

DE STIJL

1917
1931

1/6

UNE AVANT-GARDE DU XXème SIÈCLE

Les origines

Souvent considéré comme la contribution la plus importante de la Hollande à l'art moderne, le mouvement De Stijl – qui signifie simplement « Le Style »- est né en 1917 dans la ville historique de Leyde. Le mouvement trouve ses origines dans le **néoplasticisme**. Le terme néoplasticisme fut employé par les peintres néerlandais Piet Mondrian et Theo van Doesburg pour décrire leur art, abstrait, austère et géométrique.

Piet Mondrian

(1872-1944)

est considéré comme l'un des pionniers de l'**abstraction**. Il évacue progressivement la figure (= la représentation d'objet) de ses œuvres au profit du réseau orthogonal abstrait.

On peut observer cette évolution ses séries d'arbres. Ses peintures s'éloignent peu à peu de la réalité, allant vers une simplification, vers une représentation de la structure seule des arbres. Le geste de l'artiste n'est plus visible et toute référence au monde naturel est effacé.

Arbre rouge, 1910

L'arbre gris, 1911

Pommier en fleur, 1912

Composition avec rouge, jaune, bleu et noir, 1921

Compisition n°10, 1915

Les trois règles du néoplasticisme, exploitées par Van Doesburg et De Stijl :

- _ **lignes droites horizontales ou verticales**, angles droits.
- _ **rouge/ bleu/ jaune + noir + blanc.**
- _ **pas de symétrie, mais preuve d'un équilibre parfait.**

Theo van Doesburg, Contre-composition simultanée, 1929

Théo Van Doesburg (1883-1931)

est surtout connu comme le fondateur du groupe d'avant-garde hollandais De Stijl. Il a également travaillé comme peintre, architecte, designer et écrivain. En 1924, il développe une esthétique nouvelle, dérivée de celle de Mondriaan,. L'artiste crée des Contre-compositions (par opposition aux Compositions de Mondriaan) dans lesquelles il a recourt, à la grille orthogonale stricte de Mondriaan, mais à l'oblique.

Au total, le De Stijl aura duré environ 14 ans.

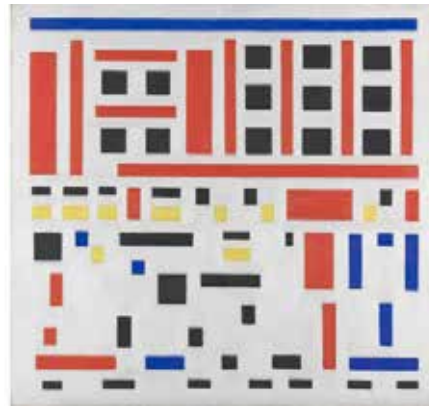
Contra-Composition Dissonances, XVI, 1925

LES BEAUX-ARTS

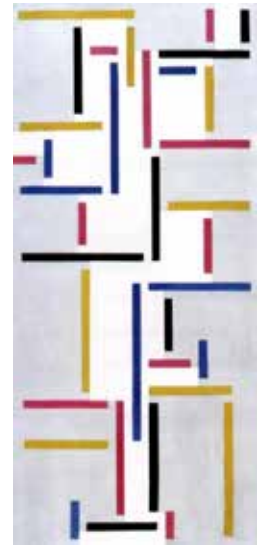
LA VOIE VERS L'ABSTRACTION

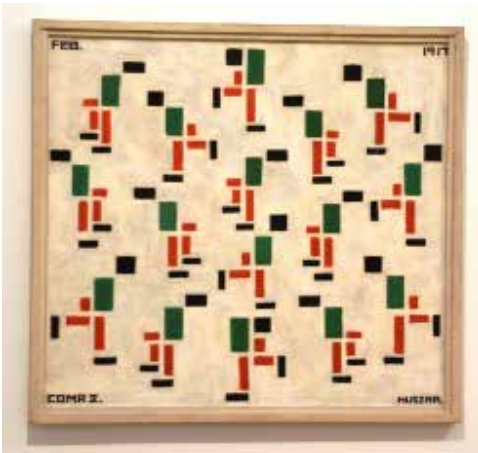
Van Der Leck, La tempête, 1916

Van Der Leck, Composition de la sortie d'usine, 1917

Van Doesburg, Rythme d'une danse russe, 1918

Huszar, Les patineurs, 1917

Van Doesburg travaille sans relâche pour trouver une nouvelle manière de dépasser le modèle figuratif. Il s'essaye à des formes géométriques, troque ses pinceaux contre des équerres. En 1914, Van Doesburg rencontre le peintre Vilmos Huszár. Ensemble, ils découvrent les toiles de Bart Van der Leck : des traits et des carrés colorés, posés avec régularité sur la toile, qui abolissent les frontières entre le fond et la figure dans une sorte de tout indivisible. Ce sera pour Van Doesburg une révélation,

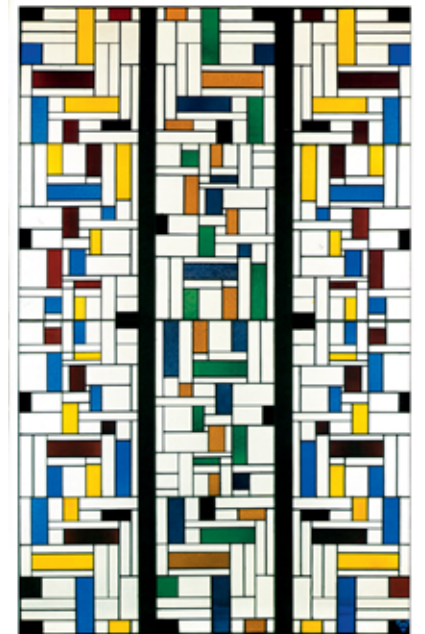
tout comme l'avait été l'œuvre de Mondrian. Il s'agit bien de dissoudre l'art dans la vie et dans l'environnement quotidien de chacun. Ainsi, les fondements de l'abstraction s'immiscent dès 1918 dans les objets et les architectures.

Huszar, Couple dansant, 1918

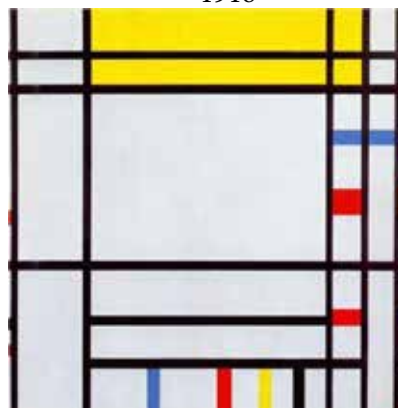
Van Doesburg, L'archer, 1919

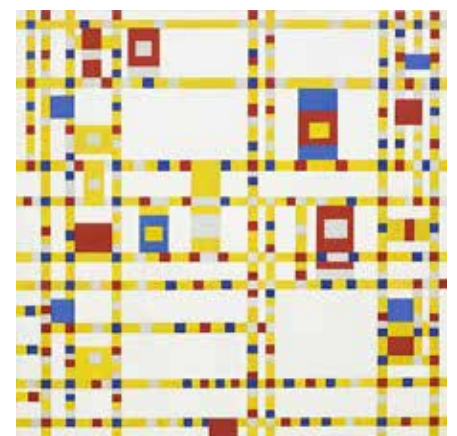
Van Doesburg, Composition en vitrail IV, 1917

Van Doesburg, Composition arithmétique, 1924

Mondrian, Place de la Concorde, 1938

Mondrian, New-York Boogie-Woogie, 1942-1943

Design de produit

Gerrit Rietveld (1888-1964)

est un designer, architecte et ébéniste néerlandais.

La forme de ses meubles est pure, simple, brute et épurée. Cet architecte, pionnier du design moderne, rationalise complètement la structure de son mobilier en utilisant uniquement des lignes droites et les couleurs primaires.

Il s'inspire directement des idées du groupe De Stijl et de ses peintres comme son ami Piet Mondrian, Theo Van Doesburg ou Bart Van der Leck (1876-1958).

Son style va influencer le Bauhaus jusqu'en 1925.

3/6

Table, 1923

Chaise rouge-bleu, 1918

La chaise Rouge et bleue

constitue un repère emblématique du mouvement De Stijl. Elle est l'une des premières explorations du mouvement en 3 dimensions.

La première version, la « chaise à latte », conçue initialement avec une finition en bois naturel n'était pas peinte. Rietveld lui donna ses couleurs vers 1923, après avoir rejoint officiellement le mouvement De Stijl et rencontré Piet Mondrian. La chaise « Rouge et bleue » est alors laquée avec cette palette de couleurs primaires.

Meubles de chambre à coucher (dont la chaise Red & Blue), Gerrit Rietveld, 1918

Buffet, 1919

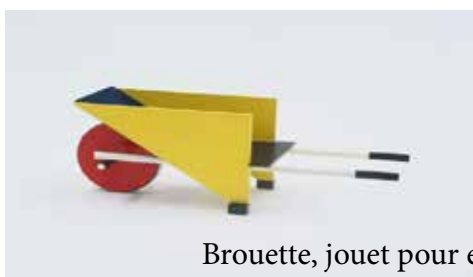
Chaise berlinoise, 1923

Lampes suspendues, 1923

Fauteuil blanc «Hogestoel», 1918

Brouette, jouet pour enfant, 1923

Design graphique

De Stijl fut en premier lieu, une revue d'arts publiée entre 1917 et 1928, et dirigée par le peintre et théoricien de l'art Theo Van Doesburg. On retrouve sur la couverture, réalisée par **Vilmos Huszár**, les bases géométriques du style De Stijl.

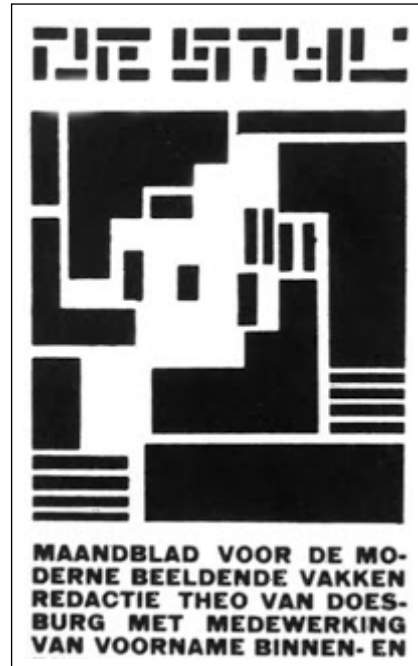
4/6

Théo Van Doesburg, typographie 1921

La typographie utilisée est celle que Theo Van Doesburg préconisait en 1921 : l'idée était de dessiner des lettres selon une grille orthogonale ne reconnaissant que les lignes horizontales et verticales, conformément aux tableaux de Mondrian.

Cette police est exclusivement composée de lettres majuscules. Elle tend à un haut degré d'abstraction et souffre, de ce fait, d'un manque de lisibilité. Par exemple, le *b* et le *r* affichent un réel problème de proportion et d'équilibre tandis que le *d*, le *o* et le *s* perdent leurs courbes.

Couverture de la revue De Stijl n°1, Vilmos Huszár, Typographie sur papier, octobre 1917

Extrait de la revue De Stijl de 1921.

Théo Van Doesburg, affiche pour la Section d'Or, 1923

Théo Van Doesburg, The Little Review, 1925

Vilmos Huszár, couverture d'un livre de Wendingen sur Diego Rivera, 1929

Design d'espace

L'Aubette est certainement la création la plus importante et la plus aboutie témoignant de l'esthétique De Stijl. La salle de l'Aubette a été décorée en 1928 par trois artistes : Théo Van Doesburg issu du mouvement De Stijl et Hans Arp et Sophie Tauber-Arp issus du mouvement Dada. Le complexe de loisirs de l'Aubette a constitué un haut lieu

de la vie culturelle strasbourgeoise des années trente.

Theo van Doesburg, vues du cinéma-danse, de la salle des fêtes et de l'escalier de L'Aubette, Strasbourg, 1928

5/6

Vilmos Huszár et Gerrit Rietveld, Vues de la maquette de Composition-Espace-Couleur, pour l'exposition Juryfreie Kunstschau, Berlin, 1923

Composition-Espace-Couleur

On a ici, dans la collaboration de ces deux hommes, une des meilleures mise en œuvre des concepts développés par De Stijl.

La couleur donne sa forme à l'espace vide. C'est comme si l'artiste plaçait le spectateur *dans* la peinture et non plus *devant* la peinture.

La Maison Schröder

a été conçue par l'architecte Gerrit Rietveld en 1924, à Utrecht.

Cette villa, caractérisée par son organisation rationnelle et orthogonale, par l'utilisation de matériaux nouveaux, et enfin par ses grandes surfaces blanches ponctuées de couleurs primaires aux angles, est l'illustration parfaite de l'esthétique De Stijl.

Maison Schröder, Utrecht, 1924

Intérieur de la chambre d'enfants, 1er étage, 1924

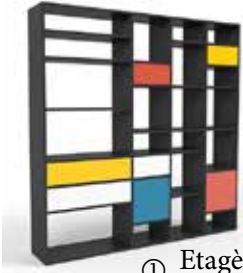
Jacobus Johannes Peter Oud, Façade du Café De Unie, Rotterdam, 1925

Au Café De Unie

à Rotterdam Les choses se jouent à l'extérieur. La façade est en rupture avec l'unité des façades de la rue. Oud propose une composition plastique et graphique à la fois, asymétrique, colorée et lumineuse. Composée d'une imbrication de carrés et de rectangles, structurée par deux grandes bandes blanches horizontales et verticales, rehaussée d'un aplat rouge. L'architecte qualifie lui-même cette façade de « destructive ».

Les influences dans la création contemporaine

① Etagère GRYD de chez MYCS

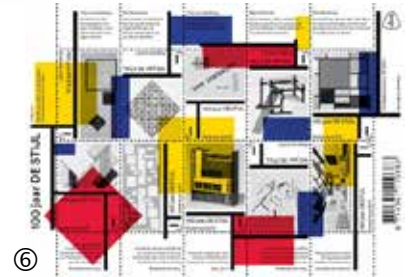
② Robe Mondrian, YSL, 1965

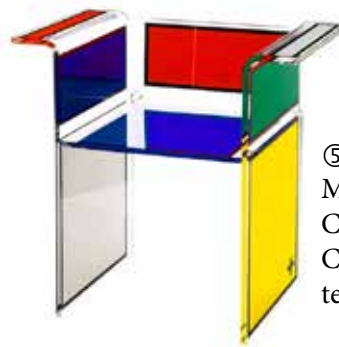
③ Maarten Baas, red blue smoke, 2004

④ Des motifs de Mondrian sur la façade de l'hotel de ville de La Haye, février 2017

⑥ Planche de timbres pour les 100 ans de De Stijl, 1917-2017

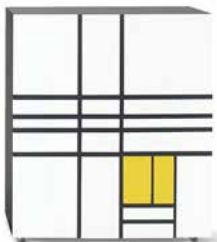
⑤ Mondrian Chair, Jean-Charles de Castelbajac, 2009

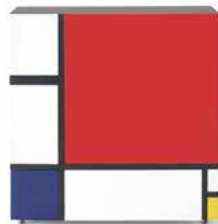
⑦ Vans, inspiration Mondrian

⑨ ING Bank offices, Romania, Corvin Cristian, 2013

⑩ Buffets hommage à Mondrian, Capellini, 2018

⑧ Robe inspiration Mondrian, YSL, 1988

⑬ White Stripes' album 'De Stijl', 2000

⑪ Ágatha Ruiz de la Prada, autumn-winter collection 2009/2010

⑫ Publicité américaine des années 80 pour l'Oréal, Jonathan Velardi

⑭ Table de Bernard Vuranesson