

VE ANNÉE

BRANCUSI :

Influence de Rodin :

"La pensée", Rodin, 1886

- Contraste poli/brut
- Portrait Camille Claudel
- La pensée (idée) émerge grâce à l'artiste

"Le Sommeil", Brancusi, 1908

- Aspects brut et fini
- Taille directe

"Tête d'enfant endormi", Brancusi, 1908

- Pas de mise en valeur sur un socle
- Distance art/vie estompée
- Taille directe du marbre
- Archétype → œuf

"Le nouveau-né", Brancusi, 1905

- Epurement, simplicité
- Recherche des attitudes fondamentales
- Forme ovoïde
- Volume tronqué = Bouche grande ouverte
- Élément en relief : Langue, dent...
- Différence de hauteur : Front, nez...

LE CUBISME : PICASSO ET BRAQUE

"Tête de femme, (Fernande)", Picasso, 1909

- Pas portrait psychologique mais lien avec réalité → figuration
- Éléments géométriques qui décrivent le volume de la tête
- Petits volumes en saillie
- Bouche : partie la plus réaliste
- Manque peut être un bout...

MONDRIAN

"Evolution", Mondrian, 1910-11

- Triptyque : corps de femmes nues géométrisés
- Gauche : fleurs d'arum rouge → passion terrestre
- Centre : Coiffe égyptienne
- Droite : Etoile de David
- 2x yeux fermés → méditation
- Yeux ouverts : Illumination
- Couleurs : bleu, jaune
- Prise de cce d'une réalité autre => parcours de l'artiste avec la découverte de la théosophie (croyance qui réunit toutes les religions → Vérité)

LE CORBUSIER

"La Villa savoye," 1928

- Deux étages + toit terrasse
- Rez de chaussée : inspiré de l'art grec
 - o Étage des domestiques
 - o Colonnes, escalier, rampe
- Premier : fenêtre bandeau typique
 - o Terrasse-jardin → point de vue, éclairage, lieu de réception et d'observation
- Toit : murs du solarium visibles
 - o Bronzage → aspect thérapeutique
 - o Formes libres
- Caractéristiques de l'architecture du Corbusier : pilotis, toit-jardin, plan libre, fenêtre en longueur, façade libre

KIRCHNER

"Autoportrait en soldat", 1915, expressionnisme

- Dans son atelier
- Symbolise ses états d'âme → angoisses de la mort et de la guerre
- Simplification des traits
- Amputé de la main droite
- Couleurs pures → touche nerveuse, agressive

"Femmes dans la rue", 1915, expressionnisme

- Critique de la bourgeoisie et des valeurs sociales
- Plusieurs couples qui viennent vers le spectateur
- Corps anguleux, surdimensionnés, exagérés
- Femme au centre → dominante

DADAÏSME

"Le critique d'art", 1919, Hausmann

- Portrait d'un de ses amis
- Portrait dérangé, troublant → ajout d'yeux, d'une bouche grotesque
- Stylo américain comme arme
- Idée d'affirmer le personnage mais volonté de l'annuler
- Chaussure retient le timbre
- Grandes lettres très affirmées mais incompréhensibles
- Billet de banque découpé en triangle près de l'oreille
- Jeune femme = mode
- Autodédicace absurde
- Petite image : critique bourgeoisie et guerre (civilisation violente)
- Message : L'art Dada comme une arme, un moyen de dénoncer

SURRÉALISME

"La persistance de la mémoire", Dali, 1931

- Sujet : cauchemar du peintre
- Fourmis et mouche : phobies de l'artiste
- Montres molles : impuissance (dali : niveau sexuel)
- Plaine de l'Ampurdà en Catalogne : peur du père dominateur → lieu de vie
- L'olivier : découpé → absence, vide, mort

"L'entrée de la ville", 1940, Delvaux

- Éléments caractéristiques : femmes nues, hommes en costume, atmosphère suspendue
- Symbolise la vie et son évolution
- Perso en bas à gauche : autoportrait du peintre rajeuni, tenant une carte de la ville
- Ville = vie → Peintre débute son voyage vers la vie
- Ornements ds cheveux des femmes : ils sont à une fête

"Les Pléiades", Ernst, 1921

- Collage très discret
- Jeune femme nue au centre :
 - o Bras : écho avec le sol, les vagues, le ciel
 - o Visage dissimulé = inconscient
 - o Entre ado et femme, attraction terre et femme, monde rationnel et spirituel
- Les pléiades : constellation d'étoiles
 - o Mythologie
 - o Représentation de la beauté et de l'attraction sexuelle
- Pavé qui tombe
 - o Gravitation, opp. Aux astres
- Sphère noire et craquelée : terre impure, guerres, attraction terrestre
- Fond bleu : ailes, ciel ou mer = pureté, espoir
- Poème : Renforce l'atmosphère inquiétante de la guerre

"La Vierge corrigeant l'enfant Jésus devant trois témoins : André Breton, Paul Eluard et le peintre", Ernst, 1926

- La Vierge :
 - o Parodie : yeux, sexualité, ciel vide, Violence
 - o Courbes VS composition géométrique
 - o Caractéristiques classiques
 - o Père de Max Ernst
- Jésus : Rompt l'équilibre du triangle, perd son auréole

"La Tentation de Saint Antoine", Ernst, 1945

- Décalcomanie → Structure dentelée (couleur enlevée par pression et diluée par endroits)
- St Antoine l'ermite : couleurs vives, créatures issues de son imagination
- Statue féminine = eros
- Femme crucifiée = Sacrifice de la chair

PICASSO ET MATISSE, AMIS ET RIVAUX

"Nu assis au tambourin", 1926, Matisse

- Formes : Carré, rectangle, rond, ovale
- Femme nue : Centre du tableau et de 3 rectangles → regard sur la poitrine
- Yeux = 2 taches noires
- Fenêtre : source de lumière, symbole de vie et de communication Ext/int

"Grand nu au fauteuil rouge", 1929, Picasso

- Caricature de "Nu assis au tambourin" de Matisse
 - o Mm décor, femme nue, fenêtre, couleurs
 - o Diff : femme = "Monstre", fenêtre fermée → pas communication

JACKSON POLLOCK

Lavender Mist, Number I, 1950

- Technique : dripping
- Couleurs : aluminium, rose, bleu, roses et blanc ocre : aspect poudreux
- Rose + aluminium utilisés comme un lavis
- Complexité linéaire
- Unité chromatique : bcp de nuances donnent un tout homogène
- Points de focalisation : stries noires qui dirigent le regard vers les 4 coins
- Unité rythmique
- Peinture de l'inconscient (pas d'intervention réfléchie)
- Composition "all-over" : pas de centre, pas de limites
- Pas de sujet si ce n'est la peinture elle-même
- Titre : Number I = Abstraction / Lavender Mist : donné par Greenberg (critique d'art)
- Empreinte de la main du peintre en haut à droite → implication totale, fait partie

Stenographic figure, 1942

- Ambiance chromatique
- Incapacité de Pollock à dessiner des mains
- Lignes ornamentales, griffonnages, chiffres et lettres partout → prédit la composition "all-over"
- Courbes + lignes : Peinture libre et rythmée
- Passion pour les thèmes picturaux cryptés
- Plusieurs interprétations
 - Langhorne : deux protagonistes
 - Une femme (G) et un homme (D) → Association des contraires
 - Interprétation jungienne des chiffres : 3 = Masculin ; 4 = féminin ; 6 = la fusion → désir d'unir les contraires
 - Un protagoniste
 - A la fois femme et animal (patte) → référence possibles à la mère de Pollock : une femme dominante qui surprotège son petit
 - Symboles : intérêt pour la science alchimique, choix des chiffres pour leur forme
 - Autre : deux protagonistes
 - Allusion au tableau de Picasso "Intérieur avec fillette dessinant"
 - Allégorie de la relation Pollock / son psychanalyste

ROBERT RAUSCHENBERG

Monogram, 1955-1959

- Œuvre hybride (chèvre, pneu, divers objets...)
- Dessous : tableau abstrait sur 4 roulettes
- Chèvre : museau barbouillé de taches de peinture multicolore, entourée par un pneu peint en blanc
- Critique le point de vue du mvt expressionniste abstrait
- Peinture et sculpture sont associées : recherche du morcellement
- Monogramme : entrelacement de plusieurs éléments en un seul objet
- Interprétation libre laissée par l'auteur

Retroactive I, 1964

- Sérigraphie
- Images de l'actualité de l'époque
- Rappel les premières icônes religieuses : un saint entouré par des scènes narratives
- Au dessus de la tête de Kennedy : Nuage en forme de champignon → guerre froide
- En bas à droite : détail rappelant le st suaire ou l'expulsion d'Adam et Eve du jardin d'Eden de Masaccio. En fait, détail tiré d'une reproduction représentant un "nu descendant un escalier"
- Astronaute en haut
- En dessous : cageot d'oranges → fruit défendu : l'astronaute tombe du jardin d'Eden dans un monde pollué par l'industrialisation

Oracle, 1962-1965

- Installation sonore composée de : baignoire avec douche, escalier monté sur roulettes, montant de fenêtre, portières de voitures, tuyau monté sur roues de fer
- Objets banals
- Chaque élément contient un moteur, un poste récepteur et un haut parleur → diffusion de sons de radios new-yorkaises
- Possibilité de changer les sons grâce à une télécommande
- Oracle : divinité représentant la vie de tous les jours et transmettant au spectateur un message brouillé
- Selon R. : Technologie est mauvaise et déshumanise la société

ANDY WARHOL

Marilyn Diptyque, 1962

- Sérigraphie de 50 portraits sur deux panneaux
- Warhol fut amoureux de Monroe → obsession à sa mort
- Œuvre réalisée après son suicide
- Coloré VS Noir/Blanc → Vie VS Mort

Boite de soupe Campbell's, 1962

- Destinée à la publicité
- 32 toiles pour 32 arômes de soupe
- Sérigraphie
- Couleurs criardes
- Mêler à l'art des objets du quotidien

Five deaths, 1963

- Série "Death and disaster" → faits divers dramatiques
- Œuvre basée sur un accident de voiture réel
- Répétition de l'accident à l'infini
- Emploi de couleurs de décorateur comme pour créer un papier peint
- Partie toute orange : néant\$

JOSEPH BEUYS

Chaise avec graisse, 1963

- 1er degré : graisse directement reliée à la vie de l'artiste (Vie = art)
- 2e degré : graisse → symbole de transformation
 - o Chaleur = chaos → froid = forme
 - o Destruction / transformation = Fluxus
- 3e degré : Sculpture = processus qui se déroule entre ces deux pôles
 - o Le rôle de l'artiste est éthique : transformateur de la société en y introduisant l'art

"I like America and America likes me", 1974

- Arrivée en Amérique en ambulance, enroulé dans un feutre
 - o Contact avec le premier habitant du continent : le coyote
 - o Référence aux amérindiens et à leur lien avec la nature
- A la galerie : un coyote sauvage y est déjà installé avec des journaux (société), des couvertures en feutre (territoire de l'artiste), de la paille (terr. Du coyote), un triangle (en joue → mise en route d'une turbine), une lampe de poche, une canne
- La cohabitation avec le monde sauvage devient possible
- Repart comme il est venu
- Conflit Amérique archaïque VS moderne
- Coyote = révélateur : rupture avec la nature et il faut tenter de retrouver le message fondamental
- Rôle : transformer la société et chacun est un artiste qui se découvre via cette transformation
 - o Réactiver les valeurs spirituelles
 - o Décrier le matériel

FRANCIS BACON

Etude d'après le "portrait du pape Innocent X" de Vélasquez, 1953

- Cage transparente : enfermer le modèle pour mieux le saisir + Verticales pour enfermer le personnage
- Couleurs froides
- Visage extrêmement expressif
- Chaise électrique
- Peint de manière brutale, touche très visible, aspect brut
- Oppositions : Couleurs, Pape enfermé alors qu'il est très puissant politiquement, cri d'un homme protégé par sa foi
- Dénoncement de l'Eglise ?

Trois études pour une crucifixion, 1962

- Carcasse abattue d'un animal → ouverte et retournée (caractéristique de Bacon)
- Triptyque brutal et irrésolu
- Référence au sang, violence → crucifixion
- Ambiance glauque et terrifiante
- Bouche ouverte dans un cri
- Représentation de la crucifixion de St Pierre → souffrance
- Souffrance montrée par la substitution du corps par une carcasse

JOSEF ALBERS

Hommage au carré, /

- Série
- 3 carrés de couleurs froides
- Abstraction géométrique
- Pas de symbolique
- Sujet : relativité des couleurs et perception humaine
- Illustration de l'enseignement d'Albers sur les couleurs → *L'interaction des couleurs*
- Organisation logique
- Illusion de mélange, de frontières, de transparence
- But : nous faire voir la couleur et prendre acte de l'effet de l'interaction des couleurs sur notre perception

Figure, 1921

- Vitrail → toutes premières œuvres
- Référence possible à l'abstraction géométrique
- Matériaux de récupération
 - o Utilisation du moche pour faire du beau → tout dépend de la perception de l'homme
- Intérêt pour la couleur et la lumière
- Couleurs joyeuses

Marches, 1929

- Blanc, noir, nuances de gris
- Intérêt pour la photo, l'architecture et la technique
- 2 escaliers
- Premier plan : impression de mvt et de 3d
- Deuxième plan : flotte dans l'air
- 8 interprétations possibles du petit escalier
- Inspiré de l'escalier de Schröder

ALBERTO GIACOMETTI

Homme qui marche, 1960

- Homme nu, frêle, grand maigre, jambes très longues, socle
- Technique :
 - o Construction d'un squelette de métal → Recouvrir d'argile
 - o Travailler la terre au canif de manière sèche et brutale
 - o Couler en bronze
- Personne ne sait où il se dirige : c'est l'être humain qui s'avance vers la lumière
- Giacometti : "Chacun a l'air d'aller pour soi, tout seul, dans une direction que les autres ignorent, ils se croisent..."

Grande tête de Diego, 1954

- Représente le frère de l'artiste → Profil très large, de face très maigre
- Probablement réalisée avec le modèle de profil
- Difficile pour l'artiste de représenter les volumes, l'espace
- Considère qu'une masse de plâtre ne peut représenter la vie
- Angoisse de l'artiste → questionnement face à l'existence et l'apparence

CHRISTO ET JEANNE-CLAUDE

Le Reichstag Empaqueté, 1995, Berlin

- Reichstag : symbole pour l'Allemagne
- 23 ans pour obtenir l'autorisation de l'emballer
- Emballage avec l'aide de 90 alpinistes pro et 120 ouvriers, prend deux semaines
- Attirer l'attention sur lui et les événements historiques dont il a été témoin → prise de conscience, volonté de faire changer
- Symbolique : unification de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest → Cadeau, rêve possible
- Symbole d'espoir et de démocratie pour le futur, d'un art nouveau → première fois qu'une œuvre d'art fait objet d'un vote parlementaire

Les parasols, 1991, Japon-Etats Unis

- 1340 parasols bleus ouverts au Japon et 1760 parasols jaunes en Californie
- Parasols : 6m de haut, 8,66 m de diamètre, 200 kg
- Réalisation dure env. 1 an → Projet le plus cher parmi ttes les œuvres: 26mio de\$
- Mise en évidence du contraste entre deux civilisations
 - o Japon : espace rare et précieux → parasols proches
Abondance de l'eau, végétation → couleur bleue
 - o Californie : Vastes étendues de terre → parasols espacés
Climat sec → couleur jaune
- Parasol ouvert = espace accueillant, symbole de cohabitation → paix entre les deux nations à la suite de la IIe guerre mondiale

MARIO BOTTA

La Cathédrale de la Résurrection à Evry, 1991

- Région parisienne
- En brique : matériau biblique → naît du travail de l'homme/comme si il y avait 2 matériaux
- Référence aux premiers édifices chrétiens de forme circulaire ou octogonale
- Techniques antiques pour remédier au problème de l'écho et d'acoustique
- Entrée cachée car le chemin de la Foi n'est pas facile à trouver
- Le toit :
 - o Forme triangulaire → Trinité
 - o Eclairage naturel grâce aux espaces vitrés entre les murs et le toit
 - Symbole de vie, résurrection, 24h du jour, 12 apôtres, 12 tribus d'Israël
- Le campanile :
 - o Surmonté d'une croix
 - o Frêle en comparaison avec le reste de l'édifice
 - o 5 cloches
- Les 3 portails
- Façade Nord-Ouest
 - o Symétrie
 - o Plein/vide
 - o Oculus (grosse fenêtre ronde)
 - o Volume rectangulaire en saillie
 - o Axe principal de la façade qui amène vers le vitrail en arbre
- L'intérieur :
 - o Nef = cylindre vertical
 - o 12 vitraux représentant les apôtres
 - o On entre par des escaliers qui descendent → apaisement de l'âme
 - o Séparation monde profane / religieux → murs épais et escalier
 - o Mobilier dessiné par Botta
 - o Entrée : on arrive devant le baptistère
- Le chœur :
 - o Vitrail en forme de demi cercle : arbre = résurrection
 - o Autel : marbre de Carrare

- Le baptistère :
 - Sous la statue de la Vierge
 - Formes rondes comme la cathédrale
 - Vitrail en forme de demi cercle : arbre = résurrection
 - Autel : marbre de Carrare

FRANK O. GEHRY

Musée Guggenheim, Bilbao (Espagne), 1991

- Avant : ancien chantier naval à l'abandon
- Architecture d'avant garde du XXe siècle
- Projet choisi après mise au concours
- Face Nord : Formes courbes et curvilignes en titane → chaos
- Face Sud : Formes géométriques
 - + Murs de verre
- Paquebot, fleur ou poisson visible
- Atrium : pièce principale reliée à toutes les autres salles d'exposition
- Éclairage naturel dans les salles d'exposition
- Entrée : dans une tour reprenant l'idée d'une voile de bateau en mouvement