

Au temps des **avant-gardes**

<http://www.profartspla.info/index.php/cours-2/64-glossaire/291-avant-garde>

La création, une affaire commune

Inventing Abstraction de 1910 à 1925, MOMA New York <https://youtu.be/DRhDkZFiF38>

Carte heuristique (ou mentale) de tous les liens possibles entre les artistes abstraits ou issus de l'abstraction.

Tentative de penser l'art non plus de manière chronologique mais en réseau

Pose la question du collectif : regroupements institués qui éclipsent les parcours individuels ou échanges (émulations) entre les artistes (qui souvent dépassent les mouvements artistiques, les *-ismes* (impressionnisme, fauvisme, cubisme...) comme Pablo Picasso (et Georges Braque) ou Marcel Duchamp (et Man Ray, par exemple).

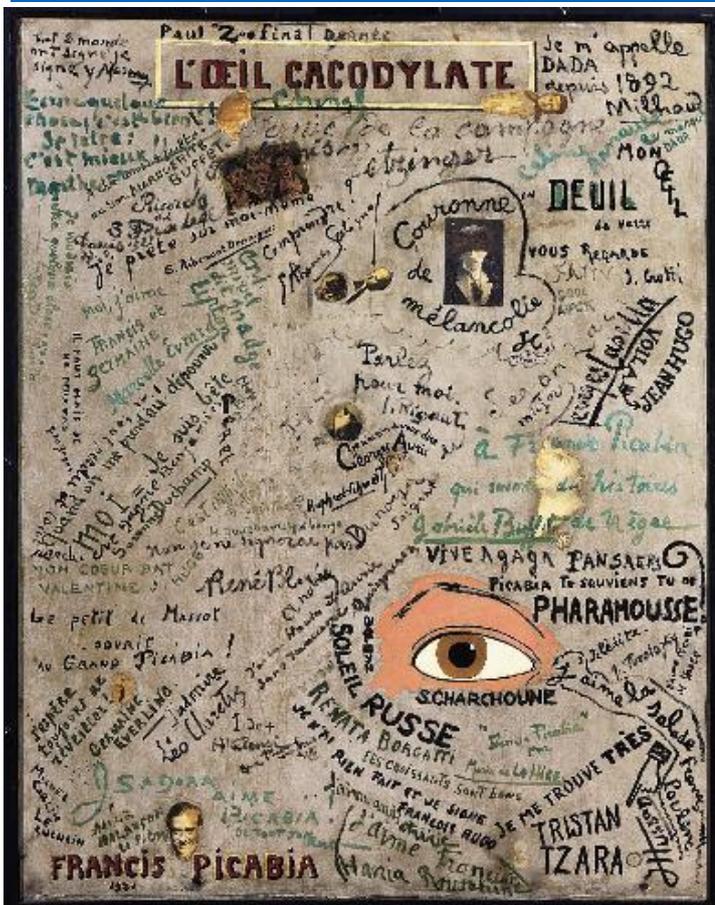
Avant-garde = groupe (déjà dans son sens militaire)

Avant-garde artistique = groupe d'artistes aux mêmes revendications novatrices (Œuvres fauves au salon de 1905. Le nombre interpelle, s'il n'y en avait eu qu'une seule, l'artiste se passerait pour un fou et ne serait pas resté dans l'histoire. Le nombre, ici, questionne, interpelle, fait réfléchir).

Expositions collectives, festivals, soirées avec invitations nombreuses se développent = bon moyen de montrer un changement de mentalités, une entrée dans une nouvelle ère

Dada ou Dadaïsme :

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-dada/ENS-dada.htm>

D'Art D'Art https://www.youtube.com/watch?v=Y_5d10gCwQ

Œil cacodylate de Francis Picabia <https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/co4yLBM/r8K7zM>
1921, Huile sur toile et collage de photographies, cartes postales, papiers divers découpés, 148,6 x 117,4 cm

Centre Pompidou Paris

Toile vierge sur laquelle l'artiste invite ses visiteurs à inscrire une phrase de leur choix. « *Dans le salon, il y avait une grande toile couverte de phrases et de signatures laissées par les visiteurs. Des pots de peinture jonchaient le plancher. Il m'invita à signer* », se souvient Man Ray = Portrait collectif des artistes de ce groupe.

Nouvelles revendications soutenues par un regroupement d'artistes et des écrits : des **Manifestes** où le **nous** est très présent.

Exemples : manifeste du futurisme de Marinetti en 1910, le manifeste cannibale dada de Picabia en 1916 ou encore le Manifeste surréaliste d'André Breton en 1924 puis 1930.

Le Futurisme

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Futurisme/ENS-futurisme.htm>

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-futurisme2008/ENS-futurisme2008-00-intro.html>

« *Nous déclarons qu'il faut mépriser toutes les formes d'imitation et glorifier toutes les formes d'originalité. Le geste que nous voulons reproduire sur la toile ne sera plus un instant fixé du dynamisme universel. Ce sera simplement la sensation dynamique elle-même. En effet, tout bouge, tout court, tout se transforme rapidement.*

... notre art est ivre de spontanéité et de puissance ».

Le Manifeste des Peintres futuristes, 11 avril 1910

(Extraits, in Giovanni Lista, *Futurisme. Manifestes, proclamations, documents*, p. 163.)

Le manifeste artistique est un genre littéraire dont la nature est double, à la fois texte et geste. Au-delà de la dimension textuelle, le manifeste est l'acte de légitimation d'un groupe d'artistes, une intervention dans la sphère publique visant à définir une nouvelle position dans le champ artistique. En tant qu'acte, le manifeste représente ainsi un objet d'investigation propice à l'étude des manifestations de l'art et de l'artiste dans une époque historique spécifique.

Nombreux sont les artistes qui ont pris la plume – les uns avec violence ou excentricité, les autres avec sagesse ou poésie – pour ouvrir une brèche dans le monde de l'art, faire table rase de l'ancien pour imposer le nouveau : développement des revues, catalogues, dictionnaires, almanachs... souvent écrits à plusieurs mains ou regroupant des textes de plusieurs membres.

Le groupe des **Surréalistes** a été le plus inventif en matière de communication collective

Le Surréalisme

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Surrealisme/ENS-surrealisme.htm>

<https://youtu.be/KAgvZCcJM1k>

Œuvre peinte du groupe : **Au rendez-vous des amis** de Max Ernst, 1922, huile sur toile de 130 x 195 cm, Cologne. Tradition des portraits de groupe et période pendant laquelle les peintres du groupe créaient sous hypnose.

Au rendez-vous des amis, Max Ernst (1922)

Techniques nouvelles pour renouveler la création, l'acte créatif, le travail de l'artiste...

« Automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. »

André Breton

Écriture automatique

« Placez-vous dans l'état le plus passif ou réceptif que vous pourrez... écrivez-vite sans sujet préconçu, assez vite pour ne pas vous retenir et ne pas être tenté de vous relire »

André Breton

« Cadavre exquis »

1925

« Jeu de papier plié qui consiste à faire composer une phrase ou un dessin par plusieurs personnes, sans qu'aucune d'elles puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes. »

Première phrase créée « Le cadavre exquis boira le vin nouveau. »

1930, courant s'internationalise
Exils pendant la guerre
Jusqu'en 1960, apogée du
Surréalisme
Grande influence
1966, mort d'André Breton
1969, « acte de décès » du
Surréalisme, Jean Schuster

Voir cette ressource <https://education.francetv.fr/matiere/arts-visuels/terminale/article/le-surrealisme-un-art-de-vivre>

De Stijl

(néoplasticisme de Piet Mondrian, Théo Van Doesburg) dans leur revue *Programme* en 1917 :
Ils recherchent les moyens de créer une « *réalisation collective de la nouvelle conscience plastique* »
<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-mondrian/ENS-mondrian.html>

Le Bauhaus

Volonté de mise en commun, de croiser, d'hybrider les arts : Le **Bauhaus de Walter Gropius** en 1919
« *créer en commun le nouveau bâtiment de l'avenir* » WG
<http://www.education-et-numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=542c3c443361eb3a376f6ade>

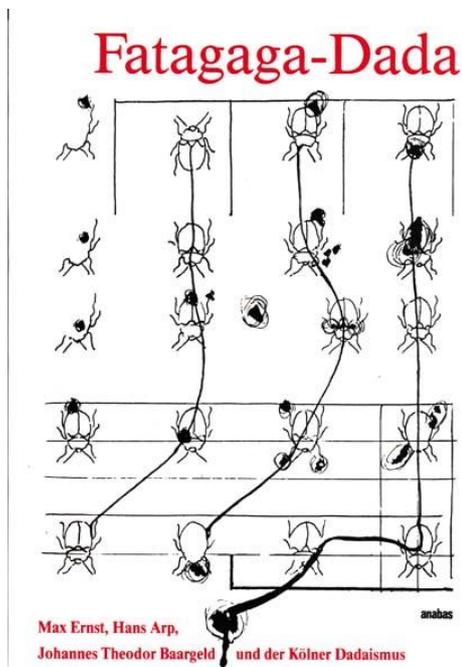
Autres exemples de duos ou groupes d'artistes en émulation réciproque, avant 1960 :

- **Die Brücke** groupe d'artistes allemands expressionnistes formé à Dresde en 1905.
- **Georges Braque et Pablo Picasso** : Le Cubisme en 1907
- **Wassily Kandinsky et Franz Marc** : Le Cavalier Bleu (*Der blaue Reiter*), almanach publié en 1912
- **Monte Verità** : petite communauté pré-hippie s'installe sur les bords du lac Majeur. Elle va accueillir écrivains, peintres, musiciens ou danseuses dans une célébration naturaliste des corps. En 1905, Oedenkoven, fils d'un industriel anversoise et théoricien de ce trio atypique, publie les "*Statuts provisoires de la société végétarienne du Monte Verità*", qui énumèrent les grands principes de cette coopérative alternative qui bénéficie désormais de trois bâtiments (la Casa Centrale, la Casa Anatta et la Casa Semiramis) dont l'architecture préfigure les recherches du Bauhaus. La colline se peuple alors d'artistes et de penseurs venus de partout : l'écrivain **Herman Hesse**, l'inventeur de la gymnastique rythmique Émile Jacques Dalcroze, la danseuse et féministe **Isadora Duncan**, et encore Otto Gross, **Kandinsky**, **Hugo Ball**, **Picabia**, Rudolf Steiner, le philosophe Martin Buber... Les membres fluctuants de cette joyeuse troupe exposent leurs corps nus au soleil, construisent des maisons de bois, s'adonnent à des discussions sans fin, improvisent concerts et

performances. On y célèbre dans une belle union le corps et l'esprit ainsi que l'utopie de l'art total héritée de Wagner. Le commissaire d'exposition suisse **Harald Szeemann**, auteur de la mythique exposition **Quand les attitudes deviennent formes** (1969, Kunsthalle de Berne) découvre les archives de Monte Verità et fonde successivement, en 1978, 1983 et 1987, trois musées documentant les vestiges de l'ancienne communauté naturiste et végétarienne.

- **Grande exposition universelle de 1937** : regroupement par esthétisme (art d'un pays) mais aussi par nécessité (lutte contre régimes totalitaires).
- **Pablo Picasso et Henri Matisse** : c'est à Nice et dans ses environs, à Vallauris et à Vence, que les deux hommes se côtoient régulièrement à partir des années 1940, trouvant tous deux dans cet espace méditerranéen la source de leur création, entre dialogue et rivalité, ils questionnent tous deux la représentation du corps et l'acte créateur.
- **Mars 1941**, les artistes surréalistes se retrouvent à Marseille en attendant leur visa pour l'exil aux États-Unis. Jean Arp « *Quatre personnes se confondent, s'effacent, se soumettent pour atteindre une unité plastique. Des lignes d'une main sillonnent les espaces en couleur construits par une main sœur. Des formes se joignent et vivent naturellement comme des organes dans un corps* ».

Jean Arp recherche cet effacement d'identité dans ses productions, en collaboration avec sa femme **Sophie Taeuber-Arp** ou **Max Ernst** (les dessins-collages **Fatagaga**).

- La relation entre **Robert Rauschenberg** et **Jasper Johns** a été l'une des plus grandes histoires d'amour de l'art moderne. Une période de forte implication émotionnelle, ensemble, ils ont projeté la chute de l'expressionnisme abstrait dans leurs appartements voisins du centre-ville de New York. Dans les années 1950, pendant les six années où ils étaient ensemble, l'approche de Rauschenberg est parfois qualifiée de "Néo-Dada", label qu'il partage avec le peintre Jasper Johns. Rauschenberg disait vouloir travailler "*dans l'intervalle entre l'art et la vie*" ("in the gap between art and life").

1960

Le regroupement d'artistes sous le nom du **NOUVEAU REALISME** (Yves Klein, Jean Tinguely...) par **Pierre Restany**. Nom qui représente une pluralité de personnalités, chacun gardera la sienne : signatures individuelles aussi présentes que déclarations communes.

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-nouvrea/ENS-nouvrea.htm>

Le collectif en direct : l'autre est appelé lors de la représentation, le plus souvent cet autre est le spectateur

Marcel Duchamp qui s'adresse au public : « *A regarder d'un œil, de près, pendant presque une heure* » ou « *prières de toucher* », l'invitant à réaliser une « performance »

Fluxus sollicite le public pour qu'il devienne des partenaires ou interprètes. **Robert Filliou** « *Ce que je dois partager avec tout le monde c'est le truc de la Création Permanente. Basé sur la joie, l'humour, le dépaysement, la bonne volonté et la participation* ».

Zen For Head est une interprétation de la **Composition 1960#10** de **La Monte Young** (compositeur et artiste américain proche de la musique expérimentale de John Cage et de la musique minimaliste (improvisations, bourdons, bruits de la nature) qui indiquait « *tracer une ligne droite et suivez-la* »

Cf environnement de la Monte Young au Centre Pompidou Metz, septembre 2018 Expo **Aventure de la Couleur**

Dream house de La Monte Young et Marian Zazeela, Musée d'Art Contemporain de Lyon, 1990
<https://www.youtube.com/watch?v=icPHdwH06yA>

Installation lumineuse et musicale créée par le compositeur La Monte Young et son épouse, l'artiste et musicienne Marian Zazeela. Jeux optiques, ambiance faisant appel à la méditation et sons hypnotiques.

C'est en 1962 que La Monte Young prend conscience de son désir de « *construire des œuvres musicales qui pourraient être jouées très longtemps, voire indéfiniment* ». La même année, il rencontre Marian Zazeela et dès le mois d'août 1963, ils conçoivent ensemble la première installation visuelle et sonore du nom de « la Dream House ». Marian Zazeela a développé un système de lumières évolutives et colorées qui joue avec les ombres de sculptures et reliefs. La Monte Young utilise quant à lui différents oscillateurs d'ondes, amplificateurs et haut-parleurs pour produire des environnements de fréquences continues.

La Monte Young était un ami de Nam June Paik.

Nam June Paik, Performing La Monte Young's "Composition 1960 No. 10" to Bob Morris (Zen for Head 1962)

Œuvrer collectivement pose des questions déjà abordées par les avant-gardes :

- Résistance à un ordre établi, à des règles, à des dogmes
- Inventions de nouveaux codes, de nouveaux langages
- Tension entre individuel et universel
- Recherche d'une autonomie totale
- Recherche de l'inédit
- Nouveau(x) rôle(s) de l'artiste et de la création
- Engagement proche de l'utopie

Arthur Cravan dans **Maintenant** (revue littéraire publiée de 1912 à 1915) : « *Plutôt que d'être pur, acceptez-vous nombreux* »

Définitions à connaître absolument :

Performance

Se rédiger un résumé de <http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Performance/index.html>

Fluxus

Se rédiger un résumé de <http://www.artwiki.fr/wakka.php?wiki=fluxus>

Marcel Duchamp : documents ci-après à lire et à approfondir