

Published on *L'atelier Canson* (<https://www.cansonstudio.com>)

[Home](#) > Découvrir le XXe siècle

[Return to article list](#) [1]

Découvrir le XXe siècle

[2]

[History of art](#) [5]

Rate this article

Rate

Du Cubisme à l'art brut, du Surréalisme au Dadaïsme?

Le XXème siècle a vu de nombreux courants artistiques se succéder, tous différents, mais tous extrêmement riches d'enseignements sur les événements qui les entouraient.

Nous avons volontairement choisi de ne mentionner que certains d'entre eux.

Le Cubisme, un art bien carré

Totalement opposé aux œuvres du XIXème siècle, notamment au Naturalisme, le Cubisme se distingue par ses formes géométriques. Ce sont sans doute "**Les demoiselles d'Avignon**" de **Picasso** qui sont à l'origine de ce mouvement d'avant-garde. Avec ces corps féminins massifs et géométriques, le peintre espagnol cherche à magnifier les volumes, comme s'il sculptait.

En véritable amateur de femmes, **Picasso** réalise plus tard "**Tête de femme III**". Peint sur le papier **Aquarelle Montval**[®] de **Canson**[®], il représente le portrait de **Dora Maar**, son amante et muse de l'époque.

Trois périodes différentes composent le cubisme :

- **Le cubisme cézannien** (1907-1909) qui voit apparaître les premières formes géométriques.

Artiste attaché : **Georges Braque** - "Le Viaduc de l'Estaque".

- **Le cubisme analytique** (1909-1912) qui utilise moins de couleurs, mais encore plus de formes géométriques.

Artiste attaché : **Pablo Picasso** - Portrait du marchand d'art Ambroise Vollard.

- **Le cubisme synthétique** qui ajoute à la technique des papiers collés ou des matières et matériaux naturels.

Artiste attaché : **Pablo Picasso** ? "Verre et paquet de tabac".

Comment reconnaître une œuvre cubiste ?

Parce que pour les cubistes les objets présentent différentes facettes, ils les dessinent tous sous des formes géométriques qui mettent totalement de côté la notion de perspective. Pour eux, tous les objets ou ustensiles de la vie quotidienne sont matière à représentation et ils préfèrent croquer à leur manière une nature morte plutôt qu'un paysage.

L'Art abstrait, pour en finir avec le réel

À l'opposé de l'Art figuratif, l'Art abstrait se veut infidèle à la réalité visuelle et offre une large place aux formes géométriques comme à la couleur. On dit souvent que Vassily Kandinsky serait l'inventeur de ce mouvement, mais on lui prête souvent deux autres maîtres en la matière : Piet Mondrian et Kasimir Malevitch.

Deux courants se profilent :

- Abstraction non géométrique avec Vassily Kandinsky et Robert Delaunay.
- Abstraction géométrique avec Piet Mondrian et Kasimir Malevitch.

Comment reconnaître une œuvre abstraite ?

Ce qui caractérise une œuvre abstraite, c'est la liberté d'interprétation qu'elle offre à son spectateur. Bien loin de la reproduction d'un modèle ou d'un objet réel, elle recrée des formes et utilise abondamment les couleurs primaires ou secondaires.

Prêt à tout, le Dadaïsme ?

L'histoire raconte que le nom "dada" aurait été déterminé par un coupe-papier, tombé au hasard sur ce mot dans un dictionnaire en 1916. À l'origine de ce mouvement intellectuel, artistique et littéraire, on retrouve des personnalités comme **Tristan Tzara** ou **Marcel Duchamp** qui refusaient toutes conventions ou règles édictées.

Avec leur esprit irrévérencieux et leur incroyable capacité à créer, ils ont renversé la conception traditionnelle de l'art pour inventer une nouvelle forme : le Ready made. L'urinoir renversé de Marcel Duchamp en reste un exemple éloquent.

Louis Aragon, Paul Éluard, André Breton ont également fait partie du courant dadaïste.

Comment reconnaître une œuvre dadaïste ?

Collage, assemblage, sculpture? Les œuvres dada intègrent une certaine dose d'humour et

cherchent avant tout à faire naître une émotion, une réaction de la part de ceux qui les contemplent. Pierre, bois, fer, étain? Tous les matériaux sont susceptibles d'être utilisés pour être avant tout "libérés".

Quelques artistes dadaïstes célèbres :

Jean Arp, Raoul Hausman, Marcel Duchamp, Max Ernst, Tristan Tzara?

Comme un air de Surréaliste...

Avec le mouvement dadaïste pour origine, le Surréalisme s'est développé pendant 40 ans dans des domaines aussi variés que les arts visuels, la musique, la littérature?

Inspiré par Guillaume Apollinaire, le Surréalisme se fonde sur les études de Sigmund Freud concernant les rêves et l'inconscient.

Comment reconnaître une œuvre surréaliste ?

Quelques objets qui n'ont rien en commun et sont déformés ? Vous êtes sans doute en face d'une œuvre surréaliste qui reprend les thèmes du rêve, les phénomènes extraordinaires ou l'imaginaire.

Entre les collages, le frottage, l'écriture (cadavre exquis) ou le dessin automatique, les surréalistes laissent parler leurs pensées les plus profondes pour créer des œuvres d'une rare originalité.

Quelques artistes surréalistes célèbres :

Joan Miro, Victor Brauner, René Magritte, Salvador Dali, Man Ray?

L'art brut, c'est fou !

Montrer la spontanéité et l'innocence. Tel était l'objectif fixé par **Jean Dubuffet** en 1945 lorsqu'il commença à s'intéresser aux œuvres des fous, des enfants, des plus âgés et de tous ceux qui ne faisaient pas partie du gotha artistique.

La folie, la simplicité, le naturel? Autant de qualités qui selon Jean Dubuffet restent les meilleures armes pour créer de véritables chefs d'œuvre.

Comment reconnaître une œuvre d'art brut ?

L'art brut favorise les techniques sommaires sans s'embarrasser des règles artistiques académiques.

Quelques artistes "bruts" célèbres :

Adolf Wölfi, André Robillard, Aloïse Corbaz, Augustin Lesage, Fleury-Joseph Crépin?

L'Expressionnisme abstrait américain, un art majeur

Avec l'ouverture du MoMA de New York en 1929 et son exposition "Cubism and Abstract Art" qui a eu lieu en 1936, les États-Unis voient naître une forme d'art inédite dont le mouvement principal reste l'expressionnisme abstrait et dont **Pollock** est l'une des figures majeures. Ce mouvement se caractérise avant tout par une nouvelle relation au geste, à la couleur et à la matière.

Comment reconnaître une œuvre expressionniste abstraite américaine ?

On distingue deux styles :

- Le Colorfield (champ coloré) dans lequel les aplats de couleurs vives sont largement utilisés au détriment de la profondeur.
- L'Action Painting, une peinture gestuelle ou d'action.

Quelques artistes expressionnistes abstraits américains célèbres :

- Côté "Colorfield?": **Mark Rothko, Arnold Gottlieb, Barrett Newman**
- Côté "Action painting?": **Willem de Kooning, Jason Pollock, Robert Motherwell?**

Très populaire, le Pop art !

Au sortir de la seconde guerre mondiale, qui a vu s'opposer le communisme et le capitalisme, les artistes semblent comme épris de liberté à l'image de Jason Pollock qui jette rageusement sur ses toiles ses célèbres traces de peinture.

Jugé trop élitiste par Andy Warhol et ses pairs, "l'expressionnisme abstrait américain" est rejeté en bloc au profit du "Pop Art" (contraction de "popular art"), tout droit débarqué de Grande-Bretagne et qui connaît ses heures de gloire dans les années 60.

Reposant sur une perception critique du monde environnant et des contemporains, le mouvement Pop Art a pour ambition de critiquer la société de consommation et de dénoncer l'influence néfaste des médias comme de la publicité sur les comportements de l'homme.

Comment reconnaître une œuvre du courant Pop Art ?

Collage, peinture acrylique, photographie, sérigraphie ? Les artistes du Pop Art travaillent toutes ces techniques avec un point commun : l'utilisation de couleurs vives.

Quelques artistes Pop Art célèbres :

Andy Warhol, Roy Lichtenstein ?

Vive le Nouveau réalisme !

Une déclaration rédigée par Pierre Restany et signée par des artistes comme Yves Klein, Raymond Hains, Jean Tinguely, César ou Arman donne officiellement vie à ce courant artistique en 1960.

Il met en scène la société de consommation et la vie quotidienne sans aucune forme de magnificence. Ce mouvement fulgurant qui s'est éteint deux ans après sa naissance avec la mort d'Yves Klein a donné lieu à une impressionnante production d'œuvres.

Comment reconnaître une œuvre des nouveaux réalistes ?

Comme les surréalistes, les nouveaux réalistes cherchent à utiliser des objets anodins et courants pour créer leurs œuvres. La seule différence réside dans le fait que ce sont des objets récupérés dans les poubelles ! Le principe consiste à en faire des symboles de la consommation, non pour représenter le monde, mais pour le « présenter » tout simplement.

Quelques artistes nouveaux réalistes célèbres :

Yves Klein, César, Arman, Martial Raysse ?

Astuce :

Cette fiche vous inspire ? Nous vous proposons de continuer l'aventure ! Pour se faire Canson vous invite à mettre en valeur la ou les réalisation(s) de vos élèves et à les partager avec notre communauté. Qu'importe le sujet, nous serons ravis de découvrir votre créativité ! Dans ce cas, vous pouvez simplement nous contacter à l'aide du **formulaire contact** [6].

See also

Links

[1] <https://www.cansonstudio.com/kids>

[2] [//twitter.com/share?url=https://www.lateliercanson.com/printpdf/1210&text=Découvrir le XXe siècle](https://twitter.com/share?url=https://www.lateliercanson.com/printpdf/1210&text=D%C3%A9couvrir%20le%20XXe%20si%C3%A8cle)
<https://www.lateliercanson.com/printpdf/1210> via @CansonPaper

[3] <https://www.cansonstudio.com/printpdf/1210>

[4] <https://www.cansonstudio.com/print/1210>

[5] <https://www.cansonstudio.com/history-art>

[6] <http://www.lateliercanson.com/contact>