Explorări în arta europeană a primelor trei decenii ale scolului al XX-lea –

Modernitate și avangardă

Curs doctoral 2019-1010

prof. univ. dr. Cristian Robert Velescu

Cursul îşi propune să analizeze avangarda istorică românescă şi europeană ca „faţete” ale unuia şi aceluiaşi fenomen, opunându-se ideilor de „provincialitate” şi „periferie”, care ar caracteriza avangarda românească. Cursul concepe fenomenul avangardist în forma unei reţele, ale cărei „noduri” şi „ochiuri” sunt determinate de contactele interumane stabilite între reprezentanţii avangardei istorice. O atare reţea a favorizat difuzia informaţiei de natură modernistă și avangardistă, care a migrat de la o mişcare la alta, de la un teritoriu cultural la altul. Futurismul, dadaismul şi suprarealismul sunt imaginate ca mişcări ce se supun unui efect „telescopic”, experienţa creatoare transmiţându-se din aproape în aproape. Acesta este motivul pentru care Marcel Iancu, încercând să definească fenomenul avangardist de la noi, a impus sintagma „futurismul nostru”.

Câteva teme esențiale:

Grupări „protoavangardiste”: Abbaye de Céteil și Puteaux. Jules Romains și unanimismul; Henri-Martin Barzun, inițiator al „poemelor simultane”. Originile futurismului: Filippo Tommaso Marinetti, oaspete al Abației de la Créteil.

Definirea avangardei istorice. Futurismul, prima mişcare care îşi oferă „tiparul” succesivelor mişcări ce pot fi încadrate „avangardei istorice”. Analiza *Manifestului futurismului* publicat de F. T. Marinetti în 20 februarie 1909 în *Le Figaro*.

Dadaismul, o mişcare generată de „acţionismul” de la Cabaretul Voltaire, îşi dobândeşte în 1918, prin manifestul redactat de Tzara şi citit în sala Zur Meise, o armătură conceptuală.

Manifestul suprarealismului, dependenţa sa de *Manifestul Dada* (1918) redactat de Tristan Tzara. Dadaismul parizian şi geneza suprarealismului.

Activitatea lui Victor Brauner în cadrul revistelor româneşti de avangardă: *Contimporanul, 75HP, Integral, unu*. Tendinţele pre-suprarealiste ale poeticii sale de tinereţe. Despre „introviziuni”.

A fost Constantin Brâncuşi un avangardist? Raportul Brâncuşi / avangardă, o problemă controversată a istoriografiei de artă. Refuzul experienţei avangardiste, perceput în lumina documentelor recent publicate din arhiva sculptorului.

Raportul artist / comandiar / mecena, un reper semnificativ al modernităţii: activitatea de arhitect a lui Constantin Brâncuşi. Voinţa sculptorului de a-şi metamorfoza comanditarul în mecena; proiectele sale arhitecturale (Tg.-Jiu şi Indore).

Marcel Duchamp, „pedagog” al modernilor şi al avangardiştilor deopotrivă: o cercetare a bibliotecii lui Constantin Brâncuşi din perspectiva „presiunilor” pedagogice exercitate de Duchamp; opera de tinereţe a lui Victor Brauner şi „asimilarea” iconografiei *Marelui Geam (La Mariée mise à nu par ses célibataires, même)*.

Atelierul lui Constantin Brâncuşi din Impasse Ronsin 8-11, o prelungire a scenei dadaismului parizian. Întâlnirile din atelier; însemnările lui Brâncuşi despre dadaism; evoluţiile coregrafice ale Lizicăi Codreanu.

Bibliografie selectivă:

Bach, Friedrich Teja, *Brancusi, Metamorphosen plastischer Form*, Köln, Dumont, 1987.

Béhar, Henri, *Tristan Tzara*, Paris, Oxus, 2005.

Béhar, Henri şi Carassou, Michel, *Dada – histoire d’une subversion*, Paris, Fayard, 2005.

Berghaus, Günter (éditeur), European Cultures Studies in Literature and the Arts – International Futurism in Arts and Literature, De Gruyer, Berlin-New York, 2000.

Bürger, Peter, *Theorie der Avantgarde,* Suhrkamp, 1974.

Geist,Sidney, *Brancusi, A Study of the Sculpture*, New York, Grossman Publishers, 1968.

Lemny, Doina şi Velescu, Cristian-Robert (ediţie de), *Brâncuşi inedit – însemnări şi corespondenţă românească*, Bucureşti, Humanitas, 2004.

Lista, Giovanni, *Qu’est-ce que le futurisme ? Suivi de Dictionnaire des futuristes*, Éditions Gallimard, Paris, 2015.

Lista, Giovanni, *Le Futurisme. Textes et manifestes 1909-1944*, Éditions Champ Vallon, Ceyzérieu, 2015.

Man Ray (Emmanuel Radinski), *Autoportrait*, Le Méjan, Actes Sud, 2000.

Mansbach, Steven A., *Modern Art in Eastern Europe. From the Baltic to the Balkans, ca. 1890-1939*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

Michăilescu, Corneliu, *Portretul*, ediţie îngrijită şi prefaţată de Constantin Măciucă, Editura Atlas, Bucureşti, 2000.

Molderings, Herbert, *Kunst als Experiment –Marcel Duchamps «3 Kunststopf-Normalmaße»*, München-Berlin, Deutscher Kunstverlag, 2006.

Murphy, Maureen, « Apollinaire et l’Oiseau du Bénin (Picasso) : le primitivisme en question », în *Apollinaire. Le regard du poète* (catalog), Musées d’Orsay et de l’Orangerie / Gallimard, Paris, 2016.

Naumann, Francis M., & Obalk, Hector, *Affectt Marcel –The Selected Correspondence of Marcel Duchamp*, Londra, Thames & Hudson (fără an al apariţiei).

Paleolog, V.G. (Vasile Georgescu), *C. Brancusi*, Bucureşti, Forum, 1947.

Pană, Saşa, *Născut în’O2 –Memorii, file de jurnal, evocări*, Bucureşti, Minerva, 1973.

Prügel, Roland, *Im Zeichen der Stadt – Avantgarde in Rumänien 1920-1938*, Böhlau Verlag, Köln, 2008.

Sandquist, Tom, *Dada East : the Romanians of Cabaret Voltaire*, Cambridge (Massachusetts), London (England), The MIT Press, 2006.

Șerban, Geo, *Întâlniri cu Marcel* Iancu, Hasefer, București, 2012.

Velescu, Cristian-Robert, *Avant-gardes et modernités. Brancusi, Duchamp, Brauner, Voronca, Tzara & comp.*, Institutul Cultural Român, București, 2013.