

Emil NOLDE : Histoire des Arts

Pour le niveau 3° en collège et le niveau terminale au lycée, l'EXPRESSIONNISME se prête parfaitement à un travail interdisciplinaire voire transdisciplinaire autour de la période historique de la première moitié du XXe siècle.

Le professeur d'histoire peut replacer la biographie Nolde :

- 1- dans le contexte de l'expansion colonisatrice des pays européens et du regard des peintres attirés par l'exotisme après l'orientalisme du 19e siècle ; les « expositions universelles » où l'on pouvait voir des « sauvages » pour comparer cette attitude répandue aux idées de Nolde qui cherche à redonner leur dignité aux habitants de Nouvelle Guinée en faisant leur portrait.
- 2- dans le contexte historique de l'entre-deux guerres avec les effets du traité de Versailles sur le nationalisme et l'attachement de NOLDE à sa terre natale jusqu'à en porter le nom.
- 3- sur la notion d'art dégénéré et l'interdiction pour certains artistes d'exercer leur art.

Nolde et le cinéma expressionniste

Le cinéma expressionniste allemand, exclusivement tourné en studio, produit des films très symbolistes, l'utilisation de l'ombre et la lumière fortement contrastées, des ombres portées accentuées, des cadrages souvent serrés ; les dessins abstraits sur les murs des décors de studio représentent aussi des ombres portées et les sujets des films abordent des thèmes angoissants.

Il peut être intéressant de rapprocher *Brigands* (1902) et le travail sur la lumière vacillante d'extraits de *Nosferatu le Vampire* de F.W. MURNAU (1922).

Les déformations des visages et des corps ou encore les masques rencontrés dans les œuvres telles que *Danse macabre* (1918), eau forte sur acier, *Les excités* (1913) huile sur toile, *Revenants (série Phantasien)* (1931-1935) aquarelle ; *Animal et femme, (Phantasien)* (1931-1935) aquarelle et encre de Chine, ou encore *Créature de légende, (Phantasien)* (1931-1935) aquarelle et encre de Chine, sont à mettre en relation avec certains extraits de *Le Golem* de WEGENER (1920) ou encore des extraits du *Montreur d'ombres* d'Arthur ROBINSON (1923).

Les « portraits » peints par NOLDE rencontrés dans « NUITS DE BERLIN » peuvent être rapprochés de certains épisodes de la série du *Dr. Mabuse* (1922) de Fritz LANG où le joueur « se sert des hommes, de leur faiblesse, de leur oisiveté et de leur dépravation » comme d'une arme. Ces films permettent donc de remettre l'œuvre de NOLDE dans le contexte de la montée du nazisme.

Nolde et la musique expressionniste

La musique expressionniste recourt à de nouvelles formes tonales qui dénoncent l'angoisse de la condition humaine avec des harmonies dissonantes, puissantes et complexes. La musique « atonale » peut être expliquée par le professeur de musique et mise en relation avec les accords de couleurs contrastées en valeurs, couleurs parfois dissonantes, mais aussi l'emploi du jaune et du violet, du vert et des rouges dans les compositions de NOLDE.

L'Ecole de Vienne semble la plus proche, avec des compositeurs comme SCHOENBERG, BERG et WEBERN, des préoccupations expressives de la peinture expressionniste.

Alban BERG a écrit une musique pour *Nosferatu le Vampire* (1922) mais aussi des opéras comme *Wozzeck* (1922) et *Lulu* (1934).

Wozzeck est un opéra en trois actes écrit et composé par Berg d'après la pièce *Woyzeck* de Georg Büchner. Il fut créé au Staatsoper de Berlin en 1925. Il raconte l'histoire de Franz Wozzeck, un ancien soldat ayant eu un fils de Marie, une ancienne prostituée. Il sert de cobaye pour les expériences d'un médecin et est victime d'hallucinations qui l'éloignent de Marie. Wozzeck découvre ensuite que cette dernière est infidèle; s'ensuit un dénouement dramatique. (extrait de Wikipedia.fr)

Wozzeck montre un personnage paranoïaque et schizophrène.

Le compositeur adopte la technique des douze sons (dodécaphonisme) en 1926. *Lulu* est un opéra en deux actes, le troisième est inachevé, dans lequel on ressent l'angoisse, l'évocation de monstres et de démons. Le dompteur présente une série d'animaux, chacun représente un amant de Lulu qui par ce biais gravit les marches de l'ascension sociale, jusqu'au meurtre qui précipite sa chute.

Des œuvres de NOLDE tirées de la vie nocturne berlinoise montrent des personnages aux traits déformés, par exemple, *Au café, de nuit* (1911), *Spectateurs au cabaret* (1911), *Elégante avec deux hommes* (1911), *Devant un verre de vin* (1911) et *Slovènes* (1911) huiles sur toiles.

Nolde et la littérature expressionniste

Le professeur de lettres peut aborder des extraits ou tout simplement évoquer *La boîte de Pandore* (1904) œuvre de l'auteur dramatique allemand Frank WEDEKIND qui a inspiré *Lulu* de BERG et avait été interdite en Allemagne en raison du traitement scandaleux d'un sujet tabou : la sexualité. Cette œuvre a été importante dans l'histoire des arts puisqu'elle a également inspiré un film en 1928.

Au théâtre, c'est Georg KAISER qui représente le mieux le courant de la littérature expressionniste. Il s'inspire de l'actualité.

Après un premier grand succès avec Les Bourgeois de Calais (1917), il devient le représentant le plus joué du théâtre expressionniste. Ses pièces à la construction presque mathématique opposent la vision d'un « homme nouveau » à une description critique du monde moderne, dominé par la technique et le profit (La Veuve juive (1911) , Du matin à minuit (1916) , Gaz (1918-1920) , La Fuite à Venise (1923). Persécuté par les nazis, il s'exile à Amsterdam puis en Suisse où il meurt en 1945. (extrait de Larousse.fr)

En conclusion

Etablir une comparaison entre les différents moyens d'expressions plastique, scénique, cinématographique, littéraire et musical pour exprimer l'angoisse, la dépravation, la folie, la condition humaine paraît une démarche intéressante pour introduire l'histoire des arts dans l'enseignement transdisciplinaire.

Ces quelques exemples n'ont pas la prétention d'exhaustivité mais sont des pistes à interroger, développer et compléter.

Le service éducatif de Musée Fabre

Anne DUMONTEIL Anne-Elisa.Dumonteil@ac-montpellier.fr

Aline PALAU aline.palau@ac-montpellier.fr