

Conservatoire Royal de Musique de Liège

Histoire comparée des arts

Michel Fourgon
Année académique 2012 - 2013

TABLE DES MATIÈRES

Questions d'examen.....	3
Introduction	4
Période gothique (mi XII ^e – mi XVI ^e siècles)	6
Généralités	6
Architecture.....	6
Peinture.....	7
Musique.....	7
Les trois grandes inventions	8
La Perspective.....	8
La Photographie.....	8
Le Cinéma	9
Charlie Chaplin	10
Buster Keaton	10
Léonard de Vinci.....	11
Johann Wolfgang Goethe.....	13
Divers courants artistiques des XIX ^e et XX ^e siècles.....	16
Matisse et le Fauvisme (1905).....	16
Expressionnisme allemand (1905).....	17
Bauhaus (1919 – 1933)	20
Cubisme (1907)	21
Pablo Picasso (Malága 1881 – France 1973)	23
Gustave Courbet (Ornans 1819 – Suisse 1877)	25
Dadaïsme (Suisse 1915 – 1924).....	27

QUESTIONS D'EXAMEN

---

1. Qu'est-ce que l'art ?
2. Époque gothique
3. Invention de la perspective
4. Invention de la photographie
5. Invention du cinéma
6. Charlie Chaplin et Buster Keaton
7. Léonard de Vinci
8. Matisse et le fauvisme
9. Expressionnisme allemand
10. Bauhaus
11. Goethe
12. Cubisme
13. Picasso
14. Gustave Courbet
15. Dadaïsme

INTRODUCTION

Les arts sont le reflet de la société à un moment donné. Pousseur

Qu'est-ce que l'art ? Plein de questions se posent comme faut-il subsidier les arts ? Les artistes doivent-ils s'engager politiquement ? Etc.

L'art est ainsi un mort parmi d'autres de la catégorie des termes « flous » tels que la démocratie.

En latin, ars signifie l'habileté, le savoir-faire, tandis qu'au XVIIIe siècle, l'art est le produit d'un génie. Ainsi les Beaux Arts sont créés au XIXe siècle pour les domaines des arts plastiques, peinture, gravure, sculpture et l'architecture. Le terme apparaît pour la première fois en 1752 dans l'*Encyclopédie* (Lumières), soit aux premières apparitions des musées. En effet, jusqu'alors, l'art public n'existait que dans les églises. C'est également à cette époque, rappelons-nous, qu'ont eu lieu les premiers concerts publics !

Les arts considérés comme tel ont évolué au cours des époques, à l'exception de la musique et de la littérature. Attention de ne pas dissocier art et création ; les interprètes, par exemple, ont eux aussi une part de création.

Dans l'Antiquité grecque, on en parlait déjà ; il s'agissait de neuf muses¹ qui donnaient l'inspiration dans neuf domaines bien distincts et ce, grâce à Apollon qui le leur attribua. On dit qu'il est *musagète*. Ainsi :

- Clio : déesse de l'histoire ;
- Euterpe : déesse de la musique ;
- Thalie : déesse de la comédie ;
- Melpomène : déesse de la tragédie ;
- Terpsichore : déesse de la danse ;
- Erato : déesse de la poésie amoureuse ;
- Polymnie ; déesse des chants religieux et de la rhétorique ;
- Uranie : déesse de l'astronomie ;
- Calliope : déesse de la poésie épique.

La *Poétique* d'Aristote (IVe siècle ACN) est un livre dans lequel on exprime ses idées sur l'art et plus précisément sur la poésie. Selon Aristote, l'art est un mimésis de la nature ; il est en effet une imitation de ce qu'est la réalité.

Les Grecs avaient aussi une haute opinion de la musique, qu'on appelait *musique des sphères*, soit de l'univers. Les hommes ne pouvaient pas l'entendre, bien qu'ils se devaient de s'en approcher.

Au Moyen Âge, la pensée artistique dérive de la grecque, à savoir qu'il coexistait arts mécaniques et arts libéraux. Les arts mécaniques font appel au travail manuel (ou des machines) et regroupent ainsi sculpture, architecture, peinture,... Ils sont inférieurs aux arts libéraux qui privilégient l'activité de l'esprit. Ils comprennent sept arts, eux-mêmes regroupés en deux catégories, le trivium, soit les arts dialectiques tels que la grammaire, la logique et la rhétorique, et le quadrivium, soit les mathématiques, le raisonnement qui sont l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie.

A la Renaissance, la peinture devient l'art suprême ! Le statut de l'artiste change alors. L'artiste doit simplement être techniquement plus doué que la moyenne mais doit surtout être créateur, soit à l'image de Dieu ! On disait, par exemple, que la peinture de Léonard de Vinci était durable, contrairement à la musique qui est éphémère.

Au XVIIIe siècle, soit à l'époque des Lumières, la pensée repose sur un raisonnement, une approche plus scientifique, plus théorisée.

Au XIXe siècle, soit l'époque romantique (1844 – 1900), on s'éloigne du rationnel pour exposer ses sentiments. Par exemple, dans *Ainsi parlait Zarathoustra* et *La Naissance de la tragédie* (1872), Nietzsche tente d'expliquer la naissance de la tragédie grecque. Il s'établit une différence entre l'apollinien – l'état de rêve, les arts plastiques – et le dionisien – l'état d'ivresse, la musique. Apollon, fils de Zeus et de Léto, est le dieu des arts. Il est effectivement représenté avec une lyre et est considéré comme une personnification du soleil, quelque chose donc d'équilibré et de réfléchi. Contrairement à Dionysos, dieu des arts également

---

¹ Les muses sont les filles du dieu Zeus, le roi des dieux, et Mnémosyme, déesse de la mémoire, qui sont également les compagnes d'Apollon, dieu de la lumière, médecine et des arts.

mais aussi du vin, qui représente la démesure, la folie. Selon Nietzsche, l'artiste idéal doit combiner les deux. L'art est ainsi une activité métaphysique, branche de la psychologie qui traite les questions existentielles. On pourrait dire que l'art est comme un rêve, il a l'apparence de l'apparence elle-même !

Au début du XXe siècle, on utilise des éléments étrangers, on veut faire autre chose que ce qui a été fait par le passé ; Debussy exploite des mélodies balinaises, des peintres expressionnistes représentent la réalité pire que ce qu'elle n'est comme Van Gogh avec l'oreille bandée, etc. On distingue l'art de la science. De nouveaux arts apparaissent tels que le cinéma, la photographie, ... D'autres disciplines sont discutées à savoir la BD, la haute couture, la cuisine, ...

Deux créateurs se sont penchés sur les limites des sphères artistiques, il s'agit de John Cage et de Marcel Duchamp. John Cage prétend que tout est musique, y compris le « rien ». Son œuvre la plus extrême est 4'33 dont l'idée est de profiter de ce moment de silence pour écouter ce qui se passe.

---

*LA MUSIQUE EST TOUT CE QUE L'ON ÉCOUTE AVEC L'INTENTION
D'ÉCOUTER DE LA MUSIQUE. LUCIA BERIO*

PÉRIODE GOTHIQUE (MI XIIE – MI XVIE SIÈCLES)

GÉNÉRALITÉS

Le gothique a lieu entre mi XIIe et mi XVe siècle, c'est-à-dire entre l'époque romane et la Renaissance. Il est régit par un système féodal (Très rigide d'un point de vue social et qui se subdivise en trois classes dont la première est la chevalerie, soit la noblesse, ensuite le clergé et enfin les paysans.) et son emblème est l'architecture. Le courant se développe en région parisienne en érigeant des cathédrales gothiques en lieu et place des cathédrales romanes. On construisait également des châteaux, bâtiments publics et privés tels que des hôtels de ville, etc. Par exemple, la cathédrale Saint-Jean de Rome construite au IVe siècle PCN est une sorte d'hôtel de ville et non un lieu de culte car dans la tradition romaine, on allait au temple pour exercer sa foi ! Ce nouveau type d'architecture envahit tout l'Europe (Angleterre, France, Espagne, Italie, Portugal) dont les cathédrales les plus célèbres sont celles de Chartres, Bourges, Beauvais (la plus haute), Amiens, Reims et Notre-Dame de Paris pour la France, sans oublier l'Abbaye du Mont Saint-Michel et la Sainte-Chapelle de Paris (chapelle royale). Bien souvent, elles sont financées par des évêques qui étaient très riches puisqu'ils prélevaient des impôts.

A la même époque, c'est l'apparition des premières polyphonies dont l'Eglise s'y était fortement opposée et jugeait cela comme une émanation du diable.

Le terme gothique survient au XVe en Italie et fait référence à une tribu germanique barbare les goths. C'est un terme assez péjoratif de la Renaissance pour qualifier le Moyen Âge.

En matière de philosophie, Platon dit : « *Le monde sensible n'est en fait qu'un leurre, un reflet trompeur du monde.* ». Le XIIe siècle est sous l'impulsion du monde oriental qui avait une meilleure observation et permettait un meilleur enseignement des écrits de Platon. On redécouvre également Aristote, élève de Platon, qui préconise une pensée plus analytique du monde basée sur l'observation de la nature notamment.

C'est aussi la création des premières universités dont la première se situe à Bologne. In fine, les savoirs échappent dès lors au contrôle de l'Eglise...

ARCHITECTURE

On reconnaît trois périodes au gothique et l'on constate qu'il y a un grand parallélisme, car ces courants correspondant tant dans les dates que dans les pensées :

1. Les débuts (XIIe siècle) → Ars antiqua
2. L'âge d'or ou rayonnant (XIIIe – XIVe siècles) → Ars nova
3. Le gothique flamboyant (XVe siècle) → Ars subtilior

Voici la structure d'une église chrétienne :

Il faut désormais établir la différence entre les différents lieux de culte : tout d'abord, l'église qui est un lieu de rassemblement des chrétiens, ensuite la cathédrale qui est l'église principale du diocèse, soit le siège des évêques et enfin, la basilique qui est une église mais qui a obtenu l'autorisation papale quant à l'appellation souvent lors d'un événement marquant dans celle-ci. Les cathédrales sont entièrement peintes, par exemple la collégiale Saint Barthélémy a été repeinte avec les couleurs et motifs d'origine. Elles s'élèvent également via deux nouveaux principes novateurs. Le premier est le principe des arcs boutants et le second, celui des croisées d'ogives qui consiste en une coupole qui repose sur des arcs et cela permet de répartir tant les forces que le poids. Au XIIIe siècle, le style nouveau s'exporte dans toute l'Europe. Citons quelques exemples : l'hôtel de ville de Bruges et la cathédrale de Cologne (l'une des plus grandes d'Europe).

Vers la fin du XIVe et début du XVe siècles, on commence à sculpter les façades afin de les enrichir de statuettes, icônes, ... à ajouter des lignes sinueuses qui rappellent des flammes, etc. On comprend aisément qu'on construit dès lors moins d'édifices et ces derniers sont moins bien conservés. Exemples : l'hôtel de ville de Leuven et l'Abbaye de la Trinité de Vendôme.

PEINTURE

90% des peintures sont religieuses bien qu'il y a de nouvelles peintures profanes. C'est la peinture italienne, très proche de l'Orient et perçoit une influence byzantine, qui va donner naissance au style gothique international. On voit apparaître des lignes sinueuses (des plis des drapés des vêtements,...) et la manière dont on peint les visages est différente, ils sont plus arrondis et un peu plus allongés. Pour nous, le XIIIe siècle prend en compte les années 1201 à 1300. Il n'en va pas de même en Italie, c'est ce qu'on appelle le duocento (1200 à 1299), le trecento (1300 à 1399) et le quattrocento (1400 à 1499) etc. Citons quelques peintres gothiques italiens : Cimabue, du duocento et florentin le plus célèbre de son temps, qui avait pour élève Giotto, florentin ou encore Simone Martini qui était au service du pape d'Avignon, tous deux du trecento. A noter qu'une couleur qui revient très régulièrement dans ces peintures est le bleu. C'est en effet issu d'une pierre dite lapis lazuli qui donne ce pigment qu'on retrouve partout (en Angleterre, France, Italie,...).

MUSIQUE

---

1. Ars antiqua (XIIIe siècle)

Les premières polyphonies (écrites) apparaissent à la fin du XIIe siècle à l'abbaye Saint Martial de Limoges. D'autres formes polyphoniques vont également se développer à la cathédrale Notre Dame de Paris.

♪ Organum parallèle (fin XIIe en Aquitaine) dans le style chant grégorien polyphonique (présence des quintes parallèles)

2. Ars nova (XIVe siècle)

Il se développe en plein gothique rayonnant, tant à Paris avec Guillaume de Machaut, qu'à Florence avec Francesco Landini (organiste, facteur d'orgues et chanteur)

♪ Ballade, Landini

(La ballade est une forme très usitée à l'époque.)

3. Ars subtilior (fin XIVe – début XVe siècles)

Tout comme pour le gothique flamboyant en matière d'architecture, l'ars subtilior n'est en fait qu'une surenchère de l'ars nova. Il se rend d'ailleurs difficile à interpréter tant il y a de fioritures.

♪ Madrigal à 3 voix, Paolo de Firenze (Paul de Florence), prêtre et compose essentiellement des chansons religieuses et profanes.

Attention, ce type de madrigal n'est pas à confondre avec celui de la Renaissance. En effet, celui de l'ars subtilior est plus populaire et les thèmes sont en général plus faciles.

Tip : l'ensemble Mala Punica est spécialisé en ars subtilior.

En bref :

XIIe siècle → débuts de la polyphonie

XVe siècle → on abandonne peu à peu les quartes et quintes et on commence à utiliser les intervalles de tierces et de sixtes

LES TROIS GRANDES INVENTIONS

---

1. Perspective (XVe siècle)
2. Photographie (début XIXe siècle)
3. Cinéma (fin XIXe siècle)

LA PERSPECTIVE

On doit l'invention de la perspective à Filippo Brunelleschi (1377 – 1476), architecte et sculpteur florentin. Les Grecs avaient déjà tenté l'expérience mais sans succès. Brunelleschi a réalisé la coupole du Dôme de Florence (avant, le toit était plat) qu'il a terminée en 1436 et dont Guillaume Dufay a écrit un motet pour son inauguration. Vers 1420, Brunelleschi invente une technique surtout destinée aux peintres, on la nomme perspective centrale, dont l'idée est de reproduire en 2D sur une surface plane des objets, personnages tels qu'ils se présentent dans la réalité, en 3D donc. La perspective est donc une illusion d'optique ! Pour se faire, il faut que les points de fuite se rejoignent en un point à l'horizon déterminé par le peintre. La première œuvre appliquant ce principe est la fresque de l'église Santa Maria de Florence, peinte par Masaccio en 1427. Il s'agit d'une fresque sur la trinité et il aurait apparemment collaboré avec Brunelleschi. La technique fait alors fureur. Le premier à l'appliquer de façon mathématique, est Piero della Francesca, mais aussi Fra Angelico et Sandro Botticelli.

Pour des raisons pratiques, et non esthétiques, on utilisera d'autres techniques, celles de perspective parallèle utilisée par les militaires et architecte et la perspective cavalière dont le principe est de garder les proportions exactes.

Il faudra attendre la fin du XIXe et début du XXe siècles pour rompre avec la perspective centrale. L'un des premiers à s'en libérer est Vincent van Gogh avec sa *Chambre à Arles*, mais d'autres le feront comme Cézanne, Picasso et Braque qui évolueront tous vers de la peinture abstraite.

LA PHOTOGRAPHIE

C'est au physicien, Nicéphore Niépce (FR 1765 – 1833) que l'on doit l'invention de la photographie. Il est également l'inventeur du premier moteur à combustion et de la *lithographie* (processus semblable à la photographie). Il s'agit de dessiner à l'envers sur une pierre dite lithographique à l'aide d'un crayon/plume grasse, ensuite on enduit la pierre d'acide nitrique et a lieu une réaction chimique, une couche de nitrate se forme sauf à l'endroit où on a dessiné. L'avantage de la lithographie est qu'un d'un seul négatif, on peut en tirer plusieurs positifs, exemplaires. En 1826, Niépce réalise sa première photo, c'est de *l'héliogravure*. Il l'a réalisée sur une plaque d'étain après plusieurs heures d'exposition et a utilisé une substance minérale qu'on appelle *bitume de Judée* (c'est de la même famille qu'asphalte), substance photosensible.

📷 *Le Point de vue de la fenêtre où paysages de Saint-Loup de Varenne*

Niépce collaborera avec Louis Daguerre (FR 1787 – 1841) qui approfondit les recherches de Niépce et invente le *daguerréotype*. C'est un appareil très usité à l'époque car il rend de meilleurs résultats. Son fonctionnement : il permet de fixer une image sur une plaque de cuivre argentée et noir et couleurs. A la seconde moitié du XIXe siècle, il se fait supplanter par la photographie car l'inconvénient du daguerréotype est que le négatif est le positif, contrairement à la photographie, à l'instar de la lithographie, permet de rendre plusieurs positifs à partir d'un seul négatif.

LE CINÉMA

Le 23 décembre 1895, a lieu la première séance publique et payante du cinéma. Elle est organisée par Auguste et Louis Lumière dans un sous-sol d'un café de Paris, le Salon indien. Thomas Edison (US 1847 – 1931), avant cette date, avait fait des recherches et a inventé le *phonographe* et le *kinétoscope*. Pathé et Gaumont mettront également en place d'autres systèmes similaires à celui des frères Lumière.

N.B. : En Antiquité, on utilisait ce qu'on appelle le *théâtre d'ombres* et au Moyen Âge les *camera obscura*. Par tous temps, on a essayé d'inventer le cinéma mais comment diable est-il né ? Grâce à plusieurs facteurs ; le premier est le principe des images animées, il est fondé sur la persistance rétinienne. En effet, la fréquence idéale est de 24 images/seconde. Conclusion, si la photographie n'avait pas été inventée, il n'y aura jamais eu de cinéma ! A la base, le cinéma est muet, on diffuse 16 images/seconde. La qualité est ainsi moyenne bien que la quantité d'images est suffisante pour le bon fonctionnement du film mais présente une mauvaise qualité de projection de ce dernier. Ensuite, le second facteur est celui de l'analyse photographique du mouvement. Ainsi, on met en place des appareils, et donc des pellicules, qui permettent de prendre beaucoup de clichés en un court instant. On reconnaît deux inventeurs à ces appareils, Etienne Jules Marey (FR 1830 – 1904) et Eadweard Muybridge (GB 1830 - 1904). Le troisième et dernier facteur dépend du travail d'Edison qui invente la *pellicule perforée* en 1890. Cette dernière va stimuler les Lumière, riches industriels. En 1895, ils constituent une petite boîte d'environ 20 cm de longueur sur 12 cm de large qui prend des vues et qui, à la fois, les projette. Cela fonctionne sur le processus de la *griffe* ; la pellicule avance à une vitesse adéquate à la vision et le film est un ruban souple sur lequel on met une couche de matière photosensible. C'est par toutes ces démarches que les Lumière ont pu réaliser leurs premières projections et premiers petits films.

Comme dit plus haut, le cinéma est d'abord muet, il le sera pendant une trentaine d'années. En 1927, on ajoutera une bande sonore. Le premier film réalisé en ce sens est le *Chanteur de jazz* (1927) par Alan Crosland (US 1894 – 1936), bien qu'il ne soit pas entièrement parlé, il est encore constitué de beaucoup de scènes muettes.

A noter qu'à l'avènement du cinéma parlé, beaucoup de cinéastes ont arrêté leur production. Ce que l'on oublie, c'est que le cinéma muet est universel !! Cependant, s'il n'était presque plus muet, il était encore en noir et blanc, puisque c'est ainsi qu'étaient les photos de l'époque. Ce se sont des Allemands, pendant la seconde guerre mondiale, qui ont trouvé un système pour que le cinéma soit en couleurs. Il suffisait simplement de colorier la pellicule avec des marqueurs.

Enfin, on dit que les Lumière ont inventé tous les genres cinématographiques !

- 👉 *La Sortie de l'usine Lumière*, film publicitaire ;
- 👉 *Le Déjeuner du bébé*, film familial ;
- 👉 *L'Arrivée d'un train à la Ciotat*, film documentaire ;
- 👉 *L'Arroseur arrosé*, film comique ;
- 👉 *Bonne d'enfant et du soldat*

CHARLIE CHAPLIN

BIOGRAPHIE

Né à Londres en 1889 et mort en Suisse en 1977, Chaplin incarne le cinéma international. Il a eu une petite enfance difficile, un père buveur,... et décédé alors que le jeune Charlie n'avait que 12 ans et la mère dépressive, il a donc été vite livré à lui-même. Note positive, ses parents travaillaient tous deux dans un music-hall et les deux fils participaient ! En 1910, Charlie part aux Etats-Unis et y tourne ses premiers films dont le premier date de 1914 et invente son fameux **Charlot**, qui fut d'ailleurs un succès planétaire. Il est à la fois admiré par le peuple et par la classe intellectuelle. Picasso a par ailleurs peint son *Charlot cubiste*. Quatre ans plus tard, il fait construire ses propres studios à Los Angeles et en 1919, crée sa propre compagnie, *United Artists*. En 1927, Chaplin est invité par les autorités russes à visiter la Russie. Or, ce dernier ne cache pas son opinion politique, tout le monde connaît sa sympathie pour le communisme. Le sénateur McCarthy, plutôt d'extrême droite, lance une chasse aux sorcières. Chaplin a alors des ennuis... En 1943, l'une de ses nombreuses maîtresses – il fut effectivement marié plusieurs fois – l'accuse d'être le père de l'enfant qu'elle porte. On ouvre le dossier et mène un procès : alors qu'il prouve par le biais de tests d'ADN qu'il n'est pas le père, il est quand même jugé... Conclusion, le voilà menacé d'expulsion ! Au retour d'un voyage en Angleterre (qu'il effectuait souvent), en 1952, on lui annonce que son visa a expiré et donc qu'il est interdit de séjour aux États-Unis. Il s'installe dès lors en Suisse où il finira ses jours.

Au début des années '70, Charlie reçoit un oscar d'honneur et est même invité aux États-Unis ! A sa mort, en '77, des malfrats volent sa dépouille et demandent une rançon. La police retrouve tout de même le corps qu'on peut alors définitivement enterrer en Suisse.

SON ŒUVRE

Quelques films célèbres : *The Kids* (1921), *La Ruée vers l'Or* (1925), *Les Temps modernes* (1936), *Le Dictateur* (1940), *Les Feux de la rampe* (1952) dans lequel Chaplin et Keaton ont collaboré !,... son dernier film la *Comtesse de Hong Kong* (1967) est en couleur. Charlie Chaplin avec Buster Keaton et Harold Lloyd, tous trois américains, sont les maîtres du cinéma burlesque². Quelques caractéristiques :

- exagération (maquillage, tenues vestimentaires, jeu, gestes,...), c'est complètement irréel mais en même temps, cela nous renvoie au quotidien ;
- l'absurdité des situations ;
- on fait des personnages des hommes pitoyables mais à la fois, on a de l'empathie pour eux ;
- un certain mécanisme, la suite de gags dont la continuité n'est pas tout à fait franche.

Le premier film burlesque est *l'Arroseur arrosé*, des frères Lumière. On retrouve encore aujourd'hui des personnages burlesques tels que Max Brothers, Laurel et Hardy, Jacques Tati, Louis de Funès, Mister Bean,...

👉👈 *How to make movies* (1918), film entre le documentaire et le burlesque.

👉👈 *Une Idylle aux champs* (1919)

BUSTER KEATON

Né en 1895 et mort à Los Angeles en 1966, il est d'origine américaine et issu de parents artistes, à l'instar de Chaplin. Sa mère était saxophoniste, son père cascadeur, chanteur et faisaient tous deux des numéros de music-hall. Très jeune, tout comme Chaplin, participait avec son frère et sa sœur aux spectacles de leurs parents. Il fait ses premiers débuts dans le cinéma en 1917 en tant qu'acteur, et à partir de 1923, il commence la réalisation de ses propres films. En 1928, il signe un contrat avec MGM, Metro Goldwyn Mayer, compagnie de production de cinéma, et tournent ensemble le *Caméra man*, l'un de ses films burlesques des plus célèbres. En parallèle, il continue son métier d'acteur de cinéma et de théâtre ! Dans les années '30, il commence à avoir des problèmes de boisson, ce qui lui vaut d'être licencié de chez MGM. On lui propose néanmoins un travail pour la télévision et fait son émission *The Buster Keaton comedy show*. En 1952, il tourne dans le film et avec Charlie Chaplin, les *Feux de la rampe*. A la fin des années 1950, il reçoit également un oscar pour l'ensemble de son œuvre. A noter que la différence fondamentale, bien qu'un parcours de vie étrangement similaire, est que Keaton n'aura tourné uniquement des films muets et en noir/blanc !

👉👈 *The Navigator* (1924) : il dure environ 60' et fut un gros succès !

---

² Le burlesque est un genre théâtral, cinématographique distinct. Il est en fait l'enfant du vaudeville, issu lui-même del *commedia dell'arte*. Il est également proche du music-hall, du cirque,...

LÉONARD DE VINCI

BIOGRAPHIE

Né en 1452 à Florence et mort en Loire en 1519, il incarne la Renaissance italienne car il n'est pas loin de savoir à peu près tout. En effet, il se cultive dans les arts, la science et a travaillé dans beaucoup de domaines divers et variés. Il est contemporain de Michel-Ange (1475 – 1564), Raphaël (1483 – 1520) et Josquin des Prés. Quelques exemples d'œuvres réalisées emblématiques de l'époque :

- ✓ le plafond de la chapelle Sixtine par Michel Ange (1510)
- ✓ Autoportrait par Raphaël (1506)

Léonard est un savant et réalise beaucoup de recherches scientifiques dans les domaines suivants : botaniques, anatomie (le premier à avoir disséqué un corps humain), optique, géologie (il s'occupait notamment des canaux de navigation), mais était également un mathématicien, philosophe (pensées platoniciennes), peintre (on a gardé de lui une trentaine de tableaux), sculpteur, architecte, ingénieur, violoniste. En bref, il était curieux de tout et était très observateur.

L'un de ses buts était d'ériger l'art de la peinture comme un art suprême : « *LA PITTURA E COSA MENTALE* », soit de mêler le savoir à la pratique artistique. Par ailleurs, il écrit un traité sur la peinture qui demeure inachevé. En effet, beaucoup de ces œuvres restent inachevées.

Léonard de Vinci est un enfant illégitime d'un notaire qui travaillait pour les Médicis et d'une paysanne mais la femme du notaire l'a élevé comme s'il était son propre fils. Il grandit à Florence puis s'installe à Milan au service du duc pendant une dizaine d'années. Bon nombre de ses œuvres datant de sa période florentine ont été perdues sauf l'*Annonciation* (1475) qui représente la vierge peinte par de Vinci et l'ange par Verrocchio. C'est un tableau qu'il a peint alors qu'il était apprenti chez son maître Verrocchio³ (IT 1435 – 1488). C'est là qu'il reconnut son élève comme étant meilleur que lui-même. Il a d'ailleurs arrêté la peinture après ce tableau.

A Milan, il invente la technique du *sfumato* (= clair obscur) ; il s'agit d'une manière de composer un tableau en allant de zones d'ombres vers des zones lumineuses. Par exemple, la *Vierge au rocher* (1486). Vingt ans plus tard, il refait un peinture avec la même technique mais moins sombre. Son désir est de traduire l'état psychologique du personnage, ce qui donne une certaine expression au tableau.

Après sa période milanaise, il effectue plusieurs voyages notamment à Mantoue, Venise, Rome où il rentre en concurrence avec Michel Ange, pas toujours bienveillante et avec Raphaël. Puis, il fait un court séjour à Florence où il va peindre sa fameuse *Joconde* (1503 – 1506), retourne à Rome,... La Joconde est une femme d'une trentaine d'années, on lui donne le nom de Mona Lisa, épouse d'un vieux riche florentin dit del Jocondo.

En 1516, il s'installe en France à la demande de François Ier, qui passait plus de temps dans les châteaux de la Loire qu'à Paris. Léonard ne peint plus car des problèmes à la main lui en empêchent. Néanmoins, François Ier se fait construire un somptueux château à Chambord pour lequel Vinci participe à l'architecture.

L'HOMME DE VITRUVÉ

Inventé en 1492, il est inspiré d'une étude des proportions d'un être humain d'un architecte romain, dit Vitruve, ayant vécu 1 ACN. Ce dernier a écrit un traité d'architecture dans lequel l'étude figure et relate la théorie de la divine proportion, à savoir qu'un homme aux jambes et bras écartés/tendus s'inscrit dans un cercle et d'un carré.

---

³ A l'époque, on étudiait la peinture dans l'atelier d'un maître, c'était une forme de contrat entre l'apprenti et le maître et ce dernier jugeait apte l'élève ou non de s'affranchir.

LE NOMBRE D'OR

C'est une proportion divine qui équivaut à 1,618033 que l'on retrouve partout dans la nature et dans l'architecture grecque antique. Les Grecs la trouvent en effet très harmonieuse pour l'œil. Par exemple, le rapport des deux côtés d'un temple grec est de l'ordre de 1,618. Cette proportion se rapporte aussi à la peinture avec la tête de la Joconde et Saint Jérôme, deux tableaux de de Vinci. Cette technique est également usitée par ses compatriotes Raphaël et Michel-Ange. Le nombre d'or a été déterminé par la suite du mathématicien italien, Fibonacci (1175 – 1250). Cette suite est constituée d'entiers : 1 2 3 5 8 13 21 34 55 etc. (on obtient le nombre suivant en additionnant les deux premiers termes : $1 + 2 = 3$ et $3 + 2 = 5$ etc.) Si l'on divise chaque terme avec son précédent : $2/1 = 2$ $3/2 = 1,5$ $5/3 = 1,666$ $8/5 = 1,6$ etc. Conclusion, le résultat oscille invariablement entre 1 et 2 et donc vers 1,618.

SES CRÉATIONS

de Vinci a réalisé de nombreuses machines dont voici quelques exemples :

- un plan d'une machine volante, se rapproche déjà d'un avion mais qui n'a pas volé ;
- un parachute ;
- un engin de faux ;
- une machine hydraulique ;
- un char d'assaut ;
- des engrenages (cela se rapporte presque à de l'horlogerie !) ;
- l'homme machine avec ses engrenages (en taille réelle).

JOHANN WOLFGANG GOETHE

BIBLIOGRAPHIE

Goethe est né à Frankfurt en 1749 et est mort en 1832 à Weimar. A moins de 25 ans, il était déjà considéré comme l'un des meilleurs poètes allemands de l'époque, et toujours à l'heure actuelle, à l'instar de Molière, Shakespeare, ... Il est contemporain de Mozart, Schubert, Schumann, ... et considéré comme un génie par les romantiques. Il est mis en musique tout le temps mais n'a pas été très sensible à cela, bien qu'il ait eu une amitié avec K.F. Zelter, professeur de Félix Mendelssohn.

Ses parents lui ont fait enseigner toute sorte de disciplines dès son plus jeune âge : les langues (française, italienne, anglaise, latine et grecque), le dessin et la musique. Il a étudié le droit à l'université de Leipzig et suivait également des cours de philosophie, théologie et de médecine. Outre la littérature, on conserve de lui des écrits scientifiques et est aussi un passionné des plantes. Il va également étudier à l'université de Strasbourg.

Dans un premier temps, il va travailler en tant qu'avocat et ensuite, devient le héros du *Sturm und drang*⁴ avec son célèbre roman, Werther. Goethe, à l'instar de notre favori Hitler, est convaincu du dit génie allemand. Mais à la fin du XVIIIe siècle, il tombe amoureux des pensées des Lumières. Il devient dès lors le père de l'*Aufklärung*, petit frère allemand des Lumières françaises, dont les idées se basent sur l'observation et la diffusion des savoirs.

À partir de 1775, il travaillera au service du grand duc de Weimar. Il s'occupe de tous les événements culturels, Weimar devient alors un centre culturel important d'Allemagne. A la même époque, il va beaucoup étudier les sciences et rentre dans une loge maçonnique, ce qui va l'amener à se faire anoblir. Il va également faire de nombreux séjours en Italie où il étudiera la peinture italienne et l'Antiquité.

En 1790, il se lie d'amitié avec Schiller, autre dramaturge et poète allemand et auteur de l'Ôde à la joie et auront une vaste correspondance. D'autres écrivains bénéficieront de sa sympathie tels que Mme de Stalle, Benjamin Constant, Château Briand, les premiers écrivains romantiques.

Et pour la petite histoire, en 1908, Bonaparte a invité Goethe chez lui car éprouvait pour celui-ci une grande admiration et lui offre la légion d'honneur. Il s'est ensuite retiré de la vie mondaine pour se consacrer entièrement à l'écriture.

SON ŒUVRE

Goethe avec Schubert est un grand précurseur du romantisme allemand, d'abord avec le *Sturm und drang*, ensuite avec l'*Aufklärung*. Il a pratiqué tous les genres littéraires : le roman, la poésie, le théâtre et des ouvrages théoriques.

Ses grandes œuvres :

- Faust 1 (le plus célèbre) que Schumann connaissait par cœur
- Faust 2

Entamé en 1773, Goethe y aura travaillé toute sa vie durant.

- Egmont
- Les souffrances du jeune Werther : 1er best-seller de l'histoire et l'emblème du *Sturm und drang*
- Les Années d'apprentissage du Wilhelm Meister (roman)

W.M. ressemble curieusement à Goethe. Mignon, personnage féminin principal, a beaucoup été mis en musique.

- L'Apprenti sorcier (ballade poétique)
- Les Affinités sélectives (roman)

Un film a été réalisé sur base du livre.

- L'Élégie de Marienbad (recueil de poèmes - 1823)
- Les Années de voyage (1829), la suite des années d'apprentissage de W.M.

♪ Marguerite Rouet (1814), Schubert

Lied pour voix de soprano sur un extrait de Faust

Anecdote : Schubert, pas très connu en son temps, envoyé en 1816 des lieder à Goethe sur ses textes. Il n'y aurait pas prétendu répondre.

---

⁴ Au départ, c'est un mouvement littéraire, puis en musique dont le chef de file est C.P.E. Bach avec l'orchestre de Mannheim dont le but est de créer des émotions avec nouvelles choses dont le crescendo.

LIENS ENTRE GOETHE ET LA MUSIQUE

- ❖ Prémomantiques allemands :
    - Ludwig van Beethoven
      - Egmont, musique de scène
- Beethoven dépréciait le côté mondain de Goethe !
- Spoor (inventeur de la mentonnière)
    - Faust, opéra
  - Schubert
    - 58 lieder
- ❖ Romantiques aux modernistes
  - Allemands
    - Schumann
      - Scènes de Faust, oratorio profane
      - Requiem für Mignon
    - Liszt
      - Faust Symphony
    - Mendelssohn
      - Lieder
    - Wagner
      - Faust Overture
    - Mahler
      - Symphonie No 8 dite des mille

Écrite en deux mouvements dont la première sur un texte biblique « Veni creator » et la seconde, sur le Faust 2

  - Wolf
    - Une 50^{aine} de lieder
  - Busoni
    - Doktor Faust
  - Schnittke
    - Doktor Faust, cantate
- Français
  - Berlioz
    - Damnation de Faust
  - Gounod
    - Faust, opéra
  - Massenet
    - Werther, opéra
  - Dussapin
    - Faustus, inspiré de Faust de Marlaou
- Russe
  - Stravinsky
    - L'Histoire du soldat, inspiré de Goethe
- Belge
  - Henri Pousseur
    - Votre Faust, opéra

🎵 *Egmont Overture*, Beethoven (1788)

🎵 *Le Roi des Aulnes*⁵, Schubert (1815)

Poème des plus connus, écrit en sol mineur, tonalité qui évoque la mort. Le lieder se joue en petit théâtre et dure environ 4'.

---

⁵ Aulne a deux significations, soit il désigne l'arbre, soit un elfe mythologique scandinave, génie du vent et symbolise les forces de la nature mais malveillant.

FAUST

Faust est un personnage (charlatan) qui a réellement existé au Moyen Âge (fin du XIVe. début XVe siècles). D'autres écrivains ont également écrit un livre en rapport au mythe tel que Marlowe avec son Docteur Faust (1588), le premier Faust littéraire donc, et Thomas Mann et son Doktor Faustus, écrit durant la seconde guerre mondiale et donne le point de vue d'un Allemand antihitlérien.

L'histoire de Faust 1

L'action se déroule au Moyen Âge, en Allemagne. Le vieux docteur Faust, très savant, déprime car a presque tout expérimenté, sauf le bonheur ! Il fait pour se suicider et là, apparaît Méphisto qui lui propose un filtre de jeunesse. Il lui donne également une représentation de Marguerite. Faust en tombe amoureux et finit par la séduire, et même à passer une nuit avec elle alors que celle-ci est déjà promise. Valentin, lors de son départ pour la guerre, avait confié sa sœur à son fiancé. A son retour, découvrant le déshonneur, il provoque Faust en duel. Faust l'emporte grâce à Méphisto. A la nuit de Sabbat, Méphisto surprend Faust avec ses innombrables tours et y prend goût à tel point qu'il y délaisse Marguerite. Cette dernière, enceinte, en est très malheureuse. Elle en tuera son enfant en le noyant et ira en prison pour infanticide. Elle veut se repentir alors que Faust lui propose de partir et de s'enfuir ensemble. Elle refuse et demande pardon à Dieu.

L'histoire de Faust 2

Faust épouse Héléne de Troie et donnent naissance à Euphorion. Goethe symbolise alors la symbiose entre l'ancien (poésies antiques) et le moderne. Faust veut se rendre maître de la nature, redevient vieux, etc. et redésir de rédemption, il demande pardon à Dieu.

♪ *Faust ouverture*, Wagner

Wagner voulait écrire tout un opéra mais n'aura réussi qu'à écrire l'ouverture.

Version : London Symphony orchestra, dir. Boulez

♪ *Faust*, Gounod (1859)

Axé sur le premier Faust

Version : Opéra NHK de Tokyo

♪ *Scènes de Faust*, Schumann (1853)

Il désirait créer sa pièce en 1849, à l'occasion du centenaire de Goethe, mais n'a terminé qu'en 1853. Musique traditionnelle allemande, assez contrapuntique, tout comme chez Mendelssohn.

(Rappel : la différence entre un oratorio profane et un opéra est que le premier est sans mise en scène.)

♪ *Votre Faust*, Pousseur (1968)

Le livret a été écrit par Butor (nouveau roman) dont la particularité est que le public peut choisir la fin par le biais du vote.

Version : Marianne Pousseur et le pianiste américain Jepszky

DIVERS COURANTS ARTISTIQUES DES XIXE ET XXE SIÈCLES

MATISSE ET LE FAUVISME (1905)

Il s'agit d'un mouvement pictural né en 1905, dont la figure de proue est Matisse, peintre français.

Henri Matisse (FR 1869 – 1954) est le contemporain de Mondrian, maître de l'abstraction géométrique (utilise des formes géométriques) et Kandinsky, maître de l'abstraction lyrique (utilise toutes formes possibles). Il étudia le droit à Paris. A l'âge de 21 ans, il est atteint d'une grave crise d'appendicite. C'est à l'hôpital, en bouquinant un traité de peinture qu'il y prend goût. Dès lors, il s'inscrit aux Beaux-arts de Paris où il travaillera avec Gustave Moreau, peintre symboliste. La différence entre *symbolisme* (Charles Baudelaire) et *naturalisme* (Emile Zola) est qu'on ne fait qu'évoquer, suggérer la réalité, on ne la décrit pas. Dans l'atelier de Moreau, il rencontrera Georges Rouault et Albert Marquet, futurs fauvistes. Au départ, Matisse est un peintre relativement académique jusqu'à ce qu'il découvre la peinture impressionniste dans les années '70, et plus particulièrement les *Joueurs de carte* de Cézanne (époque impressionniste).

En 1904, il sera également tenté par un autre courant, celui du *pointillisme*, issu de l'impressionnisme dont participera Camille Pissarro (FR 1830 – 1903).

♀ *Luxe, calme et volupté* (1904)

En 1905, il crée son propre mouvement, le **fauvisme**, qui suit les lois de la perspective, contrairement à la peinture abstraite mais dont la couleur se libère du réel. Cela fait scandale à l'époque ! La peinture de Matisse est de nature joyeuse alors que les peintures du XXe siècle sont noires (elles ne sont que le reflet de la société de l'époque...). Matisse et Picasso – qui théorise sa pratique – s'apprécient et s'influencent, bien qu'il existe une véritable rivalité entre eux. Le courant fauviste est constitué d'André Derain, Maurice de Vlaminck, George Rouault, Kees van Dongen (NL), Albert Marquet (FR). Au même moment, apparaît le mouvement cubiste. En 1905, a lieu une exposition de peinture au salon d'automne à Paris. Il est officiel et permet de se faire connaître. Matisse y participe mais y fait scandale dû à l'explosion de couleurs dans ses tableaux. Les critiques surnomment Matisse le fauve...

La peinture n'est plus une transcription mais devient une réalité en soi.

En 1909, un important collectionneur russe lui commande deux toiles : la *Musique* et la *Danse*, qui sont à l'heure actuelle exposées au musée à Saint-Petersbourg.

♀ *Nu féminin debout*, Marquet (1910)

♀ *Dame de province*, Rouault (1918)

En 1912, Matisse effectue un voyage au Maroc. Celui-ci le marque et va beaucoup l'influencer dans ses tableaux tels que le *Café arabe*, la *Fenêtre à Tanger*, etc. Ensuite, il découvre Picasso et Braque, tous deux cubistes et l'influencent. Sa peinture devient presque abstraite ; *Intérieur au violon* (1917 – 1918). Il est retourné à plusieurs reprises en Afrique du Nord et prend goût à peindre de belles femmes ; *Odalisque⁶ au pantalon rouge*, *Odalisque assise au bras levé*,... côté assez voluptueux et aime peindre les visages, souvent de face et féminins bien entendu !

En 1920, il crée les costumes du ballet *Le Chant du rossignol*, poème symphonique d'Igor Stravinsky (RU 1882 – 1971), avec la collaboration de Diaghilev.

A partir de 1938, il se passe un grand tournant dans sa carrière (suite à son cancer ?) et invente la technique des *papiers ou gouaches découpés*, à ne pas confondre avec les papiers collés cubistes, dont le principe est de dessiner sur la couleur.

Dans les années '40, il crée toute une série de tableaux dits Jazz (il s'était sans doute inspiré de la musique ?). Sa dernière grande œuvre est dans la chapelle de Vence (Sud de la France). Il y a conçu les vitraux, les fresques, etc. D'ailleurs, elle est devenue un musée !

Tip rigolo : Yves Klein (1928 – 1962), peintre français influencé par Matisse, invente sa série des monochromes rouge, orange, bleu, moutarde.

---

⁶ Une odalisque est une femme qui appartient au sultan et fait partie du harem.

EXPRESSIONNISME ALLEMAND (1905)

Mouvement pluridisciplinaire (peinture, cinéma, musique et littérature) et contemporain du fauvisme et du cubisme. Au départ, il s'agit d'un courant pictural développé en Allemagne et constitué de deux groupes : *Die Brücke* et *Der blaue Reiter*. Il existe encore d'autres groupes tels que la *Nouvelle objectivité*, les expressionnistes viennois, ainsi que notre peintre belge, Constant Permeke. L'esthétique de chacun des groupes n'est pas semblable. En revanche, les idées sont bel et bien commune, à savoir celles d'être en réaction par rapport au naturalisme et à l'impressionnisme. Les peintures sont extrêmement noires et les artistes vont décrire leurs sentiments de façon très brutale (maximum d'intensité expressive). Il s'en dégage un grand bouleversement, le renoncement au beau – on ne cherche plus à faire du beau – on se libère de ce que l'on juge beau ou laid. On met en scène l'angoisse, le tragique, le nostalgique. Les couleurs sont souvent violentes, quant aux formes, on les exagère, déforme volontiers. (Attention, ce n'est pas de l'art abstrait) En bref, c'est un art très subjectif et reflète l'angoisse humaine de l'époque.

Plus tard, dans les années '40, James Pollock lance le mouvement expressionniste abstrait, ainsi que l'action painting aux Etats-Unis.

En littérature, on retient Georg Trakl et Alfred Döblin pour l'Allemagne, ainsi que Franck Wedekind (LU).

En cinéma, toujours en Allemagne, on cite les noms de Georg Wilhelm Pabst (LU), Fritz Lang (*M le maudit*), Robert Wiene (*Cabinet du docteur Caligari*), Murnau (*Noces verras-tu le vampire ?*) et van Sternberg.

🎧🎬 *Le Secret derrière la porte*, Fritz Lang (1948)

PRÉCURSEURS EXPRESSIONNISTES

Il y a bien quelques peintres considérés comme les précurseurs du mouvement expressionniste mais qui n'en sont pas, tels que Vincent Van Gogh (NL 1853 – 1890), Edvard Munch, James Ensor (BE 1860 – 1949), Gustav Klimt, Paul Gauguin (FR 1848 – 1903).

Edvard Munch (NO 1863 – 1944) auquel on colle l'étiquette d'expressionniste mais sans jamais lui avoir demandé son avis.

🎨 *Autoportrait à la cigarette*

🎨 *La Madone*

🎨 *La Puberté*

Gustave Klimt (AT 1862 – 1918) est la figure de proue de la *Sécession*. Les membres du groupe fondèrent l'*exposition Beethoven* lors de laquelle Klimt exposa le portrait de Mahler, participèrent à la construction d'un bâtiment à Vienne (l'architecture fait penser à l'art-déco) dont il a entièrement peint l'une des pièces du sous-sol, dans lequel ils organisèrent des expositions et développèrent le graphisme du mouvement *Bauhaus*.

🎨 *Souffrance de la faible humanité*

🎨 *La maladie, la folie et la mort*

DIE BRÜCKE (DRESDE 1905 – 1913)

Die Brücke signifie le pont. Les chefs de file sont Ernst Ludwig Kirchner (DE 1880 – 1938), Karl Schmidt-Rottluff (DE 1884 – 1976) et Emil Nolde (DE 1867 – 1956).

🎨 *Danse des nègres*, Kirchner

🎨 *La Tour rouge à Hal*

🎨 *Deux Bourgeois*

🎨 *Deux jeunes filles*

🎨 *La Mer d'automne* (1910), Nolde

🎨 *La Pentecôte*

🎨 *Au Café* (1911)

🎨 *Danse autour du beau d'or*

🎨 *Jeune fille faisant sa toilette*, Schmidt-Rottluff

🎨 *Paysages* (1910)

DER BLAUE REITER (MUNICH 1910 – 1914)

Der blaue reiter signifie le Chevalier bleu. C'est aussi un tableau réalisé en 1903 par Kandinsky. Le groupe est constitué de Paul Klee (DE 1879 – 1940), Vassili Kandinsky (RU 1866 – 1944), Franz Marc (DE 1880 – 1916), August Macke (DE 1887 – 1914), Arnold Schoenberg,... En effet, les peintres expressionnistes allemands se sentent en général proches de la musique.

🎨 *Le Cimetière et la cure*, Kandinsky

🎨 *La Montagne* (1908)

👉 *Improvisation* (1910)

👉 *La Partie des canaux*

Avec ces deux derniers tableaux, on se demande s'il s'agit encore d'un art figuratif. On se trouve à la période charnière entre peintures expressionniste et abstraite (abstractions lyrique et géométrique). Kandinsky a écrit le *Spirituel dans l'art*, traité sur l'abstraction géométrique.

👉 *Femme nue* (1910), Klee

👉 *Clair de lune* (1913)

👉 *Mise en garde des navires* (1918)

👉 *Portrait avec barbe allemande* (1920)

👉 *Autoportrait au chapeau*, Macke → Sa peinture est plus douce que les autres et un peu plus réaliste.

👉 *Nu au collier de corail*

👉 *Composition de couleurs, homme à Jean-Sébastien Bach*, annonce la peinture abstraite

👉 *Magasin de chapeau* (1914)

👉 *Ballet russe* (1912)

LA NOUVELLE OBJECTIVITÉ (1918 - 1930)

Mouvement allemand beaucoup plus réaliste, composé des peintres Otto Dix (DE 1891 - 1969), George Grosz (DE 1893 - 1959), Max Beckmann (DE 1884 - 1950). Les peintres ont pris conscience, à l'instar des dadaïstes, de leur responsabilité politique et de leur devoir contestataire. C'est ce que l'on appelle de la peinture figurative.

👉 *Soldat blessé*, Otto Dix

EXPRESSIONNISTES VIENNOIS

Egon Schiele (1890 - 1918) et Oskar Kokoschka (1886 - 1980)

👉 *La Famille* (1918), Schiele

👉 *Quatre arbres* (1917)

👉 *Les Amants*

👉 *Autoportrait*

👉 *Le Musicien en transe*, Kokoschka

👉 *L'Enfant jouant*

👉 *Paysage des Dolomites*

👉 *Mère avec deux enfants*

EXPRESSIONNISTES BELGES

Les plus grands peintres belges sont Constant Permeke (1886 - 1952) et Anto Carte (1886 - 1954).

👉 *Marie-Lou*, sculpture de Permeke

POST-EXPRESSIONNISTES

James Pollock (US 1912 - 1956) utilise comme technique, l'*action painting*, les couleurs sont souvent vives.

👉 *The moon Woman*

👉 *L'Homme nu avec couteau* (1940)

MUSIQUE EXPRESSIONNISTE

Arnold Schoenberg (AT 1874 – 1951) à qui l'on attribue plusieurs phases :

1. **Postromantisme** (en référence à Wagner, R. Strauss)

Il a notamment écrit un traité d'harmonie tonale bien entendu.

♪ *La Nuit transfigurée*, sextuor à cordes ou orchestre à cordes, genre de poème symphonique

2. **Musique atonale** (1907)

C'est cette phase même qui correspond à l'expressionnisme et Schoenberg prétend que chaque accord peut succéder à un n'importe quel autre.

♪ *Erwartung* (1909) opéra en un acte sur le livret de Pappenheim

♪ *Pierrot lunaire* op. 21 (1912)

3. **Dodécaphonisme** (1923)

Il invente un système sériel comprenant douze sons.

♪ *Variations pour orchestre* op. 31, cycle de neuf variations (1926-28)

♪ *Suite pour piano* op. 25, cycle de cinq pièces (1921-23)

4. **Mélange des musiques atonale et dodécaphonique** (fin des années '30, début '40 – US)

♪ *Symphonie de chambre No 2*

Alban Berg (AT 1885 – 1935) a composé deux opéras *Lulu* et *Votsek*.

♪ *Quatuor à cordes*, op. 3 (1910), esthétique atonale

Version : Quatuor Alban Berg

Kurt Weill (DE 1900 – 1950), l'auteur de l'opéra de *4 sous* et élève de Schoenberg, s'est adapté au dodécaphonisme puis est retourné au système tonal (mais un peu « déglingué »).

♪ *Requiem* (1928) sur un texte de Bertolt Brecht (DE 1898 – 1956) qui a également fait le livret de *4 sous*. Marxiste et antihitlérien, son œuvre a été interdite par les nazis.

Version : Ensemble de la Chapelle royale dir. P. Herreweghe

Hanns Eisler (DE 1898 – 1962) a dû fuir l'Allemagne car était juif et communiste. Il a d'ailleurs écrit l'hymne national de la RDA.

BAUHAUS (1919 – 1933)

Il s'agit d'une école d'architecture et d'art appliqué fondée par Gropius Walter en 1919 à Weimar. En 1925, elle est transférée à Dessau et est fermée en '33 par les nazis. Elle a joué un grand rôle dans l'évolution des idées et des techniques. En 1933, beaucoup d'artistes migrent aux Etats-Unis, notamment à New York où Gropius sera professeur d'architecture à Harvard et à Chicago. Se joignent à Walter Gropius (DE 1883 – US 1969) afin de fonder cette nouvelle école : Mies van der Rohe (DE 1886 – 1969), Marcel Breuer (HU 1902 – 1981), Kandinsky, Klee et László Moholy-Nagy (HU 1895 – 1946), designer.

En 1926, Moholy-Nagy fait construire l'école des Bauhaus à Dessau pour enseigner :

- l'architecture
- le travail des métaux
- la poterie
- la réalisation de décors de théâtre (scénographie)
- la menuiserie
- le travail du verre
- l'imprimerie
- la peinture murale
- le tissage
- la création d'objets et la formation aux matériaux
- procédés industriels

Ce sont les principaux inventeurs du design. Ils sont aussi influencés par le *Stijl* (mouvement esthétique moderniste hollandais) dont Mondrian est le chef de file.

L'école est liée à l'idéal socialiste, le désir de démocratisation en d'autres termes. Bauhaus est un mot-valise inventé par Gropius qui désigne ainsi **baven = construire** et **haus = maison**.

Le but est de construire une œuvre dite **d'art total**, de l'immobilier au mobilier y compris objets d'intérieur. Ce qui entraîne pour conséquence que tous les arts et corps de métiers doivent collaborer. Ils jugent l'artisanat comme étant aussi important que n'importe quelle autre discipline artistique !

Enfin, la production se veut industrielle mais de grande qualité et de bon marché. Seulement, pour accéder à la production de masse, il faut créer des choses simples.

LA SIMPLICITÉ DANS LA MULTIPLICITÉ. W. GROPIUS

CUBISME (1907)

CONTEXTE ET CONCEPT

Le cubisme est l'un des premiers mouvements modernistes, exclusivement réservé à la peinture. Il naît avec les *Demoiselles d'Avignon* (figure 12) de Picasso, lui-même influencé par les statues, masques africains et statues romanes de Cézanne (au moment où il éprouve beaucoup d'intérêt pour l'Orient), ainsi que par le *Nu bleu* de Matisse et les *Baigneuses* de Derain. Le cubisme se veut de rompre avec la vision et la représentation du réel, soit le naturalisme. Ainsi, on représente tout de même toujours le réel mais plus de façon naturaliste mais à l'aide de formes géométriques que l'on retrouvera notamment dans le *futurisme italien*. Cela donnera naissance à la peinture abstraite. Font partie du mouvement :

- Pablo Picasso (ES 1881 – 1973)
- Georges Braque (FR 1882 – 1953)
- Juan Gris (ES 1887 – 1927)
- Fernand Léger (FR 1881 – 1955)

A l'époque, ils font scandale et la presse se déchaîne contre eux mais auront un soutien non négligeable, celui de Guillaume Apollinaire, personne très notable (poète et critique d'art) qui exerce beaucoup d'influence et a soutenu tous les courants modernistes. Picasso et Braque ont collaboré avec Diaghilev pour ses ballets russes. Jean Cocteau – écrivain, peintre, cinéaste et acteur, a travaillé avec Stravinsky et faisait partie de l'Académie française – à l'instar d'Apollinaire soutient les cubistes. Le courant a influencé beaucoup de créateurs.

En 1907, Braque et Picasso se lient d'amitié et collaborent ensemble afin d'inventer quelque chose de nouveau.

👉 *Le Grand nu*, Braque

👉 *Nu à la draperie*, Picasso

C'est lors d'une exposition de Braque qu'un journaliste écrira que ses toiles ressemblent à des cubes.

Il existe deux formes cubistes :

CUBISME ANALYTIQUE (1910)

C'est de la peinture intellectuelle car on veut montrer une chose sous toutes, ou en tout cas plusieurs, facettes, en deux dimensions en somme. Pour se faire, Picasso et Braque vont fragmenter et géométriser ce qu'ils veulent représenter. Selon les cubistes, la peinture est intellectuelle et est le fruit d'un procédé intellectuel (cf de Vinci). La peinture devient une réalité elle-même. Picasso et Braque travaillent essentiellement sur des natures mortes et les couleurs sont souvent ternes.

👉 *Broque et violon*, Braque

👉 *Violon et palette*

👉 *Portrait d'Ambroise*, Picasso

CUBISME SYNTHÉTIQUE (1912)

On synthétise et réduit l'objet que l'on veut représenter à son essence. On n'est finalement pas si loin de la peinture illusionniste. On invente de plus en plus de choses tels que l'introduction d'éléments nouveaux dans la toile comme des morceaux de bois, de papier peint, des caractères d'imprimerie, etc. Braque invente également la technique des papiers collés. En gros, on simplifie la peinture et on joue sur les matériaux.

👉 *L'Homme à la guitare*, Braque, avec utilisation de papier-peint

👉 *Aria de Bach*

👉 *Femme à la guitare*, Picasso

AUTRES PEINTRES ET SCULPTURE CUBISTES

Juan Gris arrive à Paris en 1906 où il rencontre Braque et Picasso et s'oriente vers le cubisme, à tendance plutôt analytique. Tellement analytique, qu'il est le premier à avoir mathématisé les formes qu'il dessinait. En effet, avant son arrivée à Paris, il était dessinateur.

🕒 *Le Paquet de café* (1914)

Fernand Léger, l'un des premiers à réintroduire les couleurs vives dans la peinture cubiste et évoque la vie moderne, l'industrialisation.

🕒 *La Noce* (1911)

🕒 *Le 14 juillet* (1914)

🕒 *Charlot cubiste*

Robert Delaunay (FR 1885 – 1941), l'un des peintres préférés de Messiaen et grand ami d'Apollinaire, est d'abord cubiste avant de faire de la peinture abstraite. Il est plus lyrique que Braque et Picasso, plus lumineux. Sa femme, Sonia Delaunay, partage les mêmes démarches que son mari. Apollinaire a surnommé leur peinture d'*orphique* dû aux contrastes simultanés faisant preuve d'un nouveau cubisme.

🕒 *La Tour Eiffel* 1910 (1919), Robert Delaunay

🕒 *Formes circulaires, soleil et lune*

Paul Cézanne (1839 – 1906), peintre français impressionniste duquel les cubistes se sont réclamés.

🕒 *La Maison du pendu*

🕒 *Le Vase bleu*

🕒 *La Femme à la cafetière*

Jacques Villon, soit Gaston Duchamp de son vrai nom, (1875 – 1963)

🕒 *Les Soldats en marche*

Quant à la sculpture cubiste, on utilise également de nouveaux matériaux tels que le carton, la ficelle, exactement comme les futuristes italiens. C'est en gros la même thématique et la même démarche que dans la peinture. Les principaux sculpteurs sont Picasso et Villon.

👁️ *Fête de Fernande*, Picasso (1909) en bronze ; la première sculpture cubiste !

👁️ *Le Verre d'absinthe* en bronze et sable

👁️ *Le Violon* en fil de fer et taule.

👁️ *Le Cheval*, Raymond Duchamp-Villon, autre frère de Marcel (1914)

RAYONNEMENT DU CUBISME

Piet Mondrian (NL 1872 – 1944) a eu une phase cubiste au moment où il a résidé en France avant la première guerre. Ce après quoi, il fondera l'abstraction et plus particulièrement de l'abstraction géométrique, qu'il nomme *néoplasticisme*. Sa théorie est très sévère et n'utilise d'une part que des lignes verticales ou horizontales et d'autre part, que les couleurs primaires et non couleurs. Le cubisme exerce une influence sur l'expressionnisme via Mondrian car ce dernier avait des amis allemands dont Klee. D'ailleurs, certains expressionnistes sont par la suite devenus des peintres abstraits.

🕒 *Nature morte au pot de gingembre*

Dans les pays de l'Est, il existe également des écoles cubistes en Tchécoslovaquie et Russie, avec notamment Kasimir Malevitch. Aux États-Unis, Max Weber est le représentant du cubisme analytique et Man Ray, dada et surréaliste, aura une période cubiste.

🕒 *Le Restaurant chinois*, Max Weber

🕒 *Revolving doors*, Man Ray

Max Jacob et Gertrude Stein, tous deux liés à Picasso, s'essaient à une nouvelle pratique littéraire mais qui ne marche pas. Quant à l'architecture, Le Corbusier crée des choses nouvelles et est un adepte du béton.

Le cubisme se disperse et s'éteint à la fin de la première guerre mondiale mais cela n'enlève rien à l'influence directe ou indirecte qu'il exerce et permet d'ouvrir d'autres formes de langages.

🕒 *Les trois Musiciens*, Picasso (1921) : les couleurs sont vives et il n'y a plus de papiers-collés, Picasso s'éloigne du cubisme.

PABLO PICASSO (MALÁGA 1881 – FRANCE 1973)

Picasso a débuté avec son père, étant lui-même professeur de peinture et qui était très impressionné par son fils. Ensuite, Pablo part étudier aux Beaux-arts de Barcelone puis de Madrid. En 1900, il s'installe à Paris où il devient très vite célèbre. Il a eu plusieurs phases créatrices :

1. Période bleue (1901 – 1904)

Il y a une certaine dimension sociale et il dénonce la médiocrité

👉 *La Vie* (1901)

👉 *Les Pauvres au bord de la mer* (1903)

2. Période rose (1904 – 1906)

👉 *Mère et l'enfant*

3. Période cubiste (1907 - 1915)

Quand Picasso a cessé le cubisme, Braque en a été très affecté et leur amitié cesse.

4. Tournure classique (1915)

Picasso renoncerait-il à la modernité ? En 1917, il participe à la *Parade* de Satie et réalise les décors et costumes du ballet, une façon pour lui de se moquer de l'art bourgeois. Cela fait scandale car c'est très loufoque et ça n'est pas très apprécié en période de guerre. Guillaume Apollinaire a assisté à la représentation et a jugé le rideau, peint par Picasso, surréaliste. André Breton se servira de ce terme pour son courant. En 1920, Stravinsky se tourne vers le néo-classicisme et la renommée de Picasso est telle qu'il devient riche.

👉 *Trois femmes à la fontaine* (1921) : il s'agit de la parfaite illustration de la période néoclassique de Picasso.

👉 *La course* (1922) dans laquelle Pablo joue sur la perspective.

5. Influence surréaliste

En 1924, André Breton et ses amis inventent le *surréalisme*. Picasso en est influencé bien qu'il ne se le revendique pas.

👉 *Femme à la fleur* (1932)

👉 *Portrait de Dora Maar* (1937) représente l'une de ses nombreuses maîtresses.

1936, la guerre civile en Espagne éclate et oppose les Francistes des républicains (à tendance plutôt communiste). Aidés par Hitler, Franco gagne la guerre et la dictature en Espagne durera jusqu'en 1975. Guernica, ville repère des républicains, croule sous les bombardements nazis. C'est la première fois qu'un gouvernement massacre des civiles, cela crée un véritable tollé !

👉 *Guernica* (1937) décrit le massacre et la toile peinte en noir et blanc évoque une photo d'antan. Picasso demande qu'elle soit remise aux Espagnols dès que la Démocratie sera rétablie. Picasso ne manquait pas de répartie... Petite anecdote : un général allemand lui demanda :

- *C'est vous qui avez fait ça ?*

- *Non, c'est vous.* Répondit Picasso

Paradoxalement, il peut se montrer joyeux et peint des toiles qui ressemblent à des peintures d'enfants.

👉 *La Fillette au bateau* (1938), le sujet est en réalité sa fille.

Un an plus tard, la deuxième guerre mondiale est déclarée. Malgré cela, il reste à Paris et continue à peindre mais n'expose plus car son art, comme tout art moderne de l'époque, est considéré comme dégénéré. Picasso adhère au parti communiste clandestin. A la fin de la guerre, il découvre l'horreur des camps de concentration et d'extermination.

👉 *L'Ossuaire* (1945), hommage que rend Picasso à la communauté juive.

6. Seconde période créatrice (1945 – 1973)

Après la guerre, Pablo crée une série de céramiques, devenue sa nouvelle passion et même temps qui était une tradition espagnole ! En peinture, il ne représente plus un sujet mais la toile elle-même devient le sujet ! Durant cette période, il achète une villa à Cannes.

👉 *L'Atelier de Cannes* (1956)

👉 *Jacqueline dans l'atelier* (1956)

Il développe l'idée de la *paraphrase*, à partir des célèbres *Ménines* de Vélasquez desquelles il en réalise 44, ainsi que sur le *Déjeuner sur l'herbe* de Manet. Plus tard, il quitte Cannes et s'achète un château du XIVe siècle à Aix-en-Provence, où Cézanne habita d'ailleurs.

La fin de sa production est prolifique et ses toiles ressemblent de plus en plus à des dessins d'enfants. Serait-ce une approche personnelle de la mort ?

👉 *Rembranesque* (1969), propre représentation en fumeur de pipe.

Picasso s'est lancé dans de nombreuses voies et toujours avec brio. Il était en réalité un peintre très libre. Les choses qui auraient le plus alimentés sa production sont évidemment les femmes, la sensualité, l'érotisme,... comme beaucoup de peintres du XXe siècle.

JE NE CHERCHE PAS, JE TROUVE. PABLO PICASSO

GUSTAVE COURBET (ORNANS 1819 – SUISSE 1877)

Gustave Courbet était très moderne pour son époque et d'ailleurs, choque encore aujourd'hui. Comme il était de coutume dans les familles bourgeoises à l'époque, Gustave a reçu une instruction complète avec des cours artistiques tels que la musique et le dessin.

Il est envoyé au collège de Besançon et prend des cours de dessin avec Flajoulot, ancien élève de David, puis s'inscrit officiellement à la fac de droit à Paris. En réalité, il passe son temps dans le Musée du Louvre où il découvre l'œuvre de Rembrandt (NL 1606 – 1669), Vélasquez (ES 1599 – 1660) et Titien (IT 1488 – 1576). Il en est fasciné.

Au début de sa carrière, il sera influencé par deux peintres : Eugène Delacroix (FR 1798 – 1863) et Jean-Auguste Dominique Ingres (FR 1780 – 1867). Leur peinture est carrément opposée ; en effet, Delacroix est un romantique, s'inspire de Rubens, et ami de Chopin... contrairement à Ingres qui est un néoclassique et s'inspire d'une peinture plus mesurée telle que celle de Nicolas Poussin. En 1827, deux tableaux très différents ont été confrontés lors d'une même exposition. Il s'agissait de la *Mort de Sardanapale* de Delacroix et de l'*Apothéose d'Homère* d'Ingres.

La carrière de Gustave débute en 1840 et participe pour la première fois, en 1844, au salon de la peinture à Paris qui a lieu chaque année. Au cours de ces mêmes années, sa maîtresse accouche d'un petit garçon que Courbet n'élèvera pas mais avec qui il gardera néanmoins des contacts.

1848, fin de la Monarchie Louis Philippe, dernier roi de France. Ce dernier se voit contraint d'abdiquer. Au cours de la même année, Louis Napoléon Bonaparte est alors élu au suffrage universel⁷. En 1851, il rejette le projet de révision de la Constitution et instaure le Second Empire par le biais d'un coup d'état. Bonaparte III est très critiqué par Victor Hugo. En 1870, une guerre entre la Prusse et la France éclate. La France perd et ce dernier est exilé de France. C'est durant ce règne que Courbet sera un artiste assez remuant. Il réalise les portraits de Charles Baudelaire, de Proudhon avec lequel il se lie d'amitié – père fondateur des Anarchistes⁸ et ami de Marx – et de Berlioz.

🕒 *Le Désespéré*, autoportrait (1851)

1849, Courbet peint une toile importante, dite **réaliste**, *L'Après-dînée à Ornans*. A partir de cette œuvre, il commence à peindre des scènes quotidiennes, ce qui n'était pas très à la mode de l'époque... On apprécie plutôt les paysages, portraits de gens célèbres, scènes religieuses, mythologiques,... Sa peinture se veut à fonction sociale et s'intéresse aux petites gens. Gustave réalise une trilogie de toiles réalistes et rompt avec les traditions picturales. Cela déclenche une polémique parmi les critiques d'art.

1. *Les Casseurs de pierre* (1849)
2. *Un Enterrement à Ornans* (1850) qu'il exposa au salon de Paris.
3. *Les Paysans de Flagey* (1850)

Très vite, il aura la concurrence d'Edouard Manet (FR 1832 – 1883), que l'on rattache plus tard à l'impressionnisme. En 1855, il fait construire un pavillon, dit Pavillon du réalisme, non loin du salon de Paris où il exposera ses propres toiles, malheureusement détruit aujourd'hui.

🕒 *L'Atelier* (1855), l'atelier de Courbet

Il ouvre ensuite un atelier comme il était coutume de le faire avant et y donne des cours. Cela ne dure pas très longtemps car a peu de succès. Cependant, il aura Henry Jean Théodore Fantin-Latour (FR 1836 – 1904), peintre célèbre, pour élève.

🕒 *L'Origine du monde* (1866) est une commande du diplomate turc-égyptien Khalil-Bey (1831 – 1879), important collectionneur de corps féminins en particulier. L'histoire du tableau reste méconnue. On dit, cependant, qu'il fut caché pendant plus d'un siècle, notamment en Hongrie. On l'a retrouvé dans la collection du psychiatre et psychanalyste Jacques Lacan (FR 1901 – 1981), recouvert d'un couvercle en bois, commandé au peintre André Masson (FR 1896 – 1987), afin de le cacher. A sa mort, ses héritiers l'ont légué au Musée d'Orsay en 1995. A l'origine, cette toile s'insère dans une série de nus.

La fin de la production de Courbet annonce les *débuts impressionnistes*.

---

⁷ Le suffrage universel est le suffrage où le droit de vote est accordé à tout citoyen ayant la capacité électorale (minimal d'âge, de nationalité, de capacité morale, etc.) et ce, sans distinction de sexe, de race, d'instruction,...

⁸ Mouvement de gauche et pour l'abolition de la propriété privée.

👉 *La Falaise d'Étretat* (1869)

👉 *La Plage à Trouville*

(En 1874, se tiendra la première exposition impressionniste dont Monet en est le chef de file.)

En mars 1871, la municipalité de Paris prend le nom de *la commune* et se constitue en pouvoir autonome contre le gouvernement provisoire de Thiers (Versailles). Lorsque la IIIe République est proclamée en septembre 1870, un sérieux débat est engagé entre Paris, patriote et révolutionnaire et les Provinces, au contraire pacifistes et conservatrices, favorables à une restauration d'un régime monarchique. Suite à la rupture entre Versailles et Paris, le 18 mars. Les élections communales s'organisent le 26 mars. Courbet est élu conseiller communal et président de la culture. Un an plus tard, la Commune proclame son autonomie et invite toutes les autres localités françaises de faire de même. La France ne deviendrait plus qu'une association de communes libres et égales. Le 21 mai, commence une bataille sans nom entre l'armée versaillaise et les insurgés, c'est le début de la *semaine sanglante*. En effet, vingt à vingt-cinq mille communards sont soit tués sur le champ soit fusillés après un jugement sommaire. La Commune prend fin le 28 mai. Le 7 juin, Courbet est arrêté, jugé et condamné à six mois de prison. En prison, il demande une toile et des pinceaux qu'on lui refuse. A force d'insister, il obtient son bien mais à une condition, celle de ne peindre que des natures mortes.

👉 *Pomme rouge au pied d'un arbre*

👉 *La Truite*

En 1873, l'État décide de rétablir la colonne de Vendôme, Place Vendôme à Paris, construite par Bonaparte Ier pour célébrer la victoire d'Austerlitz. Durant la Commune de Paris, Courbet avait demandé qu'on la déplace mais les Communards la détruisent à la place. L'État le juge responsable et la réparation de cet édifice est à ses guêtres. N'ayant pas les moyens de le faire, il n'aura de temps que pour s'enfuir à proximité du Lac Léman, côté suisse.

👉 *Le Château du Chillon* (1874)

DADAÏSME (SUISSE 1915 – 1924)

♪ *Sonnerie pour réveiller le bon gros roi des singes*, Erik Satie (1921)

Le dadaïsme est un mouvement artistique et littéraire contestataire, né en réaction contre la guerre et le militarisme. En effet, la première guerre mondiale représente la faillite de tout un système, de la société ; elle désigne la destruction de l'homme, la faillite des sciences puisqu'on invente des machines à tuer et la faillite des arts qui n'ont rien fait pour empêcher un tel événement. Bon nombre d'écrivains et de peintres sont des exilés politiques et la plupart se réfugient en Suisse. Cinq d'entre eux se réunissent à Zurich et forment le cabaret Voltaire (spectacles pour le moins provocateurs) dont le dessein est de diffuser les idées dadas :

- Tristan Tzara, poète roumain (1896 – 1963)
- Richard Huelsenbeck, écrivain et poète allemand (1892 – 1974)
- Jean Arp (ou Hans Arp), sculpteur et poète alsacien (1886 – 1966)
- Hans Richter, peintre et cinéaste américain d'origine allemande (1888 – 1976)
- Hugo Ball, écrivain et poète allemand (1886 – 1927)

Les futuristes italiens, contrairement aux dadas, trouvent cette guerre magnifique et sont fascinés par les nouvelles technologies. Le mythe veut que, pour choisir un nom, ils aient ouvert une page au hasard d'un dictionnaire. Le dada se veut international et touche Paris, Berlin, Cologne et New York.

USA

Marcel Duchamp (FR 1887 – 1968) crée les *ready made* (art plastique). Ses œuvres les plus connues sont L.H.O.O.Q., la *Mariée mise à nu par ses célibataires mêmes*, la plus travaillée, le *Grand verre*,... il y a un véritable goût pour l'absurde. André Breton donne une définition à ces ready made : « Il s'agit d'un objet manufacturé promu à la dignité d'objets d'art par le seul choix de l'artiste. ». L'idée était de vouloir se débarrasser de l'esthétique, soit la différence entre le beau et le laid.

.....
AU LIEU DE CHOISIR QUELQUE CHOSE QUI VOUS PLAISE OU QUI VOUS DÉPLAISE, CHOISISSEZ QUELQUE CHOSE QUI N'A AUCUN INTÉRÊT VISUELLEMENT POUR VOUS, POUR L'ARTISTE. QUAND ON EST ARRIVÉ À UN ÉTAT D'INDIFFÉRENCE ENVERS CET OBJET, À CE MOMENT-LÀ, C'EST UN READY-MADE. MARCEL DUCHAMP
.....

Francis Picabia (FR 1879 – 1953) est un peintre assez provocateur...

👉 *La Sainte Vierge* (1920)

ALLEMAGNE ET AUTRICHE

Les dadas allemands étaient marxistes ; on comprend pourquoi ils ont fui l'Allemagne !!

George Grosz a participé au courant expressionniste (nouvelle objectivité). Il est le chef de file dada berlinois.

Max Ernst représente Cologne. Il est peintre et sculpteur, mais surtout il sera le premier surréaliste.

Raoul Hausmann (AT 1887 – 1971), écrivain, photographe et plasticien originaire de Vienne, utilise la technique du collage.

👉 *Le Critique d'art* (1919)

FRANCE

Vers 1921, de nombreux écrivains tels qu'André Breton, Louis Aragon, Philippe Soupault et Paul Eluard se rassemblent à Paris. Ils ont un sentiment de nihilisme et refusent toute contrainte sociale, toute forme de croyance, ce qu'inspire la guerre finalement. En effet, l'attitude dada consiste à être très critique envers les conventions sociales et les traditions.

Les dadas se revendiquent d'Isidore Ducasse (FR 1846 – 1870), plus connu sous son pseudonyme compte de Lautréamont, est l'auteur de deux recueils de poésie, *Poésies I* et *Poésies II* et des *Chants du Maldoror* et d'un livre de poésie en prose. Il serait le point de départ du dadaïsme et du surréalisme car il explore les limites de la littérature et remet en question 3 choses fondamentales : l'unité de la narration, le plagiat et la linéarité du récit. Il y a chez lui une véritable volonté de libérer l'expression.

MUSIQUE

Erik Satie (FR 1866 – 1925) a participé au mouvement et a composé la musique du film *Entracte* (1922) de René Clair sur le scénario de Picabia.

Kurt Schwitters (DE 1887 – 1948) est l'auteur d'une sonate toute particulière.

♪ *Die sonate in urlauten*, durée 30' : elle est à la croisée des chemins entre poésie et musique car il utilise des phonèmes. Cette sonate a donné naissance au *lettrisme* (ou poésie sonore) auquel Isidore Issu et André Chopin ont participé.

CINÉMA

Man Ray (US 1890 – 1976), Emmanuel Radnitzky de son vrai nom, a réalisé des films dont la narration n'est pas très linéaire et suit la démarche des surréalistes, à savoir celle de travailler sur le rêve et l'inconscient.

🎞️ ↩️ *Retour à la maison* (1923), durée 35' et travaille la pellicule de sorte que l'auditeur vive le film comme une espèce de rêve éveillé.

Et c'est qualité de photographe, qu'il invente la *solarisation*, technique qui consiste à surexposer la pellicule et travailler dessus.

🎞️ *La Volière* (1919)

🎞️ *Le Violon d'Ingres* (1924)

🎞️ *Noir et blanche* (1924)

🎞️ *Tears* (1930)

🎞️ *Vénus restaurée* (1936)