

L'esprit du XXème siècle en Musique et en Arts Plastiques

(C.Douce -L.Douadi)

Un époque : le XXème siècle

Dès le début du XXème siècle, les artistes ont le sentiment d'être au bout de l'expérience du romantisme en raison de l'explosion d'une industrie nouvelle et de l'expérience de la guerre la plus meurtrière du siècle. Le développement de la science d'une part : acier , charbon, chimie , nylon , produits dérivés du pétrole, etc.. et de la technique d'autre part : inventions en faveur de la rapidité de la communication et des échanges internationaux économiques : chemins de fer, industrie automobile vont façonner une nouvelle façon de penser et donc , d'autres préoccupations artistiques .

Le chemin de la remise en question esthétique :

- « La nuit transfigurée » (1899)-A.Schöenberg: <https://youtu.be/U-pVz2LTakM>
- Le quatuor n°1(1905)- A.Schoenberg : <https://youtu.be/SmDIGYj0y1Y>
- « Pierrot lunaire » 1912)- A.Schöenberg <https://youtu.be/7vM4B1fNTQ8>

Le scandale :

« Le sacre du printemps » (1913)-Igor Stravinsky <https://youtu.be/YOZmlYgYzG4>

Lors de sa création , voici cette critique publiée par le « figaro » : «La chorégraphie est d'une regrettable médiocrité, il n'y a pas, dans tout le Sacre du Printemps, une seule ligne, un seul mouvement d'un seul personnage qui ait une apparence de grâce, d'élégance, de légèreté, de noblesse, d'éloquence et d'expression» déclare à nouveau Le Temps. «La danse doit-elle avoir pour but d'exhiber des contorsions, des laideurs» interpelle Le Gaulois . Pour ce qui est de la musique, le journaliste de Gil Blas n'a discerné que «de l'incohérence, des dissonances, de la lourdeur, et de l'obscurité». À ses yeux, cette musique est totalement «déconcertante». La partition de Stravinsky introduit la fragmentation du temps musical, juxtapose différents éléments de façon discordante: ce nouveau concept musical dérouté le public.

le non- retour à la tonalité :

« Der rosenkavalier » (1945)- R.Strauss: <https://youtu.be/z2KV7Yvuhwo> .

Les deux guerres mondiales vont être le catalyseur de ce début de remise en question .La peur de mort et l'urgence de la vie , engendrées par les horreurs de la guerre, affectent subitement le tissu social. Les cabarets, la mode , les artistes promeuvent une société plus libre , qui démocratise l'accès aux plaisirs .L'angoisse du chaos et le sentiment du basculement dans le néant imprègnent les sociétés européennes et les artistes mettent leurs créations au service de ce malaise, déclenché à la fois par ce développement industriel soudain , rapide, et la 1ère guerre mondiale.

En ce qui concerne la musique, tous les paramètres du romantisme sont remis en question . On assiste, peu à peu, à la dégradation de l'harmonie consonante au profit de la dissonance, puis du bruit qui finira par être le seul objet de nombreuses recherches musicales. (études aux objets, études au chemin de fer de Pierre schaeffer, la ville de pierre Henry, etc.)

La notion de rythme , elle aussi, est remise en question au profit de l'arythmie , de l'aléatoire , du hasard, représentant la vie réelle et son hasardeuse destinée .

De même , on se détache des timbres instrumentaux de l'orchestre pour explorer d'autres timbres inouïs, apportés par les objets du quotidien ou bien par de nouvelles inventions(le synthétiseur , les instruments électroacoustiques , le magnétophone , puis de l'ordinateur). On s'attache à étudier le son, à le détruire, à le disséquer , à l'explorer dans toutes ses dimensions sans aucune considération sentimentale. L'émotion se revisite comme un objet banal.

Les thèmes abordés ou les intentions des compositeurs sont toujours : l'expression du hasard ,de l'aléatoire, de la confrontation , de la provocation, du chaos ,de la folie ,du temps qui passe, de l'angoisse ou de la terreur, de l'inouï, bref , de la totale remise en question de la norme en musique et des valeurs romantiques ! Ainsi , l'esthétique du beau est très sérieusement remise en question.

En arts plastiques ,si les paramètres du Romantisme sont remis en question à l'aube du 20ème siècle, quelques-uns de ses artistes annoncent pourtant les prémices des nouveaux fondements de l'Art Moderne et l'Art Contemporain..

Pour exemples, David Friedrich fait dialoguer réalité et surréalité : « le peintre ne doit pas peindre seulement ce qu'il voit au dehors, mais aussi ce qu'il voit en lui-même », son précepte annonce sans aucun doute celui de Kandinsky et de l'abstraction : « la fonction de la peinture devient alors d'exprimer le monde intérieur de l'individu, autrement dit son monde spirituel ».

Goya, qui figure parmi les plus purs romantiques, peint des scènes sur la guerre d'Espagne avec une atmosphère de cauchemars à la fois fantastique et réelle. Ses terribles peintures noires de la « Quinta del Sordo », expriment ses tourments d'homme malade et amer face aux événements. Ces dernières s'inscrivent sans nul doute dans l'esprit expressionniste.

Une indépendance s'effectue également entre la forme et la couleur. Des papiers (papiers peints, journaux...) intègrent les œuvres, sans coïncider avec les volumes, pour signifier le plus réellement possible la matière des objets.

En Italie, les artistes du **Futurisme** concentrent leurs travaux aussi sur la forme et l'énergie de la couleur. Ils propulsent en avant, les nouveaux mythes apportés par la science et l'industrie modernes tels que la machine. Les artistes aspirent à ce que leurs œuvres dégagent une sensation de vitesse, de frénésie, parfois de chaos, par le dessin du déplacement et de la déformation de l'objet dans l'espace

Ils prennent des positions politiques et sociales marquées par l'idée de la nécessité de faire table rase du passé ; la guerre étant à leurs yeux l'un des moyens pour y parvenir.

En 1910, une rupture s'effectue avec la représentation du réel :

Les artistes vont se tourner vers leur monde intérieur en harmonie avec les lois de l'univers, le non visible « L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible » Paul Klee (1879-1940).

Il s'agit de remettre le médium peinture à sa place centrale. Le tableau n'a pas à retranscrire une perspective, une profondeur, à simuler les trois dimensions car il est un plan à deux dimensions ; il n'a pas à duper. L'art abstrait est aussi l'aboutissement des mouvements précédents tels le cubisme, l'orphisme, le futurisme, le Cavalier bleu.

En Europe, en Amérique du Nord et du Sud, au cours de la période de l'entre deux guerres mondiales du vingtième siècle, un dénominateur commun émerge de la peinture, le retour à la figuration.

Les artistes du mouvement Dada ne se reconnaissent pas en l'« Homme », à l'origine du chaos, de la première guerre mondiale, des crises sociales et économiques des années 1920. Ils critiquent violemment les valeurs communément admises par ces bourgeoisies occidentales, entre autres l'art officiel et, créent de nouvelles formes artistiques dont la beauté et l'harmonie jusqu'alors réclamées en sont exclues.

Les artistes du Surréalisme vont chercher et faire émerger la part cachée de l'être humain se retrouvant aussi bien dans les rêves, dans l'automatisme et dans le hasard, exempts de toutes réflexions. Après la première guerre mondiale, dans une euphorie généralisée, une surproduction mondiale non contrôlée due aux nouvelles technologies, une spéculation excessive en bourse, une structure économique mondialisée provoquent alors une chute des prix et de la production

Les machines, les nouvelles technologies, quelques années auparavant sources d'inspiration des artistes, sont vues désormais avec leurs facettes destructrices, à l'origine de la surproduction, de la misère

Des artistes européens migrent aux Etats-Unis. De la fusion entre l'émancipation américaine et l'apport des pensées européennes surgit l'Expressionnisme abstrait, une libération de l'intime qui s'exprime par un rapport physique à l'œuvre, une action sur la toile, dans la sensibilité du Dadaïsme, du Surréalisme, ou par un recueillement, tout en retenue et en sobriété.

Dans les 60, 70, l'Œuvre d'art est anéantie et laisse place au processus intellectuel.

Avec le Néo-Dadaïsme (années 50), les objets usuels en fin de vie, mis au rebut, sont repris et renaissent dans des œuvres.

Dans les années 60 pour créer leurs œuvres, les artistes du Nouveau réalisme extraient des objets de la société contemporaine comme les affiches publicitaires, les déchets, les ferrailles, puis les lacèrent, les compressent, les décollent, les assemblent, les stratifient... Ils leur donnent une nouvelle vie et, ainsi suscitent un nouveau regard sur le réel, sur l'objet reconnaissable par tous.

Les caractéristiques principales de la période

En Musique :

Les compositeurs remettent en question, petit à petit, tous les outils musicaux de la période romantique et les lois de l'harmonie dite « classique », si bien représentée par le traité de Rameau . Ils envisagent de façon empirique un autre monde d'expression dans lequel le coeur de l'homme n'est pas l'unique attention. (*La musique contemporaine* : https://youtu.be/_oKNOOytphA).

On assiste donc à :

- La destruction de la mélodie , de la consonnance , de la régularité (tempo) et du rythme, de la forme musicale vécue comme un carcan , de la notion de timbre instrumental et de la couleur (hé oui!).
- La recherche de timbres nouveaux et introduction du bruit comme esthétique du beau
- la recherche de nouvelles structure de composition
- L'accueil de l'aléatoire comme forme .
- De nouvelles expériences vocales et instrumentales
- L'apparition de thèmes nouveaux : le fonctionnement du cerveau et ses pathologies (la folie)

Les relations humaines et ses tabous (l'homosexualité)

- L'émergence d'une nouvelle musique descriptive inspirée par l'ère industrielle : les bruits de l'environnement industriel et des nouvelles machines (le train a beaucoup inspiré les artistes)

On peut illustrer ces procédés de composition avec **trois exemples musicaux** :

- Anton Xenakis: « *Pithoprakta* » (1955) - <https://youtu.be/AE1M2iwjTsM>
- Luc Ferrari : « petite symphonie intuitive pour un paysage de printemps » (1973-1974) <https://youtu.be/CG05gJ6uqP4>
- Pierre schaeffer : « *Bidule en ut* » ou « Etude aux objets » https://youtu.be/UQ7BZIV_0zQ

En Arts plastiques :

La couleur auparavant assujettie au dessin prend son autonomie : la palette et le geste se libèrent, la matière devient épaisse, l'impulsion remplace la technique rigoureuse et raisonnée.

**Ainsi l'esprit du XXème siècle est annoncé, scindé en deux grandes périodes :
L'art moderne, et l'art contemporain.**

La couleur n'est plus au service de l'objet représenté mais devient source d'expression des émotions dans un contexte historique difficile marqué par des crises profondes de la société. La réalité, se voit revisitée, transformée par l'artiste à travers le prisme des émotions, des peurs, des craintes

Elle est également questionnée (**fauvisme 1905 – 1907**) pour l'énergie qu'elle dégage, pour son dynamisme et non plus pour représenter la réalité.

La forme : avec le **Cubisme** (1907-1915) fondé par Picasso et Braques les règles de la représentation classique de l'objet sont balayées. L'objet et l'espace sont décomposés en formes géométriques simples, qui s'agencent les unes aux autres en représentant sur le même espace toutes les facettes d'un même objet pictural.

L'Objet : Les objets sortis de leur contexte usuel et transposés dans le monde de l'Art dégagent une esthétique. Ils portent en eux une expressivité par leurs couleurs, leur forme, et en même temps, ils représentent un témoignage de la société urbaine des années 60. Les artistes du Nouveau réalisme établissent un dialogue entre le monde du quotidien et le monde de l'Art. Ils redonnent une nouvelle vie à des objets normalement destinés à la destruction, et le font en général avec un souci esthétique, dans une démarche chargée d'émotion et de poésie.

Des outils pour la classe

Nous retiendrons deux outils artistiques de cette pensée contemporaine :

- Un outil musical contemporain prévilégié : **le paysage sonore**
- Un outil et des techniques en arts plastique **autour du paysage urbain**

1. Le paysage sonore (C.Douce)

Il a plusieurs origines dont l'introduction du bruitage au cinéma . Le paysage sonore permet toutes les expériences sonores au service de l'environnement et des émotions modernes.

Le paysage sonore aurait été inventé par Murray Schaffer . Il est utilisé depuis longtemps dans la musique contemporaine « une porte et un soupir » de P.Henry (1927-2017) (<https://youtu.be/dud4D6PeHqQ> ou « j'ai été coupé » de L.Ferrari (1929-2005) https://youtu.be/I_zQEmwbe8Y en sont deux exemples.

Le paysage sonore consiste à exprimer une ambiance autour d' une émotion ou de la représentation d'un environnement précis (industriel, éléments de la nature, marché ou foule par exemple).

Il ne décrit absolument rien ! Il est très proche de la réalité plus ou moins bruyante de notre vie. Il s'inscrit dans le bruitage et notre quotidien .Il est l'expression de la liberté du ressenti , face à l'oeuvre.

(*Comment composer un paysage sonore par Murray schaffer* : <https://youtu.be/rOlxuXHWfHw>)

Comment se construit-il ?

Il est une superposition de trois couches sonores qui ont un rôle précis , comme sur une représentation visuelle.

1- Une couche pour **le fond** musical .Elle est « le bruit de fond sonore , informe , peu audible mais toujours présent .

Se superposent ensuite :

2-La couche de **second plan** avec des événement sonores plus distincts pour l'auditeur et exprimant l'émotion ou l'ambiance

3-La couche de **premier plan**, constituée d'évènements sonores qui se détachent du fond et interviennent généralement pour renouveler l'intérêt de l'auditeur, apporter du contraste, de l'imprévu ou un renforcement de l'émotion .

Le tout est construit comme un texte avec une introduction, un petit développement et une conclusion.

2. Le paysage urbain (L.Douadi)-<https://www.milone-art-academy.com/article/breve-histoire-du-paysage-urbain-en-peinture/>

Le paysage urbain convoque à la fois la question de l'architecture c'est-à-dire du volume mais aussi de l'espace (naturel/artificiel, dense/dispersé...)

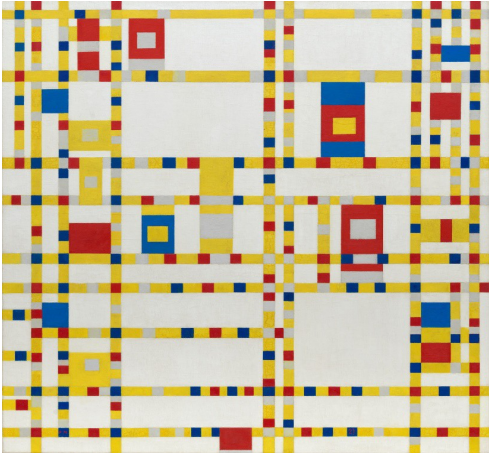
Espaces constitués d'une multitude de peaux que nous pouvons découvrir dans les diverses représentations de la ville : plans, relevés topographiques, photographies, cartes postales, peinture, installation, affiches, objets.

C'est un paysage dont on fait l'expérience à la fois sensorielle, émotionnelle et physique répondant à une organisation urbanistique (réseau, ruptures, cohérence, hétérogénéité) ou chaque espace et volume joue un rôle qui influe sur notre quotidien.

Les peintres impressionnistes sont attirés par les éléments innovants de la ville moderne, en particulier ceux liés au monde ferroviaire.Les gares ferroviaires sont devenues un élément central de « l'iconographie » impressionniste. Et parmi eux, la gare Saint-Lazare de Claude Monet.

La gare Saint-Lazare, arrivée d'un train 1877 huile sur toile (80X98cm)

Piet Mondrian, *Broadway Boogie-Woogie*, peint à Limoges en 1942 et 1943. (156 × 156 cm).
Museum Louvres à Paris

Edgar Hopper, Nighthawks, (1942) Art Institute of Chicago

"le peintre de la solitude urbaine". Il préférait les scènes qui se déroulent à l'intérieur des hôtels et des appartements

Joan Mitchell, expressionnisme abstrait, «paysage urbain» (1955, Art Institute of Chicago)

Jacques Villeglé → Carrefour Sèvres - Montparnasse, 1961, affiches lacérées marouflées sur toile, 319 x 810 cm, Centre Pompidou.

Il tient "le journal du monde de la rue", aime-t-il dire. Jacques Villeglé se transforme en archéologue de la rue en restituant une part de la mémoire collective dévolue à l'oubli ou à la destruction.

Construire l'espace de la ville avec des objets du quotidien :

Tony Cragg, Blue Horn, 1982, installation de 40 objets trouvés peints.

Paul Pouvreau, exposition Matières premières, Sète, 2013. Le projet « Archi comble » présenté dans les espaces du centre d'art et associé à cet ensemble s'étendra dans la ville et sa périphérie pour mettre en jeu une perméabilité entre intérieur et extérieur.

jacques Tati

<https://www.youtube.com/watch?v=1t4zCO6e1-w>

<https://www.youtube.com/watch?v=6mtluyHcOnk>

