

L'art abstrait

© musée des enfants

L'histoire est authentique. Un jour de 1912, Kandinsky ouvre la porte de son atelier et voit un tableau magnifique qu'il ne reconnaît pas. D'où vient-il? Il ne représente rien de reconnaissable et pourtant, comme il est beau ! Kandinsky s'approche et réalise que c'est une de ses toiles qu'il a accrochée ... à l'envers. Il comprend alors qu'il n'a pas besoin de représenter des objets pour que ses tableaux soient harmonieux et beaux. L'art abstrait était né.

L'évolution de la peinture

2. Qu'est-ce que la peinture abstraite? C'est une peinture qui refuse la copie et la représentation du monde extérieur. Tout a commencé à la fin du 19ème siècle, avec l'invention de la photographie. Jusque là, la peinture était le seul moyen de laisser une trace de ce qui existait ou de représenter une scène des temps anciens. On se faisait faire son portrait, on peignait des paysages, on représentait des scènes de la Bible ou de la mythologie. Avec l'arrivée de la photographie, tout est bouleversé.

Meule par Claude Monet

Peinture et réalité

3. Les peintres se mettent à réfléchir et petit à petit, ils comprennent que leur art doit d'abord et surtout être un moyen d'exprimer sa sensibilité, ses émotions. La peinture s'éloigne de plus en plus de la réalité. Ce qui compte c'est

le jeu des lumières, le mouvement des formes, l'harmonie des couleurs. Les impressionnistes comme Claude Monet ouvrent la voie: ils jouent sur les effets de la lumière. On reconnaît cependant assez bien les sujets qu'ils peignent. Avec des peintres comme Matisse et surtout Picasso, les formes sont de plus en plus stylisées, éloignées de la réalité mais il est encore possible de distinguer une forme, un visage, un paysage. Kandinsky franchit une étape supplémentaire. Désormais on ne reconnaît plus rien. Ce qui compte c'est d'exprimer la vie intérieure sans tenir compte des apparences du monde extérieur.

Claude Monet

4. Vassily Kandinsky est russe. En 1895, il a 29 ans et il est professeur de droit à l'Université de Moscou. Il enseigne les lois. Un jour il se rend à une exposition consacrée à Monet et tombe sur une toile représentant une meule de foin. Monet en a peint des dizaines, toutes différentes, toujours en jouant sur les éclairages. Kandinsky est bouleversé. Comment un peintre a-t-il pu représenter cette meule en laissant les contours si flous ? Il devait bien se moquer de ce qu'il avait sous les yeux !

L'art abstrait

© musée des enfants

De Moscou à Munich

5. Mais en même temps quelle lumière et quelles couleurs ! Kandinsky a pris sa décision : il sera peintre lui aussi. Mais comment apprendre la peinture ? A cette époque, Munich, grande ville du sud de l'Allemagne, était réputée pour accueillir de nombreux artistes avec des idées nouvelles. Kandinsky parle l'allemand grâce à sa grand-mère qui lui racontait des histoires en allemand quand il était petit. Il ira donc apprendre la peinture à Munich !

Géométrie des couleurs

7. Pour Kandinsky et ses amis, les tableaux sont classés en trois catégories qu'ils appellent «*impression*», «*improvisation*» et «*composition*». Les peintures de la catégorie «*composition*» sont celles auxquelles Kandinsky a le plus réfléchi. Car il ne dispose pas par hasard ses couleurs et ses formes sur ses toiles comme le ferait un tout petit enfant qui griboillera une feuille ! Pour Kandinsky, il existe un rapport entre la couleur et la forme.

Sans titre 1910

Le Cavalier bleu

6. Kandinsky prend des cours pendant deux ans. Il peint des paysages, des portraits, des cavaliers. En 1910, il expose une aquarelle où ne figurent ... que des taches. C'est la première toile abstraite de l'histoire de la peinture. Mais Kandinsky ne se contente pas de peindre. Il réfléchit sur sa peinture. Il forme avec des amis un groupe qui s'appelle le «*Cavalier bleu*» pour défendre la peinture moderne.

Mal compris

8. Comme beaucoup de peintres aux idées nouvelles, Kandinsky n'est pas compris et il est isolé. En Russie, sa peinture est même interdite. En Allemagne, aussi. Il est obligé de se réfugier en France où il habite jusqu'à sa mort en 1944. C'est seulement récemment qu'on a compris l'importance du travail de Kandinsky.

Composition VIII
1923