

CRÉATION
CONTINUITÉ
RUPTURE

Qu'est-ce que la création ?

- Faire exister quelque chose qui n'existait pas auparavant
- = Générer de la nouveauté, de l'originalité, de la différence avec ce qui est déjà existant





William Blake, *Élohim créant Adam*, 1795

Plan

1. Les créations originales sont-elles des **ruptures radicales** avec les créations passées ?
2. La succession des créations est-elle assimilable à un **progrès** ?
3. Faut-il **encourager les ruptures**, ou, au contraire, **valoriser la continuité ininterrompue de la tradition** ?

**1) Les créations originales sont-elles
des ruptures radicales avec les
créations passées ?**

A) Thèse discontinuiste

L'avant-gardisme

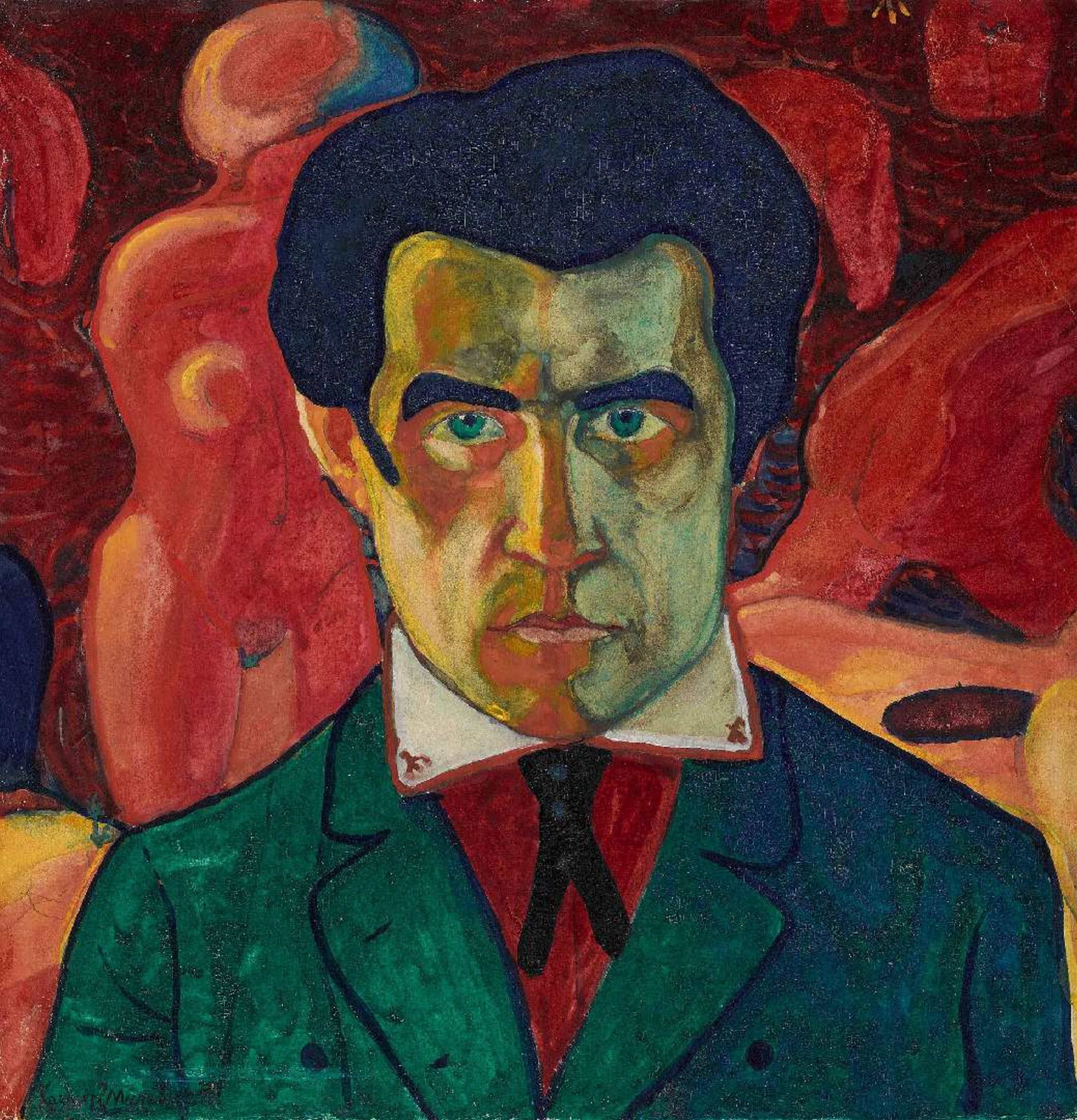
- « Les premiers seront les derniers. »
- e.g. Bouguereau vs Monet
- Age d'or de l'avant-gardisme : fin XIXe, début XXe



Bouguereau, *Après le bain* 1875



Monet, *Promenade, la femme à l'ombrelle*, 1875



« Nous avons rejeté le futurisme et nous, qui sommes les plus audacieux, nous avons craché sur l'hôtel de son art. Je vous dis que vous ne verrez pas de nouvelles beautés et une nouvelle vérité tant que vous n'oserez pas cracher. »

Kazimir Malévitch, *Du cubisme et du futurisme au suprématisme*, 1916

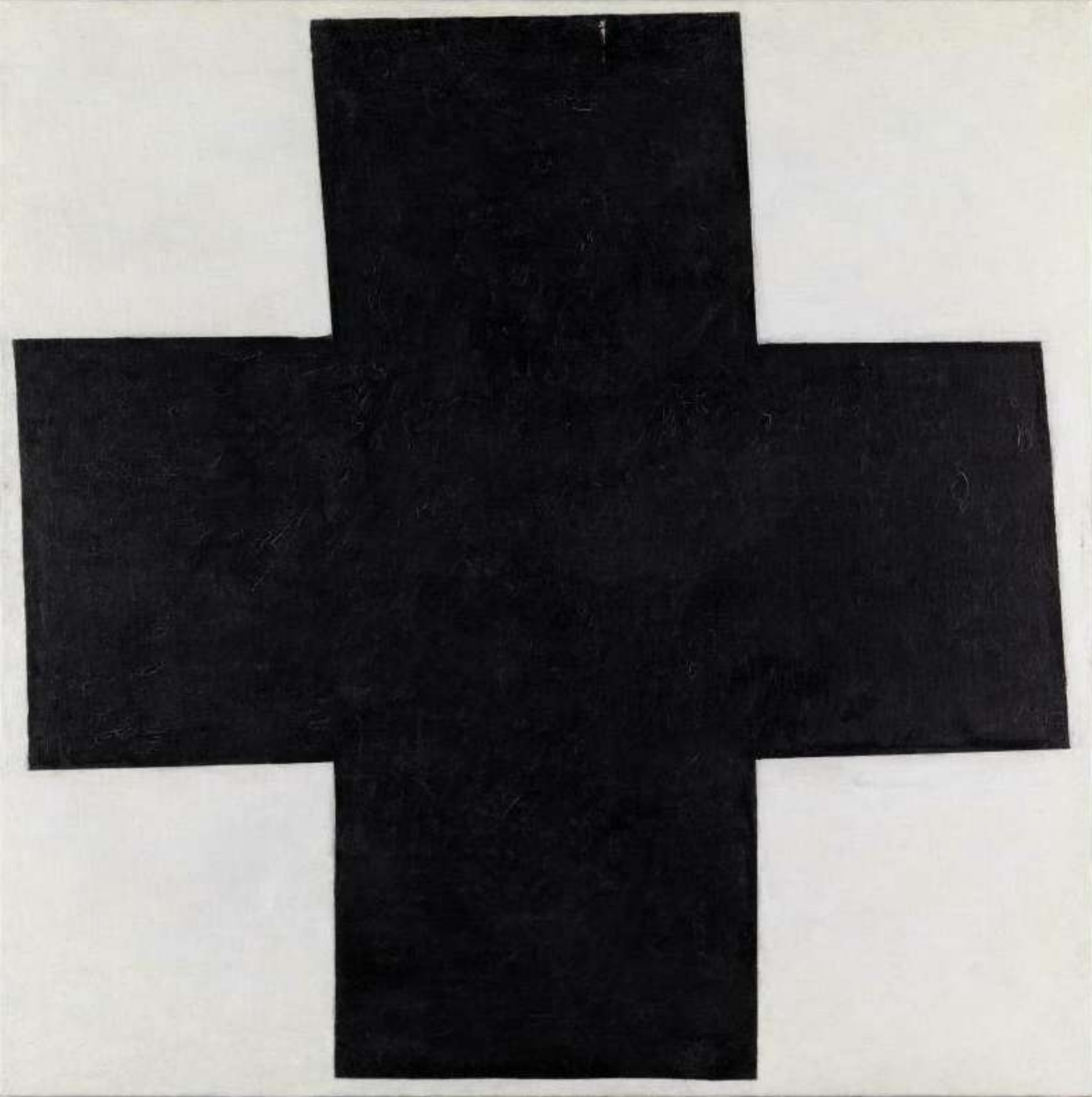


*Vendeuse de
fleurs, 1903*

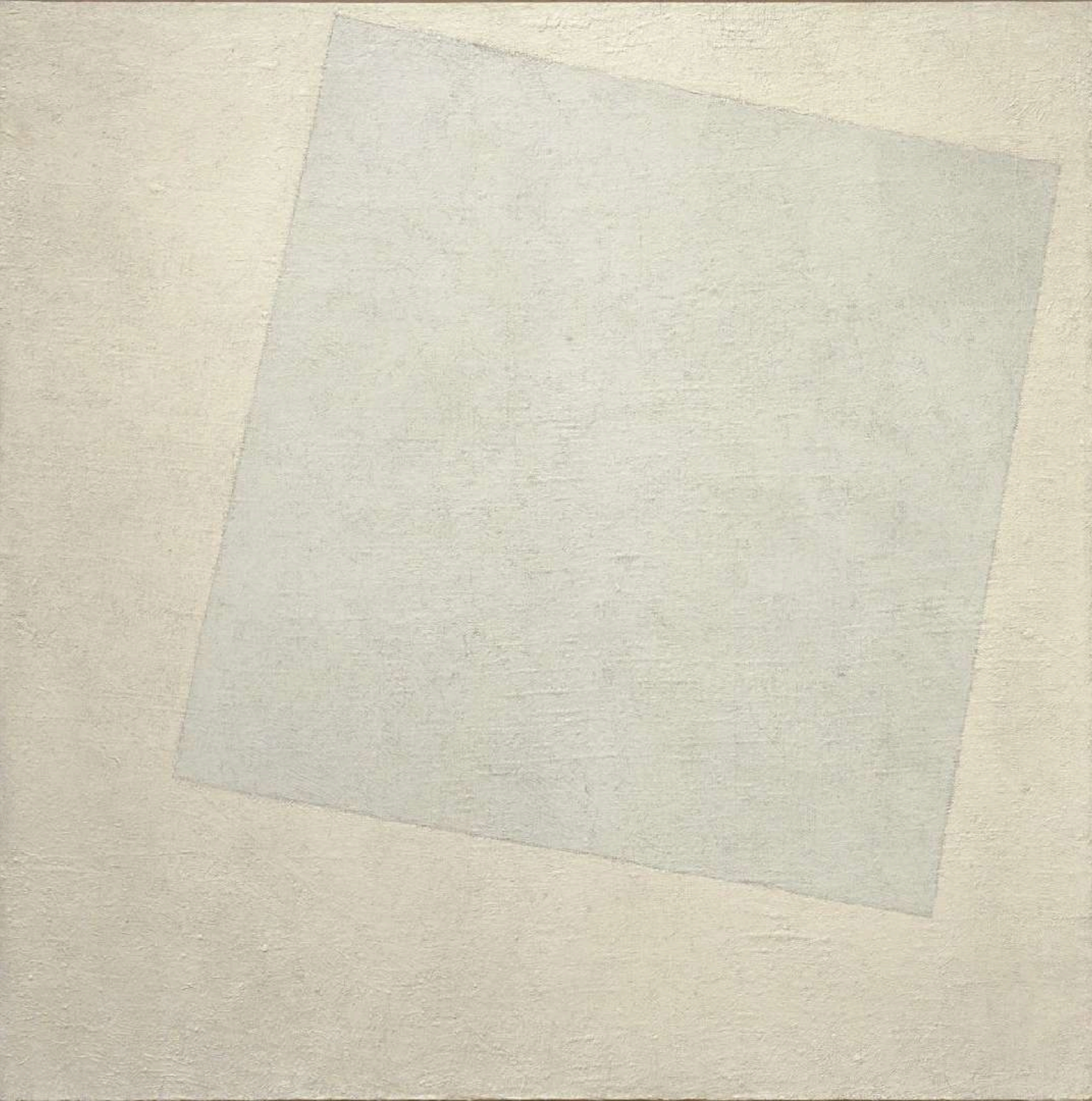


Picasso

*La science et la
charité, 1897*



Croix noire, 1915



Carré blanc sur fond blanc, 1918

« J'ai troué l'abat-jour bleu des limitations colorées, je suis sorti dans le blanc, voguez à ma suite, camarades aviateurs, dans l'abîme, j'ai établi les sémaphores du Suprématisme. Voguez ! L'abîme libre blanc, l'infini sont devant VOUS. »

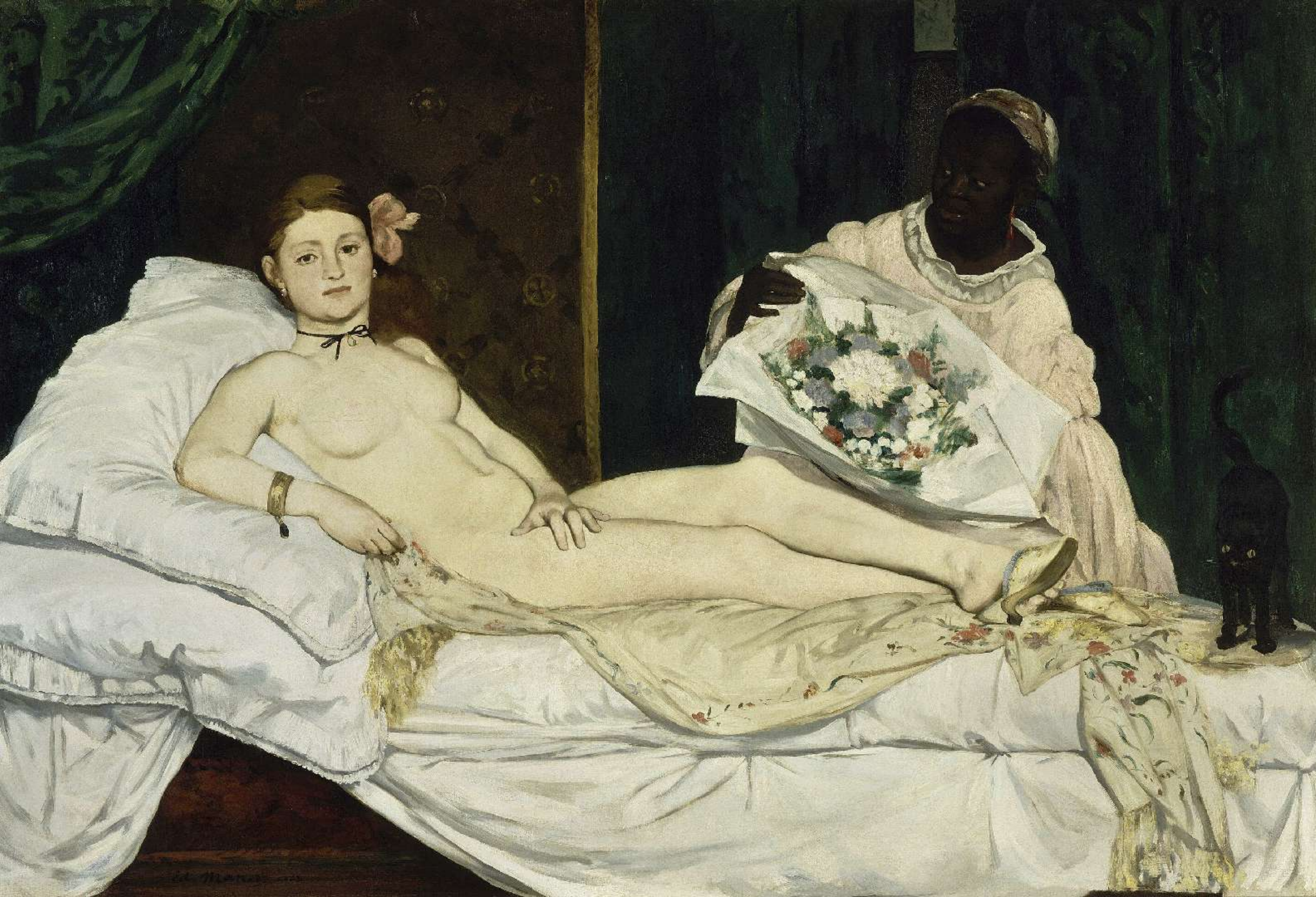
— Malévitch, *Du cubisme et du futurisme au suprématisme*, 1916

B) Thèse continuiste

« L'autre jour j'ai été avec la grande-duchesse au Louvre, nous avons passé devant *l'Olympia* de Manet. Maintenant personne ne s'en étonne plus. Ç'a l'air d'une chose d'Ingres ! Et pourtant Dieu sait ce que j'ai eu à rompre de lances pour ce tableau où je n'aime pas tout, mais qui est sûrement de quelqu'un. »

La Duchesse de Guermantes dans *Du côté de Guermantes* de

Proust



**Manet,
Olympia,
1863**



*Ingres, Napoléon Ier sur le trône
impérial, 1806*



« À Chartres comme en Égypte, à Florence comme à Babylone, l'art ne naît de la vie qu'à travers un art antérieur. »

— André Malraux, *Les voix du silence*



Édouard Manet,
Déjeuner sur l'herbe

1863



Cabanel, *Naissance de Vénus*, 1863.



**Titien, *Concert
champêtre*, 1509,**



Charles Estienne

L'art abstrait est-il un académisme ?,
1950

→ L'avant-garde est devenue une
nouvelle tradition académique



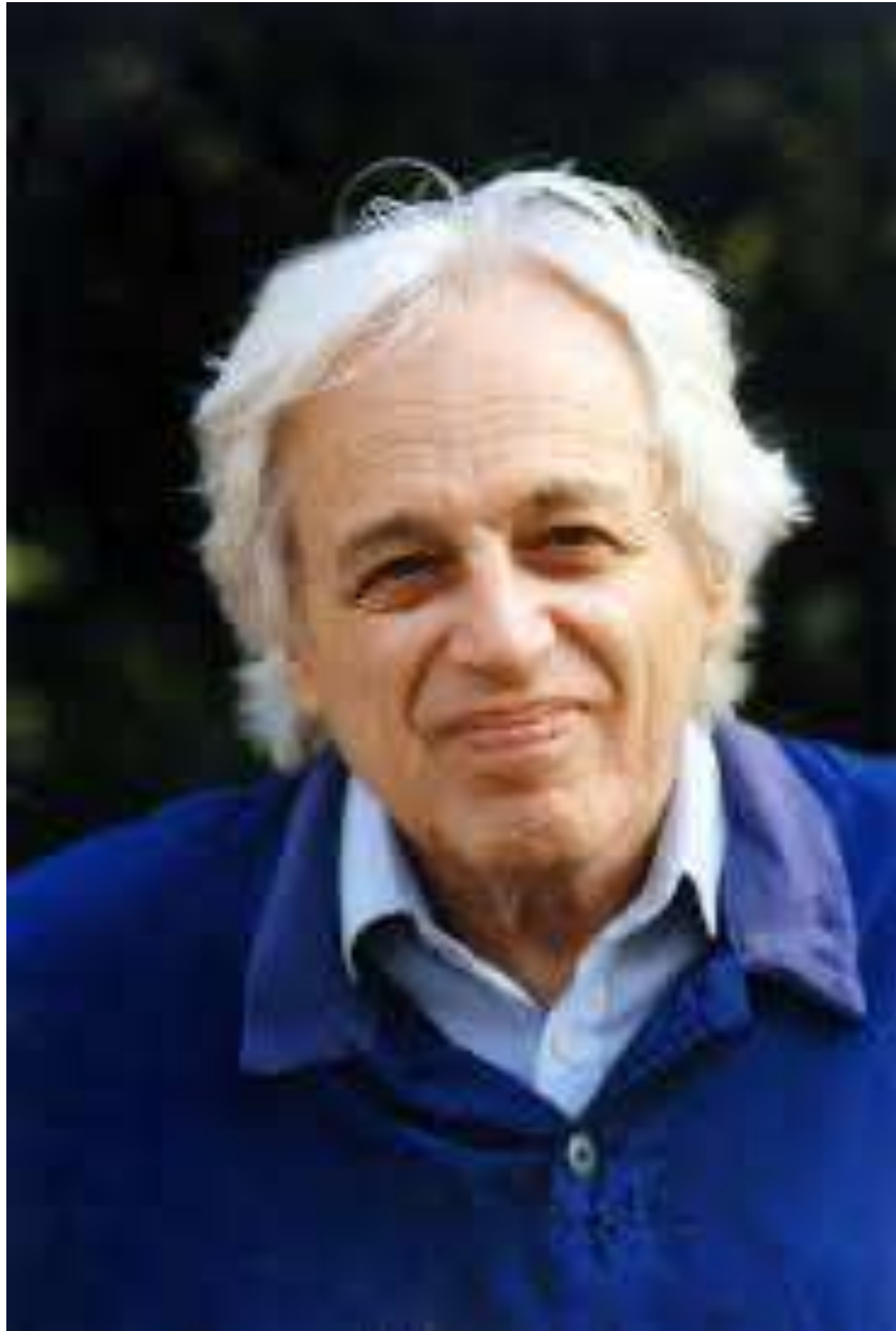
« Le conformisme du non-conformisme
est le cercle vicieux de toute avant-
garde. »

— Antoine Compagnon, *Les cinq
paradoxes de la modernité*



« Notre héritage n'est précédé
d'aucun testament. »

René Char, *Feuillets d'Hypnos*



« J'ai fait moi-même l'expérience que des études strictes au sens des disciplines traditionnelles restent bel et bien utiles aujourd'hui. En effet, lorsqu'on reçoit une formation fondée sur les techniques de composition arrivées à leur maturité – et celles-ci ne peuvent être que traditionnelles – on en retire une utilité indirecte inestimable, même si la technique en question ne peut plus être utilisée telle quelle. On acquiert en effet une aisance dans la logique de la pensée musicale, un sens et une capacité d'appréciation de la qualité compositionnelle. **Si l'on apprend les techniques traditionnelles, ce n'est donc certainement pas pour se contenter de poursuivre la tradition, mais d'une part pour devenir – en quelque sorte – expert en la matière, et d'autre part, pour être en mesure d'élever au niveau de la musique antérieure ce que l'on élabore de nouveau. »**

György Ligeti, « Une nouvelle voie dans l'enseignement de la composition », in
Écrits sur la musique et les musiciens, 2014

2) La succession des créations est-elle assimilable à un progrès ?



A) Thèse du progrès en art

- Conception **téléologique** de l'art
- // Mme de Cambremer dans *La recherche*
- « Celui qui se régale encore à l'écoute d'un beau passage d'un *quatuor* de Schubert ou à un *concerto grosso* de Haendel se range parmi les collectionneurs de papillons. » — Adorno
- En musique, **l'atonalisme** serait l'aboutissement de l'histoire de la musique
- Schoenberg, Alban Berg, Webern, Boulez etc.



B) Thèse de l'absence de progrès en art

- Selon Baudelaire, le progrès en art est « une absurdité gigantesque, une grotesquerie qui monte à l'épouvantable » (*Curiosités esthétiques*)
- « L'art, par définition, c'est ce qui ne progresse pas. » Karl Popper, *La connaissance objective*, 1972
- e.g. apparition et succès du minimalisme musical, à contre-courant de l'atonalisme
 - Harmonie simplifiée, diatonisme, hyperconsonance ; rythme harmonique lent
 - Steve Reich, Philip Glass, Terry Riley etc.

3) Faut-il encourager les ruptures, ou, au contraire, valoriser la continuité ininterrompue de la tradition ?

A) Thèse moderniste

- Création doit **étonner, surprendre, innover** pour être intéressante
- « Le Beau est toujours bizarre. » — Baudelaire
- « Make it new » — Ezra Pound
- « Il faut être résolument moderne » (Rimbaud)



- Stendhal, *Racine et Shakespeare*, 1823
- L'art doit s'émanciper des modèles classiques
- Classique = beau d'hier ; les imiter aujourd'hui = ennui
- Artiste doit s'adapter aux goûts et moeurs de son temps

B) Thèse traditionaliste / conservatrice

- Grand respect des classiques
- Dénonciation de la « superstition du nouveau » (Valéry)
- « ***Non nova, sed nove*** » = Non du nouveau, mais de nouveau (Vincent de Lérins)



CONCLUSION

« Les morts gouvernent les
vivants. »

— Auguste Comte