

Vue d'ensemble des courants de peinture

Il existe de nombreux **courants de peinture** appelés aussi **mouvements de peinture** ou **courants artistiques**. Ces derniers permettent de schématiser les différents langages visuels à travers leurs époques et de visualiser les grandes histoires de la peinture.

L'art antique

L'art antique s'étend de -900 à +300 et englobe l'art grec (hélienistique) et romain notamment.

Jeune homme entre Osiris et Anubis, anonyme

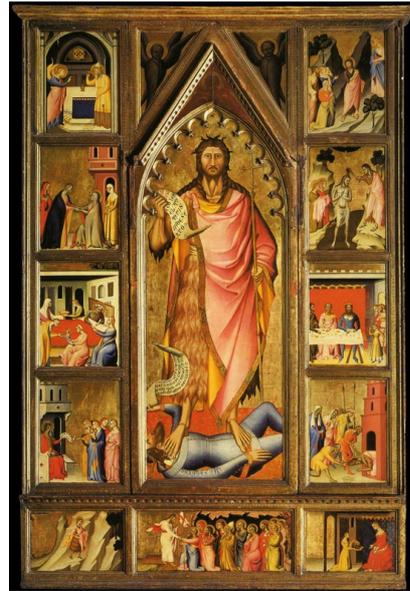
Flore avec la corne d'abondance, Pompei, peinture murale

La peinture gothique

La peinture gothique (mouvement de peinture qui apparaît vers l'an 1200) est essentiellement caractérisée dans le nord de l'Europe par la peinture sur vitrail qui était une forme importante et prestigieuse de peinture jusqu'au XVème siècle.

Mise au tombeau, anonyme

Saint Jean-Baptiste, Giovanni del Biondo

La Renaissance

La peinture de la Renaissance (mouvement de peinture qui s'est développé au XVIe siècle) se caractérise par toute une série de nouveautés tel que l'apparition du nu, de la notion de paysage, la perspective les effets de lumières et d'ombres notamment.

Portrait du pape Jules II, Raphaël

La dame à l'hermine, Léonard de Vinci

Le maniérisme

Le **maniérisme** (mouvement de peinture qui s'est développé vers 1510) se trouve dans les poses à équilibre précaire, les formes allongées, un éclairage théâtral, les arrangements exagérés et les perspectives dissonantes.

L'été, Giuseppe Arcimboldo

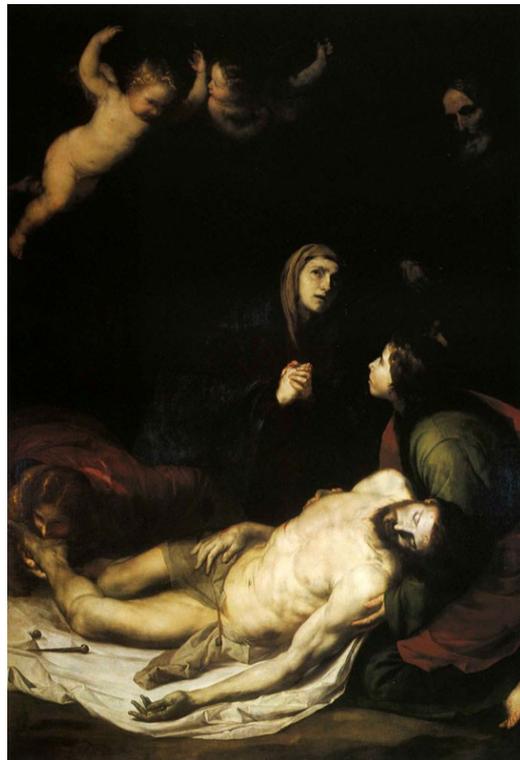
Adam et Eve, Lucas Cranach l'ancien

Le caravagisme

Le **caravagisme** (courant de peinture très en vogue entre 1605 et 1620) est un courant pictural issu de l'œuvre du **Caravage**, caractérisé par le réalisme des représentations et la vigueur des contrastes d'ombre et de lumière.

La mort de la Vierge, Caravage

Vierge de pitié, Jusepe de Ribera

Le baroque

Le **baroque** (mouvement de peinture qui évolue entre 1600 et 1720) est l'art de la mise en scène par l'éblouissement des sens. Sur les peintures baroques, on observe

l'exubérance des courbes, les jeux de regards, et les draperies, qui expriment la grandeur du pouvoir royal.

Vierge à l'enfant, Bernardo Strozzi

La jeune fille à la perle, Jan Vermeer

Le classicisme

Le **classicisme** caractérise l'école de peinture française du XVIIème siècle. En réponse aux extravagances du **baroque**, le mouvement s'inspire des maîtres de la renaissance classique et devient un langage pictural au service de la monarchie absolue.

Portrait du cardinal de Richelieu, Philippe de Champaigne

Portrait de Louis XIV, Hyacinthe Rigaud

Le rococo

Le **rococo** (courant de peinture qui se développe entre 1730 et 1789) met tous ses moyens au service de la joie, de la grâce et de la fantaisie, en opposition à l'art baroque. Il disparut en 1789 au profit du néoclassicisme.

Mezetin, Jean-Antoine Watteau

Les hasards heureux de l'escarpolette, Jean-Honoré Fragonard

Le romantisme

Lady Mc Beth somnambule, Heinrich Füssli

Les vieilles, Goya

Le réalisme

Le réalisme en peinture (courant de peinture du XIXe siècle) privilégie la représentation exacte, tels qu'ils sont, de la nature, des hommes et de la société.

Qui a les dommages n'a pas besoin d'assurer pour la raillerie, Friedrich Eduard Meyerheim

Le chat gourmand, Rudolf Epp

L'orientalisme

L'orientalisme (mouvement de peinture du XIXe siècle) se caractérise par un intérêt accru pour l'Orient, partie du monde qui est alors au coeur de la politique des grandes nations européennes via l'expansion coloniale.

Ali Ben-Hamet, Théodore Chassériau

Massacres de Scio, Eugène Delacroix

L'art Biedermeier

L'art **Biedermeier** (mouvement entre 1815 et 1848) représente l'art de la bourgeoisie allemande et autrichienne qui se distingue par une conception sensible de la nature et une exécution précise de haute qualité.

Lesendes Mädchen, Franz Eybl

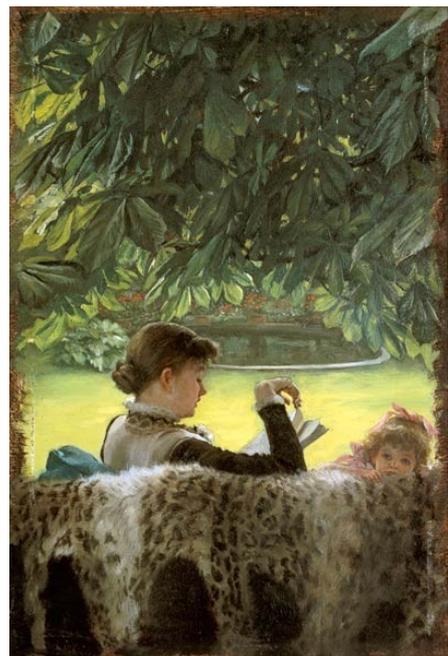
Bouquet de fleurs, Franz Xaver Petter

Le préraphaélisme

Le **préraphaélisme** (courant de peinture du milieu du XIXe siècle) met en avant l'imitation des peintres italiens du XVe siècle, les prédécesseurs de Raphaël qui est un des plus grands peintres de la **Renaissance**.

Dusk, from the "four periods of the day" series, David Scott

Silences, James Jacques Tissot

L'école de Barbizon

Comme pour les artistes réalistes, les **peintres de l'école de Barbizon** (mouvement de peinture du milieu du XIXe siècle) se démarquent par la volonté de représenter ce que l'on voit en débarrassant l'œuvre de toute référence liée à l'imaginaire romantique, ils se spécialisent dans la peinture de paysage.

Paysage de forêt, Théodore Rousseau

L'impressionnisme

L'impressionnisme (courant de peinture du milieu du XIXe siècle) est né sous l'impulsion de jeunes artistes qui font du paysage leur thème principal et s'attachent à rendre compte de la moindre variation lumineuse grâce à la couleur.

Cathédrale de Rouen, plein soleil, Claude Monet

La buveuse d'absinthe, Edgar Degas

Le symbolisme

Les peintres du **symbolisme** (mouvement de peinture né en 1866) s'adressent à l'imaginaire, non au regard. Le sujet de prédilection est la femme qui incarne l'idéal de beauté dans tous les domaines.

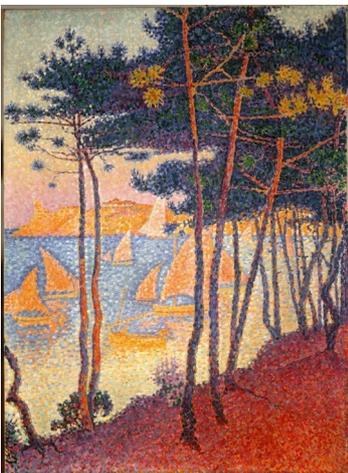
Ruggiero secourant Angelica, Joseph Paul Blanc

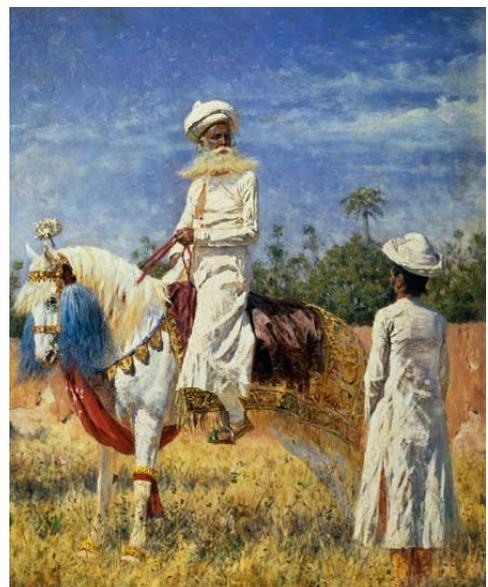
Le Buddha, Odilon Redon

Le pointillisme

Le **pointillisme** (courant de peinture qui apparut vers 1880) consiste à peindre sur une toile une multitude de petits points ou de menues taches en se servant uniquement de couleurs pures. Ainsi, lorsqu'il observe l'œuvre à une certaine distance, l'œil perçoit des tons secondaires, grâce à une illusion d'optique causée par la juxtaposition des points colorés. La pratique du **pointillisme** (ou néo impressionnisme, ou divisionnisme) est en contraste avec les méthodes traditionnelles de mélange de pigments sur une palette.

Voiles et pins, Paul Signac

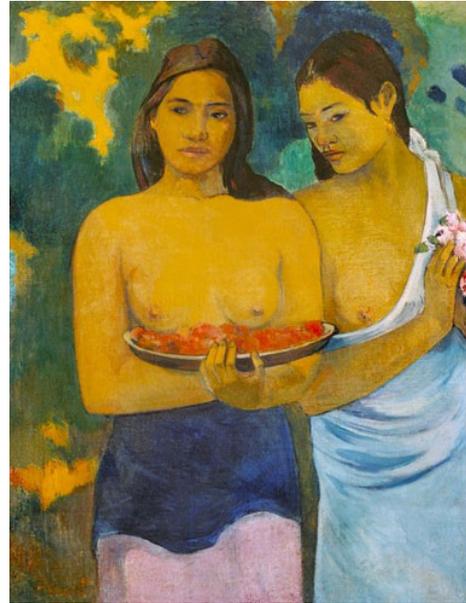
Cavaliers Indiens à Jaipur,
Wassili Werestschagin

Le post impressionnisme

Le **post impressionnisme** (mouvement entre 1885 et 1905) regroupe des courants artistiques qui, à partir de 1885, divergent de l'impressionnisme ou s'opposent à lui : néo-impressionnisme, synthétisme, symbolisme, nabis... Le post-impressionnisme désigne donc une époque brève dans l'histoire de l'art, une vingtaine d'années, qui va voir un foisonnement d'idées et l'émergence de jeunes talents appelés à révolutionner la peinture. Cette période brouillonne mais fertile finira par déboucher sur l'art abstrait.

Tanz in einem Dorf, Anders Leonard Zorn

Deux Femmes tahitiennes, Paul Gauguin

L'art nouveau

L'**art nouveau** (fin XIXe et début XXe siècle) s'appuie sur l'esthétique des lignes courbes et se caractérise par l'emploi de lignes sinueuses, de courbes et de formes organiques.

Le Patio de la reine à Alcazar, Séville, de Ernst Karl Eugen Körner

Lesbia, John Reinhard Weguelin

Le cubisme

Le **cubisme** (mouvement de peinture qui s'est développé dans la première moitié du XXe siècle) est le fruit des peintres Pablo Picasso et Georges Braque qui ont introduit la fragmentation dans leurs oeuvres d'art.

Groupe à la grille, Oskar Schlemmer

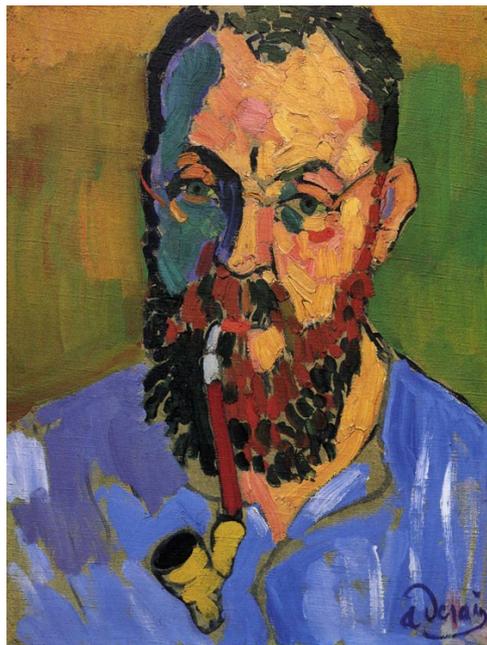
Seated Figure, Ijubow Sergejewna Popowa

Le fauvisme

Le **fauvisme** (courant de peinture du début du XXe siècle) s'attache particulièrement au travail de la couleur. Les œuvres sont facilement reconnaissables par l'emploi sur de larges surfaces de couleurs aux teintes éclatantes.

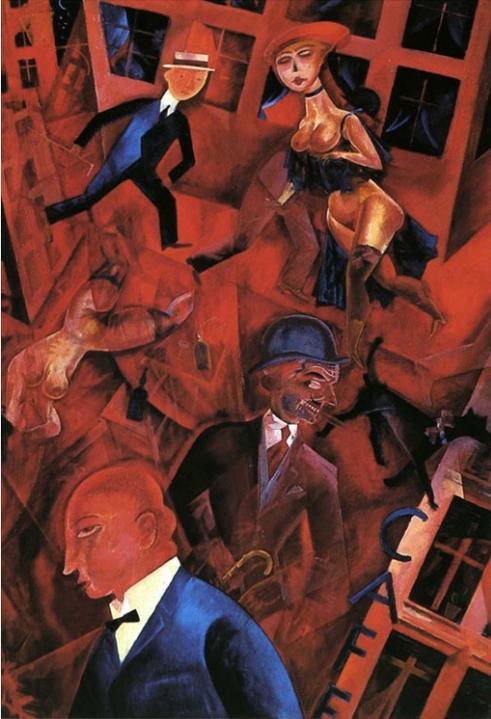
Icare, Henri Matisse

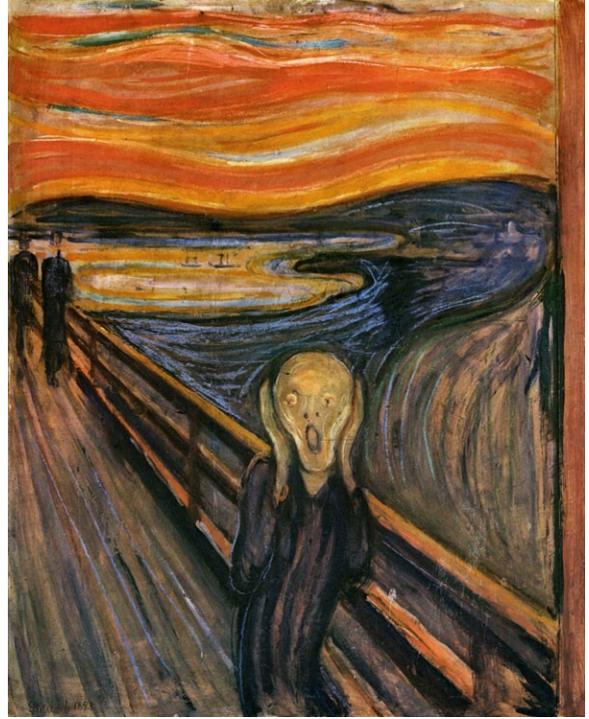
Portrait de Matisse, André Derain

L'expressionnisme

L'expressionnisme (mouvement de peinture qui apparut au début du XXe siècle) est la projection d'une vision personnelle qui tend à déformer la réalité pour inspirer au spectateur une réaction émotionnelle.

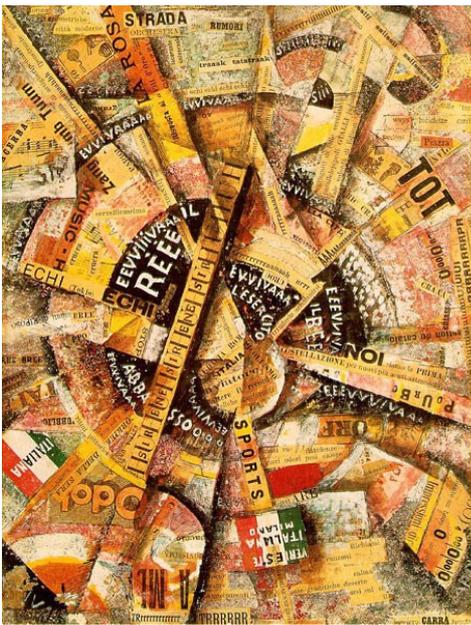
Métropolis, George Grosz

Le cri, Edward Munch

Le futurisme

Le **futurisme** (mouvement du début du XXe siècle) fait l'éloge du monde moderne, technologique, où les machines, les voitures ont une place prépondérante, représenté par un rythme saccadé et en mouvement.

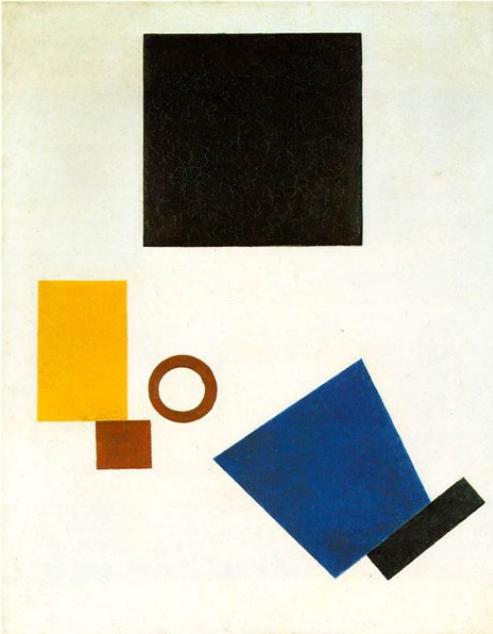
Réverbère, Giacomo Balla

Démonstration, Carlo Carrà

Le suprématisme

Le **suprématisme** (courant de peinture du début du XXe siècle apparu en Russie), fondé par Kazimir Malevitch, est un courant qui participe au mouvement plus large de l'Avant-garde russe en nous plongeant dans une abstraction absolue. C'est une peinture libérée de toute représentation. Dans une recherche de sensibilité picturale pure, la couleur n'est travaillée que pour elle-même.

Autoportrait, Kazimir Malevitch

Supremus num 56, Kazimir Malevitch

L'art abstrait

L'art abstrait (mouvement de peinture qui apparut au XXe siècle) est un langage visuel de formes, de couleurs et de lignes créant une composition qui peut exister totalement indépendamment des références visuelles classiques.

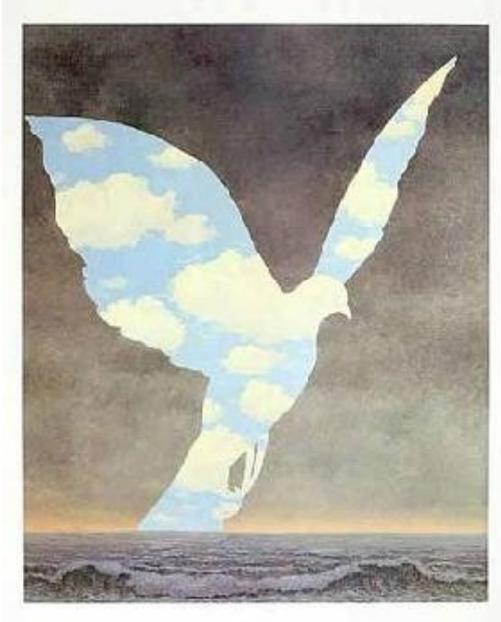
Günter Behrens, Poésie du buveur de vin

Klara Bernhardt, Agua Vivo

Le surréalisme

Les caractéristiques du **surréalisme** (mouvement de la première moitié du XXe siècle) est principalement la surprise et la juxtaposition inattendue qui s'explique par une expression philosophique.

The Large Family, de René Magritte

Crucifixion de Salvador Dalí

Le surréalisme contemporain

Il n'y a pas de consensus clair sur la fin, ou s'il y eut une fin au **surréalisme**. Certains historiens de l'art disent que c'est la Seconde Guerre mondiale qui rompît le mouvement.

Solitude, de Jean-Luc Olivier

Une tête chargée, de Frank Kortan

Le modernisme

La notion de **modernisme** (courant de peinture qui s'étend de 1907 aux années 1960) recouvre un ensemble de mouvements culturels ayant animé les sociétés occidentales

de la fin du xixe siècle et du xxe siècle, dans la peinture et dans d'autres domaines artistiques.

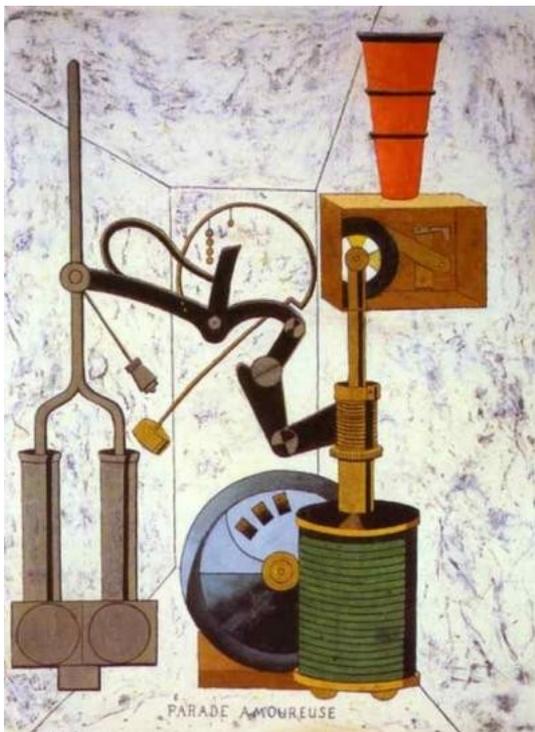
Composition, de Otto Freundlich

Portrait de femme avec cravate, d'Amadéo Modigliani

Le dadaïsme

Le **dadaïsme** ou **Dada** est un mouvement de peinture (qui s'est développé dans les années 1910 - 1920) qui tente d'abolir le concept du beau en mettant en avant un monde vide de sens. Tout peut devenir art si l'artiste le décide, utilisant la révolte ou la dérision.

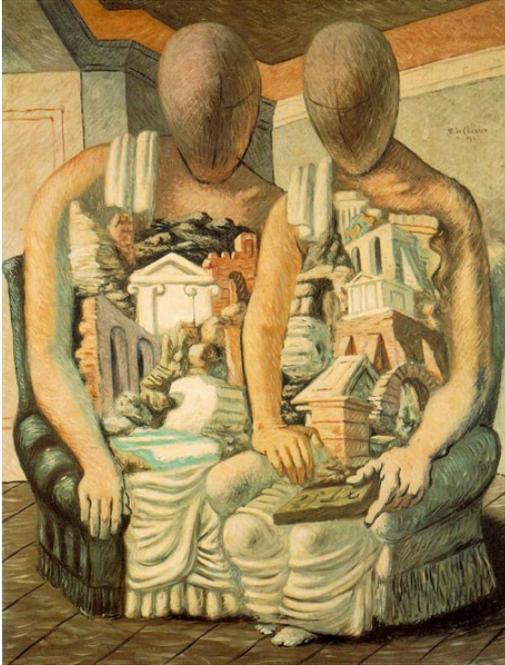
Parade amoureuse, Picabia

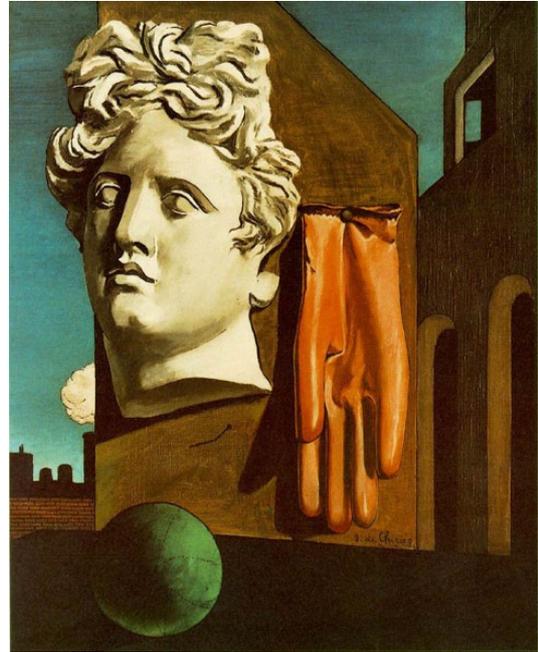
Joconde avec moustache, Marcel Duchamp

La peinture métaphysique

La peinture métaphysique (courant de peinture fondé en 1917) marque un retour à une peinture figurative qui évoque la tradition de la renaissance italienne. Cette peinture propose des sujets situés en dehors de notre contemporanéité pour nous poser des questionnements métaphysiques à travers des images énigmatiques.

Les archéologues, Giorgio de Chirico

Chanson d'amour, Giorgio De Chirico

Le pop art

Le **Pop Art** (mouvement de peinture qui apparut au milieu des années 1950) est une forme d'art qui reflète un retour aux réalités matérielles de la vie quotidienne des individus. Il suggère en fait un retour à la culture populaire (par opposition à l'expressionnisme), d'où le nom **Pop**.

Marilyn Turquoise, d'Andy Warhol

Hey you, de Roy Lichtenstein

L'art Naïf

Les peintres de **l'art naïf** (courant de peinture qui apparut au XIXe siècle) sont autodidactes et leurs œuvres sont souvent transcendées par une sorte de simplicité enfantine. Parce que les règles et les techniques de l'art sont ignorées, la perspective est généralement absente de la **peinture naïve**

Moi-même (autoportrait) de douanier Rousseau

La Libération de Paris, de Lucien Le Guern