

FICHE HISTOIRE DES ARTS

L'Expressionnisme allemand

Qu'est ce que c'est ?

L'expressionnisme est un mouvement artistique apparu au début du XXe siècle, en Europe du Nord, particulièrement en Allemagne mais aussi en Autriche. L'expressionnisme s'oppose à l'impressionnisme et à l'académisme. Survivant jusqu'à l'avènement du régime nazi, l'expressionnisme est condamné par le régime nazi qui parle d' « Art dégénéré ».

Ce qui le caractérise c'est le fait que les artistes s'expriment à travers les couleurs vives et la violence de leurs émotions (en France, c'est le fauvisme qui précède l'expressionnisme).

Touche tous les Arts

- la peinture
- l'architecture
- la littérature
- le théâtre
- le cinéma
- la musique

Quelles sont ses origines ?

C'est à la fin du XIXème siècle, dans les œuvres de **Vincent Van Gogh** et d'**Edvard Munch** que l'on trouve les premières influences... C'est le critique d'art Wilhelm Worringer qui en 1908, est le premier à parler d'« expressionnisme ».

Qui sont les représentants de l'expressionnisme Allemand sont :

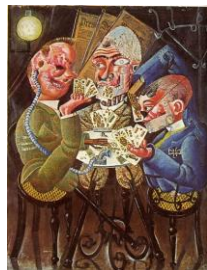
Ernst Ludwig Kirchner Edward Munch

Otto Dix

Franz Marc

Egon Schiele

Oskar Kokoschka

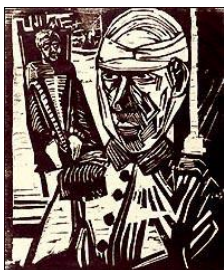
Erick Heckel

Vassily Kandinsky

George Grosz

Max Beckmann

Karl Schmidt-Rottluff

Quelles sont les caractéristiques picturales ?

Les peintres expressionnistes utilisent volontairement ces effets pour toucher le spectateur et faire passer leurs émotions :

- La déformation, la distorsion et l'exagération : disparition de la réalité ou alors relayée au second plan
- Des couleurs vives, violentes, qui ne respectent pas forcément la réalité non plus
- Peinture en couche épaisse pour obtenir des effets d'empâtement
- Exploration de moyens d'expression autres que la peinture, tel que la gravure sur bois, à la fois violente et mélancolique
- Un dessin très acéré (tranchant, pointu) et violent, une ligne très marquée qui lui confère un grand dynamisme
- Riche en diagonale, explosant les limites du cadre

Pourquoi cette manière de peindre, de s'exprimer ?

Les artistes expressionnistes s'inspirent directement de l'actualité. Ils ont une vision pessimiste de leur époque, qui a été marquée par la menace de la guerre et les effets désastreux de celle-ci (1ère guerre mondiale). Ils éprouvent alors le besoin d'exprimer leurs ressentis, leurs émotions, leurs angoisses. Leurs œuvres dénoncent la civilisation moderne.

L'art devient subjectif car les liens avec la réalité s'effacent au profit de l'expression (couleurs, gestes, visages, représentations sombres...). C'est tout un groupe d'artistes et d'intellectuels qui renient la notion de Beau (opposition au goût imposé par la Bourgeoisie et le régime en place).

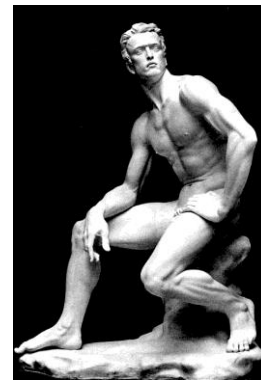
Ils fonderont deux groupes : **Die Brücke** (« Le pont », en 1905) et **Der Blaue Reiter** (« Cavalier bleu », en 1911).

Quelles sont les sujets abordés ?

La grande ville, la misère, la folie, la dépravation, les malheurs de la guerre.

L'Art nazi // VS // L'Art « dégénéré »

Extrait d'une publication de la SS, 1942.

Cette double page de photographies d'art est extraite d'une publication de la SS intitulée « *Le Sous-Homme* » (Der Untermensch). Éditée en 1942, cette brochure richement illustrée de cartes, dessins et photographies propose sur plusieurs doubles pages des représentations en vis-à-vis de **corps aryens** et de **corps présentés comme juifs**.

Comme le soulignent les légendes – « L'homme aryen est aussi noble que son art, qui réalise ses rêves sur terre ». Autrement dit, un individu de race inférieure produit un art inférieur et laid, qui lui ressemble dans sa laideur. Tandis que l'Aryen exprime dans les représentations artistiques, l'idéal de beauté qu'il incarne. Aux femmes et aux hommes représentés à droite, qui illustrent parfaitement les idéaux du régime nazi et l'idéal aryen de proportion et d'harmonie, s'opposent les corps monstrueux de la page de gauche, prétendument juifs, malades mentaux, handicapés, bref anormaux ! **La juxtaposition du type idéal aryen et du contretype juif vise à provoquer une répulsion pour le corps présenté comme juif.**

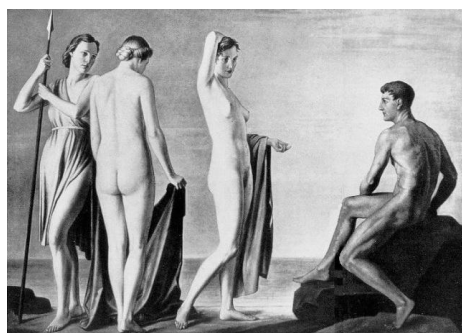

En 1937, l'exposition « Art dégénéré » organisée par les nazis ouvre ses portes à Munich. Parmi les 650 œuvres exposées dans 32 musées allemands, plus de la moitié relèvent de l'expressionnisme. **Ces œuvres sont censées représenter un art sécrété par des esprits malades habitant des corps malsains et renforcer ainsi la répulsion des visiteurs pour ces artistes.**

En effet, aux yeux de Hitler et de ses partisans, ce sont des peintres sans talent, des dégénérés, pire, des « criminels du pinceau » qui prennent la liberté « de représenter autrement ce que tout le monde est censé voir pareil ». Ce qui unit les expressionnistes, c'est sans doute cela : **le rejet de la ressemblance et l'affirmation de la singularité de leur vision intérieure.** Les nazis détruiront des milliers de leurs œuvres.

Adolf Hitler aime, quant à lui, l'art conventionnel, académique : des trompes-l'œil bien léchés, sombres et puritains. Les corps nus s'inspirent de l'idéal grec. Hitler nommera l'artiste Adolf Ziegler président directeur de la Chambre des Arts ce qui en dit long sur les goûts et les vues artistiques du Chancelier.

Œuvres de l'artiste Adolf Ziegler, artiste favoris du Führer :

En 1936, Adolf Hitler mettra en place une « commission d'épuration », chargée de purifier la création artistique ! C'est Adolf Ziegler qui supervisera la destruction des œuvres Expressionnistes !

Cependant, les artistes expressionnistes influenceront l'art à tout jamais et feront naître l'Art Abstrait grâce à la disparition de la réalité et de l'objet au profit de l'EXPRESSION.