

L'écart entre la représentation et le réel : l'exemple de l'expressionnisme

Ceci n'est pas une pipe.

Comme le rappelle l'artiste surréaliste René Magritte dans cette œuvre (*La Trahison des images*, 1929), il faut faire la différence entre l'objet réel et la représentation de cet objet. Jouer avec l'écart entre la représentation et l'objet représenté permet aux artistes figuratifs de faire preuve de créativité et d'affirmer un point de vue.

Qu'est-ce que l'expressionnisme ?

L'expressionnisme est un courant artistique qui se développe de la fin du XIXe siècle jusque dans les années 1920, surtout en Europe du nord, et particulièrement en Allemagne.

Les expressionnistes rejettent l'impressionnisme, un autre mouvement moderne qui cherche d'abord à rendre des effets d'atmosphère. Pour les expressionnistes au contraire, le travail sur la couleur et sur les formes doit servir à exprimer des émotions intenses (angoisse, peur, malaise) et le côté dramatique de la condition humaine.

Die Brücke (« Le Pont ») est l'un des principaux groupes/mouvements expressionnistes. Il est fondé à Dresde en 1905 par 4 jeunes artistes : Fritz Bleyl, Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner et Karl Schmidt-Rottluff.

L'expressionnisme concerne la peinture, mais aussi l'architecture et le cinéma à partir des années 1910.

D'où vient la sensibilité expressionniste ?

Quelques éléments de réponse :

L'expressionnisme traduit la volonté d'inventer un art plus authentique que l'art académique, d'exprimer de manière plus directe et spontanée les émotions, la vie. Les peintres expressionnistes sont influencés par Edvard Munch et Vincent Van Gogh.

Le caractère tourmenté de l'expressionnisme peut être vu comme une réaction à un contexte social et politique mouvementé :

- Industrialisation, développement des grandes villes qui favorisent un sentiment de déshumanisation.
- Contexte politique difficile (tension avant la 1ère Guerre Mondiale; instabilité politique dans la République de Weimar, après 1919 en Allemagne) qui verra se développer le nazisme.

Caractéristiques plastiques des œuvres expressionnistes :

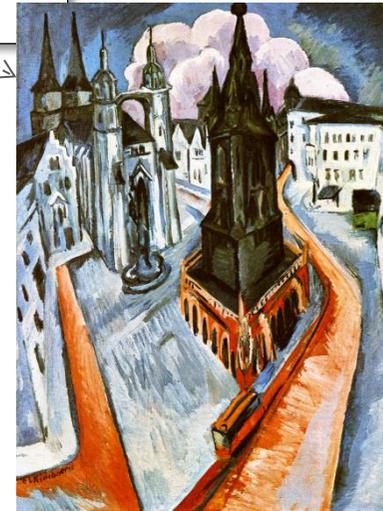
D'une manière générale, l'expressionnisme est anti-réaliste. Les expressionnistes du groupe Die Brücke affirment volontairement un écart entre ce que montre l'œuvre et l'apparence des objets réels. Cet écart, qui passe par la déformation, l'interprétation des couleurs et de l'espace est ce qui exprime l'émotion dans l'œuvre.

En peinture (groupe Die Brücke) :

- Violents contrastes de couleurs ou de valeurs.
- Déformations et simplifications géométriques, avec beaucoup d'angles aigus, visuellement agressifs.
- Importance des lignes obliques, qui bousculent les repères usuels, suggèrent un déséquilibre.
- La facture est souvent nerveuse. Les touches sont visibles, accentuent fréquemment l'impression de déformation.

Au cinéma :

- On retrouve l'usage de formes agressives et d'obliques qui créent un sentiment d'instabilité dans les décors, parfois complètement artificiels (comme dans *Le Cabinet du Dr. Caligari*)
- Le travail sur l'ombre et la lumière, jouant de forts contrastes, déforme les corps et les visages, ou réduit les corps à des silhouettes souvent distordues, parfois démesurées.
- L'impression d'étrangeté est accentuée par le jeu des acteurs, très peu naturel, plein d'exagérations, ainsi que par les maquillages fréquemment outranciers.

Ernst Ludwig Kirchner, *La Tour rouge à Halle*, 1915, huile sur toile, 120 x 90 cm

Robert Wiene, *Le Cabinet du Dr. Caligari*, film, 1920

Friedrich W. Murnau, *Nosferatu le vampire*, film, 1922

Deux films emblématiques du cinéma expressionniste allemand