

Università degli Studi di Firenze
sede di Empoli

Corso di laurea in pianificazione della città del territorio e del paesaggio

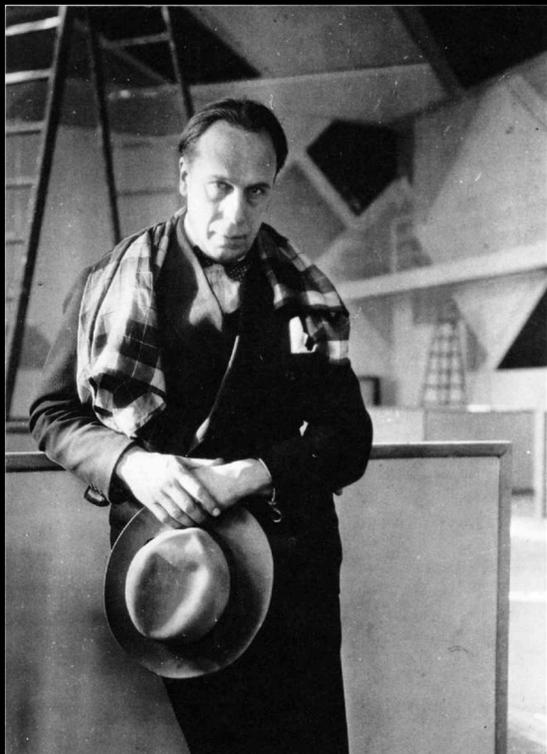
STORIA DELL'URBANISTICA MODERNA
A.A. 2019-2020

Martedì 10 dicembre

De Stijl - Cubismo - Esprit Nouveau

Prof.ssa Michela Chiti

...de stijl...

Theo van Doesburg
pseudonimo di Christian Emil Marie Küpper
30 agosto 1883 – 7 marzo 1931

Jacobus Johannes Pieter Oud,
comunemente chiamato J. J. P. Oud
9 febbraio 1890 – 5 aprile 1963

Gerrit Thomas Rietveld
24 giugno 1888 – 25 giugno 1964

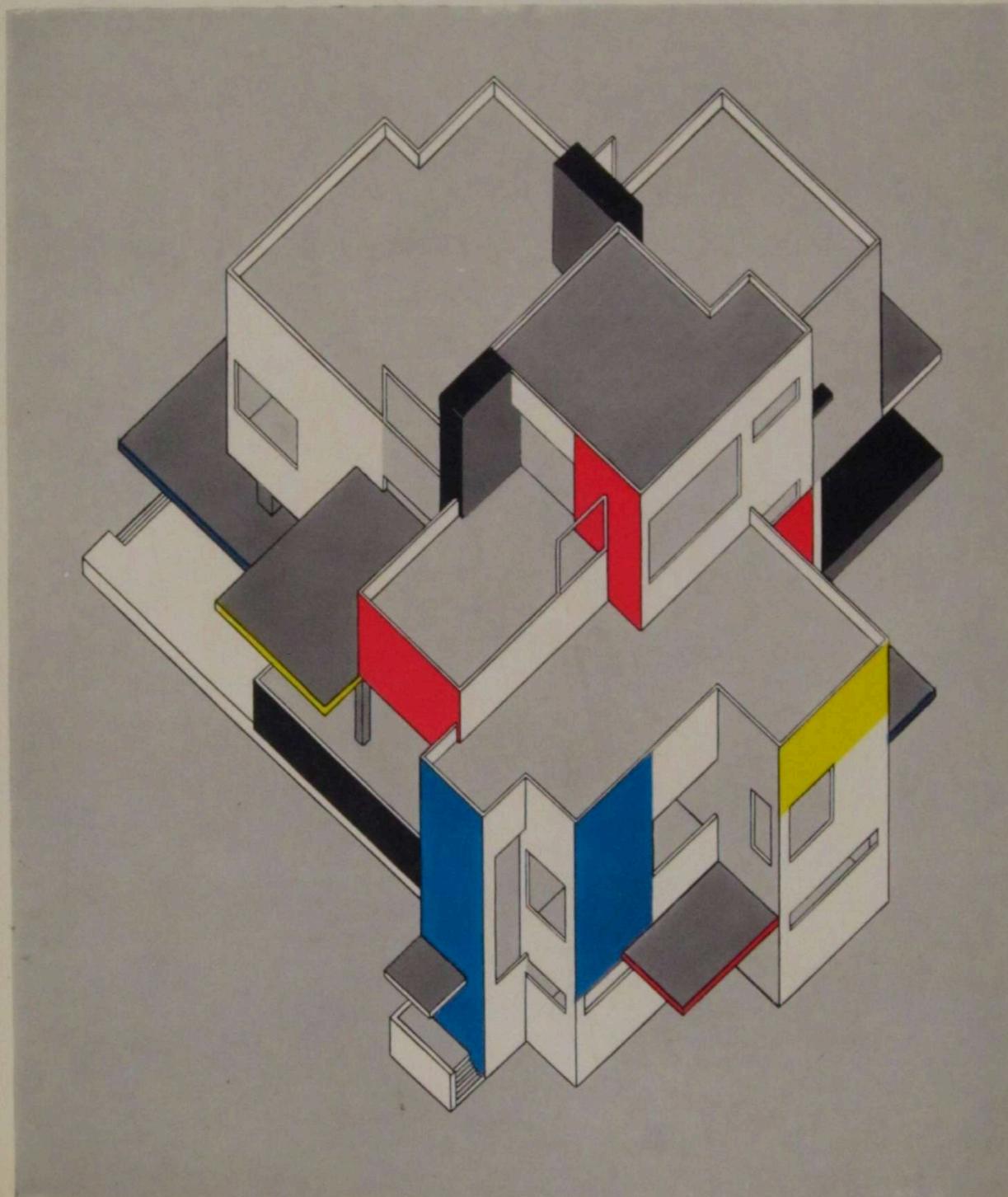
Pieter Cornelis Mondriaan, meglio
conosciuto come Piet Mondrian
7 marzo 1872 – 1 febbraio 1944

Cornelis van Eesteren
4 luglio 1897 – 21 febbraio 1988

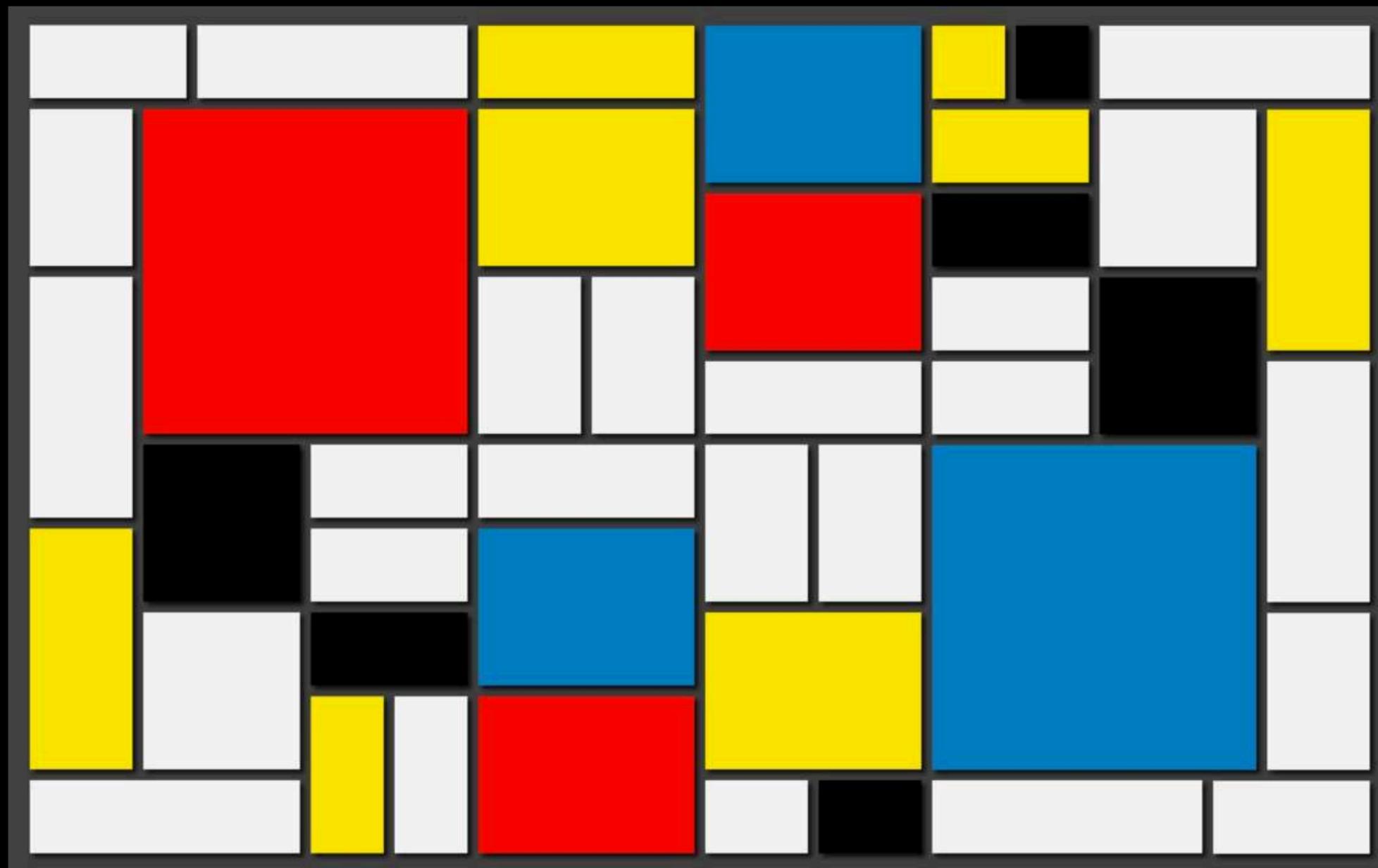

de stijl

HANS L. C. JAFFÉ

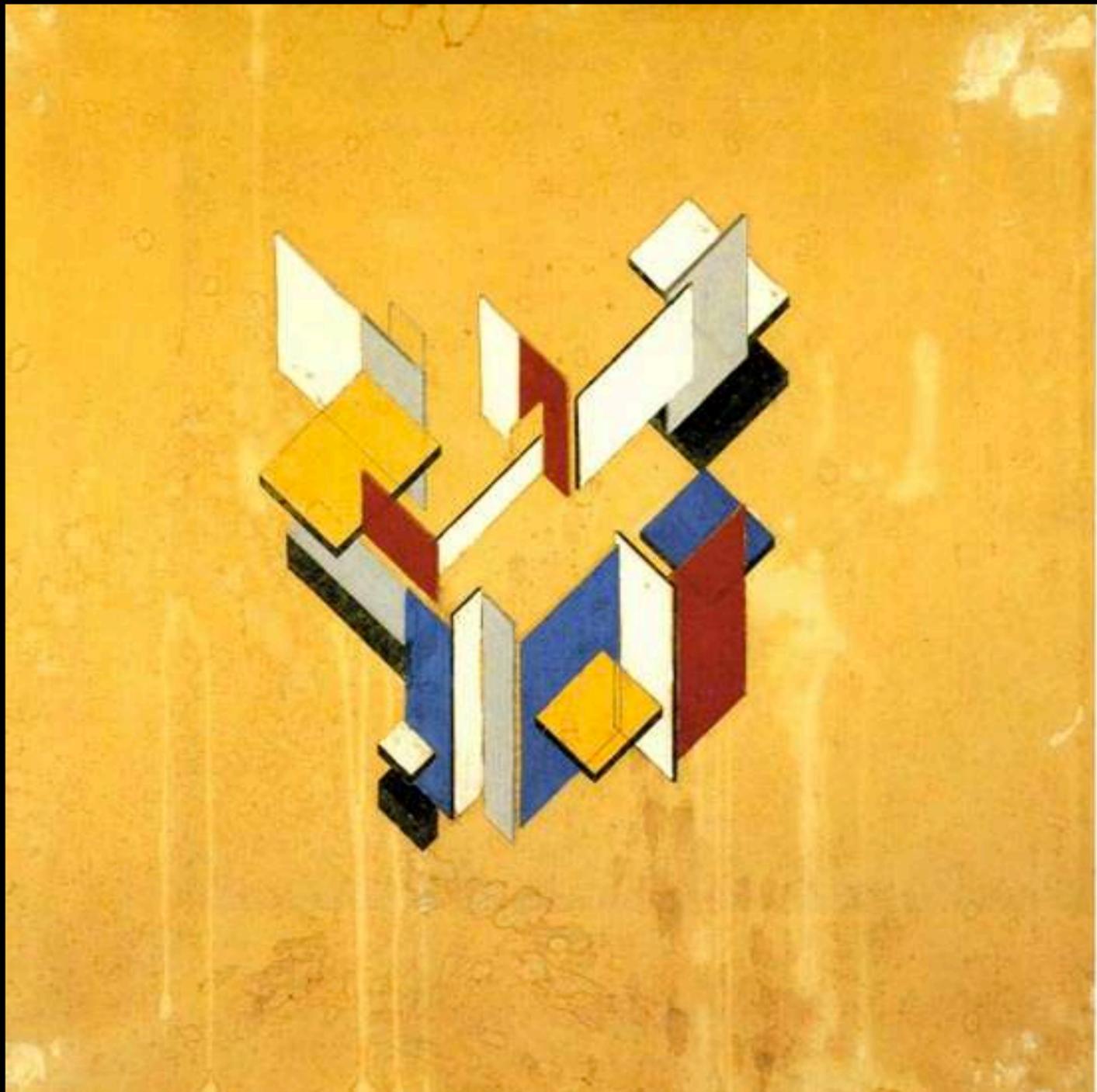

Nel 1917 esce in Olanda, a Laren, una rivista intitolata "De Stijl", ad opera di un gruppo di artisti di varie discipline, uno scrittore, Van Doesburg, il teorico del movimento, Piet Mondrian e Van Der Leek, pittori, Oud, Van't Hoff e Wils, architetti, a cui si unirono poi lo scultore Vantongerloo e il pittore Huszar, accomunati dall'intenzione di arrivare ad una unificazione delle varie forme artistiche e dall'esigenza di ricondurre l'arte ad una purezza formale assoluta, di impronta geometrica e matematica, in una parola astraendola dal divenire della realtà.

Pieter Cornelis Mondriaan.

Eliminata la forma, resta il cromatismo, proposto nei suoi colori primari, rosso, giallo, blu assieme al bianco della tela e al nero della griglia lineare che definisce le campiture, in una costruzione geometrica impostata sui multipli e i sottomultipli del rettangolo

Theo van Doesburg & Cornelis van Eesteren, Maison particulière

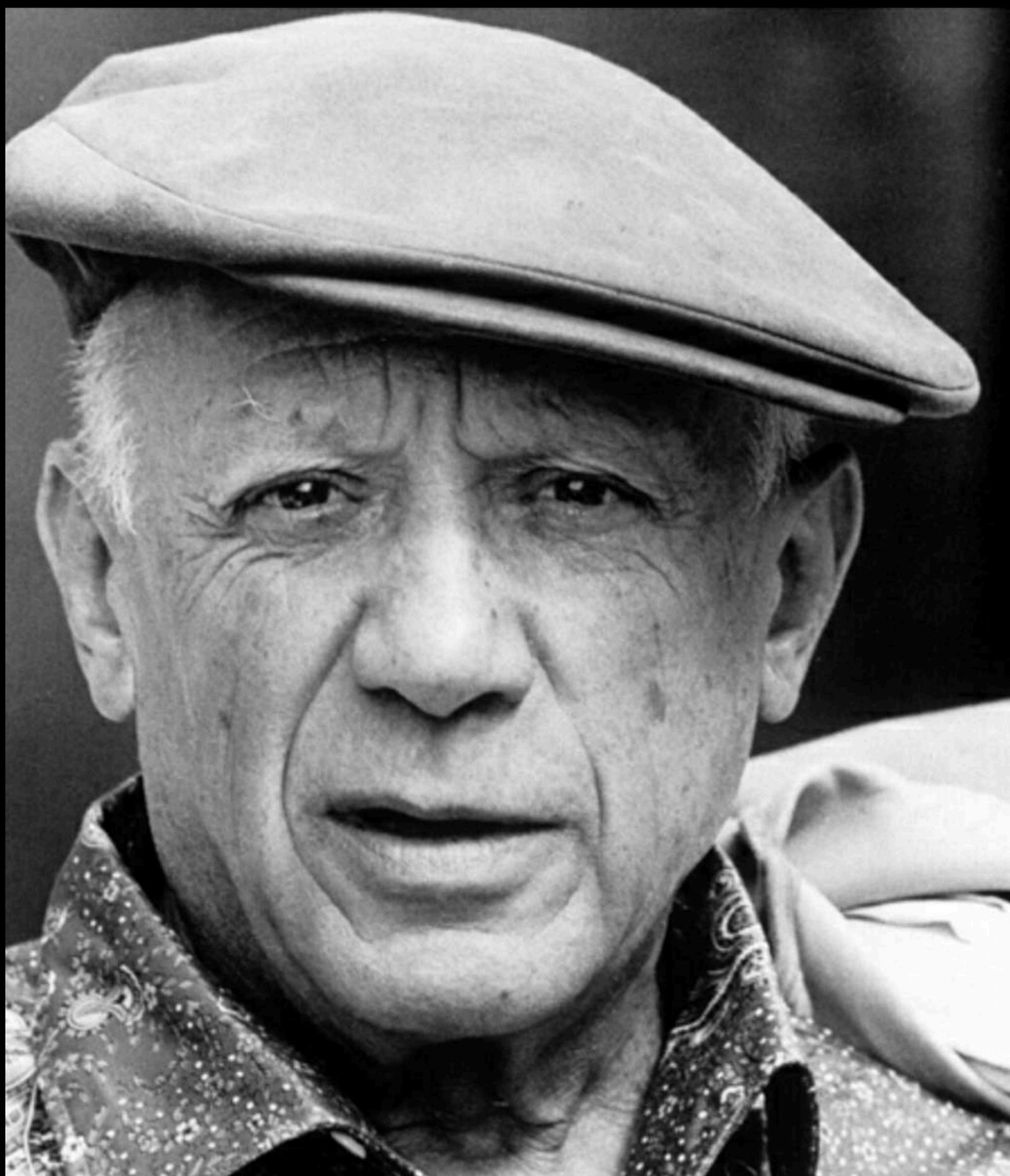

Theo van Doesburg & Cornelis van Eesteren, Maison particulière

Rietveld G. T., la Rood Blauwe, la sedia rosso e blu, fu realizzata tra il 1917 e il 1918.

...cubismo...

Pablo Ruiz y Picasso
25 ottobre 1881 – 8 aprile 1973

Les demoiselles d'Avignon di Picasso, 1907

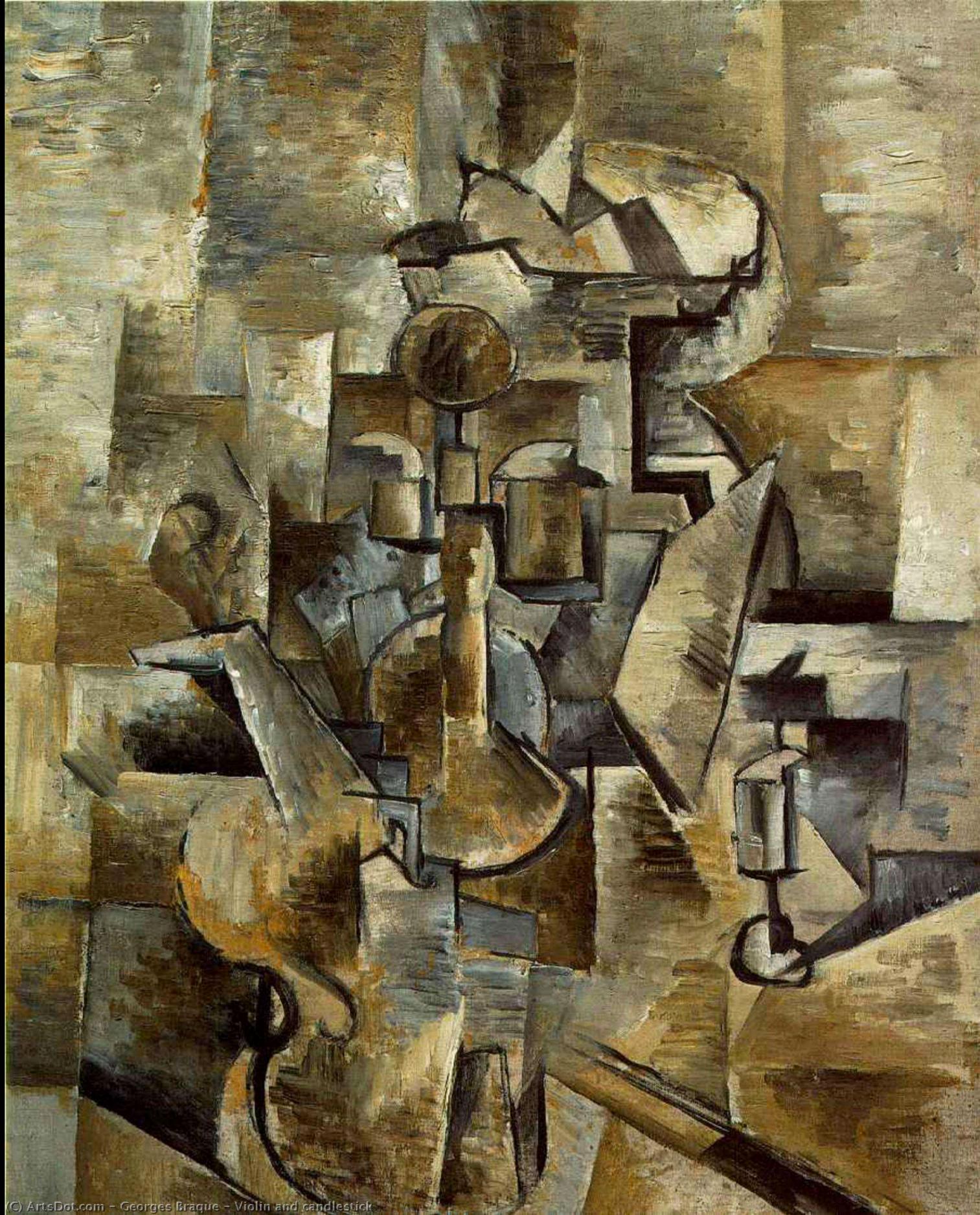

Donna che piange, Pablo Picasso, 1937

George Braque
13 maggio - 31 agosto 1963

Violino e candele, 1910 di Georges Braque
(1882-1963, France)

Bottiglia e pesci, Braque, 1910-1912

...esprit nouveau...

PURISMO

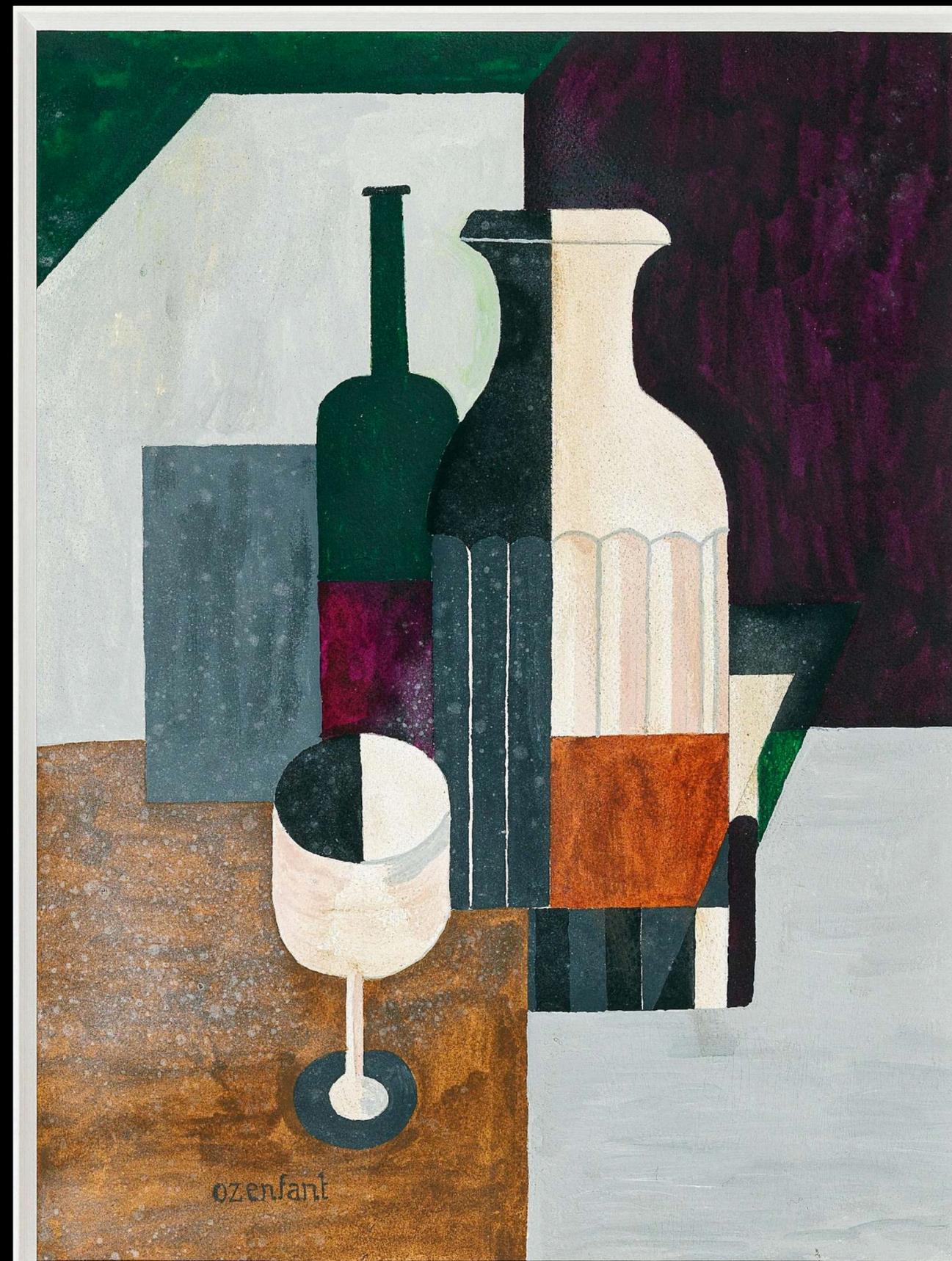
1920-1927

Il Purismo si basa sulla rappresentazione degli oggetti della vita quotidiana. All'inizio degli anni '20, Léger, Le Corbusier et Ozenfant svilupparono una nuova forma pittorica. Esposero le loro teorie nella rivista "Esprit nouveau" pubblicata tra il 1920 e 1925.

Nel 1918, Le Corbusier insieme ad Ozenfant fanno apparire "Après le cubisme", che costituirà un vero manifesto per il purismo. Questo movimento impone sobrietà e rigore nella pittura. Le forme sintetiche dai contorni precisi si incastrano le une nelle altre, la composizione è spesso frontale. Ci si trova spesso di fronte all'astrazione, in particolare con Ozenfant. Si afferma la superficie piana attraverso il colore trattato in modo uniforme; si ricerca la neutralità, effetto ottenuto dall'assenza totale di tracce di pennello.

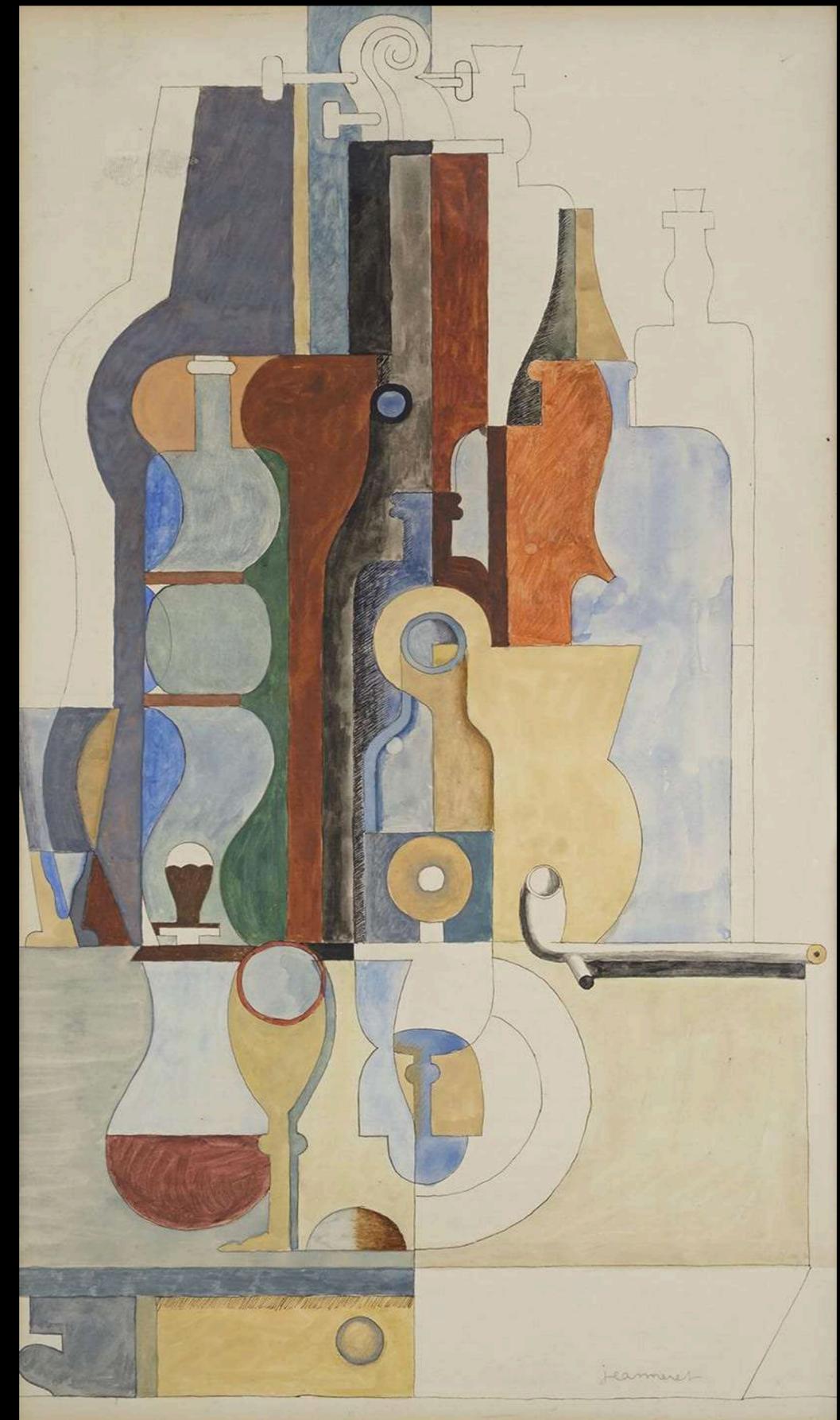
Amédée Ozenfant
15 aprile 1886 – 4 maggio 1966

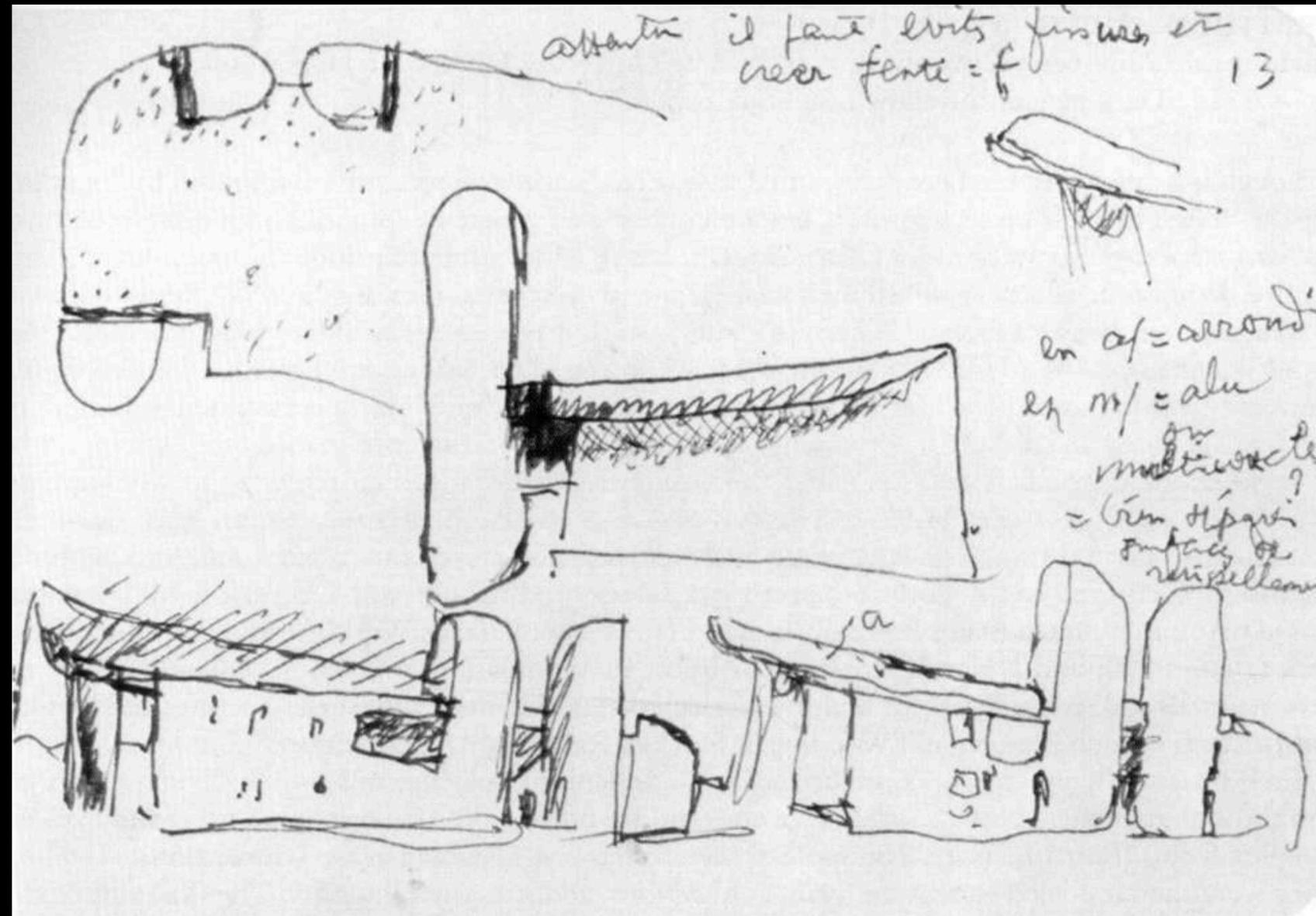
Nature morte, verre et carafe, 1925, firmato Ozenfant,
acquerello, guazzo su carta spessa

Le Corbusier, pseudonimo di Charles-Édouard Jeanneret-Gris
6 ottobre 1887 - 27 agosto 1965

LE CORBUSIER, NATURE MORTE PURISTE VERTICALE, 1922

Le Corbusier, schizzi preliminari del progetto per la cappella di Notre Dame du Haut, c. 1950; fonte immagine: Fondation Le Corbusier, Parigi

LE CORBUSIER, SCULPTURE OZON OPUS I, 1947

L'ESPRIT NOUVEAU

REVUE INTERNATIONALE D'ESTHÉTIQUE

PARAISANT LE 15 DE CHAQUE MOIS

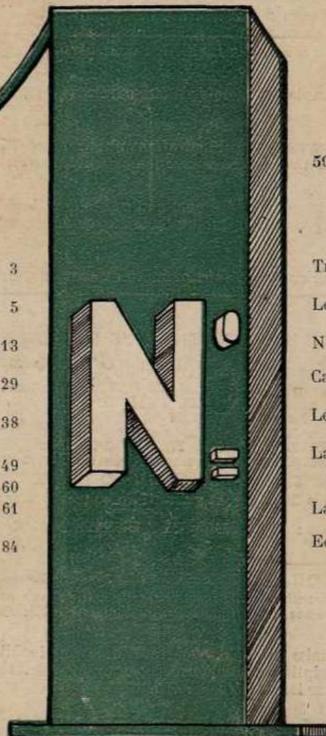
DIRECTEUR: PAUL DERMÉE

ESTHÉTIQUE EXPÉRIMENTALE
PEINTURE SCULPTURE ARCHITECTURE
LITTÉRATURE MUSIQUE
ESTHÉTIQUE DE L'INGÉNIEUR
LE THÉÂTRE LE MUSIC-HALL LE CINÉMA LE CIRQUE LES SPORTS
LE COSTUME LE LIVRE LE MEUBLE
ESTHÉTIQUE DE LA VIE MODERNE

SOMMAIRE

L'Esprit Nouveau	3
L'esthétique nouvelle et la science de l'art, Victor BASCH.	5
Notes sur l'art de Seurat, BISSIÈRE.	13
Découverte du Lyrisme, PAUL DERMÉE.	29
Sur la Plastique, A. OZENFANT et Ch. E. JEANNERET.	38
La Musique Polonaise, HENRY PRUNIÈRES	49
Les deux routes, **	60
Picasso, ANDRÉ SALMON	61
L'Esthétique du Cinéma, B. TOKINE	84

Voir au dos les avantages et les primes réservés aux Abonnés.

DANS CE NUMÉRO

50 photogravures et deux reproductions aux trois couleurs,

Trois rappels à MM. les Architectes, LE CORBUSIER-SAUGNIER.	91
Le Cirque, art nouveau, Céline ARNAULD.	97
Notes sur les revues 1914-1920, G. de LACAZE-DUTHIERS	99
Calligrammes (<i>Apollinaire</i>), LOUIS ARAGON	103
Les Expositions (Picabia), G. RIBEMONT-DESSAIGNES	108
La littérature de langue espagnole d'aujourd'hui, VICENTE HUIDOBRO	111
La nouvelle poésie allemande, IVAN GOLL	113
Echos de l'Hôtel Drouot	116
etc...	136

PRIX NET: 6 francs français POUR TOUS PAYS

ÉDITIONS DE L'ESPRIT NOUVEAU
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 100.000 FRANCS
13, QUAI DE CONTI
PARIS (VIe)

L'ESPRIT NOUVEAU EST LA PREMIÈRE REVUE DU MONDE
VRAIMENT CONSACRÉE
A L'ESTHÉTIQUE VIVANTE

“ L'ESPRIT NOUVEAU ”

Il y a un esprit nouveau : c'est un esprit de construction et de synthèse guidé par une conception claire.

Quoi qu'on en pense, il anime, aujourd'hui, la plus grande partie de l'activité humaine.

Né dans quelques fortes individualités au XIXe siècle — époque de préparation, donc époque de trouble — l'esprit nouveau mène, à l'heure présente, toutes les élites : les élites des arts et des lettres, aussi bien que les élites des sciences et de l'industrie. La société, elle-même, tend enfin, à s'organiser selon l'esprit nouveau.

Ainsi que le montre l'histoire, les forces libérées en des siècles de bouillonnement et de désordre, se conjuguent un beau jour et s'orientent pour un effort commun. Et nous voyons alors surgir les grandes époques.

Une grande époque vient de commencer, car toutes les formes de l'activité humaine s'organisent enfin selon le même principe.

L'esprit de construction et de synthèse, d'ordre et de volonté consciente qui se manifeste de nouveau, n'est pas moins indispensable, qu'on le sache, aux arts et aux lettres, qu'aux sciences pures ou appliquées ou qu'à la philosophie.

Que serait un génie sans esprit constructif ? Il ne pourrait rien réaliser de ses inspirations ! Il ne laisserait point de chefs-d'œuvre comme témoignages. Il passerait sans laisser de traces.

Nous voulons, au contraire, affirmer avec force que l'esprit constructif est aussi nécessaire pour créer un tableau ou un poème que pour bâtir un pont.

Bien mieux : nous affirmons la nécessité des systèmes esthétiques pour les créateurs.

L'art, comme la science, comme la philosophie, c'est l'ordre mis par l'homme dans ses représentations. Il n'y a pas d'œuvre d'art sans système esthétique plus ou moins conscient, plus ou

moins élaboré chez celui qui l'a créée, comme il n'y a pas de travail scientifique ou philosophique auquel n'ont présidé des conceptions systématiques plus ou moins avouées, des hypothèses plus ou moins dégagées. Les systèmes esthétiques, scientifiques, philosophiques sont des édifices, des constructions qui mettent en œuvre des matériaux déterminés.

La réflexion du créateur doit porter tant sur la construction qu'il veut élever que sur les matériaux qu'il veut mettre en œuvre.

..

Mais cet esprit nouveau qui n'existe encore que chez quelques-uns — les meilleurs — dans les arts et dans les lettres, il faut l'aider à triompher d'une manière éclatante. On peut hâter l'évolution par une intervention bien calculée. Nous devons sortir certaines vérités de la pénombre et leur permettre d'agir de toute leur force efficace en les plaçant en pleine lumière.

Puisque nous nous occuperons surtout ici d'esthétique, voici ce que nous nous proposons de faire pour notre part :

Préciser d'abord la position propre et les idées directrices de chacun des créateurs d'aujourd'hui. Les analyser, en souligner la force et ou faiblesse, ce qu'elles ont d'exceptionnel ou de général. Mettre ainsi un peu d'ordre dans notre panorama esthétique.

Analyser les œuvres de maintenant pour y montrer l'existence de plus en plus affirmée de l'esprit constructif ; d'autre part, faire bien comprendre ce qu'il est en en faisant saillir les caractères les plus marquants dans les chefs-d'œuvre du passé.

Enfin, faire connaître les résultats de l'esthétique expérimentale qui, de jour en jour, montre plus clairement les rapports étroits qui unissent l'homme à la nature.

Par ce côté encore, les arts et les sciences se touchent étroitement.

Aussi faut-il qu'un contact possible et indispensable s'établisse entre le monde des arts, des lettres, d'une part, et d'autre part, le monde des sciences et de l'industrie (sciences appliquées). L' " Esprit Nouveau " fait de ce rapprochement un des articles les plus importants de son programme.

Travailler à la synthèse des diverses activités de l'heure présente c'est travailler à l'avènement de l'esprit nouveau.

“ L'ESPRIT NOUVEAU ”.

sur la Plastique

I. Examen des conditions primordiales

Le plan de notre article ne nous permet pas de développer longuement les conclusions de nos recherches expérimentales sur l'ORIGINE MÉCANIQUE DE LA SENSATION PLASTIQUE (et par conséquent sur l'origine mécanique du beau plastique); nous n'étudierons cette fois que les sensations directement perceptibles par l'œil.

Disons seulement que ces sensations nous semblent dépendre essentiellement et avant tout des *mouvements réels imposés à la tête et principalement à l'œil par les différentes formes; ces mouvements sont DIFFÉRENTS et CONSTANTS POUR CHACUNE D'ELLES. Ces mouvements obligés modifient la tension des MUSCLES de ces organes, et le RÉGIME DU FLUX SANGUIN provoquant ainsi une sensation physique déterminée par chaque forme primaire, participant du plaisir ou de la douleur*, contrairement à ce qui a été admis jusqu'ici, les arts plastiques, qu'on croyait immobiles, auraient leur source première dans le mouvement.

Exemples schématiques :

Ligne droite : L'œil est forcé de se déplacer d'un mouvement continu, le sang circule régulièrement : continuité d'effort, calme, etc., etc.

Ligne brisée : Les muscles se tendent et se détendent brusquement à chaque changement de direction, le sang est cogné contre les vaisseaux, son cours est modifié : brisure, irrégularité ou cadence.

physico-subjectifs qui sont, parce que l'organisme humain est tel qu'il est.

Je vous coupe la tête, vous mourez.

Je bâtis une pyramide; vous ressentez une sensation de stabilité. Je peins un rouge, le taureau qui sommeille en vous se réveille. Je peins un bleu, vous voilà serein. Ainsi les animaux furent domptés par la musique d'Orphée. Dans tous les hommes du monde, j'ai déclenché la même sensation.

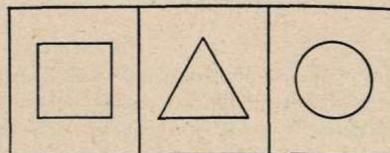
Tous les arts sont bâtis de ces standarts.

Dans tous les hommes du monde, les mêmes sensations primordiales, constantes, standarts, se déclanchent sous le choc des mêmes faits physiques.

Il est important d'être d'accord sur ce point.

* *

ÉLÉMENTS PRIMAIRES. — Ces formes sont les éléments pri-

maires de toute œuvre plastique. Leur association opère le déclanchement des sensations symphoniques.

RYTHME. — Cette association, en vertu toujours du *principe d'ordre*, ne devient sensible que par le rythme; le rythme c'est le rail conducteur impératif de l'œil, imposant à celui-ci des déplacements sources des sensations visuelles. L'invention du rythme dans chaque cas est l'un des moments décisifs de l'œuvre, le rythme est attaché à la source même de l'inspiration.

COMPOSITION. — Pour être plastique, un rythme doit être une équation, équilibre, tel en statique, le polygone des forces qui se ferme. *C'est là la composition.* Elle est basée sur des nombres, des canons. Il n'est pas possible d'associer plastiquement des formes sans canon, c'est-à-dire sans lien régulateur, qu'on le fasse *intuitivement* ou *sciemment* (1).

MODULES. — Le module est le moyen de régulariser le rythme imaginé; il intervient lors de la fabrication de l'œuvre, comme régulateur.

Les éléments étant choisis, il reste à les associer selon le module approprié qui réglera la composition.

Cette opération, qui nécessite une active imagination, procède plus ou moins de l'intuition ou de la raison, selon les tempéraments.

L'émotion créatrice pressent l'œuvre; elle provoque le choix des éléments ainsi que le rythme transmetteur de cette émotion: ensuite, coordination, composition. L'émotion, ainsi, est incrustée dans les fondements de l'œuvre qui est désormais plastique.

* *

Les éléments primaires sont la droite et la courbe.

Lorsque, constituées en figures parfaitement définies, ordonnées, en figures fermées, portant en elles chacune des propriétés émotives individuelles, elles donnent une sensation directe de déterminé, choc clair, immédiat et constant, cause de bien-être, sensation véritablement plastique.

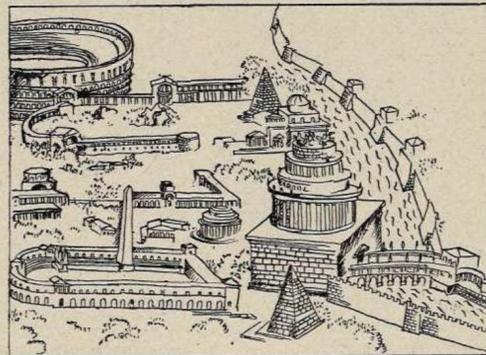
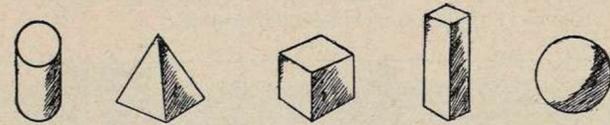
Elles portent en elles les constantes géométriques, clefs de la composition.

Ce sont les formes généreuses. Ces formes sont les constituantes essentielles de l'œuvre plastique.

CONSÉQUENCE. — Cézanne a dit, après que tous les grands maîtres l'aient connu :

(1) Tout ce qu'ont fait les maîtres prouve qu'ils le savaient ou le ressentaient fort bien.

« Tout est sphères et cylindres. »

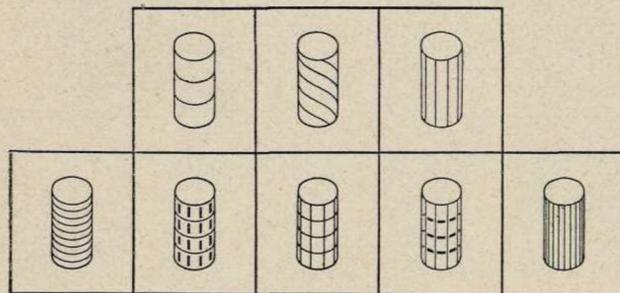

Il y a des formes simples déclancheuses de sensations constantes.

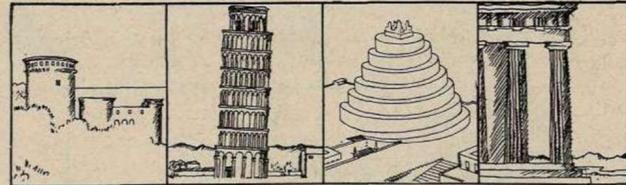
Des modifications interviennent, dérivées, et conduisent la sensation première (de l'ordre ma-

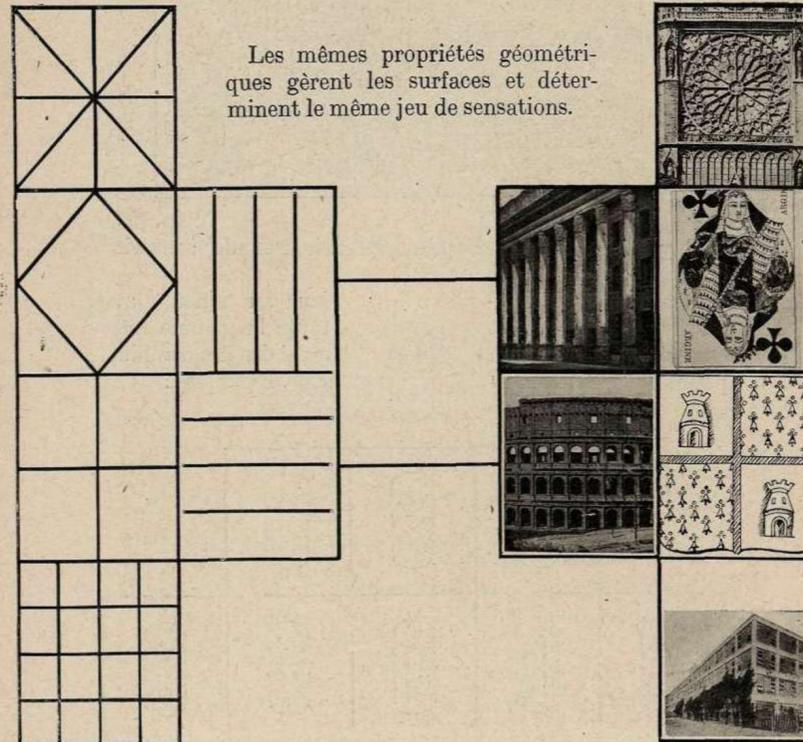
jeu au mineur), avec toute la gamme intermédiaire des combinaisons. Exemples :

Voilà l'exemple d'un élément cylindre-primaire modifié systématiquement, déclanchant un jeu de sensations subjectives. En voici l'application et la démonstration :

Les mêmes propriétés géométriques gèrent les surfaces et déterminent le même jeu de sensations.

Si Claude Monet est déjà périmé, c'est qu'il a méconnu la physique de la plastique. Rodin idem.

MAUVAIS
(Monnet)

MAUVAIS
(Rodin)

BON
(Juan Gris)

BON
(Nègre)

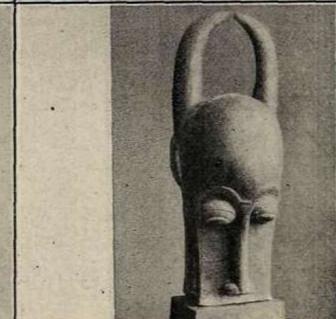
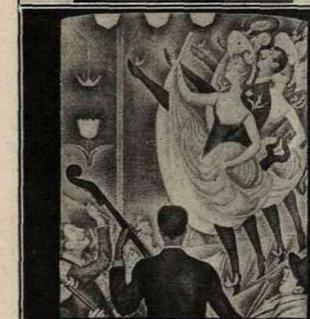

Photo L'œuvre ROSENBERG.

BON
(Seurat)

BON
(Grec)

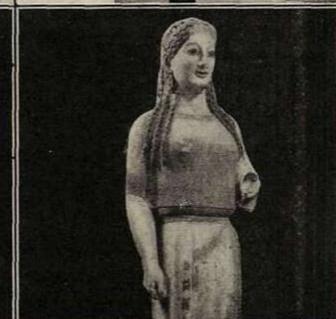
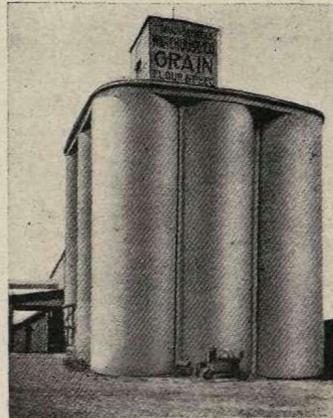

Photo DUTER.

trois rappels à MM. LES ARCHITECTES

L'architecture n'a rien à voir avec les « styles ».

Les Louis XV, XVI, XIV ou le Gothique, sont à l'architecture ce qu'est une plume sur la tête d'une femme ; c'est parfois joli, mais pas toujours et rien de plus.

L'architecture a des destinées plus graves ; susceptible de sublimité elle touche les instincts les plus brutaux par son objectivité ; elle sollicite les facultés les plus élevées, par son abstraction même. L'abstraction architecturale a cela de particulier et de magnifique que se racinant dans le fait brutal, elle le spiritualise, parce que le fait brutal n'est pas autre chose que la matérialisation, le symbole de l'idée possible. Le fait brutal n'est passible d'idées que par l'ordre qu'on y projette. Les émotions que suscite l'architecture émanent de conditions physiques inéluctables, irréfutables, oubliées aujourd'hui.

Le volume et la surface sont les éléments par quoi se manifeste l'architecture. Le volume et la surface sont déterminés par le plan. C'est le plan qui est le générateur. Tant pis pour ceux à qui manque l'imagination !

PREMIER RAPPEL : LE VOLUME

L'architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière. Nos yeux sont faits pour voir les formes sous la lumière ; les ombres et les clairs révèlent les formes ; les cubes, les cônes, les sphères, les cylindres ou les pyramides sont les grandes formes primaires que la lumière révèle bien ; l'image nous en est nette et tangible, sans ambiguïté. C'est pour cela que ce sont de belles formes, les plus belles formes. Tout le monde est d'accord en cela : l'enfant, le sauvage et le métaphysicien. C'est la condition même des arts plastiques.

L'architecture égyptienne, grecque ou romaine est une architecture de prismes, cubes et cylindres, trièdes ou sphères : les Pyramides, le Temple de Louksor, le Parthénon, le Colisée, la Villa Adriana.

L'architecture gothique n'est pas, dans son fondement, à base de sphères, cônes et cylindres. La nef seule exprime une forme simple, mais d'une géométrie complexe de second ordre (croisées d'ogives). C'est pour cela qu'une cathédrale n'est pas très belle et que nous y cherchons des compensations d'ordre subjectif, hors de la plastique. Une cathédrale nous intéresse comme l'ingénieuse solution d'un problème difficile mais dont les données ont été mal posées parce qu'elles ne procèdent pas des grandes formes primaires. *La cathédrale n'est pas une œuvre plastique ; c'est un drame : la lutte contre la pesanteur, sensation d'ordre sentimental.*

Les Pyramides, les Tours de Babylone, les Portes de Samarkand, le Parthénon, le Colisée, le Panthéon, le Pont du Gard, Sainte-Sophie de Constantinople, les mosquées de Stamboul, la Tour de Pise, les coupes de Brunelleschi et de Michel-Ange, le Pont-Royal, les Invalides sont de l'architecture.

La Gare du Quai d'Orsay, le Grand Palais et la Samaritaine ne sont pas de l'architecture.

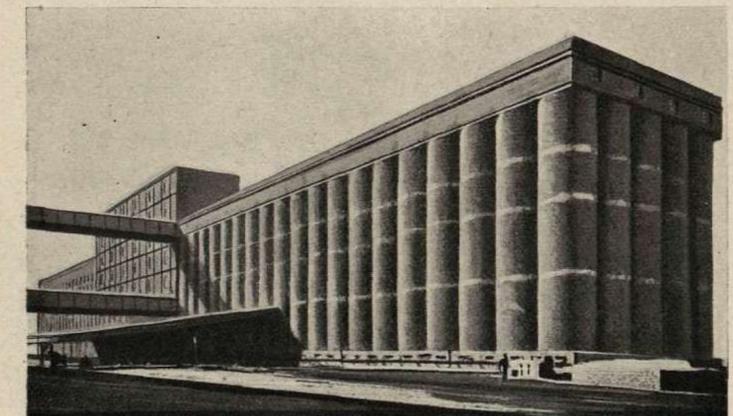
Les architectes de ce temps, perdus dans les « pochés » stériles de leurs plans, les rinceaux, les pilastres ou les faitages de plomb, n'ont pas acquis la conception des volumes primaires. On ne leur a jamais appris cela à l'Ecole des Beaux-Arts.

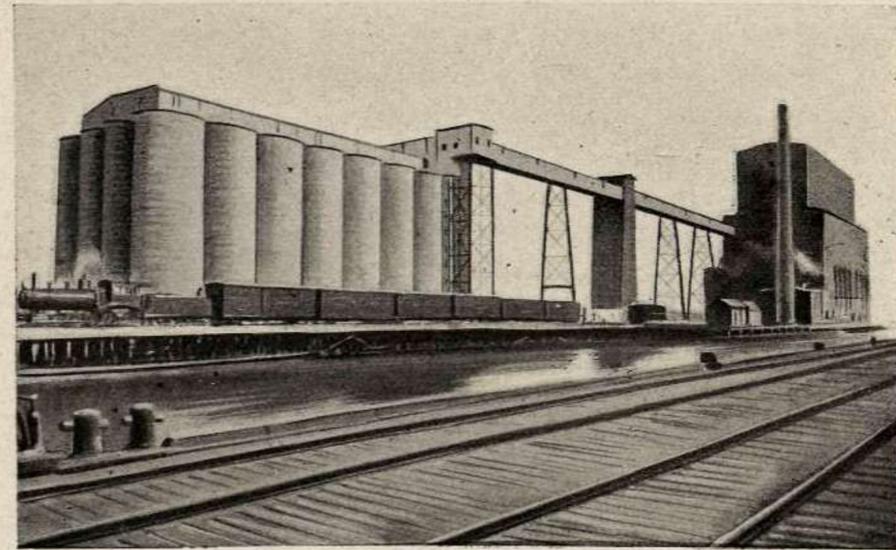
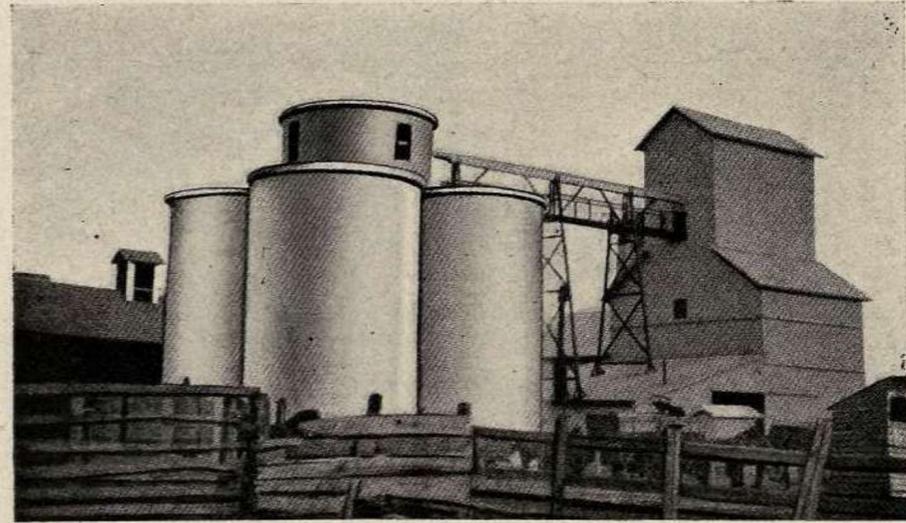
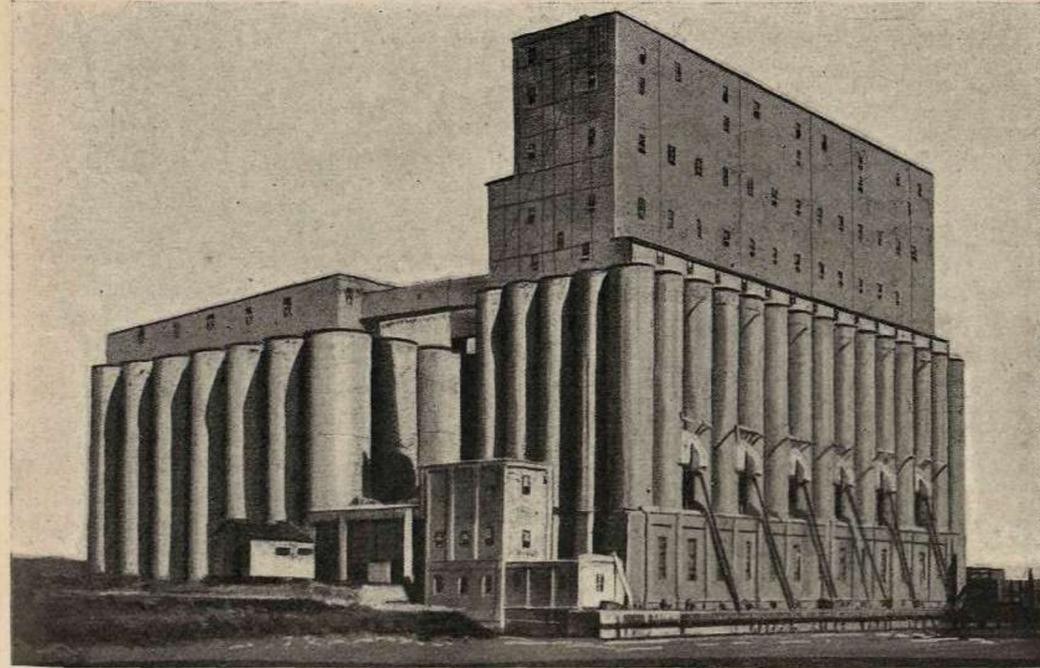
Ne poursuivant pas une idée architecturale, mais simplement guidés par les lois qui donnent les calculs (dérivés des principes qui gèrent notre univers) et la conception d'un organe viable, les INGÉNIEURS d'aujourd'hui font emploi des éléments primaires et les coordonnant suivant des règles, atteignent au grand art faisant résonner ainsi l'œuvre humaine avec l'ordre universel.

Voici des silos et des usines américaines, magnifiques PRÉMICES du nouveau temps, les INGÉNIEURS AMÉRICAINS ÉCRASENT DE LEURS CALCULS L'ARCHITECTURE AGONISANTE.

LE CORBUSIER-SAUGNIER.

Dans un prochain numéro : DEUXIÈME RAPPEL A MM. LES ARCHITECTES « LA SURFACE ».

Numero 2

L'Esthétique nouvelle ou la science de l'art (fin), *Victor Basch*

Vie de Paul Cézanne, *Vauvrecy*

Lettres, *Cézanne*

Erik Satie, *Henri Collet*

Ornement et Crime, *Adolphe Loos*

Lipchitz, *Paul Dermée*

La Rythmique, *Albert Jeanneret*

Knut Hamsun, *Alzir Helia*

Trois rappels à MM. les architectes (2e article), *Le Corbusier-Saugnier*

La Doctrine de Lacerba, *Giuseppe Ungaretti*

L'Expressionnisme dans l'Allemagne contemporaine, *Raymond Lenoir*

Les Chants de Maldoror, *Céline Arnauld*

Les Maisons Voisin, *L. C.-S.*

Copeau et Gémier, *Maxime Le Maire*

L'Harmonie, *G. Migot*

Le Salon d'Automne, *Vauvrecy*

Échos de la dernière heure

Échos de l'Hôtel Drouot

Une exposition de peinture à Liège

Supplément littéraire, *Knut Hamsun*

Numero 3

La Méthode et la Définition de l'Esthétique, *Jules Lallemand*

Vie de Domenico Théotocopuli El Greco, *Vauvrecy*

Deux dangereuses tendances poétiques d'aujourd'hui, *Jean Royère*

Gongora et Mallarmé, *Zdislas Milner*

~~La Méthode de l'Esthétique, *F. L. Fromeigant*~~

Manifeste inédit. La danse futuriste, *F.-T. Marinetti*

~~Appogiatures, *Georges Migot*~~

Revue esthétique des Journaux et des Revues

Roger de La Fresnaye, *Jean Cocteau*

Les nouveaux Timbres-poste

Poésie = Lyrisme + Art, *Paul Dermée*

~~La Rythmique (fin), *Albert Jeanneret*~~

La Critique des Arts figuratifs en Italie, *Carlo Carra*

~~La Typographie, *Christian*~~

Cinéma, *Louis Delluc*

Le Music-Hall, *René Bizet*

Dans les Revues, *Fernand Divoire*

Les grands Concerts, *Henri Collet*

Les Livres, *Céline Arnauld*

La Littérature belge depuis 1914, *Léon Chenoy*

Les Expositions, *Vauvrecy*

Échos de la dernière heure

Supplément littéraire: La Reine de Saba, *Knut Hamsun* (prix Nobel 1920)

Échos de l'Hôtel Drouot

Ford

THE UNIVERSAL CAR

**LA PLUS ROBUSTE
LA MOINS CHÈRE
EST AUSSI
LA PLUS ÉLÉGANTE
LA PLUS ÉCONOMIQUE
SI ELLE SORT DU**

GARAGE WINDSOR

CONCESSIONNAIRES POUR PARIS & LA SEINE

à NEUILLY-SUR-SEINE

ATELIERS, 11, RUE WINDSOR

TÉL. : NEUILLY 15-84

MAGASINS DE VENTE, 50, AVENUE DE NEUILLY; TÉL. : NEUILLY 16-49

Dépannage sur coup de Téléphone

“ LE THERMIDOR ”

DISTRIBUTEUR ÉLECTRIQUE

D'EAU CHAUDE

économie } de temps
de courant
d'argent

Pour tous renseignements s'adresser

aux

ÉTABLISSEMENTS HÉDIGER

47, Rue de Paradis, 47 — PARIS (Xe)

TÉLÉPHONE : BERGÈRE 39-01

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : HÉDIGER-PARIS