

Thème Création, continuités et ruptures

Définitions, pistes de réflexion

Création

1. Action de donner l'existence, de créer. La création du monde. → Genèse
2. Action de faire, d'organiser (une chose qui n'existait pas encore)
 - élaboration, invention
 - commencement, début, naissance
 - Le fait de créer une œuvre (**opposé à imitation**).
 - nouvelle fabrication ; **modèle inédit**.

Rupture

1. Fait de **se casser, de se rompre**.
2. Cessation brusque (de ce qui durait).
3. Opposition entre des choses qui se suivent. **Rupture de ton**, de rythme, changement brusque.
 - en rupture avec : en **opposition affirmée** à.

(→ Toute rupture à envisager comme rupture avec un sujet, mais aussi avec une forme de représentation)

Continuité

Caractère de ce qui est continu. → assurer la continuité d'une tradition. Synonymes de continuité : constance, enchaînement, ininteruption / permanence, **persistance**

(Dictionnaire Le Robert)

Pistes d'étude

- L'oeuvre d'art et la tradition : ruptures (avant-gardes), continuités (emprunts, échos, citations), renaissances (l'influence d'une époque, d'un mouvement d'une période à l'autre, historicisme, etc.). La réécriture de thèmes et de motifs (poncifs, clichés, lieux communs, stéréotypes, etc.) ; hommages (citations, etc.), reprises (remake, adaptation, plagiat, etc.), parodies (pastiche, caricature, etc.).

- L'oeuvre d'art et sa composition : modes (construction, structure, hiérarchisation, ordre, unité, orientation, etc.) ; effets de composition / décomposition (variations, répétitions, séries, ruptures, etc.) ; conventions (normes, paradigmes, modèles, etc.).

- L'oeuvre d'art et le dialogue des arts : citations et références d'une oeuvre à l'autre ; échanges et comparaisons entre les arts (croisements, correspondances, synesthésies, analogies, transpositions, parangons, etc.).

Mots-clés

- Inspiration
- Imitation, tradition, Académisme/originalité
- Modèles, canons, conventions
- Composition/ décomposition
- Réécritures, dialogues, etc...

Quelques bouleversements idéologiques, techniques, esthétiques XXème / XXIème

- invention photo / cinéma + psychanalyse : fin XIXème / début XXème
- Guerre 14-18
- années 20 socialisme + expressionnisme
- Guerre 39-45 / Shoah
- invention radio (30) / invention télévision (50)
- déclin progressifs des studios de cinéma (artifice) → cinéma en prise avec le réel (50 → 90)
- démocratisation de la création et des lieux/ supports de production et de diffusion (internet) de l'écriture, du cinéma
- "perte de sens de l'art institutionnel", ou tout art devient "potentiellement institutionnel"

Ruptures : « penser contre son temps ? »

→ **l'art s'affranchit du contexte** : rejet des formes trad d'écriture, du psychologisme de l'esthétique XIX
Discours sur l'avant-garde : « Je préfère définir l'avant-garde en termes d'opposition et de rupture. Tandis que la plupart des écrivains, artistes, penseurs s'imaginent être de leur temps, l'auteur rebelle a conscience d'être contre son temps » (Eugène Ionesco, *Notes et contre-notes*, Paris, Gallimard, 1966, p. 77.)

→ **l'art s'affranchit de la narration** : les avant-gardes en Europe au cinéma (rejet narration) / surréalisme – collage (Bunuel, Man Ray, Maya Deren) / en finir avec le réel : tenter des expériences sensibles et esthétiques

→ **l'art s'affranchit d'un modèle idéologique** et en propose un autre chez les Russes : enthousiasme politique / notion de choc, de conflit, de mouvement que doit restituer l'art étroitement lié au réel (contestable en fait car travail plastique, surtout) Eisenstein, Vertov / texte sur le conflit (premiers écrits théoriques sur le cinéma)

→ rejet des formes bourgeoises de l'art

→ co-existence de formes désespérées et de formes enthousiastes (l'art manifeste un sentiment de revanche sociale : Russie, Allemagne)

→ **la crise du sujet/ le rejet de l'action héroïque**

Débarrasser le roman de l'action, de l'héroïsme : aller au plus près de la vérité d'un être, de sa complexité ("contraire" des types réalistes balzacien) --> personnages qui sont mais ne font pas (faire/être)

→ idée que les formes trad auraient été une trahison, « une escroquerie intellectuelle »

* Sarraute, « *L'Ere du soupçon* » / Robbe-Grillet, « *Les Gommages* » / « *La Jalousie* »

* questionnement lié à la Seconde Guerre / après la Shoah : impossibilité d'écrire, de figurer ?

→ effacement du sujet / disparitions Antonioni

* nouvelles écritures romanesques : années 40-50 : Dos Passos, aujourd'hui : Echenoz, Ravey (écrivains « Minuit »)

* Nouvelles vagues au cinéma (Godard, Varda, « *A bout de souffle* », « *Cléo* »...)
France → Asie / Joel et Ethan Coen (figures de losers)

→ **L'art s'interroge sur lui-même** (au centre des avant-gardes et de l'art contemporain)

Les artistes produisent une oeuvre mais aussi un discours sur l'oeuvre : qu'est-ce qu'un sujet en art ? Quels supports possibles ? / amorcé fin XIXème en peinture (salons des « Refusés »)

Magritte, "Ready made" de Duchamp, Warhol : remise en cause des sujets de l'art, de la définition du Beau, des supports utilisés, de la marchandisation de l'art...

Continuités : réécritures, reprises et persistances

→ **"écrire sur rien"** (initié par Flaubert) écrire sur la condition humaine désespérante/rée... La crise du sujet commence avec lui. → films de C.Chabrol (critique de la bourgeoisie, peinture de l'ennui)

→ on retrouvera ça dans la modernité au cinéma / **rejet du sujet acteur de son existence** (JLG, « *A bout de souffle* ») / « Qu'est ce que j'peux faire ? J'sais pas quoi faire... » (JLG, "*Pierrot Le Fou*")

→ le cinéma surréaliste ou avant-garde est aussi **relecture des topos/ motifs** fantastiques du XIXème , eux-mêmes inspirés de la littérature médiévale (*Chute de la maison Usher*, de Jean Epstein années 20, puis genre du *female gothique* au cinéma US années 40, Fritz Lang...)

→ **relecture constante des dispositifs mythiques** (petitesse de l'homme, vanité de ses prétentions, rire et colère des dieux, sagas familiales, malédictions) donc continuité, aussi...

* films de Pasolini (mythes et psychanalyse, « *Oedipe-Roi* »)

* séries US, « *Narcos* », films de Scorsese / pers. shakespeariens ou figures christiques

→ tout l'art contemporain poursuit la réflexion initiée par Duchamp sur « **l'épuisement de la question de la représentation** » :

qu'est-ce qui fait « oeuvre d'art » ? statut de l'artiste ? rapport à l'institution ?

(A.Messenger, J.Beuyss...)

« **Je crois en effet que l'art est mort, qu'il ne peut plus y avoir que de la répétition, des références, du pastiche.** » (Jean-Patrick Manchette, *Lettres du mauvais temps. Correspondance 1977-1995*).

Annexe / choix d'extraits de films

Luis Bunuel, Salvador Dali, *Un Chien andalou* (France, 1929)

https://www.youtube.com/watch?v=W8yKT7H_KJ0

→ rupture avec les formes classiques de narration

← relecture du mythe de Tristan et Iseult

Man Ray, *Le Mystère du château de Dé* (France, 1929)

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

→ rupture avec les formes classiques de narration / représentation de l'opacité du monde / personnages aux contours flous et aux identités ambiguës

Maya Deren et Alexander Hamid, *Meshes of the Afternoon* (USA, 1943)

<https://www.youtube.com/watch?v=YSY0TA-ttMA>

← retour aux avant-gardes années 20

→ inscription dans le "courant psychanalytique" des années 40 à Hollywood

Fritz Lang, *Secret beyond the door* (USA, 1948)

<https://www.youtube.com/watch?v=u2AdRhIdTYo> [01' – 03'08]

→ retour au gothisme anglais / au conte "Barbe bleue"

→ inscription dans le genre du "female gothique" des années 40 à Hollywood

Jean-Luc Godard, *Pierrot le fou* (France, 1965)

<https://www.youtube.com/watch?v=OuuEe-qBdGQ>

← le romantisme / la nécessité de l'engagement politique

→ la crise du sujet / la crise du langage

Sam Mendes, *American Beauty* (USA, 1999)

<https://www.youtube.com/watch?v=oTKXFe39GmE>

← le romantisme / le refuge dans la beauté

Baudelaire : "C'est un des privilèges prodigieux de l'Art que l'horrible, artistement exprimé, devienne beauté et que la douleur rythmée et cadencée remplisse l'esprit d'une joie calme."

Rimbaud : "Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon

D'azur sombre, encadré d'une petite branche,

Piqué d'une mauvaise étoile, qui se fond

Avec de doux frissons, petite et toute blanche...

→ modernité du dispositif / actualité de la question du monde vu à travers un écran