

La rue à Dresde : « À chaque époque son art. À l'art sa liberté »

Ernst-Ludwig Kirchner, *La rue à Dresde*, 1919, huile sur toile, 150,5 x 200cm, New York, MoMA.

Introduction :

-Réalisé principalement en **1908**, retouché en 1919.

-**Première vue d'une rue** du mouvement expressionniste allemand.

- « À chaque époque son art. À l'art sa liberté »¹ G.Klimt, **reflet de la singularité des ismes** qui ne sont plus que de simple hérésie.

-Terme d'expressionnisme, première réelle utilisation lors d'exposition en 1910 en Norvège, présente Matisse et Van Gogh. Et à Prague dans la galerie Mánes pour Matisse, Cézanne et Braque.

-Spécialisation du terme « expressionniste » en 1911, lors de la Sécession berlinoise qui met en avant le **rejet du mimétisme, naturalisme et impressionnisme**.

-**Origine de l'expressionnisme allemand** dans les groupes du **Die Brücke (Le Pont, 1905-1913)** fondé par **Kirchner** et du **Der Blaue Reiter (Le Cavalier Bleu, 1911-1914)** fondé par **Kandinsky**.

- « L'art est la mise en forme personnelle de faits vécus personnellement [...]. L'art est don et non restitution [...]. Le peintre peint ce qu'il voit, mais avec ses sens les plus personnels, l'expression de son être [...]. Toute impression de l'extérieur devient impression de l'intérieur. »² H.Walden **première et rare définition du mouvement** expressionniste accepté par leurs membres.

Problématique : En quoi l'œuvre *La rue à Dresde* réalisé par Kirchner met-elle en avant un sentiment intérieur propre à une douleur peinte et à une nouvelle approche plastique, reflet d'un premier expressionnisme allemand ?

I/ Un esthétisme nouveau s'éloignant du naturalisme.

a) Une influence large, de Van Gogh à Matisse, marquant le premier expressionnisme allemand.

-Influence du **postimpressionniste Van Gogh** (à la suite d'une exposition à Berlin), et du **Fauves Matisse** (à la suite du Salon d'art de Richter à Dresde en septembre 1908) ; « **style mou** »³, ligne coulante sur silhouette, caractéristique du Kirchner **d'entre 1908-1909**.

-Influence des **Fauves** sur les **couleurs ; simples, vives, acides, contrastés, aplats brutes**

-Influence du **musée d'ethnologie de Dresde** avec les collections des îles Palaos, renforcent l'esthétisme primitiviste déjà **marqué par Gauguin ; nez anguleux, lèvres charnues, mentons pointues et formes exagérées**.

b) Un délaissement du mimétisme, au profit d'un art nouveau non influencé par l'impressionnisme.

-**Rejet de l'impressionnisme**, fortement souhaité par les artistes allemands face à **Guillaume II** (dernier empereur d'Allemagne) qui avait la main mise sur l'académie.

-Œuvre témoin de **combinaison d'impression éloigné dans le temps, philosophie de Schopenhauer** l'illustre, il faut saisir une **réalité inaccessible** au travers des lois puissantes qui font la réalité et donc ne pas chercher à figer l'instant comme les impressionnistes. L'art est donc une **expérience intérieure**.

¹ Gustave Klimt lors de la Sécession viennoise de 1897 cité dans RICHARD Lionel, *Comprendre l'expressionnisme*, Dijon, Infolio, « Collection Archigraphy Poche », 2012.

² Herwarth Walden lors du premier Salon Allemand d'Automne de 1913 cité dans - LANGEVIN-FORMAUX Nathalie, *L'Expressionnisme : L'Art Comme Une Expérience Métaphysique*, [Thèse de doctorat], sous la direction de DIXSAUT Monique, Philosophie, Paris, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2010.

³ GEYER Marie Jeanne (dir.), *Ernst Ludwig Kirchner... Œuvre sur papier*, cat. exp., Bichheim, Sicop, 2003.

- **Re-cloisonnement et simplification des couleurs et formes**, influence de **Cézanne** à la suite d'une exposition de 1909 à Berlin.

-Utilisation de la **théorie de la couleur de Goethe**⁴ qui conçoit la lumière comme une **lumière naturellement blanche** alors que les impressionnistes préféraient utiliser le cercle chromatique de Newton lui considérant que la couleur est le premier composant de la lumière transparente. Tons **inhabituels et irréalistes** s'opposant aux impressionnistes et au cercle chromatique de Newton car **l'œil créer la complémentarité** selon Goethe.

c) Une recherche du naturel et de l'extériorisation des pulsions du moi.

-Rôle du **primitivisme** dans **la recherche du naturel** car il y a l'idée que l'homme colonisé par les européens perdrait donc la spontanéité de son comportement, car considéré comme « sauvage » avant l'arrivée de population occidentale. Donc recherche du naturel dans le primitivisme.

-Le naturel doit se manifester au **travers des comportements**, mais la population peinte par Kirchner et une population qui **garde le contrôle de soi** car issue de la **bourgeoisie de Dresde**. La présence des masques sub-sahariens permet dans l'œuvre de mettre en avant le comportement spontané que l'humain avait à l'origine.

-Ces masques sub-sahariens peuvent être le **reflet des masques que la bourgeoisie** s'impose pour faire bonne figure. → Volonté d'un retour à une **pureté originelle** contre l'univers figé des conventions sociales.

II/ Une œuvre au profit d'une exaltation de l'impression intérieure de l'artiste.

a) La naissance d'une atmosphère anxiogène propre à la ville moderne.

- Rue **Königstrasse** ; une rue **bondée**, lui faisant vivre intensément cette expérience.

- **Transformations des villes** au cœur de la belle époque et accueille de plus en plus de mains-d'œuvre ce qui provoque un **surpeuplement**.

-**Atmosphère tendu** face à l'éclatement d'une **future guerre** à la suite de la défaite Française de 1870.

-Sentiment **oppressant** ; **couleurs irréalistes, peu lumineuses**, prédominance de **figure étirée** renforcé par une **opposition des plans, perspective bouchée**,

-**Agressivité** avec les contrastes **acides**, allures **rapides** des personnes.

b) Une œuvre critique de cette société moderne.

-**Individualisme** ; Individues seuls du au **surpeuplement**, visages **inexpressifs**.

-Personnes ne sont pas peintes en qualité d'individu à part entière, mais peintes en **qualité de symbole de cette ville**.

-**Dépendance à la modernité** → foule **agité** pour le **tramways**.

-Inspiration de l'œuvre de **Munch** réalisé en **1892, Soir dans la rue Karl Johan** → **yeux et expressions similaires** reflet de **l'inhumain car regard vide ou absents** → Petite fille seule voir **abandonné** au centre. **Indifférence/égoïsme**.

Conclusion :

-Œuvre **témoin d'expérience** intensément vécu, donc restitution du **sentiment intérieur de l'artiste** → essence même de l'expressionnisme.

-Provoque une **évolution plastique**.

-Kirchner oppose deux peintures car sur le **revers de la toile** il y a peint une **scène de femmes nues** se baignant dans un paysage naturel, une scène **idyllique pour les artistes du Die Brücke**.

---

⁴ SABARSKY Serge, *Malerei des deutschen Expressionismus*, Stuttgart, Cantz, 1987.