

Piet Mondrian (peintre néerlandais 1872-1944)

"Composition en rouge, jaune et bleu"

Thème: Abstraction

Technique: Huile sur toile

Musée : Palazzo Grassi

Localisation: Venise, Italie.

- 1 / - Pouvez-vous rattacher le document à un domaine artistique (art du langage, du visuel, de l'espace, du quotidien...) ?
 - *Art Visuel.*
- 2 / - Pouvez-vous identifier le style du document ?
 - *C'est de l'abstraction géométrique qui relève du néo-plasticisme.*
- 3 / - Pouvez-vous situer le document dans le temps ?
 - *1921, l'artiste avait l'habitude de noter l'année sur le tableau à côté de ses initiales.*
- 4 / - Pouvez-vous identifier l'auteur de l'œuvre représentée ?
 - *Les initiales **P M**, en bas, presque au centre, font référence à **Piet Mondrian**.*
- 5 / - Pouvez-vous résumer la biographie de l'artiste ?
 - *Pieter Cornelis Mondriaan, appelé Piet Mondrian à partir de 1912, né le 7 mars 1872 à Amersfoort aux Pays-Bas et mort le 1er février 1944 à New York aux États-Unis, est un peintre néerlandais reconnu comme un des pionniers de l'abstraction.*
- 6 / - Pouvez-vous citer quelques œuvres de l'auteur du document ?
 - *L'arbre rouge, Composition (l'artiste titre souvent ses œuvres tout simplement «Composition» avec l'année ou quelques mots de description comme Composition avec lignes grises par exemple), Broadway Boogie Woogie.*
- 7 / - Pouvez-vous rattacher l'artiste à un mouvement artistique en particulier ?
 - *Il s'agit d'un peintre abstrait qui a plus particulièrement travaillé dans l'abstraction géométrique.*
- 8 / - Quelle est la signification du document ?
 - *Une œuvre abstraite ne raconte pas d'histoire en particulier. Il faut donc pas chercher de figure identifiable et se rendre compte qu'elle ne présente que la réalité (ou la vérité) des formes et des couleurs pour elle-même. Kandinsky, un autre peintre connu pour ses rapports étroits avec l'abstraction, compare la peinture abstraite à la musique qui ne cherche pas à représenter une réalité extérieure mais peut, malgré tout, être appréciée sans ces références.*
- 9 / - Quelles étaient les intentions de l'artiste ?
 - *L'artiste les décrit lui-même de cette manière : « Je construis des lignes et des combinaisons de couleurs sur des surfaces planes afin d'exprimer, avec la plus grande conscience, une beauté générale. La nature (ou ce que je vois) m'inspire, me met, comme tout peintre, dans un état émotionnel qui me pousse à créer quelque chose, mais je veux rester aussi près que possible de la vérité et à tout extraire, jusqu'à ce que j'atteigne au fondement (qui ne demeure qu'un fondement extérieur !) des choses[...]. Je crois qu'il est possible, grâce à des lignes horizontales et verticales construites en pleine conscience, mais sans "calcul", suggérées par une intuition aigüe et nées de l'harmonie et du rythme, que ces formes fondamentales de la beauté, complétées au besoin par*

d'autres lignes droites ou courbes, puissent produire une œuvre d'art aussi puissante que vraie».

- *L'artiste essaye d'atteindre la beauté pure en organisant des formes pures.*

10/ - Pouvez-vous expliquer le procédé utilisé par l'artiste pour créer cette œuvre ?

- *Il tente de réduire l'œuvre à un ensemble de formes très simples auxquelles il donne un rythme en variant leurs tailles et la disposition dans l'espace des couleurs.*

11/ - Pouvez-vous identifier les principaux éléments du document ?

- *De traits droits épais horizontaux et verticaux entourant des zones de couleurs passées en aplat.*

12/ - Quels sont les techniques utilisées ?

- *De la peinture à l'huile sur une toile tendue sur châssis.*

13/ - Quels sont les matériaux utilisés ?

- *Même réponse que pour la question précédente.*

14/ - Que signifie pour vous la rupture ?

- (Avis personnel demandé à préparer avant l'épreuve)

15/ - En quoi le document est-il une rupture ?

- *On y constate le rejet de l'idée d'art en tant que représentation. Il abolie l'espace pictural tridimensionnel. La peinture est passée en aplats. Il y a même le refus de la ligne courbe, du modelage, des effets de textures (le cubisme essayait encore d'imiter le papier peint). Il se dispense des détails et de la variété de la nature en recherchant le principe universel sous l'apparence du monde.*

16/ - S'il y a lieu, pouvez-vous donner les noms des fondateurs de cette rupture ?

- *Kazimir Malevitch, Wassily Kandinsky, Piet Mondrian.*

17/ - Pouvez-vous citer une autre œuvre en relation avec le document ?

- *Jacobus Johannes Peter Oud, Façade du Café De Unie, Rotterdam, 1925 entre autres. De nombreux architectes et créateurs de meubles se sont inspirés des formes épurées à l'extrême et des couleurs primaires utilisées par Mondrian. Il existe même un chaise «Mondrian» (à ne pas confondre avec la chaise Wassily de Marcel Breuer qui fut inspirée par le vélo de Kandinsky).*

18/ - Pouvez-vous citer quelques artistes en relation avec le document ?

- *Van Doesburg, Bart Van der Leck, Georges Vantongerloo.*

19/ - Pouvez-vous établir un rapport entre les documents ?

- (A improviser en fonction des tirages pendant l'épreuve)

20/ - L'artiste a-t-il été influent sur l'art de son temps ?

- *Oui, il a participé activement à la revue De Stijl. Sa recherche de formes pures pour exprimer la beauté pure fut partagée par des architectes et des créateurs de mobiliers attachés à cette revue. En particulier, Théo Van Doesburg avec lequel il aura quelques controverses sur l'utilisation des lignes obliques par exemple.*

21/ - Pouvez-vous évaluer l'importance de l'œuvre dans l'histoire des arts de cette époque ?

- *On retrouve souvent la structure à base de verticales et d'horizontales très épurées enrichie de quelques zones de couleurs pures, en général des couleurs primaires, dans l'architecture néerlandaise de cette époque. Les principaux traits de cette esthétique architecturale ont été employés aussi par un des plus célèbres architectes du XXe siècle, Le Corbusier et, chez Mallet-Stevens dont il existe un exemple de construction dans le Var, la Villa Noailles située dans Hyères .*

22/ - Pouvez-vous donner une opinion personnelle sur le document ?

- (à fournir, une réflexion personnelle avant l'épreuve s'impose).

23/ - Pouvez-vous donner l'origine de vos informations et évaluer leur valeur ?

- *Une monographie sur l'artiste aux éditions Ars Mundi, des monographies consacrées à De Stijl et au Bauhaus aux éditions Taschen, quelques informations collectées sur le net dont la localisation de l'œuvre qui reste douteuse.*