

Le Cadre Déconstruit

Comment la peinture occidentale s'est libérée
de la réalité entre le XVe et le XXe siècle.

Imitation du Réel

Interprétation Pure

Gemini Notebook

L’anatomie d’un courant artistique

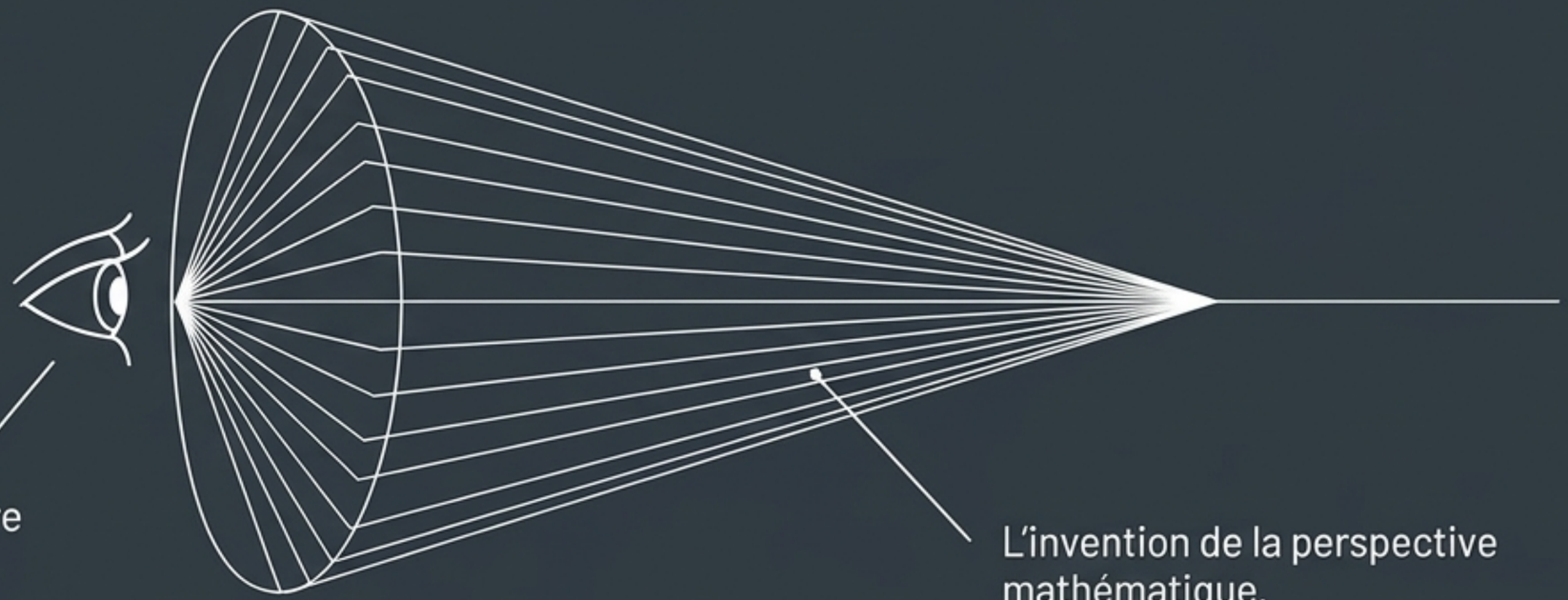
$$\left[\left(\text{Artistes}\right)+\left(\text{Époque}\right)\right]\times \text{Vision Commune} = \text{Courant}$$

La peinture occidentale n’est pas une simple chronologie. C’est une succession de groupes unis par une même vision de l’art, chaque courant redéfinissant les règles du précédent.

Imitation du Réel — Interprétation Pure

Gemini Notebook

La Renaissance dicte les règles de la réalité



L'homme au centre
(Né en Italie).

L'invention de la perspective
mathématique.

Imitation du Réel

Interprétation Pure

Gemini Notebook

Le Baroque impose le drame



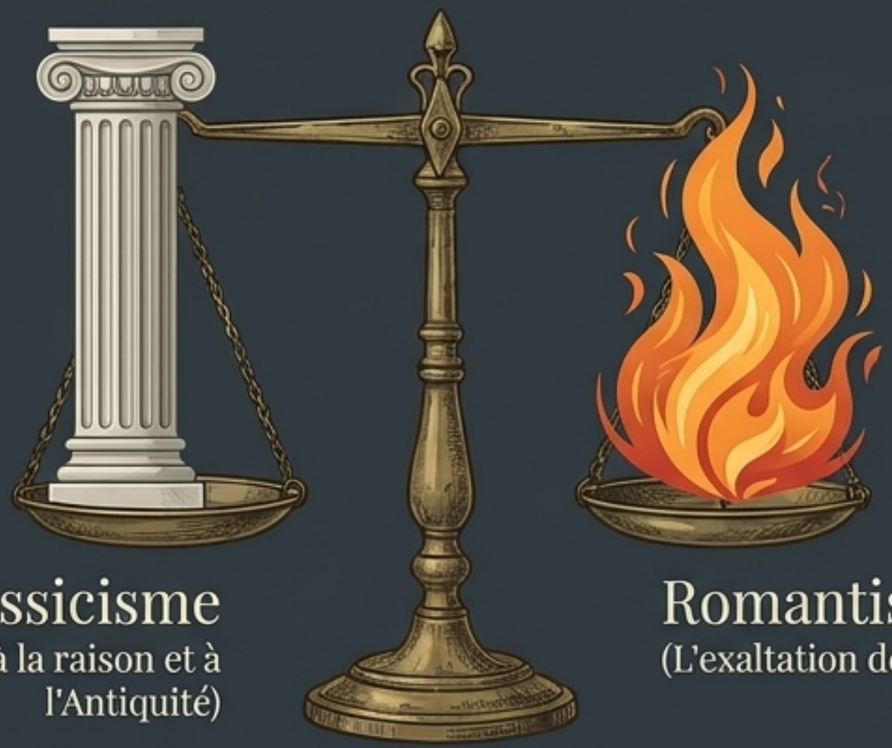
Clair-Obscur

La recherche du drame par des contrastes violents entre l’ombre et la lumière. La technique au service de l’intensité.

Imitation du Réel — Interprétation Pure

Gemini Notebook

Le pendule du XIX^{e} siècle



Néoclassicisme
(Le retour à la raison et à l'Antiquité)

Romantisme
(L'exaltation de la passion)

Imitation du Réel — Interprétation Pure

Gemini Notebook

La rupture technologique

Représentation du Monde



La photographie apparaît. La machine capture le réel avec une précision absolue.



Les peintres n'imitent plus le réel. La peinture doit trouver une nouvelle raison d'être.

Imitation du Réel — Interprétation Pure

Gemini Notebook

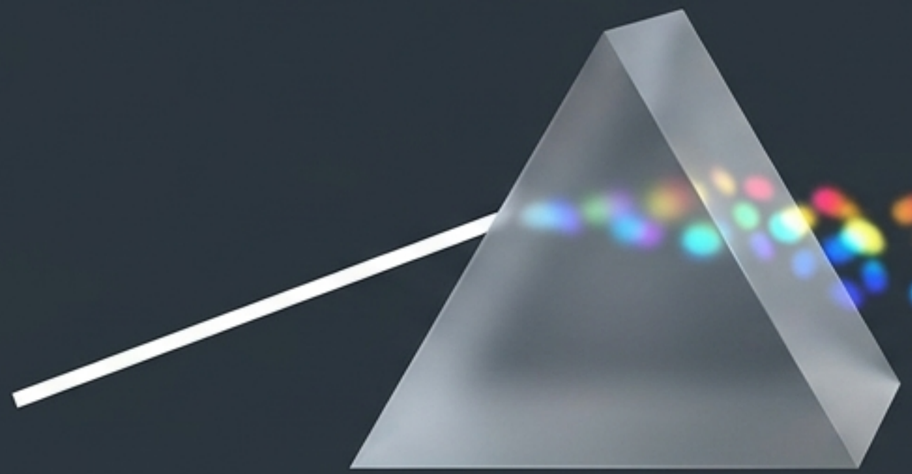
Le Grand Basculement

	Avant la Photographie (Copier)	Après la Photographie (Interpréter)
Rôle de l'artiste	Artisan de la réalité	Créateur de visions
Sujet	Le monde extérieur (Extérieur/Réel)	L'expérience intérieure (Intérieur/Conceptuel)
Technique	Règles strictes et mathématiques	Expérimentation absolue

Imitation du Réel — Interprétation Pure

Gemini Notebook

L’Impressionnisme capte l’éphémère



La forme s’efface pour capturer la lumière. L’œil remplace la géométrie.

Imitation du Réel — Interprétation Pure

Gemini Notebook

Le XXe siècle et la grande libération

Les Fauves

La libération de la couleur.

(Détachée de la réalité)

Les Cubistes

La déconstruction de l’espace.

(Détaché de la perspective)

L’Art Abstrait

L’abandon du sujet.

(Détaché de la représentation)

Imitation du Réel — Interprétation Pure

Gemini Notebook

Les Fauves libèrent la couleur

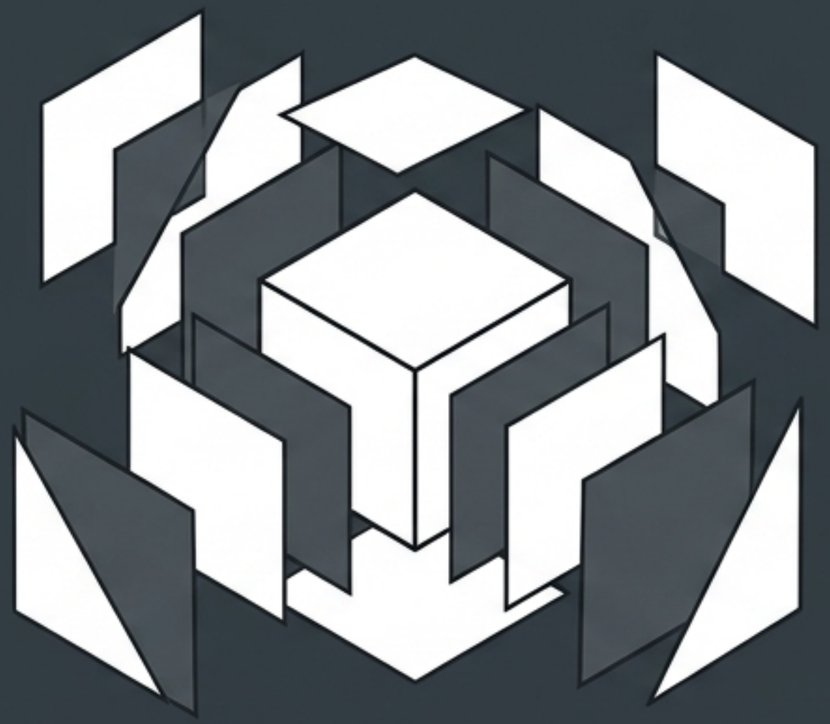


La couleur n’est plus descriptive. Elle devient un outil d’émotion pure, totalement indépendante de la nature.

Imitation du Réel — Interprétation Pure

Gemini Notebook

Les Cubistes déconstruisent l’espace

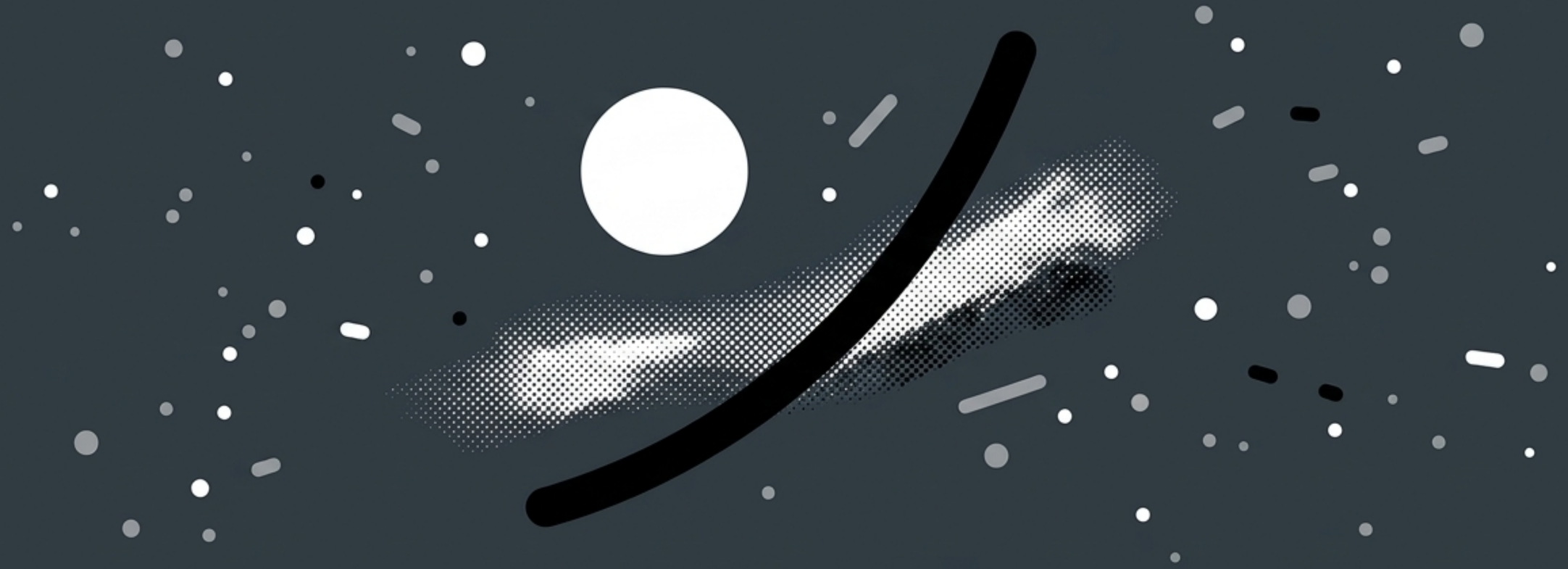


La destruction du point de vue unique de la Renaissance.
Tous les angles existent simultanément sur une surface plane.

Imitation du Réel — Interprétation Pure

Gemini Notebook

L’art abstrait abandonne le sujet



L’aboutissement ultime. La toile ne représente plus rien d’autre qu’elle-même : rythme, forme et énergie.

Imitation du Réel

Interprétation Pure

Gemini Notebook

L’Équation de la Modernité

L’Héritage de la Renaissance

Couleur Réaliste	Perspective Unique	Sujet Figurable
(Frappée par le Fauvisme)	(Détruite par le Cubisme)	(Effacé par l’Art Abstrait)

L’art moderne n’est pas un chaos aléatoire. C’est le démantèlement systématique des règles du XVe siècle.

Gemini Notebook

De l’œil à l’esprit

Imitation du Réel

Interprétation Pure



En cinq siècles, la peinture a cessé d'être le miroir du monde extérieur pour devenir la carte de nos paysages intérieurs. L'invention de la machine a forcé l'homme à réinventer son art.

Gemini Notebook