

Par | le 2023-12-21

MANIFESTE # 10 Définitions des arts contemporains... ART CONTEMPORAIN INCLUSIF... pourquoi pas ?

DÉFINITIONS DES ARTS CONTEMPORAINS

L'Art contemporain inclusif en tant que mouvement artistique

Au fil des ans, je dois bien avoir défini et redéfini l'art contemporain une multitude de fois. Je recommence une fois encore. J'espère que ma vision et mes définitions en constante évolution sauront vous éclairer et que les vôtres enrichiront la réflexion sur le sujet. J'ai toujours voulu que l'expression soit inclusive et que le fossé qui sépare l'art conceptuel de l'art traditionnel se referme pour éliminer le snobisme, les différences de traitement, les appréciations, etc.

L'art contemporain, dans son essence la plus fluide et évolutive, échappe souvent à la tentative de le circonscrire dans une définition immuable. Si l'on doit s'efforcer de capturer sa nature, il convient peut-être de le considérer comme un miroir réfléchissant de la diversité et de la complexité de notre époque. Une mosaïque où chaque tesselle représente une perspective, un style, une expérimentation ou une philosophie distincte.

Je pense qu'il s'agit d'un domaine où le conceptuel et le traditionnel ne sont pas des opposés, mais des extrémités d'un spectre qui s'interpénètrent, dialoguent et s'enrichissent mutuellement. En cela, l'art contemporain se veut inclusif, embrassant les multiples facettes de la création humaine sans préjudice ni hiérarchie. Est-ce une réalité ?

Le fossé perçu entre l'art conceptuel, souvent vu comme l'avant-garde de la pensée artistique, et l'art traditionnel, parfois considéré comme le bastion de la technique,

peut être comblé par une appréciation qui célèbre la valeur intrinsèque de chaque œuvre. C'est dans le croisement des regards, des interprétations et des dialogues que l'art trouve son dynamisme.

Loin d'être une entité statique, l'art contemporain inclusif est une conversation continue, un échange perpétuel entre artistes, spectateurs et société. En rejetant le snobisme et en favorisant l'accessibilité et la démocratisation de l'art, nous ouvrons la porte à une expérience enrichie, où chaque interaction avec l'art peut être aussi unique que l'individu qui l'engage.

Peut-être la définition la plus fidèle de l'art contemporain, en tant que mouvement d'art, est-elle celle qui admet qu'elle sera toujours temporaire, toujours en mutation, et qui reconnaît que la réflexion autour de l'art est elle-même une forme d'art, éternellement inachevée et toujours en quête de nouvelles voies d'expression.

Je dirais que l'art contemporain, tel un fleuve inlassablement nourri par les affluents de la créativité et de l'innovation, se redéfinit perpétuellement, échappant à toute tentative de le figer dans une description immuable. Aujourd'hui, je m'aventure une fois de plus dans l'exercice périlleux de cerner cette entité insaisissable, dans l'espoir que mes réflexions, fruits d'une maturité artistique en constante évolution, apportent un éclairage nouveau.

L'art contemporain, à mon sens, est le miroir de l'âme collective de notre époque, reflétant les complexités, les paradoxes, et les aspirations de notre ère. Il transcende les frontières traditionnelles de l'art pour embrasser une multitude de formes, de matériaux et de concepts, défiant ainsi les attentes et provoquant la réflexion. Cette forme d'art est un dialogue ouvert avec le temps présent, un commentaire vivant sur les tendances sociétales, politiques et culturelles. Il se nourrit de l'hybridation des genres, de l'expérimentation audacieuse et de la fusion des techniques anciennes et nouvelles. L'art contemporain est aussi diversifié que les individus et les cultures qui le façonnent, offrant une palette de perspectives aussi riche que variée.

En tant qu'observateur, l'art contemporain m'invite à remettre en question mes propres perceptions, à explorer des territoires inconnus de pensée et d'émotion. Il est une invitation à la réflexion, un défi lancé à notre compréhension du monde et de nous-mêmes.

Finalement, si l'art contemporain peut être défini, c'est par son indéfinissable nature. Il est un organisme vivant, en perpétuelle mutation, un reflet de l'évolution constante de l'humanité. En lui, je trouve un écho à mes propres transformations, un compagnon dans le voyage sans fin de la découverte artistique.

UN PEU HISTOIRE

Il faut garder à l'esprit que l'art contemporain est un mouvement artistique qui englobe une période artistique spécifique, généralement définie comme débutant après la Seconde Guerre mondiale, vers les années 1950, et se poursuivant jusqu'à nos jours. Il est caractérisé par sa diversité, sa pluralité d'approches artistiques, et sa réflexion sur les préoccupations sociales, culturelles, politiques et technologiques de son époque.

Voici quelques éléments clés de l'art contemporain en tant que mouvement :

L'art contemporain s'exprime à travers une variété de médiums, notamment la peinture, la sculpture, la photographie, la vidéo, l'installation, la performance, et même les médias numériques. Cette diversité permet aux artistes d'explorer de nouvelles frontières artistiques.

Contrairement à certains mouvements artistiques antérieurs, l'art contemporain ne se limite pas à un style artistique particulier. Au contraire, il célèbre la liberté artistique et encourage les artistes à expérimenter et à innover. Ainsi, on peut trouver une grande variété de styles et d'esthétiques dans l'art contemporain.

Les artistes contemporains abordent souvent des questions contemporaines, qu'il s'agisse de problèmes sociaux, politiques, environnementaux, ou technologiques. Leur travail reflète les préoccupations de leur époque et peut être un moyen de susciter la réflexion et le débat.

L'art contemporain est souvent associé au conceptualisme, un mouvement artistique qui met l'accent sur la signification conceptuelle de l'œuvre d'art plutôt que sur son aspect esthétique. Les idées et les concepts deviennent aussi importants, voire plus importants, que l'apparence visuelle de l'œuvre.

Avec la mondialisation, l'art contemporain est devenu un phénomène mondial. Les artistes contemporains peuvent provenir de toutes les régions du monde, ce qui a contribué à diversifier encore davantage les expressions artistiques.

On me demande souvent : «Je suis paysagiste, portraitiste, j'ai peint cette nature morte... est-ce que c'est de l'art contemporain. Je réponds : Oui, à condition que leurs oeuvres et approches correspondent aux caractéristiques de l'art contemporain. L'art contemporain est un domaine artistique vaste et diversifié qui englobe de nombreuses formes d'expression, y compris la peinture de paysages et les portraits. Ce qui distingue l'art contemporain, c'est souvent la manière dont les artistes abordent ces sujets et les concepts qu'ils explorent.

Voici comment je pourrais préciser ma pensée en réponse à un paysagiste ou un portraitiste qui pourraient faire partie de l'art contemporain : Un paysagiste ou un portraitiste contemporain peut adopter des approches innovantes dans son travail. Cela peut inclure l'utilisation de techniques, de médiums ou de styles non conventionnels pour créer des paysages ou des portraits.

La peinture réaliste de paysage occupe une place fascinante qui oscille entre la vénération traditionnelle et la nécessité de s'adapter à un monde en perpétuelle mutation. Elle est souvent perçue comme un bastion de la technique classique et de la maîtrise de la représentation fidèle de la nature, tout en étant soumise aux pressions d'un marché de l'art en quête constante de nouveauté et d'innovation. La peinture réaliste de paysage reste très appréciée pour sa capacité à capturer la beauté naturelle et à provoquer une réaction émotionnelle chez le spectateur. Les artistes contemporains qui se consacrent à ce genre sont souvent des maîtres dans l'art de la perspective, de la lumière, et de la composition, poursuivant l'héritage des grands paysagistes historiques.

Cependant, dans le contexte de l'art contemporain, où l'abstraction, le conceptuel et le multimédia dominant fréquemment, la peinture réaliste de paysage peut parfois être éclipsée ou considérée comme moins avant-gardiste. Les artistes qui pratiquent cette forme d'art peuvent se retrouver confrontés à un défi : comment rester pertinents et visibles dans un domaine qui privilégie souvent l'expérimental et le disruptif? Certains peintres contemporains de paysages réalistes trouvent des moyens innovants de revitaliser leur art en intégrant des éléments contemporains ou en explorant des thématiques actuelles comme le changement climatique, les

questions environnementales ou l'impact humain sur la nature. Ces artistes combinent leur compétence technique avec un message qui résonne avec les préoccupations actuelles, donnant ainsi une nouvelle pertinence à leurs œuvres.

Malgré l'évolution constante de l'art, la peinture réaliste de paysage conserve son rôle essentiel. Elle offre un espace de réflexion et de contemplation, une pause dans le rythme effréné de la vie moderne. De nombreux collectionneurs et amateurs d'art continuent de valoriser les œuvres réalistes pour leur esthétique intemporelle et pour le sentiment de connexion qu'elles évoquent avec l'environnement.

Conclusion : La peinture réaliste de paysage dans l'art contemporain peut être vue comme un lien entre le passé et le présent, une forme d'expression qui continue d'évoluer tout en restant ancrée dans une tradition de représentation visuelle du monde. Elle nécessite une reconnaissance de la part des institutions artistiques, des galeries et des critiques d'art, qui doivent soutenir et promouvoir la diversité des expressions, y compris celles qui honorent et perpétuent les techniques et visions classiques.

Plusieurs questions se posent sur l'art animalier, un genre qui se concentre sur la représentation de la faune dans l'art, occupe une place unique dans le monde de l'art contemporain. Il s'agit d'une forme d'expression artistique qui célèbre la diversité et la splendeur du règne animal, souvent avec un réalisme saisissant, mais parfois aussi à travers des interprétations plus abstraites ou stylisées.

Mais, quelle est donc la place de l'art animalier aujourd'hui :

Bien que l'art animalier trouve ses racines dans les peintures rupestres préhistoriques, il continue d'être exploré par les artistes contemporains, parfois avec des approches traditionnelles et d'autres fois en y intégrant des techniques et des médiums modernes. Dans un contexte de prise de conscience écologique croissante, l'art animalier peut servir de puissant outil de sensibilisation. Il attire l'attention sur la beauté naturelle, la biodiversité, et les problèmes urgents tels que les espèces en danger, la conservation et la perte d'habitats. Les animaux dans l'art ne sont pas seulement représentés pour leur beauté esthétique, mais sont également chargés de symbolisme. Ils peuvent représenter des traits humains, des mythes, des légendes, ou être utilisés pour commenter la société et la politique.

L'art animalier peut parfois être perçu comme moins avant-gardiste ou conceptuel par rapport à d'autres mouvements contemporains. Cela peut présenter des défis pour les artistes animaliers dans l'accès aux galeries et aux marchés d'art de premier plan.

Malgré ces défis, il existe un marché spécialisé pour l'art animalier, avec des collectionneurs dédiés et des expositions spécialisées. Les artistes animaliers qui excellent dans leur domaine sont souvent très respectés pour leur technique et leur capacité à capturer l'essence de leurs sujets.

L'utilisation de nouvelles technologies, telles que la photographie numérique et les médias interactifs, a permis aux artistes animaliers de repousser les limites de leur créativité et d'explorer de nouvelles façons de présenter les animaux dans l'art. Certains artistes utilisent l'art animalier pour raconter des histoires ou aborder des questions sociales, créant des œuvres qui vont au-delà de la simple représentation et qui suscitent la réflexion et le dialogue.

Conclusion : En somme, l'art animalier dans le contexte contemporain est riche et diversifié. Il offre une réflexion sur notre relation avec la nature et les autres espèces avec lesquelles nous partageons la planète. Alors que le monde s'efforce de répondre aux questions écologiques pressantes, l'art animalier continue de gagner en pertinence et en importance, rappelant constamment à l'humanité la valeur intrinsèque et la majesté du monde animal.

En bref, les artistes contemporains sont souvent engagés dans une exploration profonde des concepts et des idées. Un portraitiste contemporain pourrait créer des portraits qui vont au-delà de la simple représentation physique de la personne et qui expriment des idées ou des émotions complexes. De même, un paysagiste contemporain pourrait utiliser le paysage comme un moyen de réfléchir à des questions environnementales ou sociales.

Les artistes contemporains sont conscients de l'art et des idées actuelles. Ils peuvent être influencés par d'autres artistes contemporains, réagir à des événements contemporains ou utiliser leur art comme un commentaire sur la société moderne. L'expérimentation est un élément clé de l'art contemporain. Les artistes peuvent expérimenter avec de nouvelles techniques, des médiums mixtes, des styles hybrides, et bien plus encore.

L'art contemporain tend souvent à refléter les préoccupations et les questions de l'époque actuelle. Un portraitiste contemporain pourrait créer des portraits qui abordent des questions d'identité, de genre ou de diversité, autant de sujets d'actualité qui intéressent le public. Un paysagiste contemporain pourrait explorer des thèmes liés à l'environnement ou à l'urbanisme.

Il est important de noter que l'art contemporain est un domaine où la diversité est valorisée, et il n'y a pas de règles strictes sur la manière dont un artiste doit s'exprimer. Tant qu'un paysagiste ou un portraitiste adopte une approche novatrice et réfléchie dans son travail, il peut certainement faire partie de l'art contemporain. Je vous donne ici un exemple en ce qui concerne le portrait.

L'art contemporain est un domaine très diversifié. Je répète que les portraits contemporains peuvent adopter une variété de styles, de techniques et de médiums, en fonction de la vision de l'artiste. Ils peuvent explorer des concepts complexes et contemporains à travers leurs portraits. Les portraits contemporains peuvent aborder des questions d'identité, de genre, de diversité, ou servir de commentaires sur la société actuelle. L'expérimentation est un élément clé de l'art contemporain. Les artistes contemporains peuvent expérimenter avec des techniques, des médiums et des styles variés pour créer des portraits uniques.

En résumé, ce qui distingue ces mouvements artistiques de l'art contemporain dans un portrait réside dans leurs approches distinctes de la forme, de la technique, de l'expression et de la vision artistique. L'art contemporain est un domaine qui embrasse la diversité et l'innovation, permettant aux artistes de créer des portraits qui reflètent une variété de styles et de concepts.

