

Constructivisme et collage

Ce document est en processus d'élaboration. Vous êtes invités à faire part d'ajouts qui enrichiraient le document, d'expériences pertinentes à partager ou de coquilles linguistiques à retoucher, info@artsendirect.com

Constructivisme et continuum historique

Le constructivisme n'est pas un mouvement artistique au sens propre. Il s'agit plutôt d'une idée directrice, d'une façon de penser qui s'inscrit dans le courant de l'art moderne.

- Le constructivisme naît un peu avant la Révolution Russe. Les artistes de l'avant-garde soviétique cherchaient à renouveler les villes dévastées par la Première Guerre mondiale.
- Avec la publication du *Manifeste Réaliste* (1920), deux frères, Naum Gabo et Anton Pevsner, inaugurent le constructivisme. Le mouvement, l'espace et la lumière sont porteurs de l'esprit moderne. La préoccupation jadis réservée à la composition fait place à la construction.
- **Les constructivistes mettent de l'avant une vision selon laquelle les arts ne servent pas uniquement à des fins d'esthétique; ils doivent être de nature fonctionnelle et utilitaire.**
- Les constructivistes ont développé une nouvelle architecture, ont transformé l'art graphique et ont exploité les technologies pour diffuser le design contemporain à grande échelle.
- Les artistes veulent se libérer des formes traditionnelles de représentation en faveur d'une nouvelle esthétique qui reflète un monde en constante évolution, en faveur de designs utilitaires destinés à l'art appliqué aux besoins sociaux et à l'industrie.
- Vers 1930, Staline interdit le constructivisme. Les constructivistes qui résistent sont emprisonnés, tués ou fuient, amenant avec eux leurs idées à d'autres régions du monde.

Le mot *constructivisme* serait à l'origine une insulte proférée au cours d'une dispute enflammée entre deux artistes. Le mot aurait été utilisé pour la 1re fois publiquement par Kasimir Malévitch en parlant avec mépris des œuvres d'Alexander Rodtchenko.

Le collage, un mode d'expression constructiviste

Par leurs œuvres, les artistes associés au constructivisme démontrent une intention de :

- **répondre à la fonction utilitaire à l'art**, plus que l'expressivité;
- **fusionner les arts aux médias**, ce qui entraînera l'émergence du design graphique;
- **concevoir des œuvres qui font interagir le mouvement, l'espace et la lumière;**
- **rendre hommage à l'ère industrielle et à l'efficacité de la machine et de la technologie;**
- **promouvoir le régime politique des Bolchéviques** grâce à des techniques de propagande.

À quoi reconnaît-on les caractéristiques d'une œuvre constructiviste? On y observe :

- la présence d'abstraction, plutôt que la figuration ou l'imitation du réel;
- l'utilisation de caractères typographiques modernes qui sont en harmonie avec le message;
- des formes géométriques (p. ex., cercle, rectangle, carré) découpées avec précision;
- l'importance accordée à l'abstraction et aux perspectives multiples;
- des zones nettement définies et des couleurs pures (p. ex., couleurs primaires, noir, blanc).

Les constructivistes ont cherché à démocratiser l'art, à mettre sur le même pied d'égalité les artistes (ouvriers de la culture) et les scientifiques.

Les expériences techniques

Comment s'y prennent les artistes?

En général avec les médiums à leur disposition, les constructivistes réalisent :

- des affiches politiques, des affiches de films et des publicités (Alexandre Rodtchenko);
- des photomontages réalisés à partir de négatifs de photos superposés (El Lissitzky);
- des maquettes et designs industriels, prototypes de structures architecturales (Vladimir Tatlin, Kasimir Malevich);
- des sculptures abstraites (Naum Gabo);
- des peintures non figuratives en relief (Erich Buchholz);
- des œuvres comportant du graphisme typographique (Laszlo Moholy-Nagy) et une abondance de formes géométriques (Anni Albers, Joaquin Torres Garcia);
- des œuvres créées pour correspondre aux propriétés des matériaux, plutôt que l'inverse : choisir des matériaux dont les propriétés répondent aux intentions artistiques.

En collage, les artistes réalisent :

- **des collages faits de papiers de la vie courante** : billets, découpures de journaux, papiers peints, enveloppe (Alexander Rodchenko);
- **des affiches comportant du graphisme et des messages de propagande** caractérisés par des couleurs primaires et des caractères typographiques marqués;
- **des photomontages réalisés en surimposant des négatifs de photos en noir et blanc** (El Lissitzky);
- **du graphisme typographique** parmi les premières dans l'histoire de l'art (Laszlo Moholy-Nagy);
- **des assemblages abstraits** réalisés en métal industriel, plastique, verre, fil de fer, etc.

Les grandes figures du constructivisme

- En 1912, Sonia Delaunay est la 1re artiste à appliquer la technique du collage à l'art de l'affiche et pour créer des œuvres non figuratives servant de jaquettes de livres. Elle sélectionne la couleur et la forme

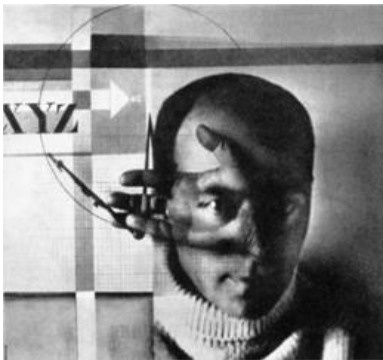
des papiers pour créer un effet prismatique, à la manière d'une courtépoinette (*patchwork*), motif qu'elle reprendra en peinture.

- Ann Ryan a commencé à produire des collages à l'âge de 58 ans. Inspirée par les travaux de Schwitters, elle n'a pas suivi son exemple en matière de matériaux rebuts, favorisant plutôt l'usage de textiles, de papiers fins et de papier fait à la main.
- Et les artistes ci-dessous :

Les œuvres présentées et les liens mentionnés sous l'œuvre vous permettront d'approfondir votre recherche pédagogique sur le sujet

EL LISSITZKY

Bien avant l'avènement de logiciels de transformation de l'image, El Lissitzky réalisait des photomontages. Par exemple, son *Autoportrait* (1922) illustre bien son travail réalisé en des photos reconstituées à partir d'images photographiques recombinaées. Il a également fait de la peinture abstraite à laquelle il jumelait la technique du collage (série *Prouns*)

El Lissitzky, *Autoportrait*, 1922, photomontage
<http://www.wikiart.org/fr/el-lissitzky>

El Lissitzky, *Proun 19D*, 1922, collage, bois, huile
<http://www.wikiart.org/fr/el-lissitzky/proun-19d-1922>

LIUBOV POPOVA

Liubov Popova, *Production Clothing for Actor no.5 in Fernand Crommelynck's play The magnanimous Cuckold*, 1921, collage, gouache et encre

<http://uploads0.wikiart.org/images/liubov-popova/production-clothing-for-actor-no-5-in-fernand-crommelynck-s-play-the-magnanimous-cuckold.jpg>

ALEXANDER RODCHENKO

Alexander Rodchenko est connu pour ses collages composés de photos prises de diverses sources et combinées dans des montages évocateurs. Ce qu'il y a de révolutionnaire dans sa technique, c'est le choix des éléments qu'il combine ainsi que leur disposition inusitée.

Alexander Rodchenko, *Composition*, 1917, collage, 40x35 cm

<http://fr.wahooart.com/@/8XXMRF-Alexander-Rodchenko-Composition>

Alexander Rodchenko, *Sans titre*, 1923, photomontage, environ 10x 13 cm

http://www.kochgallery.com/exhibitions/Fabricated_2011/27.html

voir les œuvres sur le lien ci-dessous

<https://www.pinterest.com/theartiststudio/rodchenko/>

VARVAVA STEPANOVA

Varvava Stepanova a créé des designs originaux de vêtements sport, des affiches et des costumes pour le théâtre. Avec son conjoint Alexander Rodchenko, Stepanova a créé l'œuvre intitulée *Книги (Livres!)*. L'affiche aux formes simples, au plan très géométrique et aux couleurs en aplat, a servi à promouvoir l'éducation des ouvriers soviétiques.

Varvava Stepanova *Caricature*, 1924, collage
<https://www.pinterest.com/johnlandberg/russian-avant-guard-stepanova/>

Varvara Stepanova, *Through Red and White Glasses*, collage affiche, 1924
<http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/short-life-equal-woman>

RESSOURCES

CENTRE POMPIDOU

Exposition intitulée *Le monochrome*, où paraissent plusieurs œuvres du constructivisme.

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-monochrome/ENS-monochrome.html>

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA

Renseignements biographiques sur Alexander Rodchenko et notes sur sa technique photographique.

<http://www.gallery.ca/fr/voir/collections/artist.php?iartistid=4701>

ENCYCLOPÉDIE UNIVERSALIS

Renseignements sur le constructivisme, l'avant-garde et l'art russe

<http://www.universalis.fr/encyclopedie/constructivisme/>

SITE DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL

Exposition intitulée *COLLAGES : Gestes et fragments*

<http://www.macm.org/expositions/collages/>

WIKIPEDIA

http://fr.wikipedia.org/wiki/Constructivisme_russe