

Dada

Période : 1916–1924

Introduction

Né à Zurich pendant la Première Guerre mondiale, Dada est un mouvement artistique, littéraire et intellectuel qui remet radicalement en cause les valeurs esthétiques, politiques et morales de la société occidentale, jugées responsables de la guerre. Il fait de la provocation, de l'absurde, du hasard et de l'expérimentation les moteurs de la création.

Concept / problématique

L'art peut-il devenir un acte de contestation et de remise en cause des conventions plutôt qu'une simple recherche du beau ?

Principales idées

- Refus des conventions artistiques.
- Remise en cause de la notion même d'œuvre d'art.
- Critique de la guerre et de la société bourgeoise.
- Hasard, humour, dérision et non-sens.
- Mélange des disciplines artistiques.

Caractéristiques

- Collage, photomontage et assemblage.
- Ready-made.
- Performances, poésie sonore.
- Revue et manifestes.
- Détournement d'objets du quotidien.

Contexte historique et culturel

Fondé au Cabaret Voltaire à Zurich en 1916 autour de Hugo Ball et Tristan Tzara, Dada se développe ensuite à Berlin, Paris, Cologne et New York où chaque foyer développe une orientation particulière. Les artistes rejettent la logique qui a conduit à la guerre et inventent un art provocateur qui remet en cause la notion même d'œuvre d'art.

Précurseurs

Alfred Jarry, les Incohérents, les collages cubistes, les performances futuristes.

Man RAY, *Cadeau*, 1921 / 1970, métal,
17,5× 10 × 14 cm, Coll. MNAM, Paris

Artistes majeurs

Tristan TZARA, Hugo BALL, Marcel DUCHAMP, Hans ARP, Francis PICABIA, Hannah HÖCH, Raoul HAUSMANN, Kurt SCHWITTERS, Man RAY.

Œuvres incontournables

- Hugo BALL, performances du Cabaret Voltaire
- Marcel DUCHAMP, *Fontaine* (1917)
- Marcel DUCHAMP, *L.H.O.O.Q.* (1919)
- Hannah HÖCH, *Coupe au couteau de cuisine...* (1919)
- Kurt SCHWITTERS, *Merzbau* (à partir de 1923)
- Man RAY, *Cadeau* (1921)

Influence et héritage

Dada influence le surréalisme, Fluxus, le Nouveau Réalisme (« À 40° au-dessus du zéro de Dada »), l'Art conceptuel et les pratiques contemporaines fondées sur le détournement.

Bibliographie

Marc Dachy, Dada ;
Michel Sanouillet,
Dada à Paris ;
Leah Dickerman, Dada.

Surréalisme

Période : 1924–1945

Introduction

Le surréalisme est un mouvement artistique et littéraire fondé par André Breton en 1924. Il cherche à dépasser la réalité apparente par l'exploration de l'inconscient, du rêve et de l'imaginaire, en s'inspirant notamment des théories de Sigmund Freud.

Concept / problématique

Comment accéder à une réalité plus profonde grâce au rêve, à l'inconscient et aux associations libres ?

Principales idées

- Exploration de l'inconscient.
- Importance du rêve.
- Écriture et création automatiques.
- Hasard objectif.
- Rencontre de réalités éloignées.
- Libération de l'imagination.

Caractéristiques

- Images oniriques.
- Juxtapositions inattendues : collage, frottage, décalcomanie, cadavre exquis.
- Automatismes.
- Trompe-l'œil et illusion réaliste chez certains artistes.
- Symboles et métamorphoses.

Contexte historique et culturel

Issu de Dada, le surréalisme prend forme avec le Manifeste du surréalisme publié par André Breton en 1924. Il se développe dans l'entre-deux-guerres, dans un climat de remise en question des valeurs traditionnelles. Les théories psychanalytiques de Sigmund Freud nourrissent les recherches des artistes.

Précurseurs

Jérôme BOSCH, Le romantisme noir (Francisco de GOYA, Johann FÜSSLER, William BLAKE), Odilon REDON, Giorgio de CHIRICO, Dada, Sigmund FREUD (sur le plan théorique).

Artistes majeurs

André BRETON, Salvador DALÍ, René MAGRITTE, Max ERNST, Joan MIRÓ, Yves TANGUY, Man RAY, Leonora CARRINGTON, Dorothea TANNING, Paul DELVAUX.

Œuvres incontournables

- Salvador DALÍ, *La Persistance de la mémoire* (1931)
- René MAGRITTE, *La Trahison des images* (1929)
- Max ERNST, *La Vierge corrigeant l'Enfant Jésus* (1926)
- Joan MIRÓ, *Le Carnaval d'Arlequin* (1924-1925)
- Man RAY, *Le Violon d'Ingres* (1924)

Influence et héritage

Le surréalisme marque durablement la photographie, le cinéma, la littérature, la publicité et l'art contemporain. Son exploration de l'inconscient et des processus de création influence notamment l'expressionnisme abstrait, Fluxus et certaines pratiques conceptuelles.

Bibliographie

André Breton, *Manifeste du surréalisme* ;
Werner Spies, *Max Ernst* ;
Maurice Nadeau, *Histoire du surréalisme*.

René MAGRITTE, *Le Modèle en rouge*, 1935,
huile sur toile, 56 × 46 cm , MNAM, Paris