

Le modernisme

DES MOUVEMENTS VARIÉS
EN RÉACTION À LA MODERNITÉ

Contexte

Le modernisme est un courant rassemblant divers mouvements artistiques de la fin du XIXe siècle au milieu du XXe siècle.

- Né en réaction aux nombreuses transformations de la société occidentale à cette période : industrialisation, guerres, ...
- Rupture avec le passé, volonté de s'écarter des formes d'art traditionnelles / académistes et du réalisme.
- Nouvelle manière de penser l'art en misant sur une plus grande liberté créative, sur l'expérimentation.
- Impact international, mais aussi interdisciplinaire (arts visuels, architecture, littérature, musique, ...)
- Courant varié et hétérogène avec 2 grandes branches / philosophies distinctes : la valorisation de l'ornementation et de l'artisanat d'une part, et l'émergence de l'abstraction et d'une esthétique épurée d'autre part.

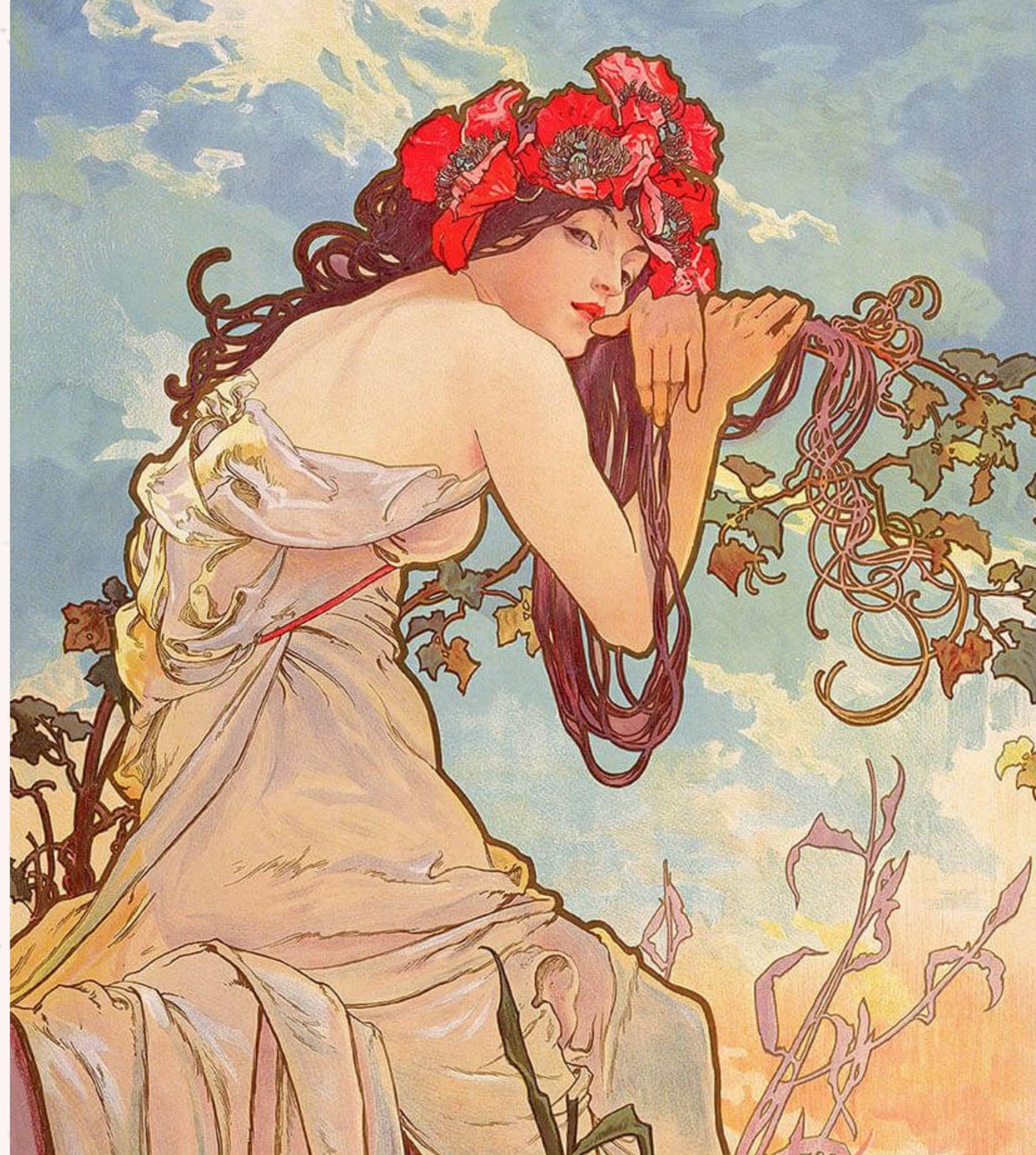
01. Fin du XIXe : Ode à l'ornementation

Art & Craft

- Royaume-Uni / 1860-1910
- Souhaite réhabiliter le travail fait main, de qualité.
- Lien artiste-artisan. Allier le beau à l'utile.
- *William Morris, The Glasgow Four, Owen Jones, ...*

Art Nouveau

- Europe / 1880-1910
- Caractérisé par des formes organiques / arabesques, inspirées de la Nature, des sentiments.
- Pratique transdisciplinaire : idée d'œuvre d'art totale.
- Perfectionnement de la lithographie, puis arrivée de l'offset : explosion de la publicité et grande liberté créative.
- *Alfons Mucha, Henri de Toulouse-Lautrec, Hector Guimard, ...*

William Morris, The Pimpernel, 1876

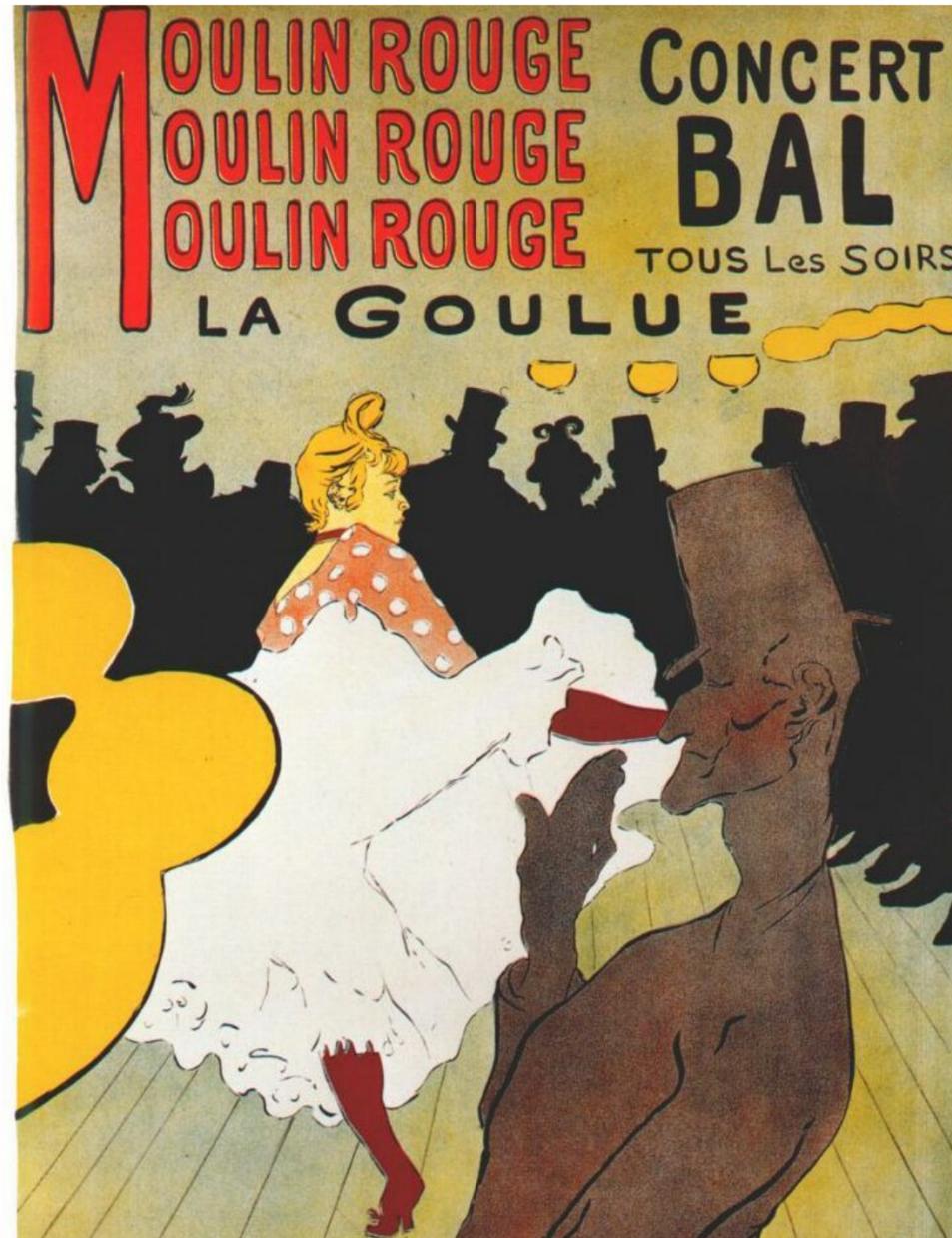
The Glasgow Four, 1895

Owen Jones, Grammar of Ornament, 1868

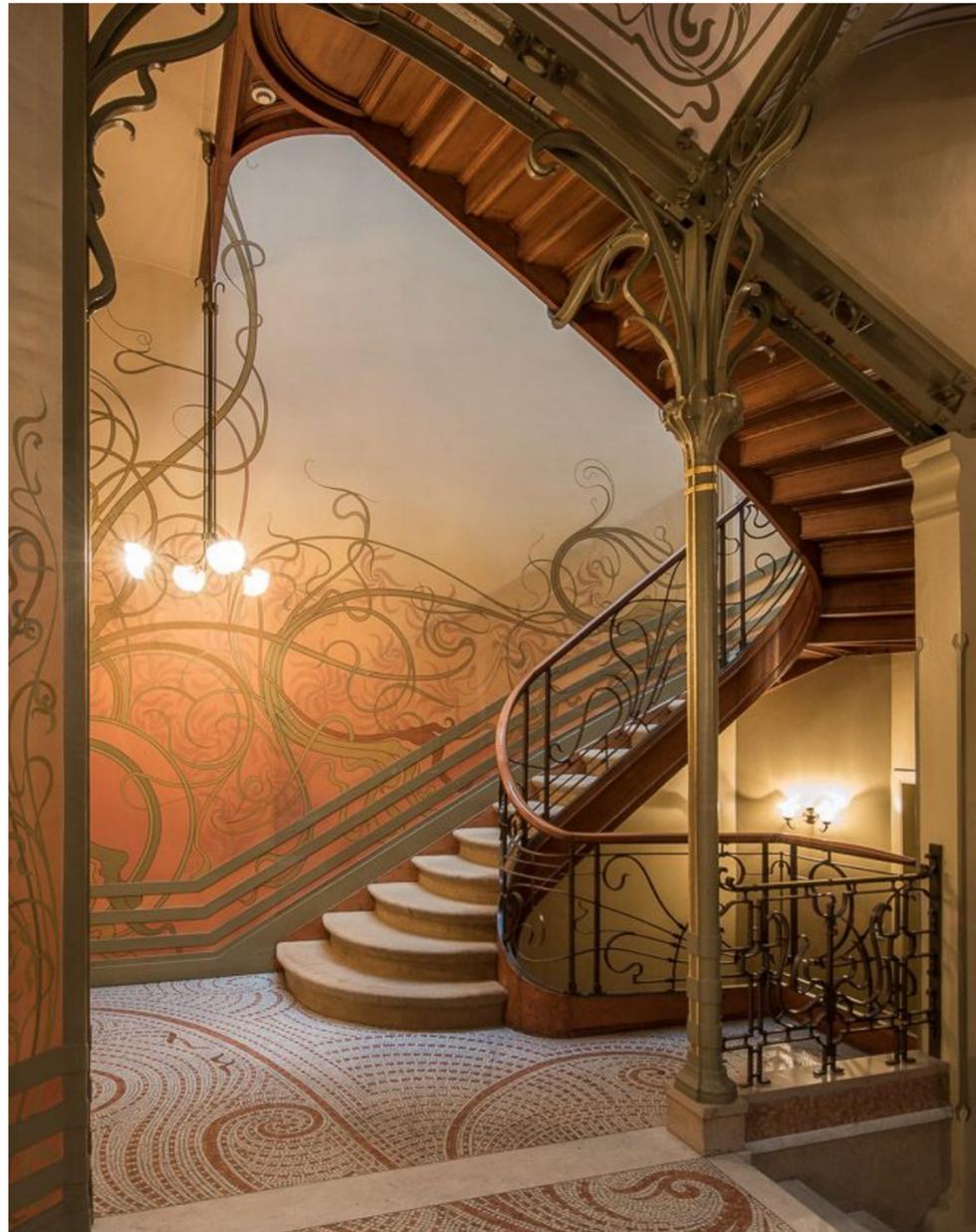
Alfons Mucha, Biscuits Lefèvre-Utile, 1896

Henri de Toulouse-Lautrec, Moulin-Rouge, 1891

Henri Privat-Livemont, Absinthe Robette, 1896

Victor Horta, Hôtel Tassel, 1893

Lampe Tiffany, vers 1890-1900.

Hector Guimard, entrée du métro parisien, vers 1900

01. Fin du XIXe : Ode à l'ornementation

Autres mouvements européens rattachés à l'Art nouveau :

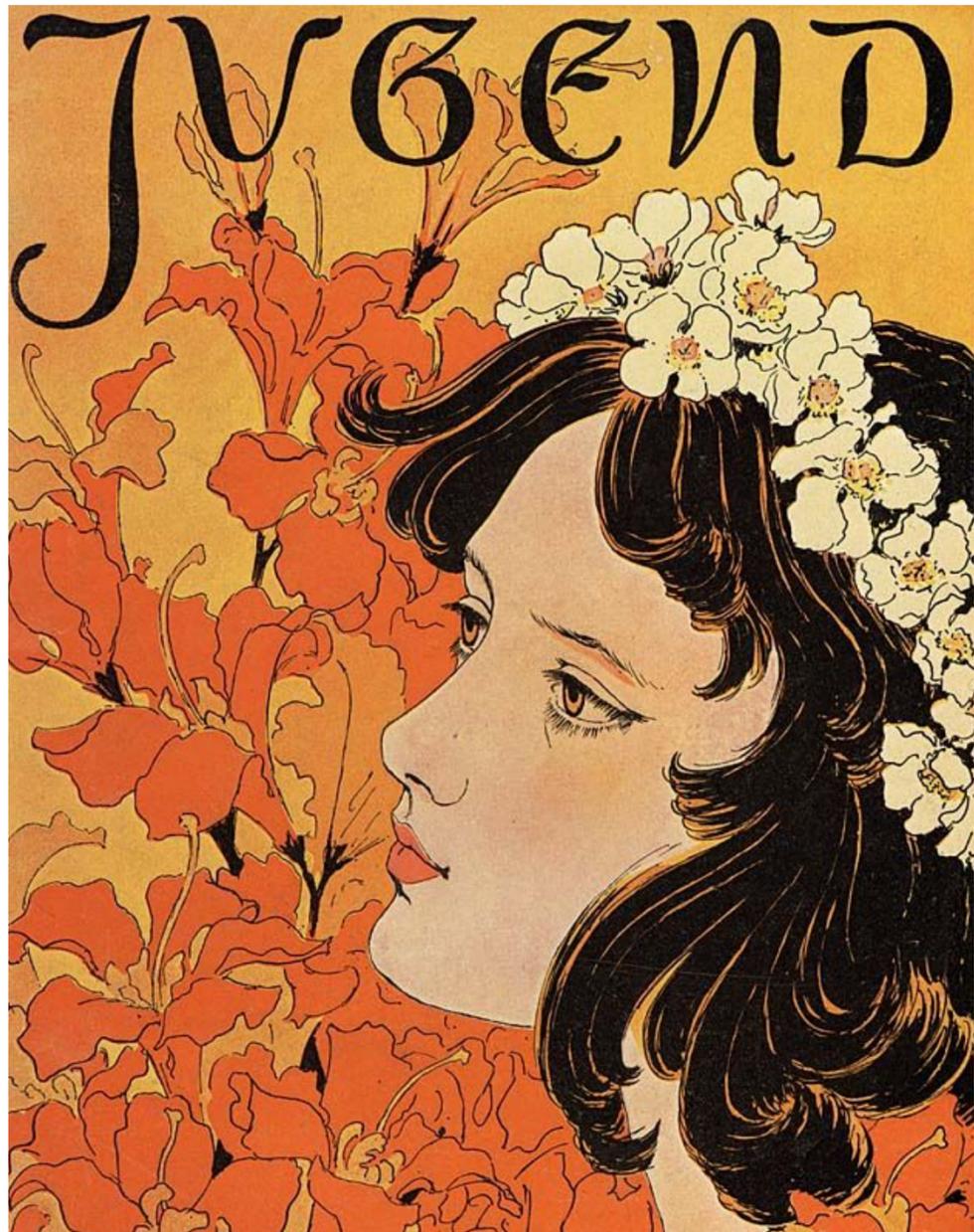
Jugendstil

- Allemagne / 1890-1914
- Incarne la jeunesse et les courants réformistes.
- Mouvement nommé d'après la revue munichoise Jugend, créée en 1896 par Georg Hirth.
- *Peter Behrens, Ludwig von Zumbusch, Otto Eckmann, ...*

Sécession viennoise

- Vienne (Autriche) / 1898-1906
- S'oppose à la nature conservatrice des beaux-arts autrichiens.
- Se développe autour de la revue Ver Sacrum.
- *Josef Hoffmann, Gustav Klimt, Alfred Roller, Koloman Moser, ...*

Otto Eckmann, Jugend N°14, 1896

Ludwig von Zumbusch, Jugend N°40, 1897

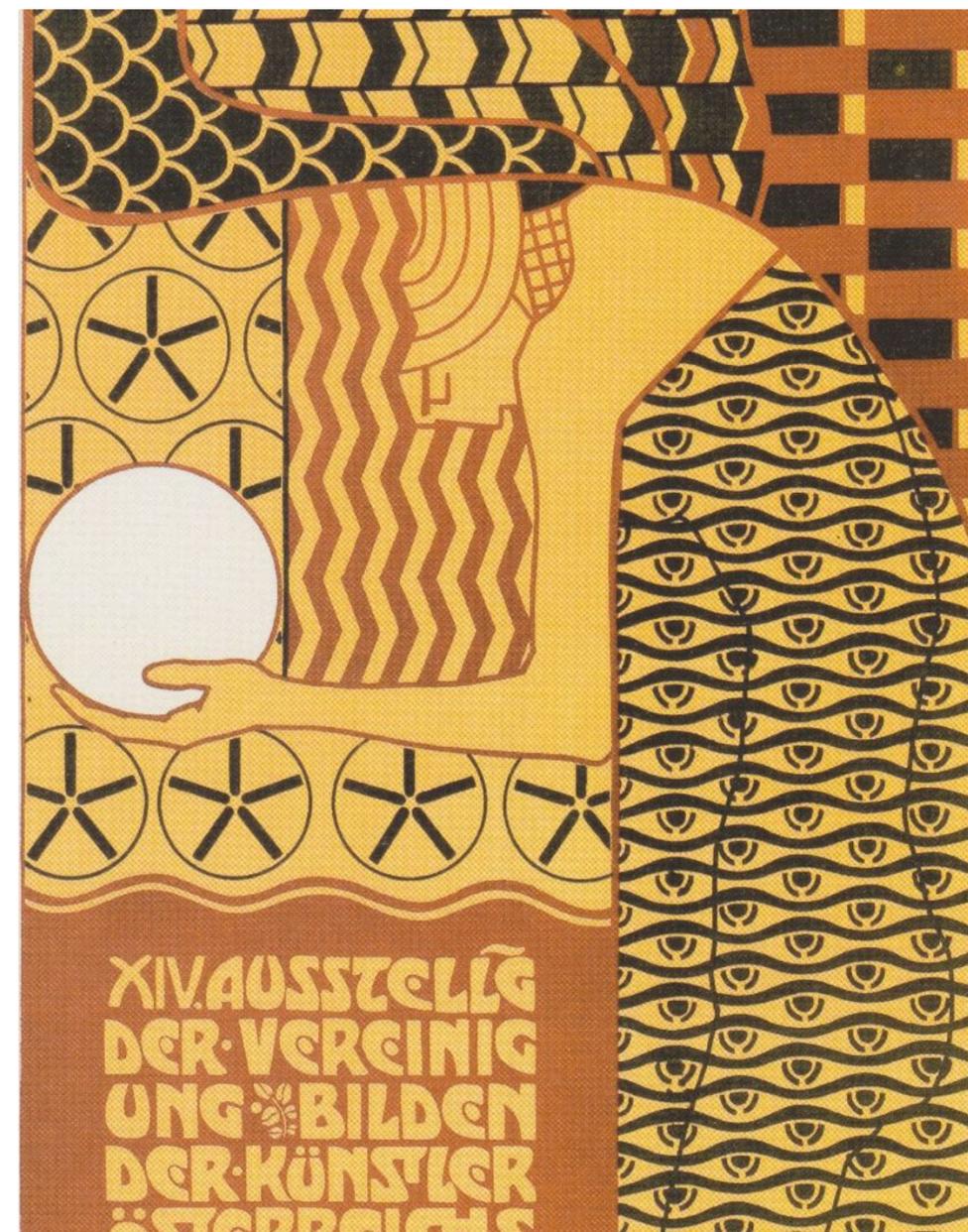
Peter Behrens, Der Kuss, 1898

Oskar Kokoschka, Kunstschau, 1908

Koloman Moser,
Couverture du magazine Ver Sacrum, 1899

Alfred Roller, Affiche pour la XIVe Exposition
de la Sécession viennoise, 1902

02. Début du XXe : Vers l'abstrait, l'épuré

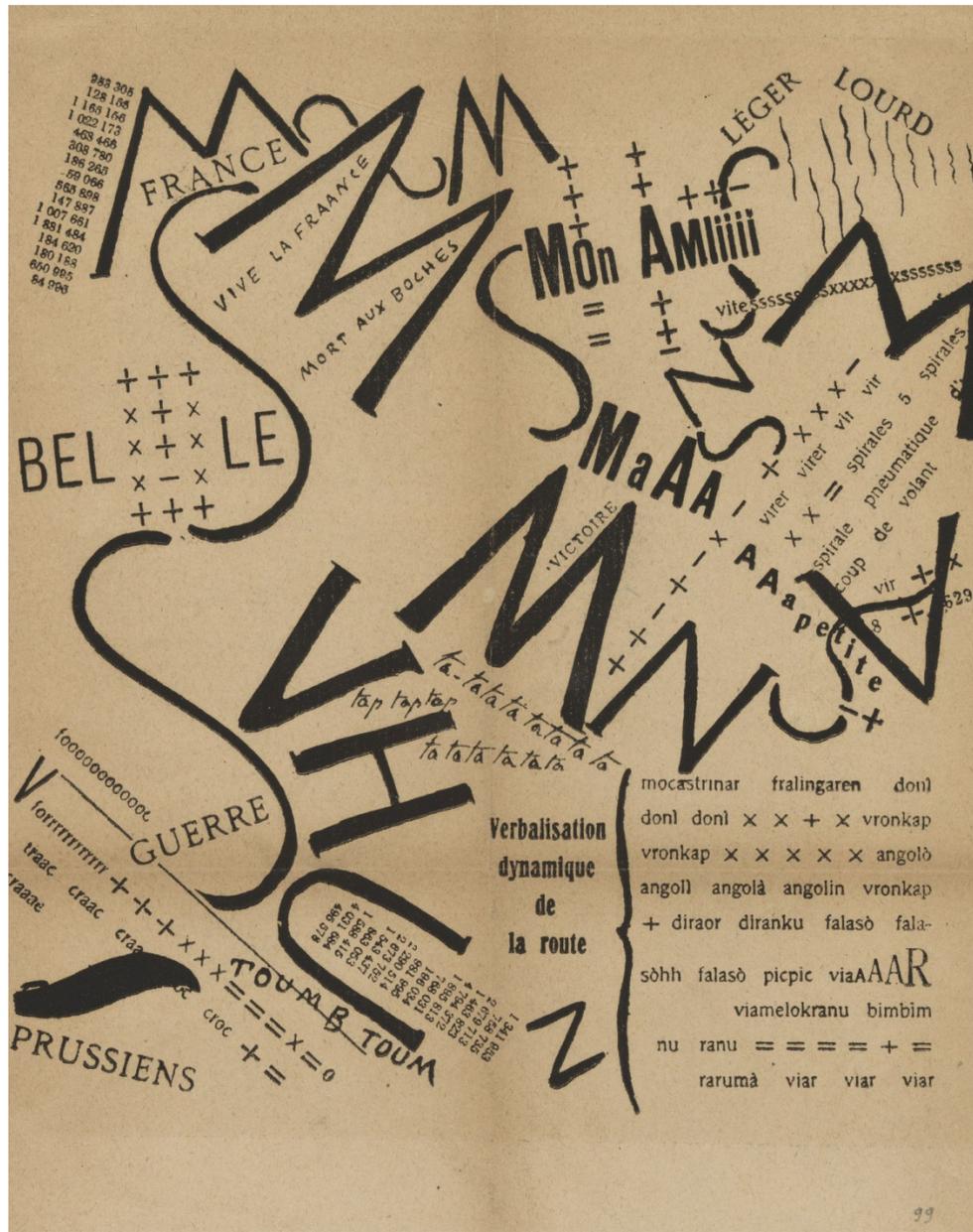
Futurisme

- Italie / 1910-1920
- Valorisation des machines, de la vitesse, de la guerre.
- Caractérisé par la représentation du mouvement et la déconstruction des formes issue du cubisme.
- Libération de la mise en page, expérimentation autour du texte.
- *Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni, Fortunato Depero, ...*

Dada

- Suisse / 1916-1923
- Recherche à dénoncer l'absurdité du monde et à bouleverser toutes les conventions idéologiques, esthétiques et politiques.
- Nouveau langage fondé sur le hasard, décloisonnement des règles graphiques.
- *Hugo Ball, Tristan Tzara, Francis Picabia, Marcel Duchamp, Max Ernst, Man Ray, Raoul Hausmann, ...*

Filippo Tommaso Marinetti,
Après la Marne, Joffre visita le front en auto, 1919

Umberto Boccioni, Dynamisme d'un cycliste, 1913

Fortunato Depero, Couverture pour Vogue, 1929

02. Début du XXe : Vers l'abstrait, l'épuré

Constructivisme

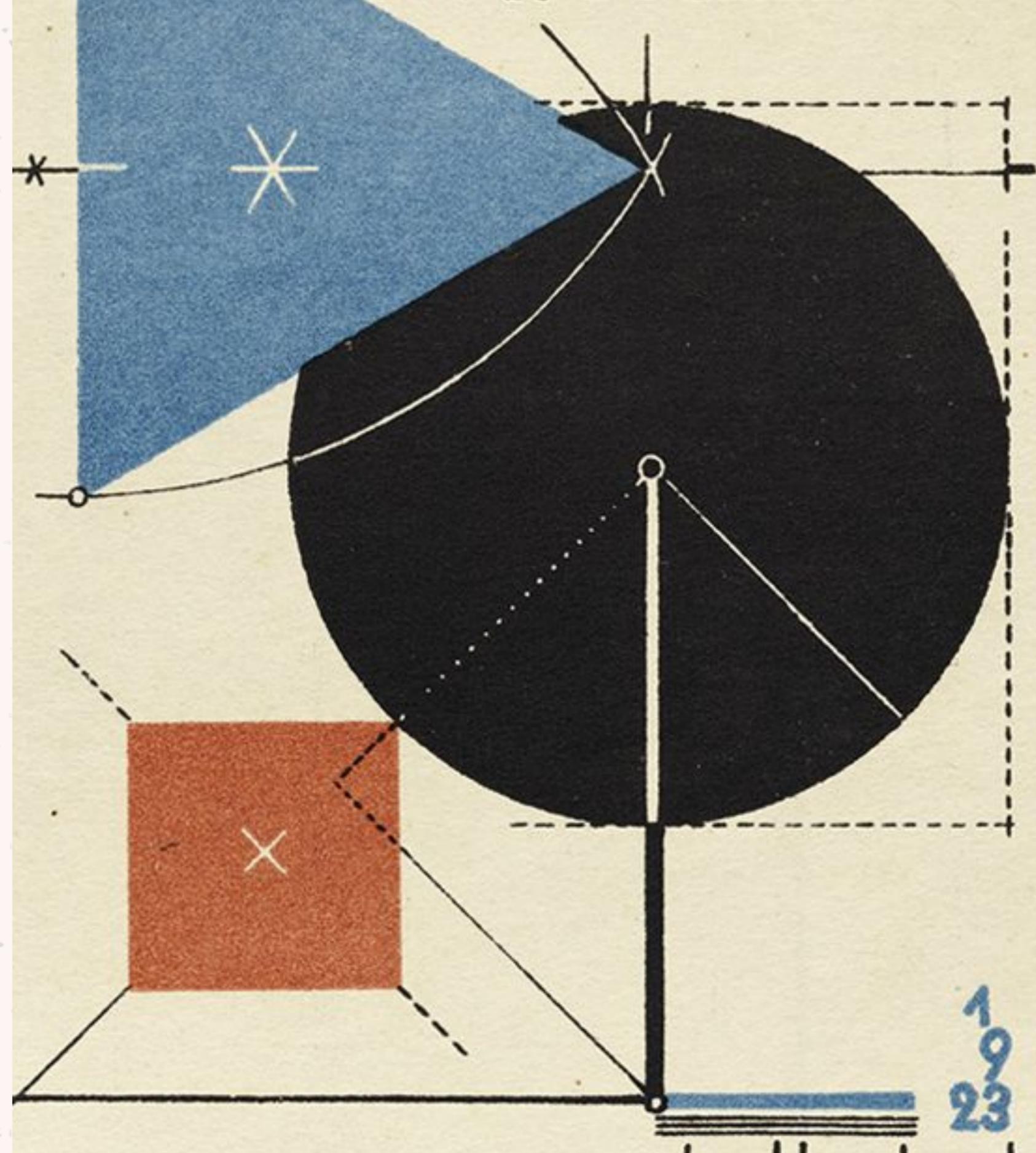
- URSS / vers 1915-1932
- Art officiel de la révolution russe de 1917 à 1921 (propagande)
- Caractérisé par des compositions géométriques rigoureuses (inspirées par l'art suprématiste de Malevitch), et l'utilisation de photomontages.
- *Vladimir Tatline, Alexander Rodchenko, Lazar Lissitzky, ...*

De Stijl

- Pays-Bas / 1917-1932
- Caractérisé par l'usage des couleurs pures, appliquées en aplat (sans mélange ou dégradé) agencées selon un système de grille orthogonale régulière.
- *Theo van Doesburg, Gerrit Rietveld, Piet Mondrian, ...*

Bauhaus

- Allemagne / 1919-1933
- École qui a posé les bases de la réflexion sur le design moderne.
- Souhaite rendre l'art industriel simple, fonctionnel et accessible, par des lignes épurées et des nouveaux matériaux.
- *Walter Gropius, Hannes Meyer, Ludwig Mies van der Rohe, ...*

Alexander Rodchenko, книги (ленгиз), 1925

Vladimir Tatline, Maquette de la tour Tatline, 1919

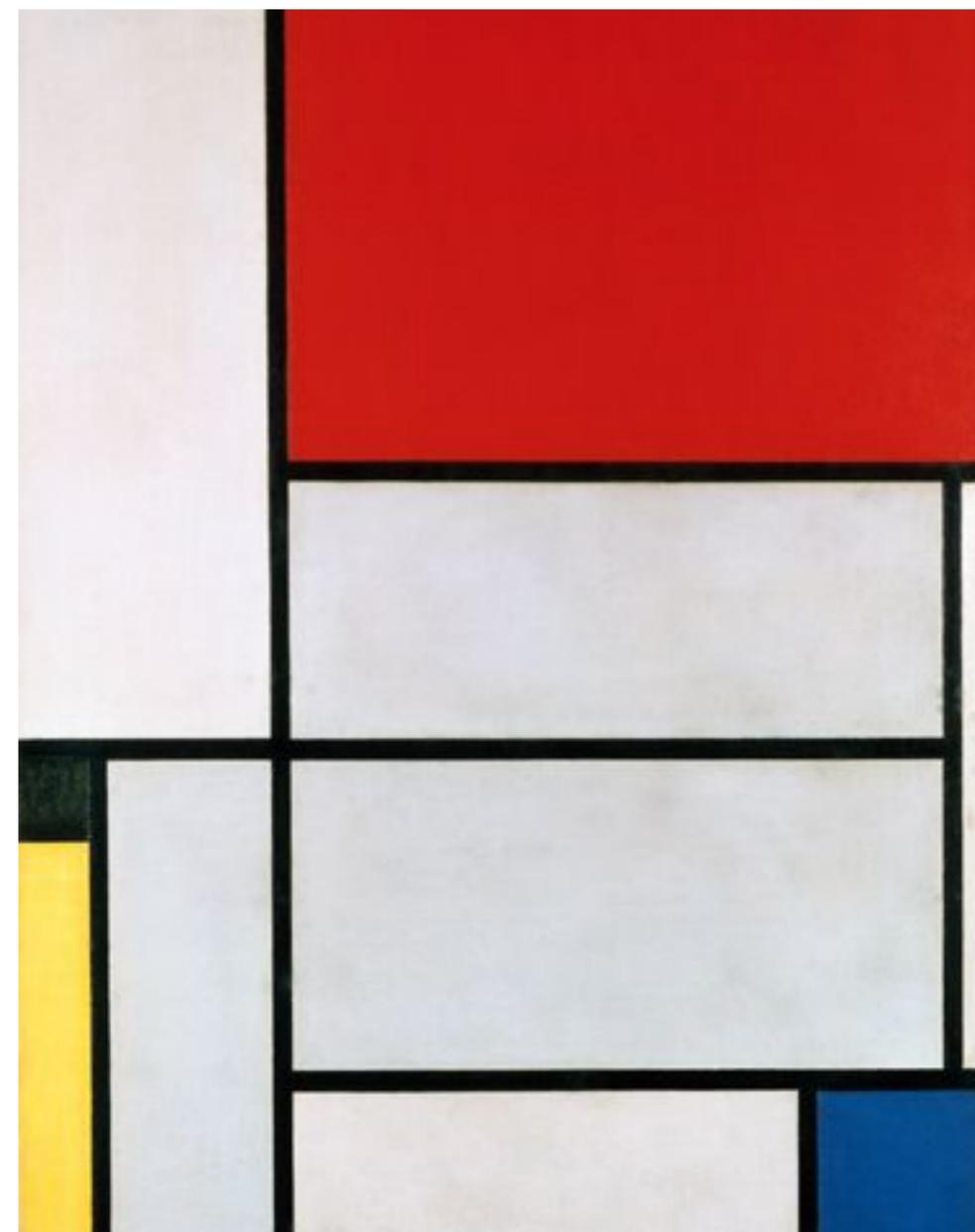
Lazar "El" Lissitzky, Batre les Blancs avec le coin rouge, 1919

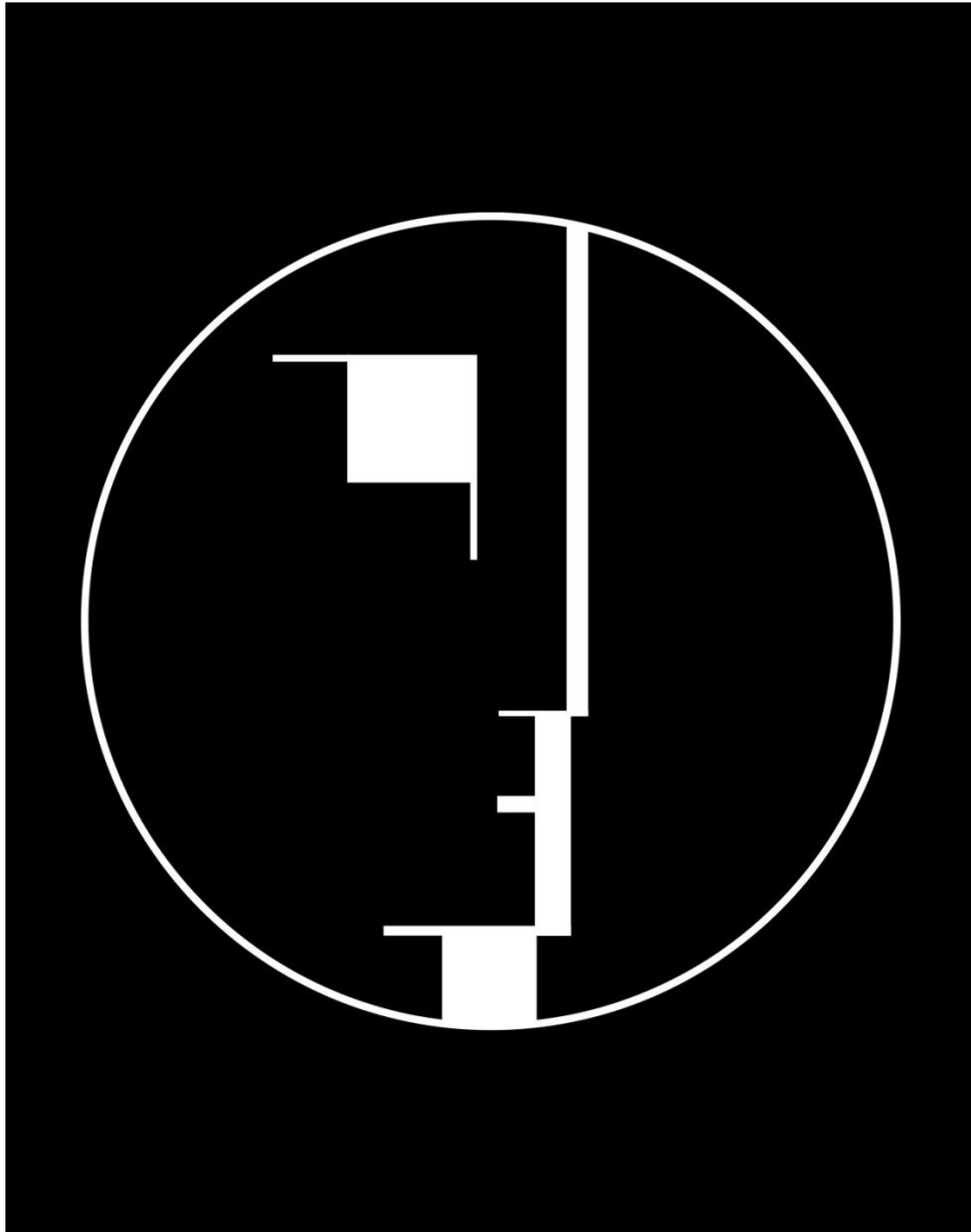
Theo van Doesburg & Vilmos Huszár, De Stijl N°1, 1922

Gerrit Rietveld,
Chaise rouge et bleue (ou chaise Rietveld), 1917-1923

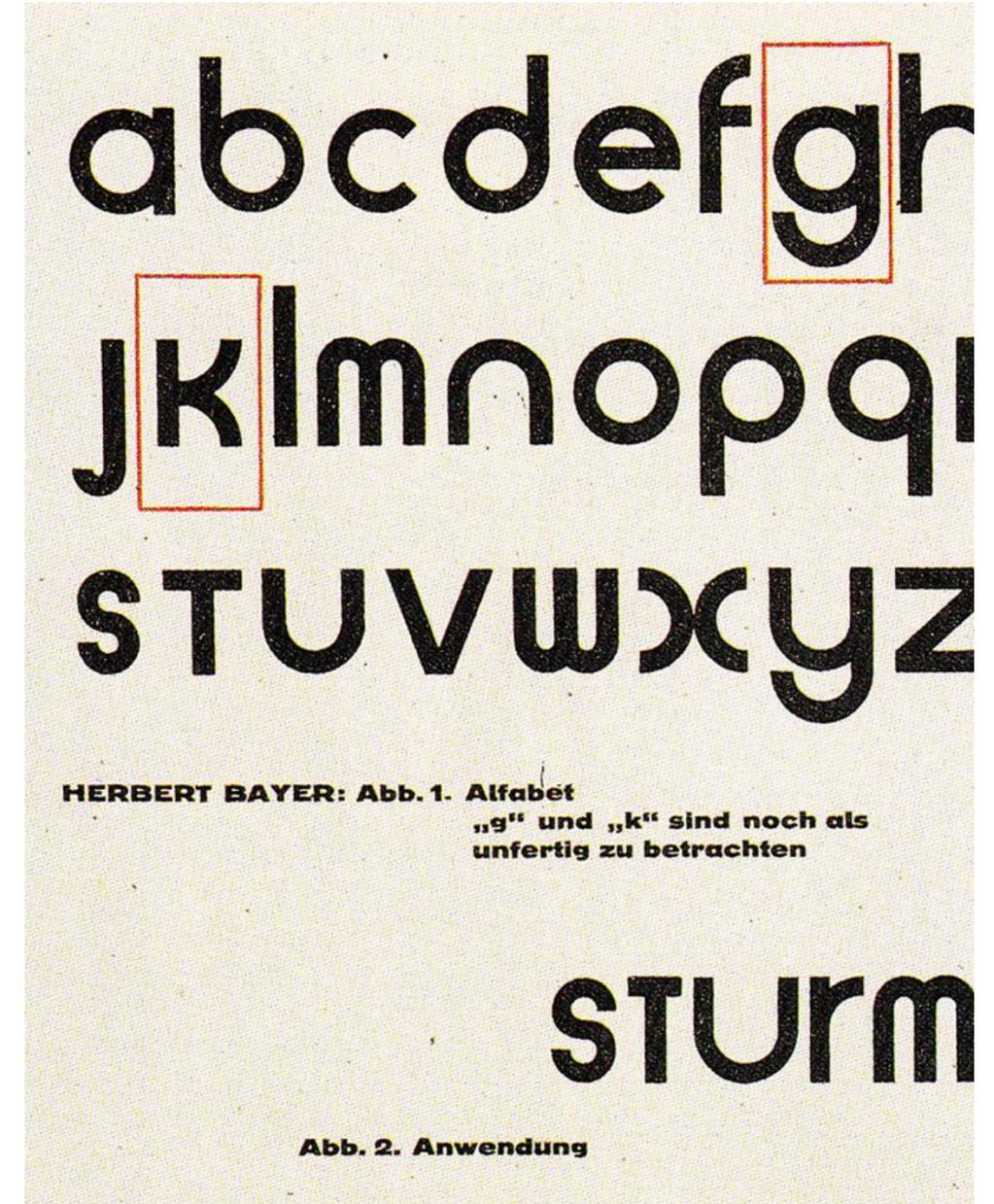
Piet Mondrian, Tableau I, 1921

Oskar Schlemmer, Logo du Bauhaus, 1922

Ludwig Mies van der Rohe,
Pavillon allemand de Barcelone, 1929

Herbert Bayer, Alphabet Universel, 1925

Pour aller plus loin

- [Série d'articles "D'où vient le modernisme ?" \(x3\)](#) sur le blog de Graphéine
- [Le graphisme au XXe siècle](#), Hollis, Richard (Thames & Hudson)
- [Une histoire de l'art du XXe siècle](#), Bernard Blistène (Beaux Arts Editions)
- [Culture graphique : une perspective De Gutenberg à nos jours](#), Stéphane Darricau (Pyramyd)
- [Histoire du graphisme en France](#), Michel Wlassikoff (éditions MAD)
- [The History of Graphic Design](#), Jens Müller, Julius Wiedemann (TASCHEN)

