ARTS PLASTIQUES · PREMIÈRE / COURS

La représentation et ses ruptures

Astrolab Cours · astrolabcours.fr

01 Le problème

Pendant des siècles, un bon peintre était celui qui imitait le mieux la réalité. Entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, des artistes ont rompu avec cette règle. Pourquoi, et qu'ont-ils mis à la place ?

01 L'idée : le miroir qui se brise

La peinture classique tendait un **miroir** au monde. Les artistes modernes ont brisé ce miroir en morceaux : chaque morceau montre autre chose, une lumière, une émotion, une forme pure.

01 Les mots du sujet

- **Mimesis** : imitation de la réalité.
- **Impressionnisme** : peindre la lumière et l'instant.
- **Fauvisme** : couleurs pures et arbitraires.
- **Cubisme** : fragmenter les formes et multiplier les points de vue.
- **Abstraction** : renoncer à représenter le monde visible.

01 1. La photographie change la donne

À partir du XIXe siècle, la photographie reproduit le réel mieux que la main. La peinture doit chercher autre chose que l'imitation exacte.

2. Quatre ruptures

- **Impressionnisme** (années 1870) : Monet, Renoir peignent en plein air, par touches rapides, la lumière qui change.
- **Fauvisme** (vers 1905) : Matisse, Derain posent des couleurs pures et violentes, sans rapport avec la réalité : un visage vert, un arbre rouge.
- **Cubisme** (à partir de 1907-1908) : Picasso et Braque décomposent les objets en facettes et les montrent sous plusieurs angles.
- **Abstraction** (années 1910) : Kandinsky peint des compositions de formes et de couleurs sans sujet reconnaissable ; Malevitch peint un carré noir sur fond blanc.

© Astrolab Cours · astrolabcours.fr/arts/premiere/representation-et-ruptures/ · Tous droits réservés : usage personnel uniquement, republication et usage commercial interdits

3. Pourquoi rompre ?

Ces artistes veulent montrer que la peinture a ses propres moyens : la couleur, la forme, la ligne, la matière. Kandinsky compare la peinture à la musique : une couleur peut toucher comme un son, sans rien représenter.

4. Après les ruptures

Les ruptures ne font pas disparaître la figuration : au XXe siècle, beaucoup d'artistes reviennent à la représentation, mais en sachant qu'elle est un choix parmi d'autres.

Exemple guidé

Comparer une pomme peinte au XVIIe siècle et une pomme de Cézanne.

1. **XVIIe siècle** : volume rendu par le modelé, reflet, illusion parfaite.
2. **Cézanne** : formes simplifiées, contours appuyés, plusieurs points de vue sur la table.
3. **Conclusion** : Cézanne cherche la structure des choses, pas leur apparence exacte. Il prépare le cubisme.

Les pièges

- Croire que l'abstraction est un art « facile ».
- Confondre fauvisme (couleur) et cubisme (forme).
- Penser que la figuration a disparu après 1910.

© Astrolab Cours · astrolabcours.fr/arts/premiere/representation-et-ruptures/ · Tous droits réservés : usage personnel uniquement, republication et usage commercial interdits