

MATHS ET ART ABSTRAIT

Fiche 7

C'est quoi ?

L'art abstrait au service des utopies, veut contribuer à changer le monde. C'est une forme d'art contemporain non figuratif qui utilise des codes différents dans sa réalisation ainsi que les sens et l'imagination de ceux qui la regardent.

Le but n'est pas de copier la réalité, ni d'en créer une, mais de créer une expérience visuelle et de ressentir des émotions.

Que se passe-t-il à la même époque ?

- 1ère Guerre Mondiale
- Progrès social, culturel et scientifique du début du 20e siècle

Quels artistes représentent ce mouvement ?

Vassily Kandinsky, Picasso, Robert Delaunay, Paul Klee
Frantisek Kupka, Kasimir Malevitch

A quoi le reconnaît-on ?

La peinture abstraite ne représente pas la réalité et n'en montre rien. C'est un art sans images identifiables, fait de couleurs et de lignes, de matière et de geste. C'est une forme d'expression qui tend à libérer l'imagination en provoquant une résonance particulière chez l'observateur. Celle-ci relève davantage de l'expérience subjective que de l'esthétique objective.

A quoi cela ressemble-t-il ?

Aquarelle. Kandinsky

Plans verticaux I. Kupka

Autour d'un point. Kupka

PISTES PEDAGOGIQUES

Quel(s) objet(s) d'étude possible ?

→ La liberté dans l'art abstrait

Elle concerne l'artiste qui réalise l'œuvre et celui qui la regarde :

- Le peintre est affranchi de toute tendance, de toute influence, de tout mouvement artistique, de toute référence avec le réel. Il libère son imagination à travers la forme et la couleur ;
- Celui qui regarde n'est prisonnier d'aucune culture, aucune histoire, aucune référence de savoir. Il peut s'emparer d'une œuvre en toute liberté, s'y promener sans directives et l'interpréter à sa guise, selon ses émotions du moment.

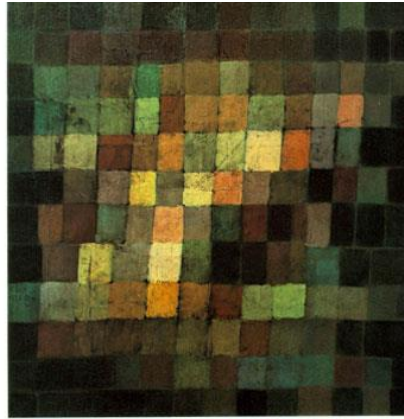
Cependant, les premières œuvres de ce mouvement étaient encore relativement figuratives. Les formes étaient simplifiées mais elles évoquaient un monde concret qui restait très présent.

Ce n'est que progressivement que les aspects figuratif et narratif disparaissent pour laisser place petit à petit à l'abstraction totale.

Quels en sont les exemples ?

Paul Klee - Clair de lune à Saint Germain

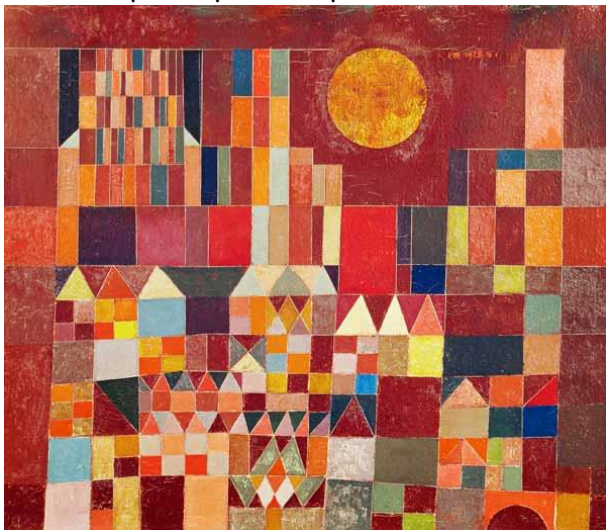

Paul Klee - Son ancien

- Dans *Clair de lune*, Paul Klee les rectangles colorés et le triangle suggèrent bien la ville et le cercle la lune dans le ciel, et une forme triangulaire évoque le toit d'une maison ;
- Dans *Son ancien*, il suggère de part le titre une composition musicale qu'il représente par des gammes de formes et de couleurs.

Quelles possibilités de pratique(s) éclairante(s) liées aux mathématiques ?

Décomposer puis composer différemment une œuvre afin de la rendre plus abstraite.

Château et soleil" de Paul Klee

