

Exposition 2010-2011

Blanc et Noir

Blanc et Noir

Blanc
Noir

Blanc et Noir

Noir et blanc

Blanc et Noir

Blanc et Noir

Blanc et Noir

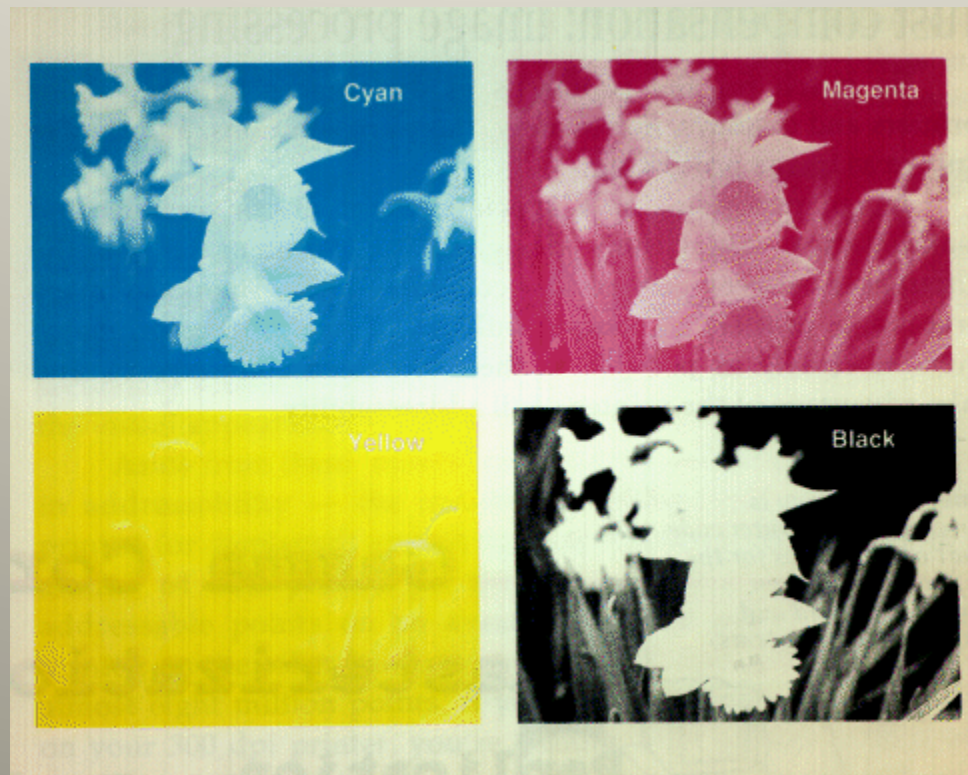
Blanc et Noir

Blanc et Noir

Blanc et Noir

BLANC / NOIR dans l'histoire de l'art

En Occident, le noir et le blanc longtemps ont été considérés comme des couleurs à part entière à l'intérieur de systèmes très définis. Depuis Aristote, on classait les couleurs suivant des axes, des cercles ou des spirales, dans lesquels noir et blanc avaient toujours une place.

BLANC NOIR

dans
l'histoire de l'art

brillant
ou
mat

L'aspect brillant ou mat du noir et du blanc préoccupait davantage nos ancêtres que la couleur elle-même. Il y avait même des mots différents pour les différencier : « albus » le blanc mat, « candidus » le blanc brillant, « ater » le noir mat (considéré comme impur), « niger » le noir brillant (considéré comme prestigieux). Dans les langues issues du germanique, deux mots existaient également pour signifier matité et brillance du blanc, « weiss » - blanc mat et « blank » - blanc brillant qui donnera le mot « black » pour le noir...

brillant ou mat

l'histoire de l'art

A la fin du Moyen âge, blanc et noir acquièrent un statut particulier avec l'invention de l'imprimerie. Ces deux couleurs rentrent alors en opposition, y compris dans leur symbolique. Le blanc véhicule des valeurs essentiellement positives (la pureté, l'innocence, le bien...). Le noir est davantage dans l'ambivalence symbolique : associé à l'enfer, au monde souterrain, au mal, ..., il peut être respectable : le noir de la tempérance, de l'humilité, de l'élégance, du pouvoir.

A la Renaissance le noir est réhabilité par les pratiques picturales et les vêtements de la noblesse et de la bourgeoisie il est symbole de pouvoir et d'autorité. Le blanc est toujours symbole de pureté.

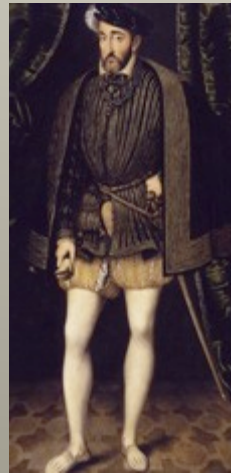
Philippe Le Bon
(1419 - 1467)

Charles le Quint (1500-1558)

Titien, *Portrait de François 1er*, autour de 1539

CLOUET François, *Henri II roi de France*, 3e quart 16e siècle

Blanc immaculé

Quentin Metsys
[Louvain, vers 1465-1466
- Anvers, 1530]
Vierge à l'Enfant entourée d'anges

Le noir en peinture: un révélateur

Le Caravage
Martyre de St Mathieu

Jean Van Eyck, *Portrait de l'homme au Turban rouge*

Rembrandt, *La leçon d'Anatomie du Dr Tulp*, 1634

Le clair-obscur : Contraste
des ténèbres et de la
lumière
Dramaturgie, tragédie,
mélancolie, menace

Georges de La Tour
Saint Joseph charpentier

Pour Aristote, la couleur naît d'un mélange de blanc et de noir et pendant des siècles cette idée fausse sera la théorie officielle.

Il fallut attendre le XVIIe siècle avec Isaac Newton pour s'apercevoir que la lumière blanche était en fait formée de l'ensemble des rayonnements monochromatiques qui composent l'arc-en-ciel. Et encore cette observation qui nous paraît évidente, sera combattue pendant des décennies.

BLANC NOIR

dans
l'histoire de l'art

Au XVIIIe siècle invasion de la peste à Marseille en 1720. Le noir est la couleur de la peste.

Costume
de
médecin

BLANC NOIR

dans
l'histoire de l'art

Le XIXe siècle marque le retour du noir et blanc avec l'apparition de la photographie, puis du cinéma. Ces procédés vont permettre de capturer les images et de leur donner du sens sans avoir recours à la couleur. Le noir et le blanc se trouvent alors associés pour s'opposer aux couleurs.

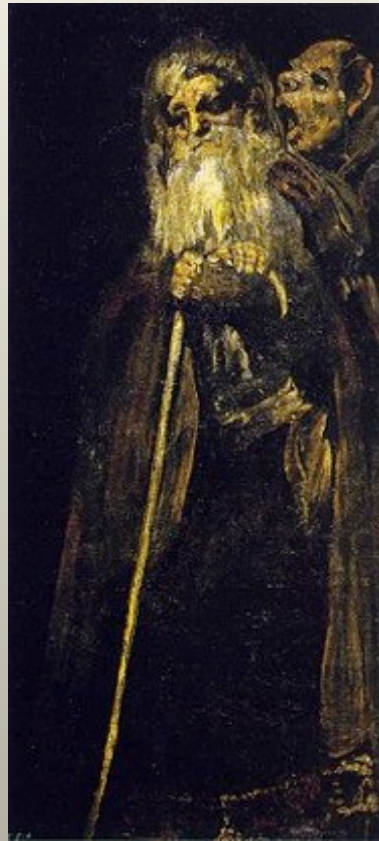
Niepce, la première photographie de l'histoire (1826)

BLANC NOIR dans l'histoire de l'art

Le XIXème siècle, le noir est magnifié

Goya, *Las majas en el balcón*, 1812, New York

Goya, *Dos viejos*

Odilon Redon, *L'araignée souriante*, 1881
Fusain / Charcoal

Le noir est banni par Les impressionnistes puisqu'il est peu présent dans la nature.
Sauf pour deux artistes : Auguste Renoir, Édouard Manet...

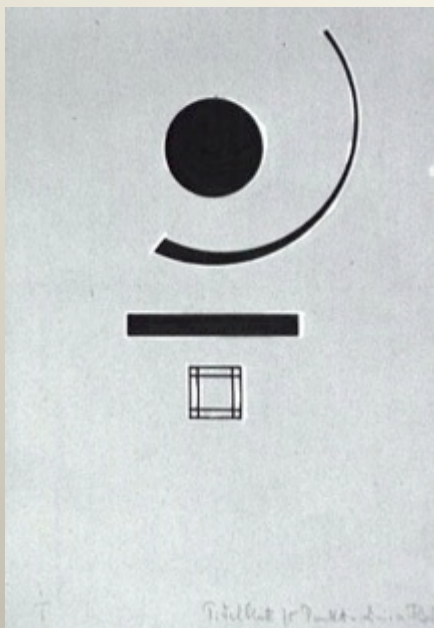
Venus d'Urbino, Le Titien, 1538

La Vénus du Titien, la source lumineuse à gauche crée un jeu entre la lumière et la nudité. Dans l'Olympia de Manet, il n'y a pas ces trois éléments: la nudité, l'éclairage et le spectateur. C'est notre regard qui éclaire l'Olympia. Le spectateur se trouve impliqué dans la nudité de la toile. Les impressionnistes vont ensuite abandonner le noir et vont colorer les ombres.

Manet, Olympia, 1863

Wassily Kandinsky
*Couverture de
 Point-Ligne-Plan – 1925*
*Encre de Chine et retouches
 de gouache sur papier,*
25,6 x 18,5 cm

Matisse (1946) et Fernand Léger:
 Le noir = une couleur, une force ,
 une simplification de construction.

Wassily Kandinsky:
 Le noir = cadavre, silence, mort,
 couleur dépourvue de
 résonnance.

Matisse,
*Porte-fenêtre à
 Collioure, 1914*

BLANC NOIR

dans
 l'histoire de l'art :
 Le XXème siècle

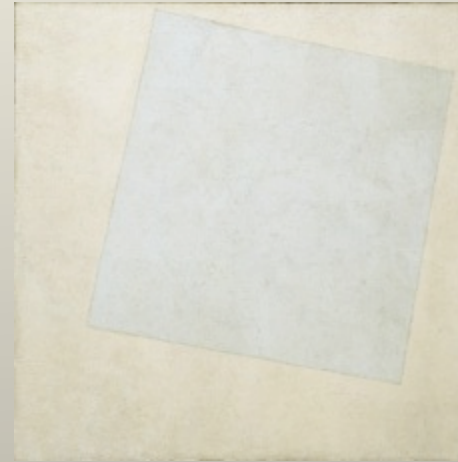
Fernand Léger,
Jazz (1930)

BLANC NOIR

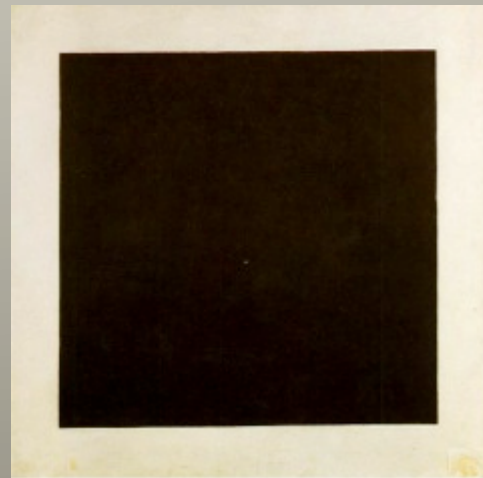
dans
l'histoire de l'art

Au XXe siècle, dans les arts plastiques, les premiers monochromes apparaissent avec l'abstraction ; la couleur prend le dessus sur la forme. Avec Kasimir Malévitch et son « carré noir sur fond blanc », la seule opposition du noir et du blanc suffit à dire l'essentiel. Le noir et le blanc perdent leurs valeurs représentatives traditionnelles et sont utilisés pour leurs qualités optiques.

Triomphe du noir avec l'abstraction, radicalité du propos pictural même si la forme persiste, c'est la couleur noire qui est montrée.

Kazimir Malevitch,
Carré blanc sur
fond blanc, 1918
huile sur toile
78,7 x 78,7 cm

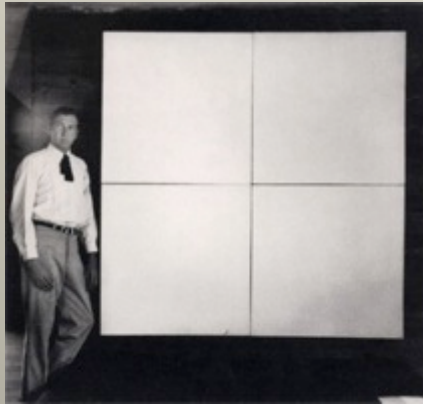

Kazimir Malevitch,
Carré noir, 1923
huile sur toile
106 x 106 cm

Fonction expressive du noir et du blanc

Monochronie, fonction expressive du noir

Frank Stella, Robert Rauschenberg, Ad Reinhardt (séries Black Paintings, analysées par Stephanie Rosenthal dans un ouvrage du même nom), Tony Smith en sculpture (Die, 1962, ou Seed, 1968). Christian Boltanski (noir = fonction expressive et fonction déictique)

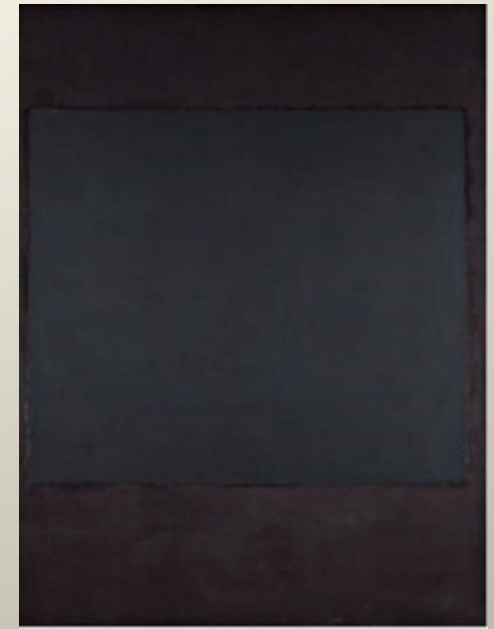
Robert Rauschenberg

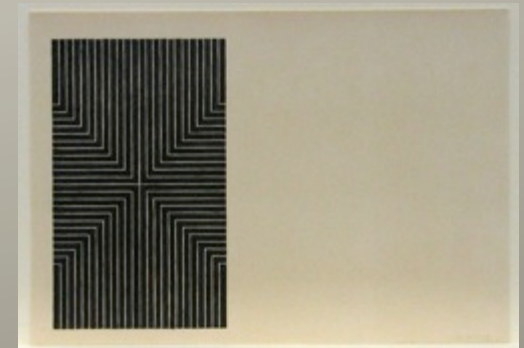
Christian Boltanski,
souvenirs de jeunesse,
2002, photomontage

Tony Smith,
Die, 1962

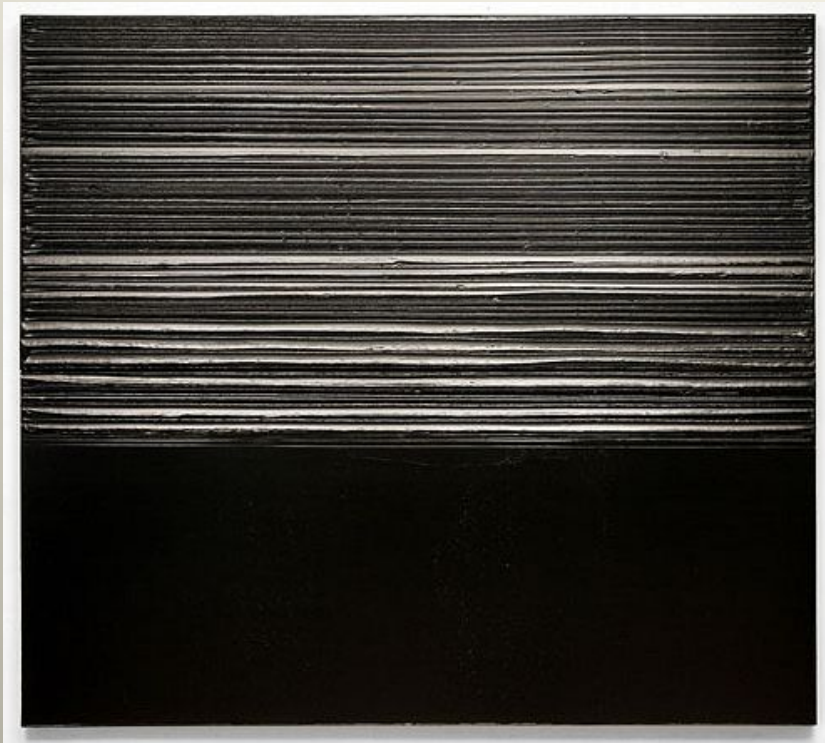

Stephanie Rosenthal,
Black Paintings

Franck Stella
Black series I, 1967,
lithographie

BLANC / NOIR dans l'histoire de l'art

Pierre Soulages, Outrenoir

Robert Ryman, *Sans titre*

Certains artistes feront d'une des deux couleurs l'objet principal de leurs recherches picturales : Pierre Soulages, le noir et Robert Ryman, le blanc... Noir et blanc, couleurs de modernité, investissent également le design et la mode.

« Aujourd'hui, les scientifiques, d'un côté, et les artistes, de l'autre, reconnaissent finalement que le noir est, comme le blanc, une couleur à part entière.

BLANC / NOIR dans l'histoire de l'art

Bien que symbole de la mélancolie et du pessimisme ce fut Matisse, le peintre de la joie colorée, qui dota la modernité de l'usage du noir. Le 6 décembre 1946, la galerie Maeght Paris, ouvre une exposition 'Le Noir est une couleur' constituée de 25 œuvres inédites, de Bonnard, Matisse, Braque, Rouault, Van Velde, et d'autres artistes reconnus à cette époque.

Le Noir est une couleur, Fondation Maeght – Saint-Paul, du 30 Juin 2006 au 5 Novembre 2006

Lucio Fontana - L'Oeuf
(c) ADAGP, Paris 2006

Anselm Kiefer - Der Rhein (c)
ADAGP, Paris 2006

Bram Van Velde - Sans
titre (c) ADAGP, Paris 2006

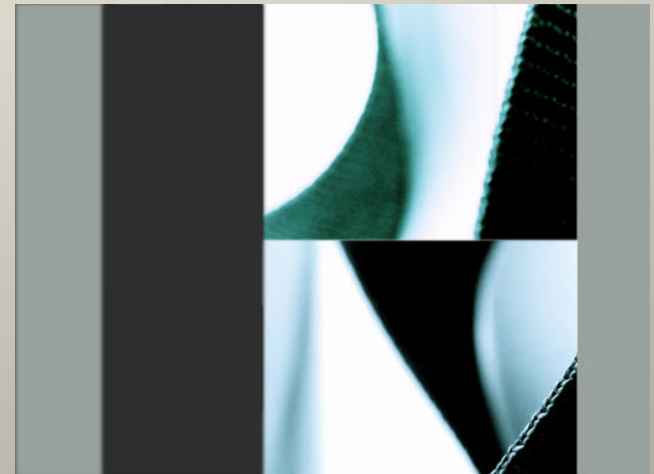
BLANC / NOIR dans l'histoire de l'art

Ellsworth Kelly,
Black Curve

Robert Ryman,
Classico IV

Emmanuelle Vial,
Volutes -8

Et maintenant que la couleur est omniprésente, c'est le noir et blanc qui devient révolutionnaire ! » Michel Pastoureau « Le petit livre des couleurs » 2005

Symboles du BLANC

- Dans le monde :
 - passage de la nuit vers la jour
 - de la lune vers le soleil
 - de la mort vers la naissance
 - de la virginité
 - du mariage
 - de la pureté, de l'hygiène
 - Liberté, paix
 - Vide, froid
- En Asie (inde et Japon) le blanc est porté pour les enterrements
- En occident le blanc est porté pour le baptême, la communion, le mariage
- Politique: l'homme blanc est synonyme de conquérant et d'opresseur des peuples colonisés

Pieter Bruegel
Les Chasseurs dans la neige
Huile sur panneau 1565

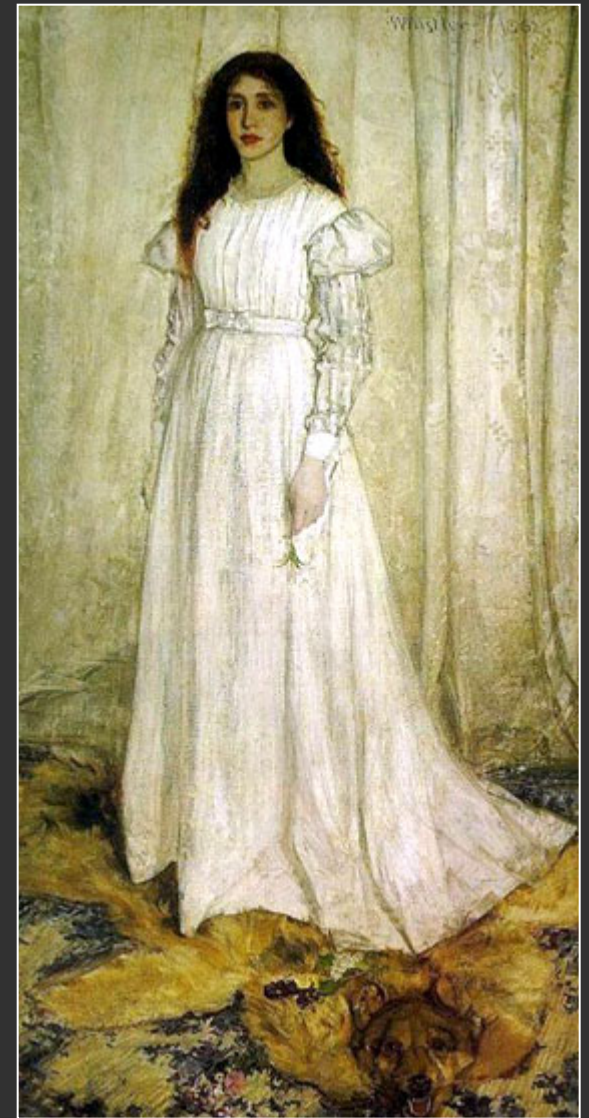
Jean Baptiste Oudry
Le Canard blanc
1753
Huile sur toile

Ingres
Mademoiselle Rivière
 1m x 70cm, 1805
 Paris, Musée du Louvre

Bastien-Lepage
La Communiant, 1875.
 Huile sur toile, 50 * 35 cm.

James Abbott McNeil WHISTLER
Symphonie N° 1, 1871
la jeune fille en blanc

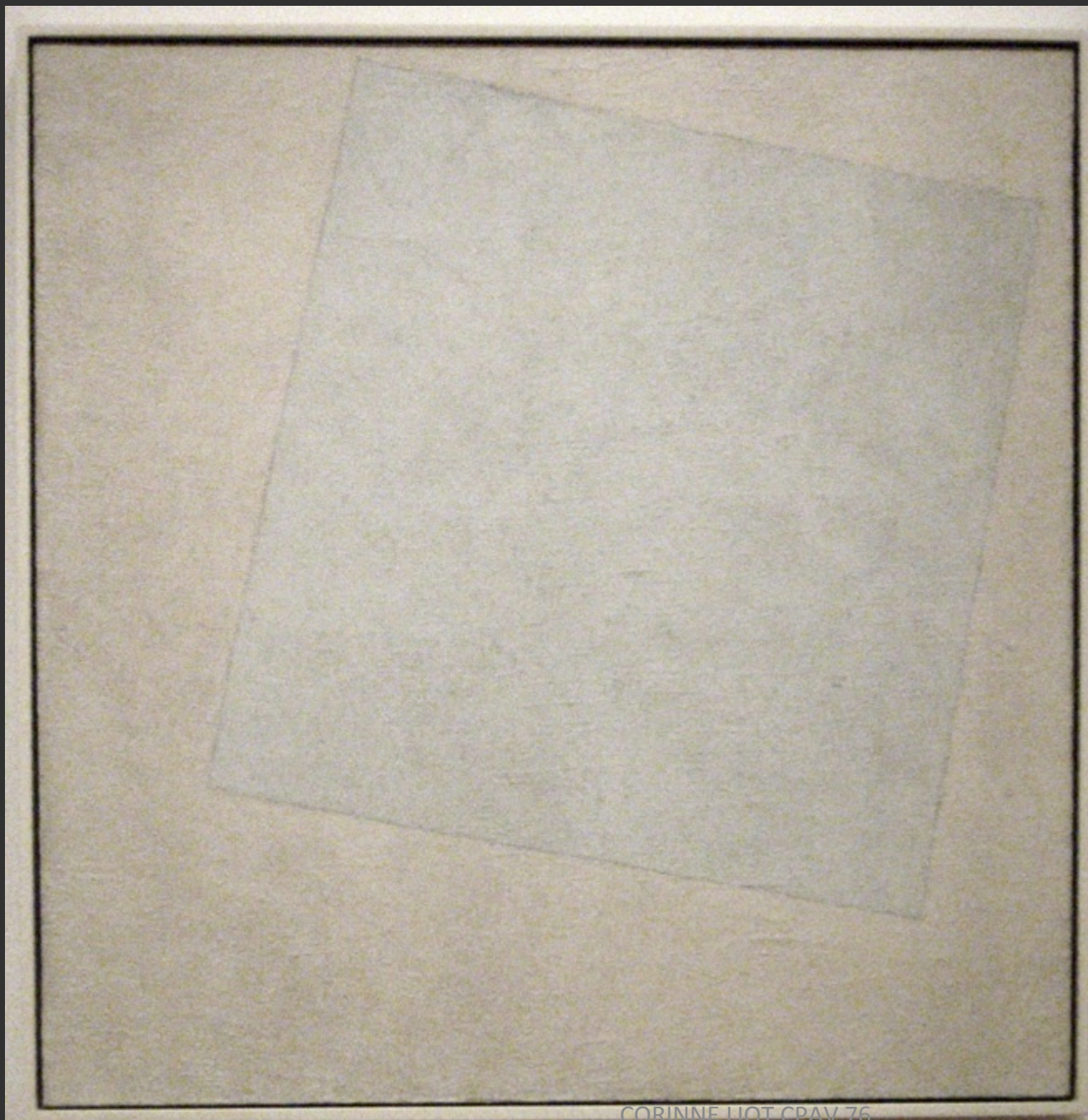
Claude Monet
"La pie" 1869
 Huile sur toile. 89 x 130 cm –
 Musée d'Orsay, Paris.

"Environs d'Honfleur, neige" ou "Paysage d'hiver" ou
"Route devant la ferme Saint-Simon" ou "Effet de neigeux "
Claude Monet
 Huile sur toile 81,5 cm x 102 cm, 1867

Cuno Amiet
Paysage de neige, dit aussi Grand hiver 1904
Huile sur toile
H. 178 ; L. 235 cm
Paris, musée d'Orsay

CORINNE LIOT CPAV 76

Kasimir Malevitch
Carré blanc sur fond blanc
1918

Huile sur toile
78,7X78,7 cm.

MoMa New-York 23

Symboles du NOIR

- Dans le monde: - le vide, le néant, le trou noir
 - le cauchemar, la peur, la tristesse
 - la mélancolie
 - le mystère
 - un continent, une couleur de peau
 - l'austérité, la sobriété
- En occident: - la mort, le deuil
 - le malheur
 - les sorcières, la magie noire
 - les pirates
 - l'élégance
 - la rigueur (habit noir des juges, des arbitres...)
- En politique: - l'anarchie
 - le fascisme

Léonard de Vinci
Saint Jean baptiste
Huile sur bois
69X57cm

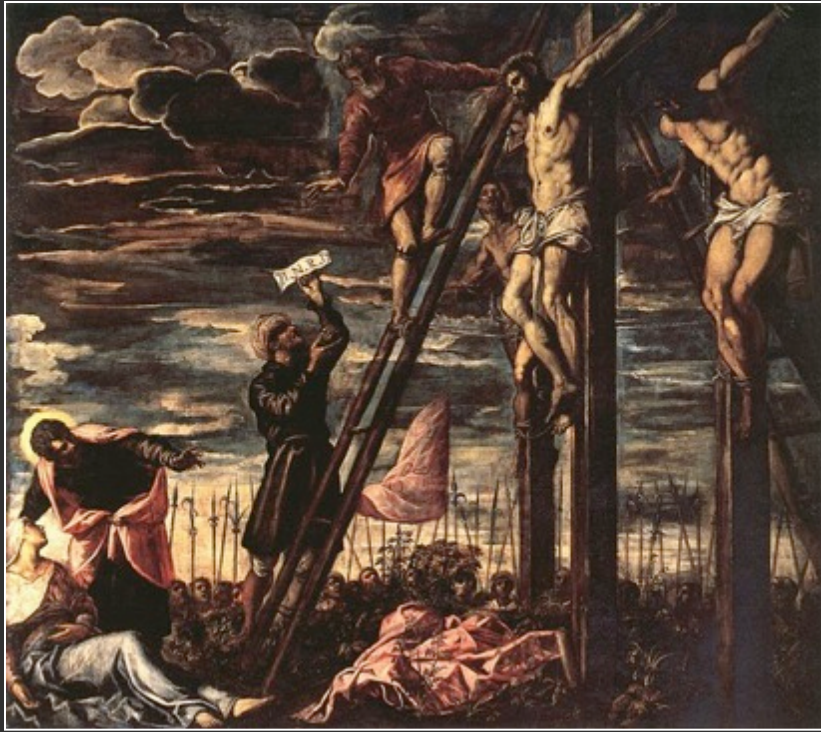
Rembrandt
 Portrait d'un homme barbu
 1633

Rembrandt
 Autoportrait

Philippe Le Bon
 (1419 - 1467)

Tintoret
Crucifixion du Christ
Huile sur toile
1568
341X371cm

Le Greco
le couronnement de la Vierge,
1603-1605
huile sur toile
57.2 x 76.2 cm

Le Greco
Allégorie d'un proverbe espagnol
ou Fable
1580-1585
Huile sur toile
67,3X88,6cm

Le Caravage
Martyr de St Mathieu
1599/1600

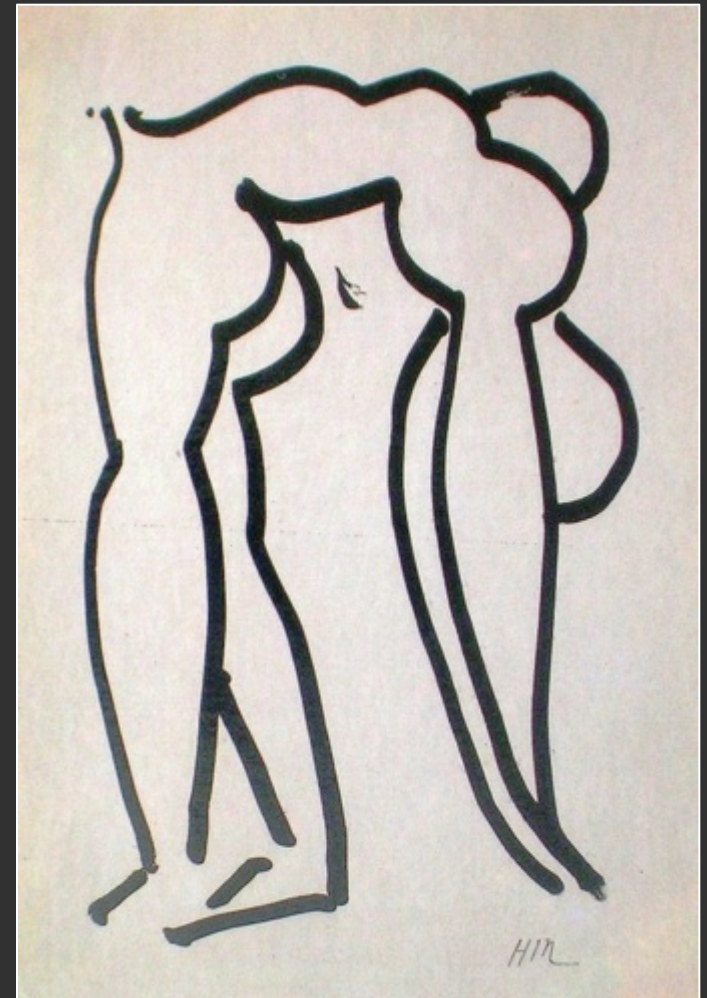
Huile sur toile
323 x 343 cm

Edouard Manet
Torero mort
1864
Huile sur toile
79,5X153,3cm

Pablo Picasso
L'acrobate
1930
 Toile noire /Peinture blanche

Henri Matisse
Acrobates
1952
 Toile blanche/Peinture noire

Pablo Picasso

Guernica

1937

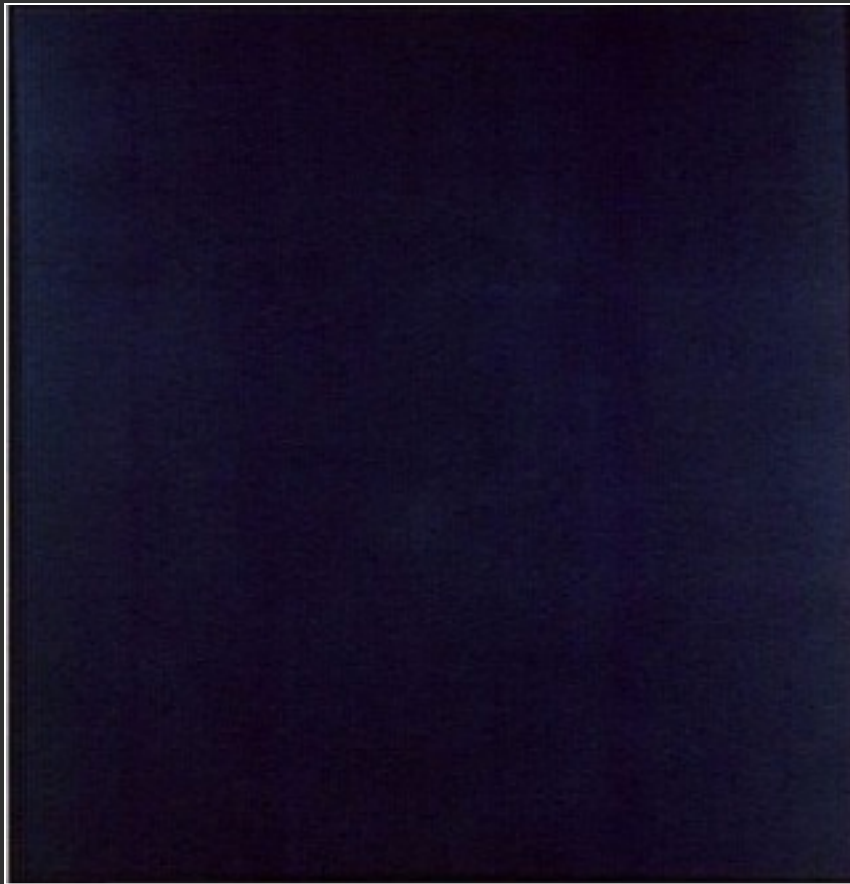
huile sur toile, 351 x 782 cm

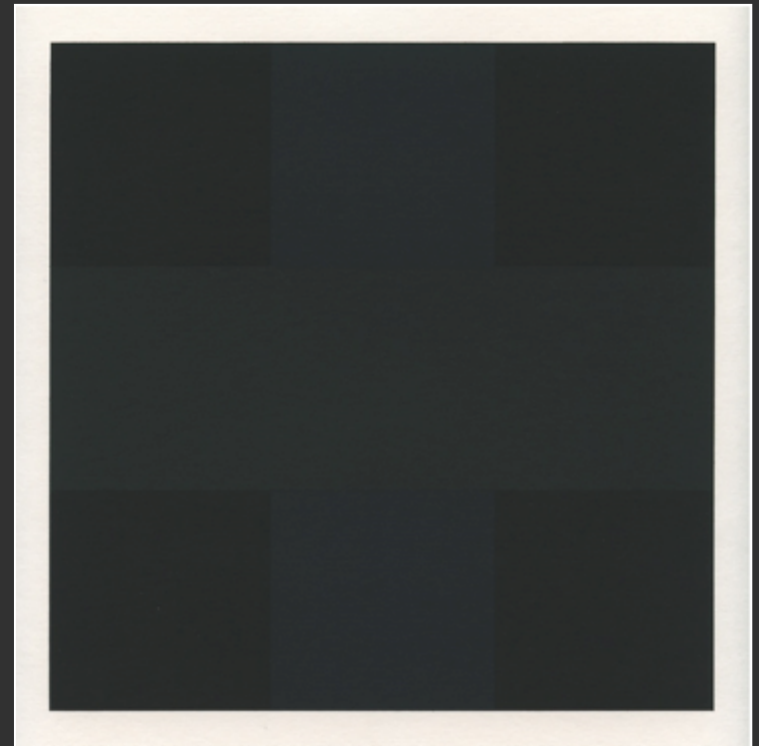
Pablo Picasso

Le charnier (1944/48)

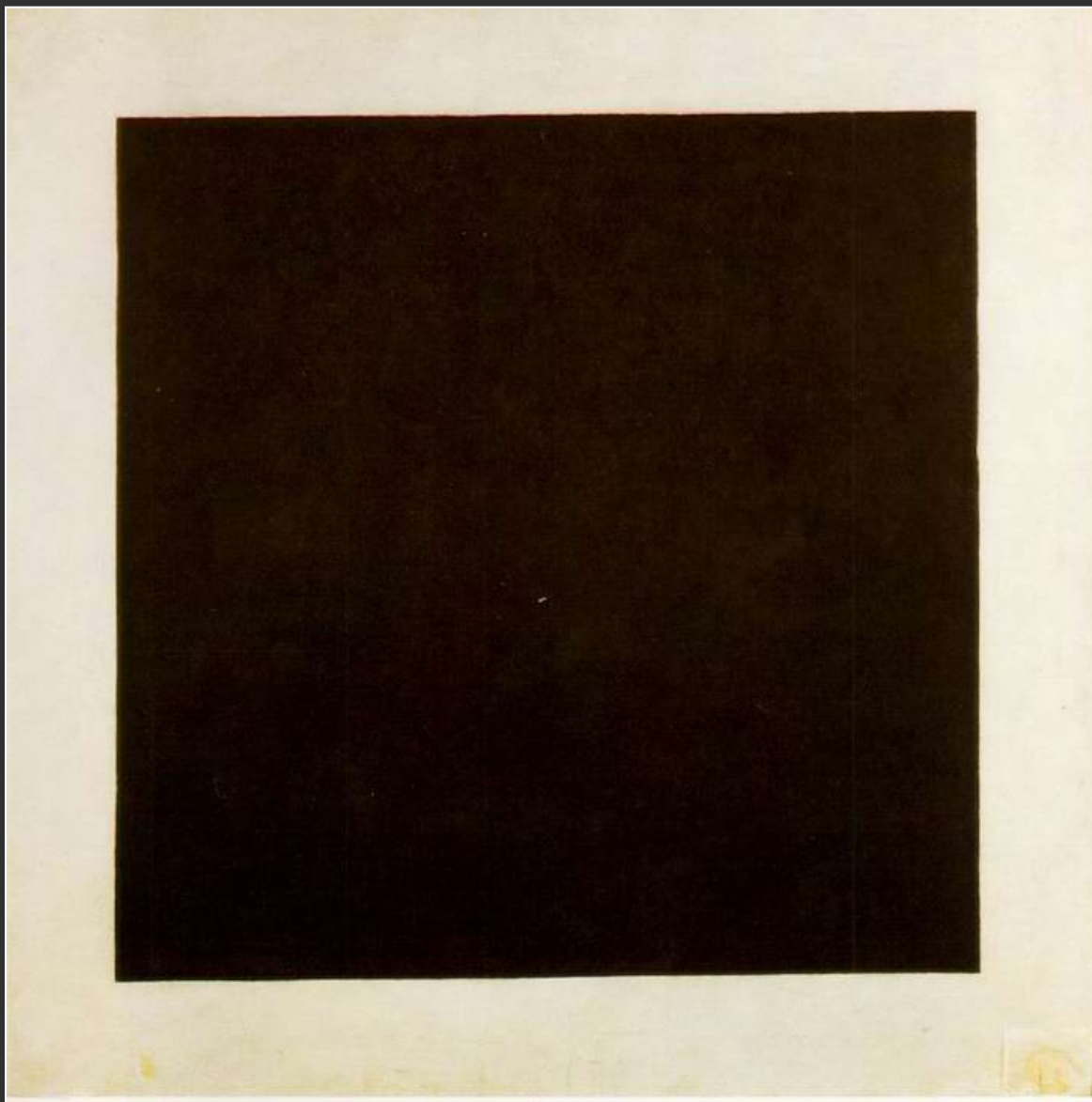
Huile sur toile, 2x2,5 m.

Ad Reinhardt
Ultimate Painting n° 6
1960

Ad Reinhardt
silkscreen
Composition noire

Kasimir Malevitch
Carré noir sur fond blanc
1923
huile sur toile 106 x 106 cm
(Saint-Pétersbourg, Musée national russe)

Jackson Pollock
The deep (l'insondable)
 1953
 220,4X150,2cm
 huile sur toile

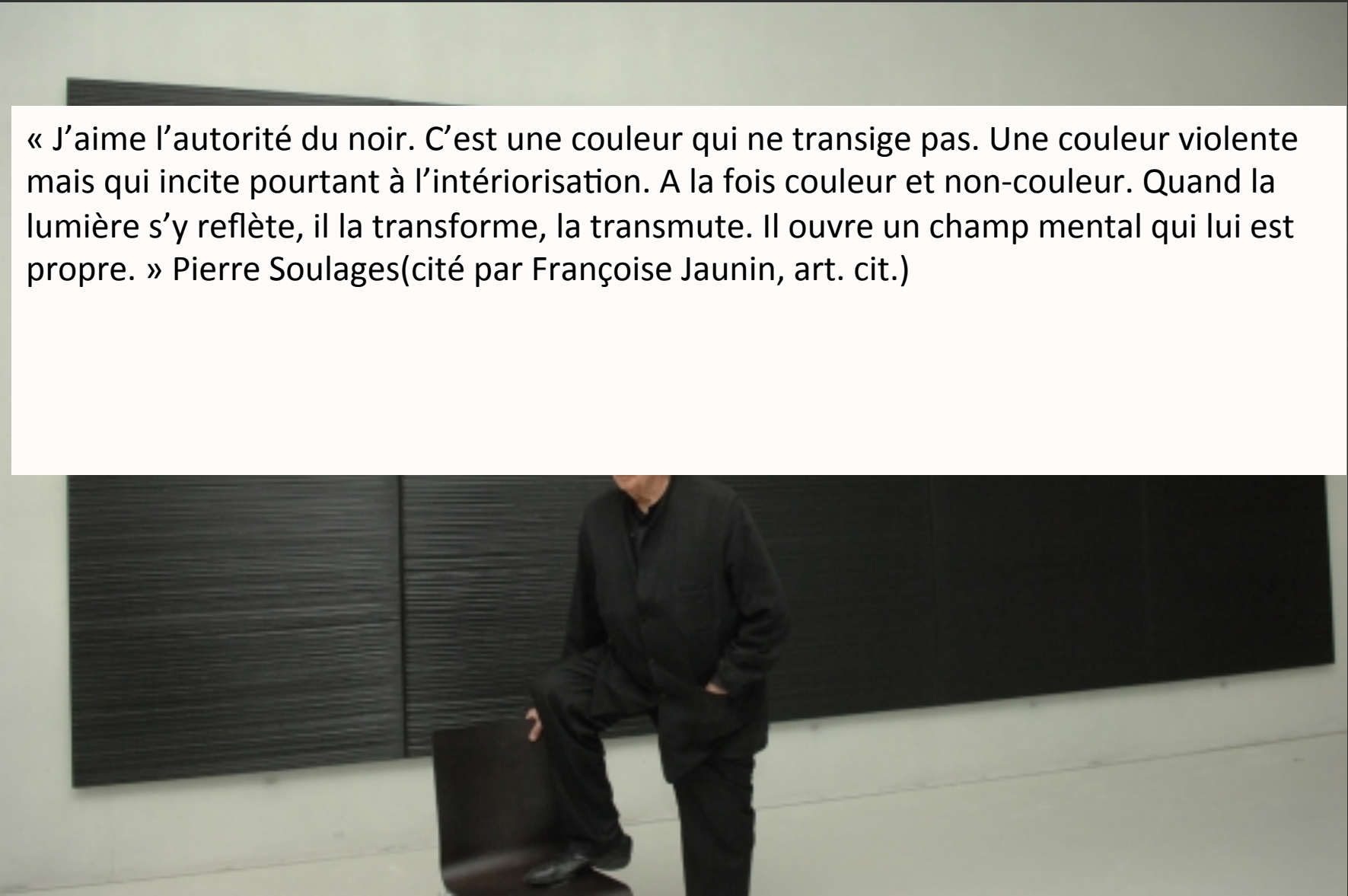
Jackson Pollock
Noir et Blanc
 1948
 Peinture sur toile
 205X121,7cm

PIERRE SOULAGE
Peinture 55x46 cm, janvier 1960
 Huile sur toile

PIERRE SOULAGE
Peinture 200x162 cm, 14 mars 1960
 Huile sur toile

« J'aime l'autorité du noir. C'est une couleur qui ne transige pas. Une couleur violente mais qui incite pourtant à l'intériorisation. A la fois couleur et non-couleur. Quand la lumière s'y reflète, il la transforme, la transmute. Il ouvre un champ mental qui lui est propre. » Pierre Soulages(cité par Françoise Jaunin, art. cit.)

Pierre Soulages