

La Nouvelle Sublimité de l'expressionnisme abstrait

Barnett Newman, *Shining Forth (To George) (Surgit la lumière (Pour George))*, 1961, huile sur toile 290 x 442, MNAM/Centre Pompidou

Introduction:

- **Barnett Newman** (1905-1970): la carrière artistique dans un siècle troublant
- Études dans l'art et philosophie pour définir sa conception de l'art
- Rencontre avec **Adolph Gottlieb**: un des premiers représentants de l'expressionnisme abstrait
- **Abandon** des approches dadaïstes et surréalistes après la 2GM, mais **l'inspiration** surréaliste dans la naissance de l'expressionnisme abstrait: subconscient et l'imagerie de rêve
- 1945: Mark Rothko, Barnett Newman, Adolph Gottlieb, lettre à New York Times (**expression simple de la pensée complexe, réaffirmation de l'image plane**)¹
- 1947: Jackson Pollock: **action painting** (technique de *dripping*, implication directe de l'artiste)
- 1948: Mark Rothko: **colour field painting** (formes simples, aplats de couleur, état méditatif et la nouvelle sublimité)

Problématique: Comment Barnett Newman parvient t-il à exprimer sa théorie de la nouvelle sublimité dans l'œuvre *Shilling Forth (To George)* à l'aurore de la maturité de l'expressionnisme abstrait?

I) La Genèse du chaos

a) La symétrie brisé et la notion des « zips »

- Sectorisation géométrique par **3 lignes verticales sans effet de symétrie**
- Lignes droites: «**zips**», première apparition: *Onement I*, 1948: **surface picturale accentuée** par les bandes droites au milieu du tableau
- Lez « zips » comme **la réponse à la pensée romantique sublime du 19s.**, comme la fin du chaos du siècle
- Dans le **rythme** et la **déstabilisation**
- **Expérience sentimentale subjective rendue matérielle** par le contraste des couleurs des bandes droites et la symétrie simultanée

b) Colour Field Painting ou la peinture éblouissante

- **Colour Field Painting**, Irving Sandler, 1970: expérience multidimensionnelle sur le spectateur par les aplats de couleur avec un **effet contemplatif**
- *Shining Forth*: contraste des couleurs et brillance de tableau comme la théorie de *colour field painting*
- **Transmission des sentiments** à travers le choix de couleurs
- Champ de couleurs: **négativité** (noir) et **positivité** (blanc) de couleurs

¹ La lettre de Mark Rothko et Adolph Gottlieb à l'éditeur en chef de la section de l'art de the New York Time le 7 juin 1943.

- **Deuil personnel** de l'artiste transmis aux spectateurs par la brillance de l'opposition des couleurs de noir et blanc

II) L'image plasmique et le Projet métaphysique

c) L'espace vide entre la mort et la vie

- **Tragédie personnelle** de l'artiste de la perte de son frère George retranscrite sur la toile
- Georges, traduction du prénom en hébreu: « briller »
- « **Image Plasmique** »: terme créé par Barnett Newman: l'art et les questions métaphysique, révélation de la vision transcendante de l'artiste
- *Vir Heroicus Sublimis, 1951*: subconscient collectif, idée surréaliste dans la réalisation d'une **sublimité de l'abstraction**
- **Soif Spirituelle** (Wassily Kandinskiy, 1911): **changement personnel** de Newman en écho avec les **changements des idéaux** du 20 siècle après 2 guerres sanglantes.

d) L'idée comme un moyen de langage pour la transmission des sentiments

- Grand format de 229 x 442 sans bord, le tableau qui **envahit tout espace ambiant** et le **spectateur**
- « Cathédrales à partir de nos propres sentiments »² : idée de transmission de **sentiments personnels**
- Les « *zips* » comme **moyen de langage figuratif** du deuil de Barnett Newman
- Jean Francois Lyotard: la théorisation de la **question d'art** comme **question de la présence matérielle**
- Toile contemplative, réflexive avec une **implication directe du spectateur**: en constant **dialogue non verbal**
- Volonté de Barnett Newman de « donner à tout le monde qui regarde ma peinture un sens **d'endroit pour qu'il se voie et se sente** »

Conclusion

- Idée de **la nouvelle sublimité** dans l'idée de langage picturale non figuratif : **image plasmique** et les « *zips* »
- Monde pictural à part avec **la complexité** et **la simplicité** de la composition et du champ coloré
- **Présence artistique** et la contemplation mélancolique
- Théorie chromatique du 19s. avec la nouvelle expressivité du 20s.
- **Deuil personnel** qui devient un deuil partagé comme un **projet métaphysique**

Ouverture:

Richard Serra (1938-2024): *Promenade, 2008*.

² *Sublime is Now*, Barnett Newman, 1948