

L'expressionnisme

L'**expressionnisme** est un mouvement artistique apparu au début du XXe siècle, en Europe du Nord, particulièrement en Allemagne. L'expressionnisme a touché de multiples domaines artistiques : la peinture, l'architecture, la littérature, le théâtre, le cinéma, la musique, la danse, etc. Survivant jusqu'à l'avènement du régime nazi, l'expressionnisme est condamné par celui-ci qui le considère comme « dégénéré ».

L'expressionnisme est la projection d'une subjectivité qui tend à déformer la réalité pour inspirer au spectateur une réaction émotionnelle. Les représentations sont souvent fondées sur des visions angoissantes, déformant et stylisant la réalité pour atteindre la plus grande intensité expressive. Celles-ci 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.

En musique on peut citer principalement Arnold Schoenberg et ses élèves Alban Berg et Anton Webern.

Au début du XXe siècle, ce mouvement profondément ancré dans l'Europe du Nord (en particulier l'Allemagne) est une réaction à l'impressionnisme français. Alors que l'impressionnisme 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 rompt aussi avec l'impressionnisme à travers une forme très agressive : des couleurs violentes, des lignes acérées. Il s'inscrit alors dans la continuité du fauvisme qui commence à s'épuiser et dont les principaux représentants s'éloignent plus ou moins brutalement : Matisse, Marquet, Van Dongen, Braque, Derain, Friesz et Vlaminck. Pour autant l'expressionnisme n'est pas vraiment un mouvement ou une école mais davantage une réaction contre l'académisme et la société. Les artistes expressionnistes resteront souvent isolés.

Les premiers éléments annonciateurs de l'expressionnisme apparaissent à la fin du XIXe siècle, en particulier dans la toile d'Edvard Munch, *Le Cri* ainsi que dans l'évolution des travaux de Van Gogh (impressionniste). Le critique d'art Wilhelm Worringer, en 1908, est le premier à parler d'« expressionnisme ». 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.

Les peintres les plus marquants de ce mouvement furent :

- Otto Dix
- Wassily Kandinsky
- Ernst Ludwig Kirchner

Plusieurs groupes artistiques peuvent être rattachés à l'expressionnisme, tels que l'Association des Artistes munichoises (NKVM) et la Nouvelle Sécession de Berlin dont sont issus par rupture, respectivement *Der Blaue Reiter* (*Le Cavalier bleu*) et *Die Brücke* (*Le Pont*). En 1918, le Groupe de Novembre en cristallise la portée politique. Après 1933, le mouvement, dans sa dimension formelle, a influencé nombre d'autres artistes, comme par exemple les expressionnistes abstraits aux États-Unis.

(Sources Wikipédia)

Die Brücke[\[modifier\]](#)

Die Brücke est fondé en 1905 par [Ernst Ludwig Kirchner](#), [Fritz Bleyl](#), [Erich Heckel](#) et [Karl Schmidt-Rottluff](#) à [Dresde](#). [Max Pechstein](#) et [Emil Nolde](#) en 1906, [Otto Müller](#) en 1910, et [Cuno Amiet](#) les rejoignent. Le fauviste [Van Dongen](#) se joignit aussi à eux et fut l'intermédiaire avec ses compagnons français. 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](#).

Selon Kirchner, ils ne pouvaient s'imposer de règles et l'inspiration devait couler libre et donner expression immédiate aux pressions émotionnelles de l'artiste ; ils se préoccupent moins des aspects formels, position qui les séparait du fauvisme de [Matisse](#) et [Braque](#).avec des scènes tres brutales et sanglantes

Pour les Allemands, le contenu est plus important que la forme. La charge de critique sociale qu'ils imprimèrent à l'œuvre leur valut la critique des conservateurs qui les accusaient d'être un danger pour la jeunesse allemande .

Kirchner fut considéré comme le plus authentique représentant de *Die Brücke*. Il fut un artiste hypersensible qui peignait les rues et la vie urbaine de [Berlin](#) de manière nouvelle et originale. Ses formes décharnées et pointues, aux couleurs acides, sont caractéristiques, dans des œuvres comme *L'École de Danse* de [1914](#).

[Emil Nolde](#), même s'il quitta le groupe à la fin de l'année [1907](#), a aussi été considéré comme un des plus importants représentants du groupe. Influencé par le belge [Ensor](#) et par [Van Gogh](#), il se sentit fortement attiré par le primitivisme noir et par le mythe du sauvage. Sa recherche du paradis se centra plus sur la concrétion du primordial que sur les attitudes escapistes, façonnant son sentiment tragique de la nature et son inspiration de caractère psychologique et instinctif, éléments qui ont fait de lui le peintre expressionniste par excellence. Vers [1909](#), et après une grave maladie, il commença à peindre des tableaux à thème religieux, dans lesquels il exprima son inspiration mystique.

[Edvard Munch](#) bien qu'il ne soit pas lié avec *Die Brücke* est considéré comme le père de l'expressionnisme. Il était [norvégien](#) et, jusqu'en [1885](#), s'intéressa à l'impressionnisme et au symbolisme. À partir de [1892](#), son style est pleinement formé, courbes sinueuses, coloris arbitraires, obsession pour l'infirmité et la mort, êtres inquiétants qui fuient d'une masse de couleur, comme on l'observe dans son tableau le plus célèbre, *Le Cri*. Son séjour en [Allemagne](#) jusqu'en [1908](#) explique son influence au sein de *Die Brücke*. En [1913](#), se produisit la dissolution du groupe, conséquence des différences évidentes entre les composants du groupe et l'établissement d'un marché qui pour eux compliquait les exigences d'un front commun.

Der Blaue Reiter[\[modifier\]](#)

En [1912](#), un autre groupe d'artistes dont [Wassily Kandinsky](#), [Franz Marc](#), [August Macke](#), [Alexei Jawlensky](#), [Gabriele Münter](#) et [Marianne von Werefkin](#) se rassemblent à [Murnau](#), à côté de [Munich](#) sous la dénomination de *Der Blaue Reiter* (Le Cavalier bleu). 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. Les plus grands représentants étaient Kandinsky et Franz Marc, accompagnés de Macke, Jawlensky et [Klee](#).

Kandinsky, originaire de [Moscou](#), arriva à Munich en [1896](#). En [1909](#), il est nommé président de la *Nouvelle Association d'artistes de Munich* et organisa les expositions de [1909](#) et [1910](#) pour présenter le travail des fauvistes et des premiers cubistes. Dans le catalogue réalisé lors de la seconde exposition, il commença à introduire sa théorie de l'art qui s'acheva, deux ans plus tard, lors de la publication de son livre *Du Spirituel dans l'Art*. En [1912](#), après avoir donné sa démission de l'association, il fonda avec Franz Marc *Der Blaue Reiter*. Ce nom dérive de l'amour de Kandinsky pour les cavaliers et de celui de Franz Marc pour les chevaux. Le groupe se dispersa avec la guerre à laquelle Macke et Marc moururent. Les deux premières expositions de *Der Blaue Reiter* montraient des œuvres graphiques et des dessins.

La "Fugue", de [Kandinsky](#) (1914), peut être considérée comme de tendance expressionniste abstraite.

En [1913](#), ils seront invités à participer à une exposition internationale à Berlin nommée *Le Salon d'Automne Berlinois*. Sa poétique se définissait comme un expressionnisme lyrique dans lequel l'échappatoire tendait non pas vers le monde sauvage mais vers la spiritualité de la nature et du monde intérieur. Pour Kandinsky, la peinture devait s'étendre de la pesante réalité matérielle jusqu'à l'abstraction de la vision pure, avec la couleur comme moyen, d'où le développement d'une théorie complexe de la couleur. Dans *La Peinture comme art pur*, livre de [1913](#), il soutient que la peinture est déjà une réalité séparée, un monde en soi, une nouvelle forme d'être, qui agit sur le spectateur à travers la vue et qui provoque en lui de profondes expériences spirituelles. Auparavant, en [1910](#), Kandinsky avait réalisé les premières aquarelles abstraites.

Pour Klee, l'artiste devait se mêler aux forces de la nature et agir comme milieu afin que ses créations soient acceptées de la même manière que l'on accepte les phénomènes naturels. À la différence de Kandinsky, Klee était convaincu que l'art pouvait capter le sens créatif de la nature et c'est pour cela qu'il rejetait l'abstraction absolue. Concrètement, Klee se laissa influencer au début, comme Macke, par le [simultanéisme](#) des [Delaunay](#). En même temps, il fut le premier artiste à pénétrer dans les domaines de l'inconscient alors que [Freud](#) et [Jung](#) commençaient à les étudier.

Après la dissolution du groupe en [1919](#), [Walter Gropius](#) fonde le *Bauhaus* à [Weimar](#), école de dessin et d'architecture, dont les professeurs étaient les plus grands maîtres de l'expressionnisme constructif, et qui réunit des hommes comme [Feininger](#), Klee ou Kandinsky.

En [Allemagne](#), après la Première Guerre mondiale, le *réalisme expressionniste* apparut, mouvement dans lequel les artistes se séparèrent de l'abstraction, réfléchissant sur l'art figuratif et rejetant toute activité qui ne s'occupait pas des problèmes de l'urgente réalité de l'après-guerre. Ce mouvement regroupa [Otto Dix](#), [George Grosz](#), [Max Beckmann](#) et le sculpteur [Barlach](#).

Sources Wikipédia