

Université Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Faculté des Lettres

RÉSUMÉ DE LA THÈSE DE DOCTORAT
Les arts plastiques et les revues littéraires d'avant-garde
de la Roumanie interbellique

Coordinateur scientifique :
Prof. univ. dr. Mircea Muthu

Doctorant :
Călin Alexiu Stegorean

Cluj-Napoca, 2011

Table des matières

1. Introduction

- 1.1. Argument
- 1.2. Méthodologie de la recherche et de l'élaboration de la thèse

2. Avant-garde et modernisme. Considérations théoriques

- 2.1. L'expressionnisme
- 2.2. Le cubisme
- 2.3. Le futurisme
- 2.4. Le dadaïsme
- 2.5. Le constructivisme
- 2.6. Le surréalisme

3. Le mouvement d'avant-garde en Roumanie

- 3.1. Le contexte socio-historique de l'avènement du mouvement d'avant-garde
- 3.2. L'avènement du mouvement d'avant-garde en Roumanie
- 3.3. Les revues littéraires d'avant-garde roumaines

3.3.1. *Contimporanul*

3.3.2. *75 H.P.*

3.3.3. *Punct [Point]*

3.3.4. *Integral [Intégral]*

3.3.5. *Urmuz*

3.3.6. *unu [un]*

3.3.7. *Alge [Algues]*

3.3.8. *Meridian [Méridien]*

3.3.9. *Clopotul [La cloche]*

3.3.10. *XX – literatură contemporană [XX - littérature contemporaine]*

3.3.11. *Opinia publică [L'opinion publique]*

3.3.12. ?

3.3.13. *Viața imediată [La vie immédiate]*

3.3.14. *Liceu [Lycée]*

3.3.15. *Periszkop*

4. Les arts plastiques dans la configuration du courant avant-gardiste

- 4.1. Les arts plastiques dans les manifestes des revues d'avant-garde
- 4.2. Contributions des artistes plastiques de Roumanie à la configuration des revues d'avant-garde
 - 4.2.1. Marcel Iancu (1895–1984)
 - 4.2.2. Max Herman Maxy (1895–1971)
 - 4.2.3. Constantin Brâncuși (1876–1957)
 - 4.2.4. Victor Brauner (1903–1966)
 - 4.2.5. Milița Petrașcu (1892–1976)
 - 4.2.6. Corneliu Mihăilescu (1887–1965)
 - 4.2.7. Hans Mattis-Teutsch (1884–1960)
 - 4.2.8. Jules Perahim (1914–2007)
 - 4.2.9. Merica Râmniceanu (1891–1972)
 - 4.2.10. Irina Codreanu (1896–1985)
 - 4.2.11. Lucia Demetriade-Bălăcescu (1895–1979)
 - 4.2.12. Jacques B. Herold (1910–1987)
 - 4.2.13. Petre Iorgulescu-Yor (1890–1939)
 - 4.2.14. Henri Daniel (1891–1965)
 - 4.2.15. Cornelia Babic-Daniel (1899–1965)

- 4.2.16. Dida Solomon (1902–1968)
- 4.2.17. Alexandru Brătășanu (1900–1971)
- 4.2.18. Grigore Michonze (1902–1982)
- 4.2.19. Jean David (1908–1993)
- 4.2.20. Margareta Sterian (1897–1992)
- 4.2.21. Henri Catargi (1894–1976)
- 4.2.22. Iosif Iser (1881–1958)
- 4.3. Contributions théoriques des artistes plastiques dans les revues d'avant-garde
 - 4.3.1. Marcel Iancu
 - 4.3.2. M. H. Maxy
 - 4.3.3. Victor Brauner
 - 4.3.4. Milița Petrașcu
 - 4.3.5. Corneliu Mihăilescu
 - 4.3.6. Lucia Demetriade-Bălăcescu
- 4.4. Expositions d'arts plastiques organisées par les revues d'avant-garde
 - 4.4.1. Les expositions de *Contimporanul*
 - 4.4.2. Les expositions organisées par la revue *Integral*
- 4.5. Les expositions d'art nouveau et les expositions officielles reflétées dans les revues d'avant-garde
- 4.6. Présences des artistes de l'étranger dans les revues d'avant-garde

5. Interférences de la littérature et des arts plastiques dans les revues d'avant-garde

- 5.1. Picto-poésie et macro-signe
- 5.2. Art et poésie dans la perspective constructiviste
- 5.3. L'image poétique surréaliste

6. Techniques, genres et thèmes plastiques dans les revues d'avant-garde

- 6.1. L'impression et la graphique des revues d'avant-garde
- 6.2. La photographie
- 6.3. Le photomontage
- 6.4. La thématique
 - 6.4.1. La construction
 - 6.4.2. La nature morte
 - 6.4.3. Le portrait
 - 6.4.4. Le nu

7. Conclusions

Bibliographie

Illustrations

CONCEPTS CLÉS

Avant-garde, modernisme, expressionnisme, cubisme, futurisme, dadaïsme, surréalisme, constructivisme, revues, *Contimporanul*, *75 H.P.*, *Punct [Point]*, *Integral [Intégral]*, *Urmuz*, *unu [un]*, *Alge [Algues]*, *Meridian [Méridien]*, *Clopotul [La cloche]*, *XX – literatură contemporană [XX - littérature contemporaine]*, *Opinia publică [L'opinion publique]*, *?*, *Viața imediată [La vie immédiate]*, *Liceu [Lycée]*, *Periszkop*, arts plastiques, artistes plastiques, Marcel Iancu, Max Herman Maxy, Constantin Brâncuși, Victor Brauner, Milița Petrașcu, Corneliu Mihăilescu, Hans Mattis-Teutsch, Jules Perahim, Irina Codreanu, Merica Râmniceanu, Lucia Demetriade-Bălăcescu, Jacques Herold, Petre Iorgulescu-Yor, Henri Daniel, Cornelia Babic-Daniel, Dida Solomon, Alexandru Brătășanu, Grigore Michonze, Jean David, Margareta Sterian, Henri Catargi, Iosif Iser, expositions, interférences plastico-littéraires.

RÉSUMÉ

L'approche de cette thématique est due à l'intérêt pour l'art d'avant-garde de Roumanie, né à la suite de la recherche en tant que muséographe, dans la période 2000-2003, de la collection d'art roumain du patrimoine du Musée d'Art de Cluj-Napoca.

Une première concrétisation de cette démarche a constitué l'exposition « L'avant-garde de Roumanie dans des collections clujene », organisée au Musée d'Art de Cluj-Napoca, dans la période 5-30 novembre 2006, exposition distinguée, en 2007, par le prix « Petru Comarnescu » du Ministère de la Culture. À l'occasion de cette exposition, on a également organisé un symposium international intitulé « Nouvelles études de l'avant-garde », auquel ont participé des représentants de marque des chercheurs du domaine de l'avant-garde de Roumanie et de l'étranger : Ștefan Borbély, Paul Cernat, Farkas Jenő (Hongrie), Denis Laoureux (Belgique), Anna Markowska (Pologne), Marin Mincu, Ovidiu Morar, Ileana Orlich (États-Unis), Kristina Passuth (Hongrie), Marta Petreu, Ion Pop, Geo Șerban, Nicolae Tzone, Cornel Țăranu, Gheorghe Vida, Mariana Vida, Ioana Vlasiu.

Lors des recherches sur le patrimoine du Musée d'Art, menées afin d'organiser l'exposition et d'en réaliser le catalogue, aussi bien qu'au cours des entretiens avec les invités et les participants au symposium « Nouvelles études de l'avant-garde », on a pris conscience

de la faible restitution du phénomène de l'avant-garde historique littéraire et artistico-plastique de Roumanie dans d'études et de recherches.

L'idée de l'insuffisante attention attachée à l'étude et à la mise en valeur de l'art et de la littérature d'avant-garde roumaine se retrouve dans de diverses études, articles, ouvrages et catalogues d'expositions où, toute une série de critiques littéraires et d'art ont remarqué le manque, dans les dernières quatre décennies, d'un intérêt majeur pour cette période d'histoire de la culture roumaine, de même que l'hostilité avec laquelle l'avant-garde était alors reçue par la critique et plus tard par les collègues de confrérie, par la presse et par le public.

La recherche repose sur l'étude des revues d'avant-garde et d'autres publications de la période interbellique, réunies dans les collections de la Bibliothèque Centrale Universitaire « Lucian Blaga » de Cluj-Napoca, de la Bibliothèque Municipale « Octavian Goga » de Cluj-Napoca, de la Bibliothèque de l'Académie de Bucarest, de la Bibliothèque Centrale Universitaire « Carol Ier » de Bucarest, de l'Institut de Recherche de l'Avant-garde Roumaine et Européenne (ICARE) de Bucarest (grâce à la bienveillance de Monsieur Nicolae Țone), du Musée National de la Littérature Roumaine de Bucarest. On a également étudié les collections particulières des Messieurs Dan Dumitrașcu, Dumitru Dumitrașcu et Ion Pop, et on a visité les expositions permanentes de tous les musées d'art de Roumanie et de diverses expositions temporaires du pays et de l'étranger, qui ont eu comme thème l'illustration des mouvements artistiques d'avant-garde.

Conformément aux références de la bibliographie de spécialité qui fait des renvois vers les revues d'avant-garde considérées comme les plus significatives, on a étudié les revues ci-dessous : *Contimporanul*, 102 numéros (du 3 juin 1922–au 1er janvier 1932); *75 H.P.*, un seul numéro (octobre 1924); *Punct [Point]*, 16 numéros (du 1er mars 1924–au 1er avril 1925); *Integral [Intégral]*, 15 numéros (du 1er mars 1925– au 1er avril 1928); *Periszkop*, 5 numéros, (mars 1925– janvier 1926); *Urmuz*, 5 numéros (du 1er janvier 1928– au 1er juillet 1928); *unu [un]*, 50 numéros (du 1er avril 1928–au 1er décembre 1932); *Alge [Algues]*, I^e série, 8 numéros (du 13 septembre 1930–au 25 décembre 1930); *Meridian [Méridien]*, 34 numéros (du 1er mai 1934–au 1er juin 1946); *Clopotul [La cloche]*, 15 numéros (du 20 octobre 1922–au 4 février 1923), *XX – literatură contemporană [XX - littérature contemporaine]*, 7 numéros (du 8 décembre 1928–au 15 mai 1929); *Opinia publică [L'opinion publique]*, 2 numéros (mai–juin 1929); *?*, un seul numéro (du 13 mai 1931); *Viața imediată [La vie immédiate]*, un seul numéro -du 1er décembre 1933; *Liceu [Lycée]*, 2 numéros (du 1er août 1932–au 1er septembre 1932).

La recherche a visé, d'un côté, l'inventaire du contenu des revues d'avant-garde afin d'en relever les éléments constitutifs, les textes et les images révélateurs pour le thème de recherche considéré et, d'autre côté, l'identification et l'étude d'une bibliographie qui circonscrive les phénomènes examinés.

La prémisse de départ de cette recherche est l'idée de l'osmose que les arts plastiques et la littérature ont connue dans la sphère des revues littéraires d'avant-garde dans la période interbellique et le caractère fondateur de ces revues pour le phénomène avant-gardiste en Roumanie. En ce sens, on a eu en vue le repérage des artistes impliqués dans le développement du mouvement moderniste, les expositions organisées par les revues *Contimporanul* et *Integral [Intégral]*, ainsi que les collaborations concrétisées avec l'espace international. On a réalisé une archive photographique digitale de toutes les revues étudiées, qui fait l'objet de la section « Illustrations » du présent ouvrage.

Le deuxième chapitre de la thèse présente une série de considérations théoriques concernant les termes d'« avant-garde » et de « modernisme » et décrit les traits spécifiques des courants qui ont fondé l'avant-garde en Roumanie : l'expressionnisme, le cubisme, le futurisme, le dadaïsme, le constructivisme et le surréalisme.

Le troisième chapitre expose le mouvement d'avant-garde de Roumanie, sous ses aspects littéraires et artistico-plastiques. Un premier sous-chapitre est consacré au contexte historique de l'avènement du mouvement d'avant-garde dans l'espace autochtone, défini par les nouvelles conditions que l'accomplissement de la Grande Union de 1918 a créées. Dans le processus de modernisation du pays qui s'est succédé à cet événement, les premiers groupements modernistes se manifestent dans les arts plastiques, réunis autour des revues littéraires d'avant-garde, dans un climat caractérisé par la confrontation entre le groupement artistique de la « Jeunesse Artistique » et le groupement l'« Art Roumain », par les débats sur la spécificité roumaine dans l'art, par l'entreprise de constituer un art national et par la participation à l'échange mondial des valeurs artistiques. La préoccupation pour la problématisation de l'acte artistique se fait jour et la presse devient de plus en plus intéressée aux manifestations artistiques. De nouveaux emplacements d'expositions se profilent, tandis que le phénomène de la réunion d'œuvres d'art dans de collections particulières et de musées se consolide.

Quant à l'avant-garde historique en Roumanie, elle s'est manifestée comme un phénomène unique en raison de l'interférence et de l'osmose de nouvelles directions esthétiques que les arts plastiques et la littérature autochtone a connues, tout en se ralliant à un phénomène considéré, dès cette époque-là, comme global.

Les revues d'avant-garde de Roumanie sont présentées sous l'aspect du parcours et de l'adhésion aux courants d'avant-garde manifestés au plan international. Aussi a-t-on décidé de retracer le parcours, les programmes esthétiques et le contenu artistico-plastique des courants les plus significatifs ayant trait au thème de la thèse. Nous avons ainsi été amenés à examiner les plus importantes revues qui ont participé à la constitution et au soutien de l'avant-garde en Roumanie, telles : *Contimporanul*, *75 H.P.*, *Punct [Point]*, *Integral [Intégral]*, *Urmuz*, *unu [un]*, *Alge [Algues]*, *Meridian [Méridien]*.

Dans une autre section, on a signalé les revues dont l'importance du point de vue de la présence des arts plastiques est réduite ou qui n'ont pas contribué à la fondation d'un mouvement d'avant-garde en Roumanie, à travers la convergence des arts plastiques et de la littérature : *Clopotul [La cloche]*, *XX – literatură contemporană [XX - littérature contemporaine]*, *Opinia publică [L'opinion publique]*, *?*, *Viața imediată [La vie immédiate]*, *Liceu [Lycée]*, *Periszkop*.

Le quatrième chapitre met en évidence la contribution des arts plastiques dans la configuration du phénomène avant-gardiste. La puissante composante artistico-plastique des revues *Contimporanul*, *75 H.P.*, *Punct [Point]*, *Integral [Intégral]*, *Urmuz*, *unu [un]*, *Alge [Algues]* est notamment due à l'étroite liaison des protagonistes des orientations d'avant-garde des arts plastiques avec l'entourage des revues littéraires du mouvement analogue. On peut affirmer avec certitude que les directions imprimées à ces revues ont été également déterminées par la contribution, à côté de littérateurs, de certains artistes plastiques qui ont fondé quelques-unes de ces revues, tel est le cas de Marcel Iancu (*Contimporanul*), Victor Brauner (*75 H.P.*, *Punct [Point]*) et M. H. Maxy (*Integral [Intégral]*), ou qui se trouvaient dans la proximité des fondateurs de ces revues : Milița Petrașcu, Corneliu Mihăilescu ou Hans Mattis-Teutsch.

Par conséquent, l'avant-garde de Roumanie est vue, dans les œuvres de spécialité, comme le résultat de la symbiose plastico-littéraire promue par les revues littéraires d'avant-garde. Cet aspect est mis en lumière par le contenu des manifestes et des programmes esthétiques publiés par les revues d'avant-garde et analysés, dans la perspective de l'osmose artistico-plastique, dans un sous-chapitre à part.

On remarque et on étudie les contributions les plus significatives à la configuration des revues mentionnées, de la part des artistes tels : Marcel Iancu, Max Herman Maxy, Constantin Brâncuși, Victor Brauner, Milița Petrașcu, Corneliu Mihăilescu, Hans Mattis-Teutsch, Jules Perahim, Irina Codreanu, Merica Râmniceanu, Lucia Demetriade-Bălăcescu, Jacques Herold.

On fait référence aussi aux artistes présents sporadiquement sur les pages de ces revues : Petre Iorgulescu-Yor, Henri Daniel et Cornelia Babic-Daniel, Dida Solomon, Alexandru Brătășanu, Grigore Michonze, Jean David, Margareta Sterian, Henri Catargi et Iosif Iser.

Un sous-chapitre est dédié aux contributions théoriques que Marcel Iancu, M. H. Maxy, Victor Brauner, Milița Petrașcu, Corneliu Mihăilescu, Lucia Demetriade-Bălăcescu ont eu dans les revues d'avant-garde, grâce à des articles qui soutenaient le mouvement avant-gardiste, à des interviews avec des personnalités marquantes de l'avant-garde internationale, à des chroniques d'expositions, à des comptes-rendus de certains livres d'art.

Un autre témoignage de la constitution du mouvement artistico-plastique d'avant-garde en Roumanie moyennant l'apport majeur des revues d'avant-garde est offert par l'implication de ces revues dans l'organisation des plus prestigieuses expositions d'art moderne dans l'espace roumain, aspect traité dans un sous chapitre qui évoque les expositions organisées par les revues *Contimporanul* et *Integral [Intégral]*.

Loin d'être une simple extension sur le plan artistique de l'activité de la revue, pareille à celle de la revue *Der Sturm*, avec laquelle les rédacteurs de *Contimporanul* ont eu d'ailleurs d'étroites liaisons, les expositions ont joué un rôle essentiel dans la cristallisation du phénomène d'art avant-gardiste en Roumanie. Cette contribution décisive s'est matérialisée dans des expositions collectives, dont le cœur a été le premier groupe d'artistes qui a participé à l'exposition de 1924 de *Contimporanul* dont les membres ont stimulé les participants et les futurs adhérents à suivre les nouvelles directions artistiques et à développer le phénomène par l'ouverture d'expositions personnelles d'art nouveau.

La première et la troisième exposition de *Contimporanul*, à participation internationale, ont eu le mérite d'attirer l'attention de la communauté artistique internationale sur le phénomène artistique moderne actif en Roumanie et d'intégrer les artistes roumains dans le circuit artistique international.

Un autre sous-chapitre reflète, d'un côté, la concrétisation de ces expositions et encore d'autres dans les revues d'avant-garde, dans des chroniques plastiques, dans des interviews, dans des reproductions des œuvres exposées et, d'autre côté, l'illustration, dans des articles, de l'opposition contre les formes d'art vétustes, contre le traditionalisme manifesté dans les Salons Officiels de Roumanie.

On consacre ensuite tout un chapitre à la présence des artistes d'avant-garde à l'étranger, qu'il s'agisse des reproductions ou des articles à caractère théorique.

Constituée en tant que phénomène grâce aux contacts effectifs des arts plastiques et de la littérature, impliquant des déterminations réciproques, programmatiques, et ne se limitant

pas à des manifestations sporadiques, l'avant-garde roumaine a été le fruit des liaisons et des affinités entre ses protagonistes d'abord, fussent-ils artistes ou poètes-écrivains. De l'étude de leurs œuvres, il s'ensuit que ces affinités ont été de nature structurale, prouvées par l'intérêt des artistes pour l'univers littéraire et du penchant des écrivains pour l'univers artistico-plastique. Cet aspect est mis en relief dans le chapitre « Interférences de la littérature et des arts plastiques dans les revues d'avant-garde », dans de sous-chapitres intitulés : « Pictopoésie et macro-signe », « Art et poésie dans la perspective constructiviste » et « L'image poétique surréaliste ».

Les techniques, les genres et les thèmes plastiques dans les revues d'avant-garde sont débattus dans un chapitre reposant sur l'analyse de l'impression et la graphique des documents considérés, sur la présence de la photographie, du photomontage, des principaux thèmes visés par les avant-gardistes : la construction, la nature morte, le portrait et le nu.

Le chapitre « Conclusions » insiste sur le rôle décisif des revues d'avant-garde dans la constitution du mouvement artistico-plastique, les deux directions du mouvement avant-gardiste suivant un parcours unique, à multiples interférences, influences et déterminations réciproques, de sorte qu'il ne puisse pas être dissocié en de mouvements distincts.

La présence solide et constante, dans les revues d'avant-garde, d'illustrations à caractère artistico-plastique, qu'il s'agisse de dessins, de gravures, de photographies ou de reproductions d'œuvres de peinture et de sculpture dont la morphologie est déterminée par l'esthétique des orientations modernistes, des chroniques d'exposition, des textes d'esthétique plastique confère aux revues d'avant-garde un caractère littéraire et artistico-plastique à la fois, exprimé en égale mesure par la structure de leurs fondateurs, des membres des rédactions et des collaborateurs, littérateurs et artistes plastiques.

Bien qu'à travers les mouvements d'avant-garde on ait enregistré une série de divergences esthétiques et de dissensions entre leurs protagonistes, ces manifestations ont essentiellement un caractère homogène, issu d'un positionnement esthétique similaire, à caractère éclectique. Dans ces manifestations on peut rencontrer simultanément ou successivement des éléments expressionnistes, futuristes, dadaïstes, constructivistes et surréalistes, (l'expression la plus concluante de la manifestation simultanée des trois courants énumérés est la revue *75 H.P.*), bien que la prépondérance des uns ou des autres ait fait que temporairement, les orientations des revues soient assimilées essentiellement à une direction ou à une autre, telles les périodes décisivement constructivistes des revues *Contimporanul și Integral [Intégral]* ou l'expérimentation du surréalisme par la revue *unu [un]*.

Une des vertus de ces revues et des mouvements artistico-plastiques qu'elles ont fondés est d'avoir mis en évidence le caractère périmé de l'art et implicitement de la vie en Roumanie et insisté sur l'impératif des changements qui ne se limitent pas à la sphère esthétique, mais qui visent la vie dans son ensemble. Les avant-gardistes ont également compris la nécessité d'ouverture de l'art roumain au monde et son ralliement à un circuit international de valeurs, fait qui a d'ailleurs prouvé, à travers le temps, son bien-fondé.