

Andréi Nakov

**LES RELIEFS
DE TATLINE :
DU CUBISME À L'ABSTRACTION**

TABLE DES MATIÈRES

Andréi Nakov
*Les reliefs de Tatline :
du cubisme à l'abstraction*

Cracovie 2019
200 × 257 mm
couverture relié
372 pages, 219 illus. en couleur

ISBN 978-83-89831-36-1

Available also in English
*Tatlin's Reliefs:
from Cubism to Abstraction*

Publisher:

IRSA Publishing House
Plac Matejki 7/8
31-157 Kraków
Poland
tel. (+48 12) 421 90 30
e-mail: irsa@irsa.com.pl
www.irsa.com.pl

INTRODUCTION

LES ILLUMINATIONS DE LA MODERNITÉ

Préambule

PARTIE I

GRADUS AD PARNASSUM

CHAPITRE 1

LES ANNÉES D'APPRENTISSAGE

L'expérience de la mer ne guérit pas
les blessures narcissiques

La fréquentation des écoles d'art

Dans le sillage de Larionov

Une passion pour le théâtre

Une évolution par paliers conceptuels

CHAPITRE 2

DANS LE LABYRINTHE DE LA MODERNITÉ

Du « purisme » au cubisme

Le catalyseur futuriste

De la radicalité du « plan pictural »
à la fin de la « statuaire »

La révolution des dessins analytiques

Libérer la forme des contraintes de la masse

CHAPITRE 3

L'ANNÉE PICASSO ET LA COMPÉTITION CUBISTE

L'importance de l'héritage symboliste :
la rôle du théoricien Markov

Le formalisme précurseur de Vladimir Burljuk,
compagnon de route de Tatline

La théorisation à outrance

CHAPITRE 4

L'INCONSCIENT LIBÉRÉ

La sculpture – parent pauvre de la peinture

Briser l'enfermement de la masse

La barrière de l'abstraction : limite du cubisme
parisien

CHAPITRE 5

AU-DELÀ DU CUBISME

Le voyage mythique : Berlin et Paris

La visite à Picasso : révélation et confirmation

Déambuler à Paris : au centre de la floraison
moderniste

PARTIE II

L'AVÈNEMENT DE LA MATURITÉ

CHAPITRE 6

LA RÉVOLUTION DES MATÉRIAUX

Catharsis

La première vague de reliefs : de mai 1914 à mars 1915

Le premier relief fait surface

La référence – supposée – aux sources

Un dialogue apollonien avec le cubisme

CHAPITRE 7

DE LA COMPOSITION À L'ASSEMBLAGE

Du collage à l'assemblage

Le filon poétique

Fantômas : un excursus romanesque et cinématographique

CHAPITRE 8

LA SALVE DES RELIEFS :

LES PREMIÈRES EXPOSITIONS DE L'ANNÉE 1915

L'exposition moscovite *L'année 1915*

La critique moralisatrice de Tougenhold

« Le fragment se substitue à la totalité »

L'originalité des rapports des matières

La mémoire du vécu

Excursus de rétrospection

CHAPITRE 9

L'ABOUTISSEMENT À LA SCULPTURE AUTONOME

Visualiser la poésie : Kamenski, Podgaevski et autres franc-tireurs

Tramway V – Rubicon de la création non-objective

L'évolution des co-équipiers tatliniens : Popova et Rozanova

CHAPITRE 10

L'EXPOSITION 0,10 : COUP D'ÉCLAT DE LA MODERNITÉ NON-OBJECTIVE

Les difficultés d'un accouchement moderniste : l'aboutissement du projet 0,10

L'évolution vers les reliefs d'angle

La dynamique de la tension

Métaphysique de la transparence

Le premier commentaire substantiel des reliefs tatliniens

CHAPITRE 11

L'ÉCHEC DE L'EXPOSITION MAGASIN

On ne s'improvise pas organisateur d'exposition

Le conflit lors de l'exposition *Magasin*

Le refus moscovite

Le blocage « picassien » de Tougenhold

L'impasse du cubisme : interprétation et assimilation

L'enthousiasme des « reliefistes » post-tatliniens

PARTIE III

SUR LA VOIE DES ÉTOILES : COSMOGONIE ET IMAGINAIRE ARCHITECTURAL

CHAPITRE 12

DANS LE SILLAGE DE LA COSMOGONIE DE VELIMIR KHLEBNIKOV

Les suites de l'« Atelier n° 5 »

Une création qui profite de la leçon « reliefiste »

CHAPITRE 13

LA FLORAISON « RELIEFISTE » DES ANNÉES 1917-1922

Le succès du « Café pittoresque » et l'adoption de Tatline par les dadaïstes berlinois

Une brève flambée de « tatlinisme » post-révolutionnaire

CHAPITRE 14

L'ÉPANOUISSEMENT ARCHITECTONIQUE DU RELIEF : LE MONUMENT À LA IIIE INTERNATIONALE DE 1919

Le programme du monument

Le projet

La fonction se substitue à la forme

Au-delà de l'idéologie révolutionnaire : Katarzyna Kobro et l'affirmation spatiale de la plastique non-objective

Post-scriptum

ANNEXE 1

RÉPERTOIRE DES RELIEFS, ASSEMBLAGES ET PROJETS DE RELIEF

ANNEXE 2

COMMENTAIRES DES ATTRIBUTIONS

Historien d'art d'origine slave et de culture française **Andréi Nakov** a réalisé au cours des cinq dernières décennies d'importantes expositions muséales à Berlin (1977), Londres (1976 et 1984), Frankfort (1987), Tokyo (1988), Madrid (1989), Ottawa (2016) et ailleurs. A partir de 1972 il a publié en français, en allemand, en anglais, en italien, en russe et dans d'autres langues des études substantielles consacrées au futurisme, à dada, au constructivisme et surtout aux débuts de l'art abstrait (Kandinsky, Larionov, Mondrian, Kupka, Freundlich et autres). Ses publications sur l'œuvre et les écrits de Malewicz (Paris 1975 et 2003, Stockholm 2010), monographie en 4 volumes en français (Paris, 2007 et version anglaise en 2010), et *Catalogue raisonné* (Paris, 2002), constituent aujourd'hui des références. Ses travaux sur le constructivisme débutent en 1972 avec la publication française des écrits de Nikolai Taraboukine et la première monographie post-mortem consacrée à Alexandra Exter. Suivront le catalogue de l'exposition *Tatlin's Dream* (Londres 1973), *2 Stenberg 2* (Paris-Londres-Toronto, 1975) et l'exposition *Dada and Constructivism* (Tokyo et Kamakura 1988 et Madrid en 1989). Plusieurs de ses titres ont connu des rééditions.

Andréi Nakov

Les reliefs de Tatline : du cubisme à l'abstraction

La création des premiers reliefs non-objectifs de Tatline au cours des années 1914–1916 est restée quasi mythique car, à quelques exceptions près, les œuvres qu'il a réalisées à l'époque ont été perdues ou détruites. Voici la raison pour laquelle aujourd'hui la majorité d'entre elles n'est connue que de façon documentaire. Pourtant, lors de leurs expositions à Moscou (1914 et 1915), à Saint Pétersbourg (1915) ou à Berlin (1922) et Amsterdam (1923), les reliefs ont été reçus avec enthousiasme mais aussi rejetés, car ils constituaient une véritable révolution dans l'art. Ces œuvres ont été par la suite éclipsées par le *Monument à la IIIe Internationale* (1919–1920), extraordinaire construction utopique qu'Alfred Barr qualifiait en 1936 de « plus ambitieuse œuvre

constructiviste » (du siècle) et qui tout au long du XXe siècle a fasciné plusieurs générations d'artistes des deux côtés de l'Atlantique.

L'histoire et la signification des premiers reliefs abstraits sont présentées dans ce livre avec de nombreux documents inédits et une interprétation qui les replace de façon nouvelle dans l'histoire de l'art moderne, russe (Malewicz, Popova, Exter et autres) et occidental (Boccioni, Brancusi). Une place toute particulière est réservée à la mise en valeur des sources cubistes (Picasso) qui furent déterminantes pour l'audacieux saut créateur de l'artiste. Ainsi, cette étude des origines de la sculpture abstraite permet d'aborder de façon innovante ce moment capital de l'art moderne : le passage du cubisme à l'art abstrait.