

LES NABIS

Introduction

Le choix du nom : Nabis (« prophète » en hébreu)

Historique : 1888 (retour de P. Sérusier de Pont-Aven) / 1903 (dissolution de *La Revue Blanche*)

Composition du groupe (voir « Les principaux artistes »)

Paul Sérusier, *Le Talisman*, 1888 : **le manifeste**

Les influences

- Le Synthétisme (Emile Bernard)
- Paul Gauguin et le Symbolisme
- L'art extrême oriental (l'estampe japonaise)

La spiritualité des Nabis

- Le Symbolisme
- Le Primitivisme (Maurice Denis, *Définition du Néo-Traditionnisme*, dans *Art et Critique*, 1890)

Rapports avec les arts décoratifs

Eléments pour une typologie fonctionnelle

Les ensembles décoratifs

Les principaux artistes

Les peintres : Paul Sérusier, Maurice Denis, Paul Ranson, Pierre Bonnard, Edouard Vuillard

Un sculpteur : Georges Lacombe

L'ART NOUVEAU

1. Introduction

- Acception du terme « Art Nouveau »
- Chronologie et géographie du mouvement

2. L'art et l'utile chez Léon de Laborde, John Ruskin et Eugène Viollet-le-Duc

3. Diversité des expressions de l'Art Nouveau

BELGIQUE : Paul Cauchie, Gustave Strauven, Paul Hankar, Victor Horta, Henry Van de Velde, Gustave Serrurier-Bovy

FRANCE : Emile Gallé, Antonin et Auguste Daum, Louis Majorelle, René Lalique, Hector Guimard

ESPAGNE : Antonio Gaudi

AUTRICHE : Otto Wagner, Joseph Maria Olbricht, Joseph Hoffmann

ANGLETERRE : Charles Rennie Macintosh

LE FAUVISME

L'origine du mot « Fauvisme »
Géographie / Chronologie

La plastique des Fauves

- l'exaltation de la couleur
- le rejet des valeurs de l'art classique en matière de composition

Les influences : Gauguin, le Néo-Impressionnisme (Cross, Signac), Van Gogh ...

Thèmes et poétiques des Fauves

Fauves français / Expressionnistes allemands

La Fin du Fauvisme

Les principaux artistes

Henri Matisse
André Derain
Maurice de Vlaminck
Albert Marquet
Raoul Dufy
Georges Braque

Un artiste belge proche de la plastique des Fauves : Rik Wouters

L'EXPRESSIONNISME

Introduction

Expressionnisme : acception stricte / acception large

Expressionnisme et cinéma

DIE BRÜCKE

Limites chronologiques et géographiques

Un esprit / Un style

Les artistes : Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff, Max Pechstein

DER BLEUE REITER

Limites chronologiques et géographiques

Caractères stylistiques

Les artistes : Wassily Kandinsky, Alexeï von Jawlensky, Franz Marc, August Macke

LE CUBISME

Acception du terme “ Cubisme ”

Les antécédents

Cézanne

« L'art nègre »

De l'Expressionnisme au Cubisme

Picasso et Braque : le Cubisme orthodoxe

Le Cubisme analytique (la question de la perspective / l'éclatement du volume)

Le Cubisme synthétique

Extensions et ambiguïtés du Cubisme

Juan Gris

Fernand Léger

Robert Delaunay

LE FUTURISME

- Le *Manifeste* de Marinetti
- Limites chronologiques
- Milan comme centre d'activités
- Avec le Fascisme

Les pères fondateurs

Umberto Boccioni
Carlo Carrà
Gino Severini
Luigi Russolo
Giacomo Balla

Les architectes

Antonio Sant'Elia
Mario Chiattone
Virgilio Marchi

La seconde génération

Fortunato Depero
Enrico Prampolini

LES PIONNIERS DE L'ABSTRACTION

- Introduction à la notion d'art abstrait

- Essai de définition
- Mise en perspective : de Gauguin à Picasso
- Abstraction et philosophie
- Abstraction et Einfühlung

- Les pionniers de l'abstraction

Wassily Kandinsky
Mondrian et de Stijl (Gerrit Rietveld)
Kasimir Malévitch et le Suprématisme

DADA

Les manifestes (Hugo Ball, Tristan Tzara)

Le contexte

Les grandes caractéristiques

LES ARTISTES

Jean Arp

Kurt Schwitters

Raoul Hausmann

Francis Picabia

Marcel Duchamp