ». *Le Néo Plasticisme*, [[http://www.larousse.fr/encyclopedie/peinture/n%C3%A9o-plasticisme/153580#7rHJi85gV14O2MC0.99](http://www.larousse.fr/encyclopedie/peinture/n%C3%A9o-plasticisme/153580)] (Consulté le 8 avril 2015).
Mondrian cherchait à créer une nouvelle représentation du monde en utilisant une symbolique issue de la théosophie. Cette symbolique repose sur une dualité entre l’horizontal et le vertical, le féminin et le masculin, et la matière et l’esprit, dans le but de transcender l’individuel pour atteindre l’universel. Cela se reflète dans sa réduction du langage plastique.

	František Kupka, *La jeune fille au ballon*, 1908, huile sur toile, 114 x 70 cm, collection Centre Pompidou.	Ayant d’abord fait sa marque à Paris en tant qu’illustrateur pour la publication l’Assiette au beurre, Kupka se fera remarquer au salon de 1912 pour une démarche abstraite qui marquera le public et l’histoire de l’art. En 1908, Kupka crée une peinture à l’huile représentant une fillette jouant au ballon dans un style naturiste. Cette image sera réinterprétée à plusieurs reprises avec des dessins au crayon de couleur. L’artiste décompose progressivement le mouvement en plusieurs courbes à travers la feuille, faisant disparaître le sujet pour ne retenir que l’énergie et la vitalité du corps.
	František Kupka, *Plans par colores*, 1910-1911, huile sur toile, 109 x 99,5 cm. Centre Pompidou. Paris Source consultée : * CENTRE POMPIDOU, *František Kupka, Plans par couleurs, 1910 – 1911*, [<https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/crgGkqd?fbclid=IwAR3xD5MpI2YXVj4B8t7yiRU-_Z6RKfiXMDzv-XQPAgpievUx2uwc5GX9XDc>].
Le portrait géométrisé est considéré à l’époque de son exposition comme une « fantaisie postcubiste » et marque un jalon important dans l’évolution de l’art vers l’abstraction. La figure féminine est représentée avec des plans verticaux et des rayons lumineux qui suggèrent un mouvement lent. Le peintre, Frantisek Kupka, était intéressé par les avancées scientifiques de son époque, comme la chronophotographie et les rayons X, qui ont influencé sa façon de décomposer les mouvements et de représenter l’intérieur de la matière. Ses œuvres sont ainsi situées à mi-chemin entre la figuration et l’abstraction.
	František Kupka, *Disques de Newton*, 1912, Philadelphia Museum of Art© Adagp, Paris 2018© Philadelphia Museum of ArtSources consultées : * La Réunion des musées nationaux, Grand Palais, ministère de la Culture, *Amorpha : l’œuvre qui fait basculer Kupka dans l’abstraction*, 2018. [https://www.grandpalais.fr/fr/article/amorpha-loeuvre-qui-fait-basculer-kupka-dans-labstraction].
Kupka décide alors de rompre avec la tradition de la figuration en créant une autre réalité purement picturale à partir des moyens de la peinture. Il manifeste cette rupture à travers des œuvres révolutionnaires telles que les Disques de Newton et Amorpha, fugue à deux couleurs et Amorpha, chromatique chaude exposées au Salon d’automne de 1912. Ces œuvres non-figuratives sont présentées pour la première fois au public parisien.
	František Kupka, *Amorpha, fugue à deux couleurs*, 1912, National Gallery de Prague © Adagp, Paris 2018 © National Gallery in Prague 2018 Sources consultées : * IBID, Préc.
La première exposition de cette œuvre non figurative a eu lieu au Salon d’Automne en novembre 1912. Elle a été déterminante pour le rôle de Kupka dans l’émergence de la peinture abstraite. Avec seulement deux couleurs, le rouge et le bleu, associée au blanc et au noir, Kupka utilise des plans simplifiés pour créer un rythme et une résonance. Il ne représente pas la nature ni le monde réel, mais suggère une dynamique qui capte l’attention du public par ses effets plastiques et esthétiques.
	František Kupka, *Autour d’un point*, 1920-1930, huile sur toile, 194,5 x 200 cm, Centre PompidouSource consultée : * CENTRE POMPIDOU, *František Kupka Autour d’un point [1920/1930]*, [<https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cyn9REq>].
Dans ce tableau, Kupka est revenu au motif symbolique de la fleur de lotus. La composition dynamique de cercles et demi-cercles est créée à partir d’un point minuscule et incarne pour l’artiste à la fois le mouvement et l’énergie de la vie organique.
	Kazimir Malevitch, *Le Bûcheron*, 1912, 72 x 75 cm, Amsterdam, Stedelijk Museum	Kazimir Malevitch était un artiste qui a évolué de la figuration vers l’abstraction par un passage stylistique emprunté au cubisme. Dans le contexte du Suprématisme, un mouvement artistique qu’il a fondé en 1915, son approche consistait à s’éloigner de la représentation de la réalité et à se concentrer sur la pureté de la forme et de la couleur.
	Kazimir Malevitch, *Avion en vol*, 1915, huile sur toile, 58 x 49 cm, New York, Museum of Modern Art	Malevitch a commencé par utiliser des formes géométriques simples comme des carrés, des cercles et des lignes droites dans ses œuvres figuratives avant de les simplifier de plus en plus jusqu’à leur abstraction totale. L’artiste utilise la couleur pour elle-même, lui donnant une importance iconique en la considérant presque comme un objet de vénération. Il présente certaines de ses œuvres de manière presque mystique, en mettant en avant l’aspect spirituel de la couleur.
	Kazimir Malevitch, *Composition suprématiste*, 1915, huile sur toile, 70 x 47 cm, Fine Arts Museum, TulaSource consultée : * MARENGÈRE, Sylvain. « Qu’est-ce que l’art abstrait », dans *Guide artistique*, [En ligne], 2023, [https://www.guide-artistique.com/histoire-art/art-abstrait/].
Malevitch explore la recherche d’un état d’équilibre total dans l’évolution de la peinture vers l’abstraction. Il utilise des formes géométriques simples et des couleurs sobres pour jouer avec le poids des couleurs et des formes, afin de transmettre cet état d’équilibre parfait dans ses compositions.
	Kazimir Malevitch. *Carré noir sur fond blanc*, 1915, huile sur toile, 79,5 x 79,5 cm, Galerie Tretiakov, XXe siècle, Moscou (Russie)Source consultée : * CENTRE POMPIDOU, Kazimir Malevitch*, Carré noir [1923 - 1930]*, [<https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/0LxJOIY>].
Kazimir Malevitch utilise le carré comme unité fondamentale d’un nouveau langage pictural qui rompt avec la représentation figurative. C’est dans l’opéra cuba-futuriste de Mikhaïl Matiouchine intitulé La Victoire sur le soleil que le carré noir apparaît en 1913 pour la première fois dans la confection de costumes et des décors conçus par Kazimir Malevitch. L’artiste crée ainsi un signe universel, une traduction d’un espace cosmique infini, un « zéro des formes ». Le carré noir légèrement décalé sur fond blanc produit un effet de profondeur.
	Kazimir Malevitch, *Carré blanc sur fond blanc*, 1918Source consultée : * MARENGÈRE, Sylvain. « Qu’est-ce que l’art abstrait », dans *Guide artistique*, [En ligne], 2023, [https://www.guide-artistique.com/histoire-art/art-abstrait/].
Le carré blanc sur fond blanc de Malevitch est l’emblème le plus représentatif du mouvement Suprématiste. Son intention est de donner à la peinture une autonomie spirituelle et sensible par rapport à la réalité extérieure, pour vivre la peinture pour elle-même. En adaptant la philosophie nihiliste (*) russe à l’art, Malevitch rejette les formes de peinture existantes et commence une recherche à partir de rien, pour créer une peinture qui soit pure sensation et sensibilité picturale. Dans cette quête de pureté, Malevitch dépouille la peinture de tout ce qui n’est pas essentiel pour exprimer pleinement sa nature.

Sources consultées :

* (X) Sylvain Marengère, Arts3, Qu’est-ce que l’art abstrait, Guide artistique, https://www.guide-artistique.com/histoire-art/art-abstrait/
* (3) Denys RIOUT, « ABSTRAIT ART », *Encyclopædia Universalis* [en ligne], consulté le 1 mars 2023. URL : <https://universalis-rdl.proxy.collecto.ca/encyclopedie/art-abstrait/>
* Y.-A. BOIS, « Malévitch, le carré, le degré zéro », in Macula, no 1, 1976 ; « Strzeminski et Kobro : en quête de la motivation », in Critique, no 440-441, janv.-févr. 1984
* BONFAND, L'Art abstrait, coll. Que sais-je ?, P.U.F, Paris, 1994
* (X) Kupka – Pioneer of Abstract Art I ARTE.tv Culture, Youtube Available until the 25/01/2023https://www.youtube.com/watch?v=yBEd4l5UwU8&t=189s
* (X) Centre Pompidou, Parcours pédagogique (2011) *Mondrian/De Still,* http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-mondrian/ENS-mondrian.html