

L'Expressionisme

L'expressionnisme est un mouvement artistique apparu au tout début du XXème siècle dans les pays du Nord et essentiellement en Allemagne. C'est un courant qui a touché plusieurs domaines artistiques comme la peinture, l'architecture, la littérature et le cinéma. Fort influencé par le fauvisme et les masques nègres, il est caractérisé par des couleurs très vives et des contrastes assez forts en peinture. L'expressionnisme a connu plusieurs périodes et est représenté par des groupes dont les plus connus sont le *Die Brücke* (le pont) et le *Der Blaue Reiter* (le cavalier bleu).

Les thèmes expressionnistes

L'expressionnisme n'est pas vraiment considéré comme un mouvement ou une école mais plutôt comme une réaction contre l'Académie et la société. Les premiers précurseurs de l'expressionnisme furent Van Gogh, James Ensor, et Edvard Munch avec notamment son tableau *Le cri*. Les artistes expressionnistes resteront isolés.

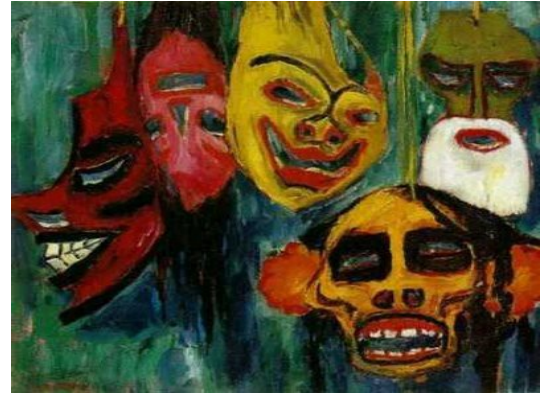

Le cri, Edvard Munch

Le premier courant expressionniste est né en 1905 à Dresde. Il va s'appeler le *Die Brücke* et va être formé par des peintres comme Ernst Kirchner (1880-1938), Erich Heckel (1883-1970) entre autres. Emil Nolde et Max Pechstein vont les rejoindre en 1906 et Otto Mueller en 1910. Les peintres du Die Brücke ont la particularité d'avoir, pour la plupart, touché soit à la sculpture soit à la gravure sur bois. Les peintres de Die Brücke vont peindre les sujets classiques comme les paysages, la nature morte, la vie nocturne, l'harmonie entre les humains et la nature. Mais leur motif préféré est le nu qui est le symbole de l'état paradisiaque initial. Ils développent des thèmes pathétiques et angoissants.

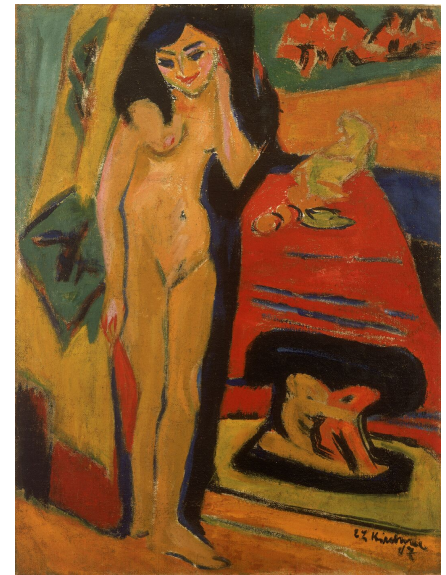

Gelbe Kuh, Franz Marc

Nature morte aux masques, Emil Nolde, 1911

Der Blaue Reiter sera fondé à partir de 1911 à Munich autour du peintre Wassily Kandinsky (1866-1944). Les principaux peintres qui vont le rejoindre sont Auguste Macke, Franz Marc et Paul Klee. Le courant n'avait pas de règles strictes mais reposait sur l'Almanach du Blaue Reiter contenant des écrits sur la peinture et la musique. Kandinsky était axé sur la peinture presque abstraite ne représentant pas vraiment le monde extérieur. Le domaine de prédilection de Franz Marc était les chevaux dont il en a fait plusieurs représentations. Auguste Macke, lui, faisait la correspondance entre l'art des peuples primitifs africains et celui de l'Europe Moderne. Paul Klee par contre faisait la fusion entre l'Europe et l'Orient à travers des paysages.

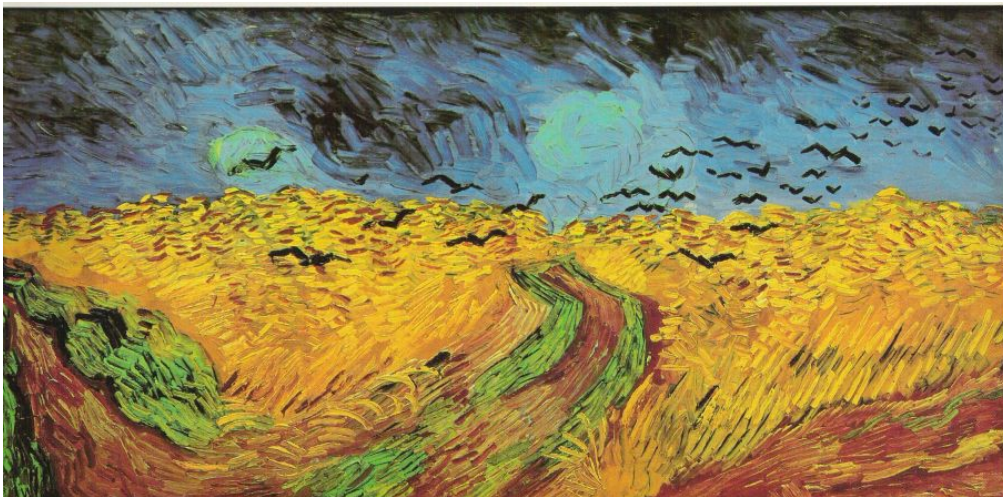
Nacktes Madchen, Ernst Kirchner

Les aspects plastiques de l'expressionnisme

Malgré la différence de sujet entre les deux grands courants de l'expressionnisme, ils ont en commun la façon dont ils représentent leur monde. Ils ont comme traits communs les empâtements marqués et les couleurs violentes, une vision de la réalité souvent déformée et exagérée.

Pour le peintre expressionniste c'est l'expression des sentiments qui prend le dessus au dépit de la beauté plastique.

Van Gogh (1853-1890), au lieu de tenter de rendre le réel dans son apparence, cherche à le déformer, dans les lignes et dans la couleur. Sa fièvre créatrice, son usage d'une pleine pâte maniée avec emportement et son goût pour des couleurs violentes ouvrent une voie nouvelle à la peinture. Sa dernière toile, *Champ de blé aux corbeaux* (1890), est un paysage tragique dans lequel le bleu intense du ciel et le jaune doré du champ de blé servent de fond à de grands oiseaux.

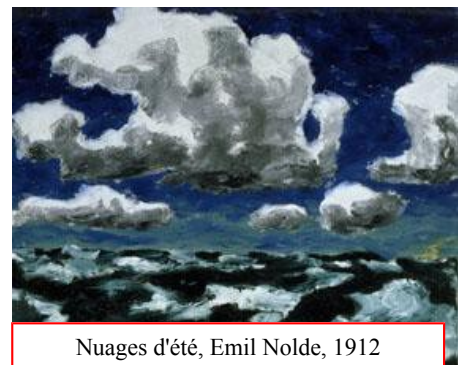
Champ de blé aux corbeaux, Van Gogh 1890

Edvard Munch, lui traduit son obsession pour la mort par des lignes sinueuses comme dans *Le Cri*.

Les peintres allemands du groupe Die Brücke peignent des paysages aux formes schématisées et aux couleurs violentes, et des portraits. Ils rendent leur sujet au moyen d'une touche rapide, spontané et d'un dessin simplifié, abandonnant peu à peu les empâtements pour une écriture plus fluide, aux formes anguleuses, et aux couleurs pures et dissonantes.

Nolde, dans *Nuages d'été* (1912) donne forme et matière à ses angoisses en représentant de lourds nuages gris sur une mer déchaînée.

Les artistes expressionnistes introduisent également dans leur tableau des éléments de l'art Africain.

Nuages d'été, Emil Nolde, 1912

Dans le tableau de Kandinsky *Impression V (parc)* (1911), on reconnaît deux cavaliers, l'un, au centre portant une cape bleue et l'autre, en beige, ainsi que deux personnages assis sur un banc. Ces repères iconographiques se dissolvent dans un ensemble de taches colorées et de lignes noires. Le tableau est dominé par le triangle rouge au centre, installé entre les deux aplats de bleu et de vert de la partie inférieure, tandis que les lignes noires indiquent comme un itinéraire pour le regard.

Impression V (parc), Wassily kandinsky, 1911

Pourquoi l'expressionnisme ?

L'expressionnisme est la projection d'une subjectivité qui tend à déformer la réalité pour inspirer au spectateur une réaction émotionnelle. Le terme «expressionnisme» évoque l'atmosphère de malaise et de révolte qui a précédé et suivi la Première Guerre mondiale. Les artistes expriment leurs angoisses face à la société et à la guerre qui s'annonce pour 1914. Les représentations sont le reflet de la vision pessimiste que les expressionnistes ont de leur époque, hantée par la menace de la Première Guerre mondiale. Les œuvres expressionnistes mettent souvent en scène des symboles, influencées par la psychanalyse naissante et les recherches du symbolisme.

Les toiles parlent des souffrances et des névroses de l'homme d'une façon instinctive, des sujets dramatiques ou mystiques ou érotiques, de la vie douloureuse et de la mort.

Les paysages sont écorchés et les individus désabusés.

Der was serfall, Franz Marc

Le coup de pinceau est violent et brutal, provocateur, l'état psychologique tortueux, morose, parfois meurtrier, impulsif.

C'est également une réaction contre l'impressionnisme. Alors que ce dernier est encore à décrire la réalité physique, l'expressionnisme allemand lui ne s'attache plus à cette réalité et la soumet aux états d'âme de l'artiste.

L'expressionnisme est avant tout l'art de l'émotion, s'attachant à décrire le monde extérieur dans un langage plus émotionnel que plastique.

Les œuvres du groupe Die Brücke représentaient avant tout l'inquiétude, les souffrances de l'être humain et le mal de vivre. L'intention du groupe était d'attirer tout élément révolutionnaire qui voudrait s'unir à eux, c'est ainsi qu'ils l'exprimèrent dans une lettre adressée à Nolde. Leur plus grand intérêt était de détruire les vieilles conventions, à l'identique de ce qui se passait en France.

Der Blaue Reiter s'attacha davantage à la spiritualisation et à l'abstraction des formes. À la différence de *Die Brücke*, les artistes de *Der Blaue Reiter* ressentaient le besoin de créer un langage plus contrôlé pour promouvoir leurs messages. Ils publièrent des livres et organisèrent des expositions. Ils développèrent un art spirituel dans lequel ils réduisirent le naturalisme au point d'arriver à l'abstraction. Ils partagèrent certaines idées avec les expressionnistes de *Die Brücke* mais ils possédaient une purification plus importante des instincts et ils voulaient également capter l'essence spirituelle de la réalité. Sur ce point, leurs idées étaient plus recherchées et spéculatives.

L'expressionnisme éclot par ailleurs alors que la technique photographique se perfectionne et que le rapport de l'art à la réalité s'en trouve profondément modifié. L'art pictural perd sa

fonction de moyen privilégié de reproduction de la réalité objective ce qui renforce sa composante subjective et lui permet progressivement de s'affranchir des normes.

Conclusion

Pendant la Guerre plusieurs artistes moururent d'autres ont rejoint leur pays d'Origine comme Kandinsky ou les Etats Unis. La politique culturelle du régime national-socialiste, interdit l'expressionnisme allemand. L'expressionnisme est considéré comme un « Art Dégénéré », car il s'opposait à la guerre. Après la guerre d'autres groupes se formèrent, des groupes qui dénoncent la réalité. L'expressionnisme s'étend jusqu'au cinéma, joue sur les contrastes dans le but de dénoncer le régime national allemand. Le mouvement expressionniste dans tous ses états est une réaction à la société dans laquelle les artistes ne se retrouvaient plus.