

Light-Space Modulateur : une œuvre en avance sur son temps

László MOHOLY-NAGY, *Light Space Modulator*, 1922-1930, sculpture cinétique, acier, plastique, bois et autres matériaux avec moteur électrique, 151 x 70 x 70 cm, Harvard, Bush-Reisinger Museum

Introduction

- Œuvre réalisée entre **1922 et 1930**.
- Sculpture **cinétique** (« constructivisme », « Bauhaus »).
- **Constructivisme** = mouvement russe exaltant les compositions d'éléments géométriques simples pour créer des structures en trois dimensions.
- **Bauhaus** = école d'architecture et d'arts appliqués (1919) dont l'idée était de concilier art, techniques et industrie.
- László Moholy-Nagy (**1895-1946**) est un peintre, sculpteur, photographe, designer, cinéaste, théoricien et professeur américain d'origine hongroise.
- Moholy-Nagy veut intégrer la technologie dans l'art.
- **La Première Guerre mondiale (1914-1918)** a beaucoup marqué son travail avec l'idée d'une société plus équitable.

Problématique : En quoi le *Light-Space Modulator* occupe-t-il une place centrale dans l'histoire de la sculpture moderne tout en contribuant au développement d'un nouvel art ?

I) Questionnement sur le concept de création

a) Caractéristiques de l'œuvre

- L'artiste réalise des **esquisses préliminaires** pour des **machines cinétiques** : des pièces de machines ainsi que des structures mécaniques apparaissent dans ses peintures.
- *Light-Space Modulator* a été pensé pendant **7 ans** et **créé la huitième année**.
- L'œuvre cinétique associe **plusieurs des expérimentations de l'artiste** à la fois artistiques, plastiques et théorique des années 20.
- La **transparence** et le **mouvement** sont essentiels, ils brisent le côté statique.
- **Les formes géométriques** du modulateur sont **caractéristiques** du travail de Moholy-Nagy.
- L'œuvre est composée de **métal**, de **plastique**, de **bois** avec des **parties lustrées et mates**.
- Un **plan circulaire** permet à l'ensemble d'effectuer une rotation toutes les 40 secondes.
- **116 lampes colorées de couleurs primaires** sont projetées sur la surface.

b) Une contextualisation et une certaine vision du monde

- La **Première Guerre Mondiale** a entraîné une **déstabilisation** de la culture allemande ainsi qu'une **incertitude** politique.
- En 1919, le **Bauhaus** créé par Walter Gropius avait pour but de refléter une **vision utopique et expressionniste** de l'après-guerre.
- « *Ensemble, désirons, concevons et créons la nouvelle structure du futur, qui embrassera l'architecture, la sculpture et la peinture dans une seule unité.* »¹

¹ Walter GROPIUS, extrait de son *Manifeste du Bauhaus* (1919) qui fonde l'école.

- Moholy-Nagy redéfinit la relation entre art et technologie en s'appuyant sur des **arts traditionnels** (peinture, sculpture) et intègre de **nouveaux médias** (film, photographie).
- Selon lui, la technologie à travers l'art peut servir l'humanité au **détriment du capitalisme**.
- Le *Light-Space Modulator* illustre son **goût pour l'industrie et les technologies** ainsi que ses **opinions politiques**.

II) L'art Cinétique

a) *La nouvelle vision, ("Das neue Sehen")*

- Moholy-Nagy est un des premiers à s'intéresser à la **lumière** comme **moyen de création**.
- Son intérêt se manifeste par des **photogrammes, des tirages négatifs et des points de vue très inclinés**.
- L'œuvre *Light-Space Modulator* est une **symbiose** de ses théories et de ses précédents travaux.
- Son film "Lightplay : Black-White-Gray" explore l'interaction de l'espace, du temps et de lumière.
- La sculpture est l'objet de nombreuses photographies.
- « **Das neue Sehen** » prône l'utilisation de la **manipulation de la lumière** ou la **photographie**.
- L'œuvre est le reflet des machines et des villes = **modernité**.
- « *Désormais, ce sont les propres lois de la photographie et non l'opinion des critiques d'art qui constituent le seul critère de sa valeur dans l'avenir.* »²
- Moholy-Nagy redéfinit le **rapport entre l'œuvre et le spectateur**.

b) *Un art vivant immersif*

- L'artiste veut révolutionner la perception humaine pour que la société appréhende mieux les **technologies modernes**.
- La construction rotative produit **divers effets visuels** lorsque les surfaces mobiles et réfléchissantes interagissent avec le faisceau de lumière.
- Les spectateurs sont **happés** par le mouvement et les lumières de la machine.
- Il introduit ainsi les prémices de l'**art cinétique** par une contrainte de mouvement optique.
- Il interpénètre différents matériaux et volumes et crée une interaction colorée.
- Le spectateur est **au cœur de l'œuvre rotative**.

Conclusion :

- La sculpture annonce l'**art cinétique** des années 50 en reprenant les caractéristiques du **Bauhaus** et du **constructivisme**.
- Il s'agit à la fois d'une structure expérimentale en mouvement et d'un modulateur dont **les ombres ont la même importance que l'objet qui les conçoit**.
- L'engagement du **corps du spectateur** ainsi que sa **perception** sont au cœur de l'œuvre.
- Sa création représente la **symbiose** des travaux de son créateur.
- Moholy-Nagy se place ainsi dans la continuité de ces prédécesseurs tel que Marcel Duchamp.
- D'autres artistes appartenant aux divers mouvements eurent une **influence** décisive sur les générations des années 50 et jusqu'à nos jours.

² Laszlo MOHOLY-NAGY à propos de l'importance de la photographie