

Quelques paroles des fondateurs de l'abstraction

Vassily KANDINSKY 1866 - 1944

Extrait d'une lettre estimée de 1911 :

"C'était l'heure où tombe le jour, je rentrais chez moi encore rêveur, quand je vis tout à coup un tableau indescriptiblement beau, imprégné d'un véritable feu intérieur ! Je restais d'abord figé, puis me dirigeais d'un pas rapide vers cette étrange image sur laquelle je ne voyais que des formes et des couleurs, tout en restant incompréhensible du point de vue du contenu. Je trouvais bientôt la clé du mystère : c'était une de mes propres peintures qui reposait contre le mur, dressée sur son côté (...) Désormais j'étais sûr que l'objet nuisait à mes tableaux".

"ainsi l'objet se détacha de plus en plus de lui-même dans mes tableaux ; c'est visible sur presque tous les tableaux de 1910, l'objet ne voulait ni ne devait encore disparaître complètement" (1911)

La couleur est le clavier. L'œil est le marteau. L'âme est le piano, avec ses nombreuses cordes. L'artiste est la main qui fait résolument vibrer l'âme au moyen de telle ou telle touche. (1912)

"le refus de tout autre fondement constructif que l'horizontale et la verticale condamne à mort l'art pur"

Casimir MALEVITCH 1879 – 1935

La représentation sur la toile des choses réelles est l'art de la reproduction habile et rien de plus.

Le suprématisme est le sémaphore de la couleur dans l'illimité. J'ai débouché dans le blanc, camarades aviateurs, voguez à ma suite dans l'espace sans fin.

L'harmonisation des formes architecturales, quelque style d'architecture industrielle que ce soit [...] exigera le remplacement du mobilier, de la vaisselle, des vêtements, des affiches et des peintures existants. Je prévois que le mouvement de l'architecture va avoir d'une façon significative, une harmonie suprématisme de formes fonctionnelles.

J'ai troué l'abat-jour bleu des limitations colorées, je suis sorti dans le blanc.

Nous apportons les choses nouvelles au monde et nous leur donnons un autre nom...

Nous créerons alors des vêtements nouveaux et nous donnerons au monde un sens qu'il n'a jamais eu, car nous possédons des droits et des libertés qui n'ont jamais existé.

Piet MONDRIAN 1872 – 1944

Pour approcher le spirituel en art, on fera usage aussi peu que possible de la réalité, parce que la réalité est opposée au spirituel.

L'intention du cubisme était d'exprimer le volume. Ainsi était maintenu l'espace tridimensionnel, c'est à dire l'espace naturel. Le cubisme restait donc un mode d'expression fondamentalement naturaliste. Cette volonté des cubistes de représenter des volumes dans l'espace était contraire à ma conception de l'abstraction, qui est fondé sur la croyance que ledit espace doit être détruit. C'est ainsi, pour aboutir à la destruction du volume, que j'en vins à l'usage des plans.

Supprimer la figure et la perspective. Mais la ligne de fuite n'est pas le seul moyen de suggérer la troisième dimension dans une toile, il faut aussi empêcher les chevauchements d'une surface par rapport à une autre. La couleur a aussi une valeur spatiale : les bleus paraissent aux spectateurs plus lointains que les rouges, eux-mêmes plus éloignés que les jaunes qui sautent littéralement aux yeux. Le format de la toile, lorsqu'il est présenté à l'horizontale évoque inconsciemment l'étendue d'un paysage, et, dans tous les cas, tente depuis des siècles d'imiter une fenêtre. Cette illusion de creusement du mur est encore renforcée par l'encadrement traditionnel qui déborde en avant du tableau pour mieux signifier son incrustation dans la paroi qui le soutient."