

Table des matières

Sommaire.....	7
Introduction.....	9
I-Introduction conceptuelle : la politique comme objet théorique de définition du paradigme avant-gardiste	10
II-Gustave Courbet, impulsion et incarnation de la bijection à venir :	14
A)Courbet, premier « peintre socialiste » et politique :	16
1. <i>Un art politique</i>	17
2. <i>Un personnage politique</i>	25
B) Autour de la figure de Courbet, premières théorisations et controverses d'un art, par définition, politique :	36
Partie 1 – La redéfinition du rôle de l'artiste (1863 – 1905)	49
<i>Chapitre 1 L'impressionnisme, un rapport au social hétérogène et irrégulier : de l'esthétique au social, une croisade contre la Morale ?</i>	<i>49</i>
I-Un engagement social et politique hétérogène :	55
A) Une peinture contextuelle, neutre et objective :	55
B)Les engagements sociopolitiques :	59
II-L'assagissement :	61
A)Une évolution plastique...	62
1. <i>La recherche d'un équilibre esthétique avec l'académisme</i>	62
2. <i>Peindre la modernité sous un jour favorable :</i>	63
B)Aux pendants sociopolitiques et institutionnels :	64
1. <i>Un discours nouveau</i>	64
2. <i>La consécration institutionnelle</i>	65
<i>Chapitre 2 Entre mythes de l'âge d'or et contre-exemple, les dénonciations et descriptions en creux du présent</i>	<i>69</i>
I-Symbolisme, pointillisme, fauvisme, expressionnisme : diversité esthétique des oppositions au présent social :	69
A)Âges d'or passés et futurs :	70
1. <i>Puvis de Chavannes, la politique dans les canons académistes</i>	70
2. <i>Les pointillistes et l'expression d'un âge d'or futur empreint de socialisme :</i>	75
B)Les traductions subjectives du présent : de l'harmonie des Fauves à la claustrophobie des Hollandais, la grille de lecture plastique pour décrire le social	80
1. <i>Les Fauves et l'escapade esthétique à la recherche de l'Harmonie</i>	81
2. <i>Van Gogh et Van Dongen : l'individu face à la société holiste</i>	82

II-Le premier engagement transnational et transcendant les avant-gardes contre les frontières :	86
A)Le cosmopolitisme face au nationalisme :	87
1.La tradition avant-gardiste : le cosmopolitisme comme anti-nationalisme politique :	87
2.La réalisation totale d'un cosmopolitisme essentiellement esthétique	91
B-Le primitivisme face au civilisationnel :	93

Partie 2 – L'Âge des idéologies : L'engagement politique, nouveau moteur des avant-gardes (1905-1918) 101

<i>Chapitre 1 Nationalisme contre universalité</i>	105
I-Impregné du nationalisme ambiant, l'art comme zone de combat :	105
A)Avant-garde expressionniste et nationalisme en Allemagne :	105
B)Avant-garde futuriste et nationalisme en Italie :	110
C)Avant-garde cubiste et nationalisme en France :	113
II-Cosmopolitisme, internationalisme et universalisme théosophique :	118
A)Kandinsky, l'application de la théosophie à l'art :	120
B)Mondrian et la refondation esthétique d'un rapport social harmonieux de l'individuel à l'universel :	126
C)Franz Marc, la théosophie dans le rapport à la nature :	133

Chapitre 2 Les utopies sociales et collectivistes créent l'art programmatique 137

I-L'Art nouveau, la régénération sociale contre le monde industriel :	137
A)L'Arts & Crafts, origine commune aux Sécessions :	138
B)L'art nouveau et ses ramifications européennes : du modernisme catalan à la sécession viennoise	143
II-La diversité des utopies, de <i>Die Brücke</i> au <i>Bauhaus</i> :	148
A)Die Brücke, l'utopie dans la marginalité autarcique contre la société industrielle :	148
B)Le Bauhaus, l'utopie de l'art qui accompagne son temps et s'institutionnalise au service de l'industrie :	152

Partie 3 Face à la guerre et aux totalitarismes, la naissance, la répression et l'instrumentalisation de l'art de réaction (1916-1939).... 159

<i>Chapitre 1 La Première Guerre mondiale, facteur et manifestation de l'art de réaction</i>	161
I-La guerre, tournant artistique :	163

A)En France, le retour à l'ordre : l'art, refuge social face à l'horreur :	163
1. <i>Le néoclassicisme patriotique du « cubisme bleu horizon »</i>	163
2. <i>Le retour à l'ordre, nécessité d'un contenu théorique nouveau</i>	166
B)En Allemagne, l'art comme cri face au chaos :	169
1. <i>L'artiste, figure du mutilé</i>	173
2. <i>De la Nouvelle Objectivité à Dada</i>	175
II-Face au retour des idéaux et des utopies, l'art d'opposition :	182
A)L'ambiguïté d'un nihilisme anti-bourgeois : « Dada est politique »	183
B)Itinéraire théorique et politique d'un idéalisme sans idéaux, Le Surréalisme au service de la révolution :	195

Chapitre 2 Entre propagande et censure, les relations entre art et régimes comme aboutissement de la bijection 205

I-Les années 20 et la naissance difficile des cellules avant-gardistes de propagande : 205

A)Le futurisme italien de Marinetti et le régime fasciste de Mussolini : 206

B)Le constructivisme russe et le bolchévisme : 214

II-Les années 30 et la création des modèles intérieurs et extérieurs

d'encadrement de l'art moderne par les régimes totalitaires : 221

A)Art dégénéré et art nazi, système idéologique total(itaire) d'encadrement de l'art : la réappropriation politique des Anciens contre la Modernes : 222

B)L'art comme propagande internationale : le modèle des compagnons de route :228

Conclusion Retrouver les miroirs.....235

Bibliographie245