

SOMMAIRE

- 10   **Introduction**
- 16   **I. Naissance de l'expressionnisme**
Le fauvisme et l'Allemagne p. 17 Au Salon d'automne de 1905, Matisse et les fauves proposent un bilan mature sans théorie d'ensemble. **Die Brücke p. 21** À Dresde, des jeunes peintres passionnés par Van Gogh, Munch, Matisse et Nietzsche. Redécouverte de l'art primitif et de la gravure sur bois. **La musique et l'expressionnisme p. 27** Les musiciens viennois et allemands et leurs affinités littéraires. L'Alsace-Lorraine artistique et littéraire. **Die Brücke et le fauvisme p. 30** La sensualité des fauves s'oppose au sentiment tragique de la vie des expressionnistes. Le thème de la folie. L'expressionnisme à Berlin. **Le Blaue Reiter p. 37** Un groupe mené par Kandinsky s'organise à Munich, incompatible avec Die Brücke. **L'expressionnisme en Europe p. 44** Les retombées du fauvisme et de l'expressionnisme, nombreuses en Europe du Nord et en Russie. Un passage de transition pour Malévitch, Kupka, Mondrian.
- 52   **II. L'expressionnisme, « nouveau pathos »**
Précurseurs et maîtres à penser p. 53 Au naturalisme et à l'impressionnisme on oppose Nietzsche, Bergson et Freud. Une société répressive selon Wedekind, Zweig, Musil, Walser, Berg, Kafka. **Revue et cabarets artistiques p. 58** Der Sturm, Die Aktion et les peintres néo-pathétiques. **La métropole, le théâtre, le cinéma p. 63** Dans le nouveau cadre urbain, l'homme se perd. La violence affecte aussi les arts du spectacle et la musique. Sexualité, mannequins et poupées. **Une angoisse existentielle p. 74** Croyants, cyniques et communistes devant la menace de l'apocalypse. **Les formes romanesques, musicales, cinématographiques p. 79** Influences réciproques entre les formes romanesques, musicales, cinématographiques. L'image expressionniste, plastique et littéraire. **La guerre, le nihilisme, la tentation nazie p. 85** Pacifistes et bellicistes. Le destin symptomatique de Benn.
- 90   **III. Le cubisme, révolution esthétique**
La perspective, la syntaxe, le tonalisme en question p. 91 Apollinaire. L'art primitif. Le cézannisme. Picasso précurseur. Le passage du volume au plan. **Poincaré, Bergson, Freud, Einstein, Mallarmé p. 94** Le cubisme gagne. La question du portrait. Les théories. Influence des découvertes et des nouvelles technologies. Les

mathématiques et la Section d'or. La quatrième dimension. Mallarmé. **Figuration, statisme cubiste ou dynamisme futuriste p. 105** Le cubisme, art du signe. Le rival futuriste. Le cinéma, art populaire. **Le collage plastique, musical, littéraire p. 111** Braque et le papier collé. Le collage dans tous les arts. Jeux de mots et typographie. **Interférences plastiques et littéraires p. 116** Le sentiment d'un mouvement commun à tous les arts. Le cubisme est un art construit. **Expériences et humour p. 123** Équivalents cubistes chez Gertrude Stein. Humour et calembours: Cummings, Braque, Picasso, Gris, Max Jacob, Reverdy.

130

IV. Cubisme et futurisme

Lumière, mouvement, bruits p. 131 Les manifestes de Marinetti et les premières expositions futuristes. Pugnacité et dynamisme futuristes. Arts plastiques, théâtre, architecture, musique futuristes. **Le futurisme veut investir toute l'activité humaine p. 137** Adhésion ou résistance au futurisme en Angleterre, en Russie, en France. Querelle avec Delaunay. Une dissidence à Florence. Un second futurisme. **Les mots en liberté, la typographie, l'image p. 141** Réforme de la syntaxe et calligrammes. Le « stupéfiant image » d'Apollinaire aux surréalistes. **Le cubisme et le futurisme à travers l'Europe et l'Amérique p. 148** Les artistes en temps de guerre. Un état d'esprit. Le purisme. L'alogisme de Malévitch, dada et le néo-plasticisme de Mondrian dépassent un cubisme qui s'internationalise. Dispersion des idées futuristes. Son adhésion au fascisme a desservi le futurisme.

158

V. L'imagisme anglo-américain

Précurseurs britanniques et américains p. 159 Les premiers vers-libristes anglais et américains dans une époque de prosateurs. **Des théories de l'image p. 167** Le rôle de T.E. Hulme. L'influence de Bergson, Gourmont, Yeats. Ezra Pound et les littératures romanes. **Du symbolisme au post-impressionnisme p. 171** La première exposition post-impressionniste à Londres fait scandale. Pound de l'esthétisme à l'imagisme. La fragmentation du texte. **Les imagistes et les artistes p. 176** Peintres et sculpteurs, compagnons de route encore discrets. Désaccords au sein du mouvement. **L'imagisme en Europe et aux États-Unis p. 179** Les écrivains imagistes de H. D. à D.H. Lawrence. L'impact imagiste sur Sandburg, Williams, Stevens.

VI. Artistes et poètes à l'écart: le vorticisme

Dépassement du néo-impersonnisme p. 185 Les ateliers Omega à Bloomsbury. Incompatibilité entre Virginia Woolf et Wyndham Lewis. Les nouveaux artistes tiennent à garder leurs distances avec les mouvements continentaux. Nevinson devient futuriste. Accord entre Pound et Lewis. La sculpture d'Epstein. **Les rebelles et le vortex p. 194** Le Rebel Art Centre proclame son indépendance. Le « grand vortex anglais ». Le vortex à travers la philosophie et la littérature. **Le vorticisme et ses contemporains p. 200** Rejet de tout ce qui n'appartient pas au groupe vorticiste. **La musique et la machine p. 206** Pound et la nouvelle musique. La machine chez Antheil, Milhaud, Satie, Honegger. **Satire et contestation p. 209** Le grotesque plastique chez Lewis et Eliot non moins que chez Proust. Hostilité des poètes géorgiens. **La guerre et la réorientation du vorticisme p. 215** Retour à la figuration et à l'écriture conventionnelles. **Vortographie, musique et quatrième dimension p. 218** Coburn invente la vortographie. Spéculations sur l'hyperespace. **Après le vorticisme p. 224** Échec aux États-Unis. Les « Cantos ». Tragique destin de Pound.

VII. Acmés: Pound, Eliot, Goumilev, Mandelstam, Akhmatova

Retour au classicisme plastique, musical, poétique p. 229 La peinture européenne revient à la figuration. La réaction néo-classique en musique et dans la poésie, d'Eliot à Valéry. Schématisation excessive d'étiquettes comme « classique » ou « avant-gardiste ». **Le post-symbolisme et les Ballets russes p. 231** Les grands collectionneurs russes. Diaghilev. Les anciens symbolistes sont marginalisés après la révolte de 1905. **Acméisme et futurisme p. 233** Manifestes de la clarté acméiste. Mésestente avec les futuristes. **L'acméisme dans la tourmente p. 236** Goumilev et l'avant-garde de Londres et de Paris. Omniprésence acméiste dans les premières années de la révolution. Contre le futurisme et contre le mysticisme. **Les modèles acméistes, imagistes, vorticistes p. 240** Théories et options voisines chez Mandelstam et chez Pound. L'exemple des plasticiens. Eliot et la prosodie traditionnelle. **Engagements et persécutions p. 252** Critiques et dénonciations. Prison et exil pour Mandelstam, Akhmatova et Pound.

VIII. Parenthèse imaginiste en Russie

Un paysan contre le futurisme et l'acméisme p. 259 Rejet des récentes avant-gardes. Essenine, personnalité changeante. Le retour aux sources populaires dans la peinture, la littérature et la musique occidentales. **Le groupe imaginiste p. 262** Le « poète de village » récupéré par la révolution. Manifestes, théories et manifestations imaginistes. **Un regard nostalgique sur le monde p. 271** Essenine, le voyou. Réticence à la révolution. **Une génération tragique p. 275** Tournée désastreuse avec Isadora Duncan. Dissolution du groupe imaginiste. Essenine jugé par Maïakovski, Jakobson, Chalamov. Mise à l'écart des imaginistes.

IX. L'image hispanique du futurisme à l'ultraïsme

Naissance d'un avant-gardisme hispanique p. 283 Rubén Darío le précurseur. Huidobro au Chili et à Paris parmi les cubistes. Querelle de l'image avec Reverdy. Le créationnisme. **Le futurisme catalan p. 291** Alomar, premier théoricien du futurisme. La galerie Dalmau expose les cubistes. L'avant-garde littéraire et artistique: Salvat-Papasseit, Foix, Torres García. Le vibrationnisme plastique de Barradas. Junoy et le retour à l'ordre. **Poètes et artistes ultraïstes p. 303** Huidobro à Madrid. Apparition de l'ultraïsme. Poètes, artistes et revues ultraïstes. Gómez de la Serna. Contacts avec les avant-gardes européennes et latino-américaines. Borges, théoricien ultraïste. **Après l'ultraïsme p. 310** Diego, Larrea et Huidobro. L'image est-elle indépendante de la langue? Bilan de l'ultraïsme.

X. Dada et le surréalisme

Révolte, hasard et spontanéité dadaïstes p. 317 Le Cabaret Voltaire à Zurich. Premier manifeste de Tzara. Pacifisme et violence anarchistes. Contacts avec d'autres avant-gardes. Picabia. **Un esprit dada international p. 324** À New York. À Berlin, politiquement engagé. Schwitters. Ernst. **Dada à Paris, les expériences continuent p. 328** Provocations dadaïstes. L'automatisme littéraire et plastique. De Chirico et la peinture métaphysique. La psychanalyse et le sommeil médiumnique. **Le surréalisme: l'enfance, le rêve, l'amour p. 336** Le manifeste de Breton. Contre la logique. L'amour fou. Situation ambiguë des femmes parmi les surréalistes. L'enfance et la libération de l'imagination. Un surréalisme distinct en Belgique. **L'automatisme et l'image p. 342** L'inconscient générateur d'images visuelles ou écrites. **Jeux et inventions surréalistes p. 346** Cadavres exquis, frottages, collages. Les objets surréalistes. Romans en images d'Ernst. La culture populaire. **La tradition occultiste, l'engagement politique p. 351** Le merveilleux ésotérique. La révolution pour changer le monde. Exclusions et adhésions. **Le surréalisme s'internationalise p. 355** Querelles et dissidences. Le cinéma surréaliste. Dalí. **Le Second Manifeste du surréalisme p. 359** Confiance en l'amour. La magie et le hasard objectif dans l'art et la poésie.

XI. Du cubo-futurisme et du suprématisme au constructivisme

Primitivisme ou rayonnisme p. 365 La Russie orientophile. Néo-primitivisme de Larionov et Gontcharova, de Stravinski et Prokofiev. Khlebnikov. L'Union de la jeunesse et Hylaea. Le cubisme pénètre en Russie. Le rayonnisme. **Le cubo-futurisme p. 372** Maïakovski et ses amis. Le «zaoum» et l'alogisme. Collaborations entre artistes et écrivains. Des soirées tapageuses. 41°. **Le suprématisme p. 380** Malévitch et les suprématistes. Rodtchenko. Tatline. **Écrivains et artistes dans la révolution p. 385** Réorganisation de toute la culture. **Le constructivisme: nouvelles théories, nouvelles pratiques p. 387** Gabo et Pevsner. Lissitzky. Les théoriciens constructivistes.

Fêtes, théâtre, cinéma et musique de la révolution p. 392 Spectacles de rue. Nouvelles conceptions scéniques. « Agit-prop ». Maïakovski et la **commande sociale** p. 396 Les léfistes. La poésie de Maïakovski. **Recherches et utopies constructivistes** p. 400 La tour de Tatline. Propositions utopistes de Malévitch, Matiouchine, Lavinski, Mitouritch. **L'élimination du constructivisme** p. 403 Cinéma de reportage et photomontage. « Proletkult » et retour aux formes traditionnelles. Suicide de Maïakovski. **Le constructivisme en Europe** p. 407 Lissitzky, Moholy-Nagy et la dispersion du constructivisme. Van Doesburg. Le Bauhaus. La Pologne. La tradition constructiviste.

412

XII. Le stridentisme, premier mouvement en Amérique

Précurseurs hispano-américains p. 413 L'Amérique latine accuse un retard culturel. Une exception : Vallejo. Le Mexique, mieux informé, a trois précurseurs : le graveur Posada et les poètes Tablada et Velarde. Occultisme à New York. **Artistes et écrivains mexicains en Europe** p. 424 Doctor Atl, Rivera parmi les cubistes. Retours au pays à la fin de la guerre civile. Vasconcelos et le muralisme. **Le stridentisme : manifestes et manifestations** p. 428 Les jeunes peintres. Les revues venues d'Europe. Les manifestes stridentistes. Contre le futurisme italien. Le mouvement organise lectures, expositions, concerts. La poésie stridentiste. **Les artistes stridentistes** p. 439 Alva de la Canal, Charlot, Méndez, Revueltas. Le sculpteur Cueto au Mexique et à Paris. **Le muralisme absorbe le stridentisme** p. 449 L'art pour le peuple. Weston et Modotti, photographes. Les dernières revues.

452

XIII. Expressions indigénistes en Amérique latine et aux Antilles

Une recherche d'identité locale p. 453 Des artistes et des écrivains reviennent de Paris. Romans de la Pampa. L'Indien et le gaucho. **Naissance de l'indigénisme** p. 460 Orozco ou Mérida. Le Péruvien Mariátegui, théoricien d'un indigénisme « engagé ». **La culture des îles** p. 465 Lutte des races et lutte des classes. Premiers compositeurs. Haïti et les Antilles françaises. Saint-John Perse. Tentatives d'organisation. **Musique et peinture cubaines** p. 470 Carpentier, Roldán, García Caturla. Peintres cubains en Europe : Abela, Pogolotti, Enríquez, Lam. **Une culture noire universelle** p. 478 L'art « nègre » dans l'ethnologie, les beaux-arts et la culture populaire. Les Ballets suédois. Situation particulière aux États-Unis. Le jazz. Scott Joplin ou Gershwin. **Expressions de la négritude** p. 487 Le communisme, espoir contre le racisme et le colonialisme. Nicolas Guillén. Témoignages sur la négritude. La question dialectale.

XIV. Le Brésil afro-indien des Andrade et Tarsila, de Milhaud et Cendrars

La spécificité brésilienne p. 495 Un souci d'identité et d'indépendance culturelle. Le cinéma, phénomène précoce. Réticence devant l'avant-gardisme européen. Anita Malfatti. **Le Brésil et la modernité européenne p. 501** Claudel et Milhaud à Rio. Villa Lobos. Monteiro et l'art indien. Bandeira et les Andrade. **La semaine de l'art moderne p. 506** Conférences, expositions, concerts. Le public est hostile. Le cinéma. La poésie. L'architecture. Des Brésiliens à Paris. Cendrars au Brésil. **Nationalisme et régionalisme p. 514** Le mouvement « vert-jaune ». Les films de Mauro. **Le mouvement anthropophage p. 517** Le Noir et l'Indien selon les Andrade et Bopp. Les cannibales de Tarsila et le cactus de Bandeira. L'anthropophagisme, théories, propositions. **Mythes, musique et danse p. 526** Vaudou et candomblé vus par Métraux, Roumain et Péret. **Un tropicalisme dépolitisé p. 529** Le krach de 1929 correspond à la fin des mouvements avant-gardistes brésiliens. Asturias voit la destruction de la nature et du monde indien. Le tropicalisme perdure.

XV. Un tournant

L'avant-gardisme est un concept intemporel p. 533 La culture s'internationalise. Corrélation avec l'histoire sociopolitique. L'art révolutionnaire n'est pas toujours nouveau ni l'art nouveau toujours révolutionnaire. Se rapprocher de l'art populaire. **Ambiguïtés et échanges p. 536** Indépendants et conservateurs sont indissociables de l'avant-gardisme. La part d'irrationnel. Les limites de l'internationalisme. Diversité des Amériques. **Crise économique et culturelle p. 539** La crise de 1929-1930 et la disparition des figures emblématiques. La culture face aux nouveaux extrémismes politiques. Montée des réactions contre l'avant-garde. Un concept relatif.

Notes

Index