L'ART AU SERVICE DE LA RÉVOLUTION

RUSSIE · MOSCOU · PETROGRAD · 1915–1932

CONSTRUCTIVISME 1915–1932

Né vers 1915 dans une Russie en plein basculement, le constructivisme refuse l'art pour l'art : l'artiste devient « constructeur ». Du panneau d'affiche au tricot industriel, la forme construit le monde nouveau — et invente l'affiche moderne.

« Battez les Blancs avec le coin rouge »

EL LISSITZKY · 1919–1920

1 · GENÈSE

Dès 1913-1915, Tatlin et ses compagnons rompent avec la peinture de chevalet : place aux contre-reliefs, à la matière réelle, à l'espace. La révolution de 1917 leur donne une mission : mettre l'art au service de la société. Les Vkhoutemas, ateliers supérieurs d'art et de technique ouverts en 1920, forment une génération complète : typographie, textile, mobilier, affiche, architecture.

Artiste = constructeur.
En 1921, l'Inkhouk, institut de la culture artistique, s'oriente vers le productivisme : créer des objets utiles à la vie quotidienne, dans les usines et les ateliers.

2 · LA LETTRE, ARME

L'affiche constructiviste est un choc : lettres géantes, diagonales, couleurs brutes (rouge, noir, papier), photomontages tranchants. Rodchenko veut un graphisme qui agisse ; Maïakovski et ses amis peignent en série les « fenêtres Rosta », affiches narratives destinées à l'agitation.

El Lissitzky invente le « proun », entre peinture et architecture, et l'affiche « Battez les Blancs avec le coin rouge » : un coin rouge fiché dans la masse blanche, la forme devient manifeste politique. Lisible de loin, à toute vitesse : du mur à la rue.

3 · FORMES & COULEUR

▲ ■ ●

Rouge révolutionnaire, noir d'encre, ton papier : trois tons qui frappent. La géométrie domine — triangle, cercle, barre — mais toujours en tension : diagonales, décentrements, axes rompus.

Les compositions de Rodchenko (1920-1921) explorent la ligne et les aplats de couleur pure, et préparent une grammaire que reprendront le Bauhaus puis le Style suisse.

POUR ALLER PLUS LOIN

→ Lissitzky, « Histoire de deux carrés », 1922
→ Rodchenko, couvertures du LEF, 1923-1925

REPÈRES

1915 — Contre-reliefs de Tatlin : naissance du mouvement.

1917 — Révolution d'Octobre : l'art entre en politique.

1919 — Fenêtres Rosta ; Lissitzky, coin rouge.

1921 — Virage productiviste à l'Inkhouk.

1923 — LEF, revue de Maïakovski et Rodchenko.

1932 — Dissolution des groupes par décret : fin officielle, héritage mondial.

NOMS EMBLÉMATIQUES

CONSTRUCTEURS · SÉLECTION

Vladimir Tatlin
Contre-reliefs, projet de Tour de la IIIe Internationale.

Lioubov Popova
Scénographie, textile : l'art dans la production.

Alexandre Rodchenko
Affiches, photomontages, couvertures du LEF.

Vladimir Maïakovski
Poète des fenêtres Rosta, voix du LEF.

El Lissitzky
Prouns, affiches, pont vers l'Occident.

Gustav Klutsis
Photomontage de propagande politique.

Varvara Stepanova
Textiles industriels, vêtements de production.

Alexandre Gan
Théoricien du constructivisme, revue Kino-Fot.

LA FORME EST UN ACTE POLITIQUE

De Moscou à Berlin, du Bauhaus au Style suisse, la leçon constructiviste irrigue tout le graphisme moderne — jusqu'à nos affiches et nos écrans.

SOURCES · Chronologie du graphisme (cours) · MoMA, « The Russian Avant-Garde Book, 1910-1934 »

Document sous licence CC BY-NC 4.0 - © Axel Mansfield