

Contexte historique et caractéristiques artistiques de l'époque

I- Repères

Le XXème siècle est le siècle le plus violent de l'humanité :

- ✚ La 1ère G.M fait 8 millions de morts et 20 millions d'invalides, auxquels s'ajoutent les victimes du génocide arménien (1915-1916), celles de la Révolution russe (1917).
- ✚ En 1939, la 2nde GM est la 1ère guerre idéologique de l'histoire engageant 61 pays dans le conflit armé (100 millions de combattants).
- ✚ En 1945, les pertes humaines s'élèvent à environ 50 millions de morts, dont une majorité de civils. Viennent ensuite, les guerres de colonies (Maroc, Algérie, Indochine, Viêt-Nam).
- ✚ La guerre froide entre l'Est et l'Ouest maintient une tension et une pression sur l'ensemble du monde. La montée du totalitarisme de Staline en URSS et dans les pays communistes du rideau de fer. Aux Etats-Unis ou en Afrique de Sud, la ségrégation raciale sévit.

Mais c'est aussi un siècle qui a accompli les plus grands progrès technologiques et scientifiques (médecine, communication, transport, production = secteurs en pleine expansion).

- ✚ L'invention de l'ordinateur est identique à la découverte de l'électricité.
- ✚ Les pays industrialisés entrent dans l'ère de la société de consommation. Le confort, les loisirs se développent.
- ✚ Des nouveaux moyens de transport plus performants sont mis au point.
- ✚ On a du temps pour la culture, musique, sport, tourisme.
- ✚ La presse, radio, télévision ont de l'importance dans les foyers. On s'émancipe.

En réaction aux deux superpuissances ennemies, une poignée de pays européens décident de s'unir dans un « Marché commun ». L'idée de la construction européenne fait son chemin. **En 1958**, ils sont au nombre de 6, 12, **en 1986...1989** : chute du mur de Berlin. La construction de l'union européenne se perpétue et accueille de nouveaux pays.

II- Caractéristiques artistiques de la période.

A) Apparition de la photographie et du cinéma.

- ✚ La photographie se substitue à la peinture, dans la représentation du réel. Plus rapide et plus proche à rendre ce que voit l'œil, elle se démocratise. Le cinématographe a pour but de capter la réalité, ses démonstrations sont spectaculaires pour l'époque. L'introduction du mouvement est révolutionnaire et novatrice.
- ✚ La captation d'images est vue comme un témoignage, une preuve, un souvenir. Tout reste à découvrir. Progressivement ces 2 médias vont révéler leur potentiel créatif et esthétique et s'élever au rang de disciplines artistiques (cinéma est le 7ème art, la photographie le 8ème).

B) Evolution des arts « traditionnels » : Peinture, sculpture, musique.

La peinture connaît 3 évolutions successives déterminantes.

➤ L'abandon progressif du sujet

Les impressionnistes produisent une peinture enlevée qui traduit l'atmosphère, où le langage plastique compte plus que le sujet. En 1907, Picasso peint Les Demoiselles d'Avignon. L'œuvre possède un sujet mais il n'est pas le propos de la toile. Le peintre s'intéresse à des problèmes de composition, traitement de la forme, rimes plastiques, masses

colorées... Kandinsky expérimente la disparition du sujet et l'absence totale de représentation. Il ouvre la voie de la peinture abstraite en 1910.

➤ **La recherche d'un minimalisme**

Malevitch produit de l'art abstrait et développe le suprématisme. Selon lui, Rien dans la peinture ne doit prévaloir sur l'émotion. En 1913, il opère une rupture totale en peignant Carré noir sur fond blanc. Il poursuivra avec Carré blanc sur fond blanc et Carré noir sur fond noir. Il devient le précurseur de l'art minimal.

➤ **On peut faire de l'art avec tout**

Pour Marcel Duchamp, c'est le concept qui prime sur la forme qu'on donne à l'art. N'importe quel matériau peut permettre d'exprimer quelque chose. En 1917, il en fait la démonstration avec La Fontaine, son premier ready made.

C) L'art au service de l'industrie : l'affiche, le design

Les objets sont de plus en plus nombreux. Produits par l'industrie, ils sont soumis à des logiques de production, vente. L'industrie s'offre l'inventivité des artistes pour améliorer son rendement, son image de marque, la qualité de ses produits, leur renouvellement et leur vente...

D) Le déplacement de la scène artistique de Paris vers New York

Dès 1933, tous les artistes européens (peintres, sculpteurs, photographes, architectes...) et marchands d'art se sentent menacés par la montée du nazisme, trouvent refuge aux Etats-Unis. Les échanges sont fructueux. La scène artistique américaine s'enrichit de nombreuses influences et se renouvelle avec talent. L'économie capitaliste américaine s'empare du phénomène et New York supplante Paris. Dès la fin de la guerre la « grosse pomme » s'impose comme scène artistique mondiale.

E) L'engagement des artistes... un phénomène de société

Guerres, génocides, conflits, massacres, injustices sociales, ségrégations, discriminations... Depuis Dada et les surréalistes, sous l'effet des médias et du phénomène de notoriété, une partie des artistes a pris l'habitude de s'exprimer, de réagir et d'agir pour défendre des causes qui leur semblent justes. Ex : Simone de Beauvoir, Picasso, Aragon se mobilisent contre torture et le viol infligés aux femmes dans des geôles françaises d'Algérie.