

Grant Wood « American Gothic », 1930.

La peinture américaine pendant la Grande Dépression

Bibliographie sélective

décembre 2016

Si les tableaux d'Edward Hopper, Georgia O'Keeffe ou Grant Wood sont connus du public français, de nombreux peintres américains du début du XXe s. restent encore à découvrir comme Thomas Hart Benton, Charles Sheeler, Jacob Lawrence ou Aaron Douglas. Deux expositions parisiennes nous offrent cette possibilité rare : « **La peinture américaine des années 1930** : the Age of Anxiety » au Musée de l'Orangerie jusqu'au 30 janvier 2017 et « **The Color line** : les artistes africains américains face à la ségrégation » au Musée du Quai Branly-Jacques Chirac jusqu'au 15 janvier 2017.

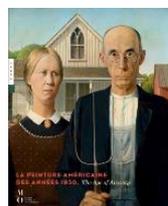
1-Peinture américaine des années 1930

Elle présente une grande diversité, c'est son intérêt. Des styles, des approches, des problématiques s'affrontent ou cohabitent : réalisme et abstraction, modernité et tradition, engagement et introspection, art régional et international, art pour tous et d'avant-garde.

Ce sont des années difficiles. La Grande Dépression commence avec le krach boursier de 1929 et se termine en 1941 avec l'entrée en guerre des Etats-Unis. La jeune République a déjà connu des années sombres avec la guerre de Sécession (1861-1865) mais la crise de 1929 se révèle d'une ampleur et d'une durée sans précédent. La production industrielle s'effondre, le chômage explose : 4 millions de chômeurs en 1930, 12 millions en 1932, soit plus d'un quart de la population active. La confiance du pays dans ses valeurs (individualisme, liberté, esprit d'entreprise) est à nouveau entamée. Pour le Président Franklin D. Roosevelt, élu en 1932, l'impératif est d'inventer des solutions collectives, ce sera le « New Deal », une intervention massive de l'Etat fédéral dans l'économie.

Vers une peinture moderne et américaine. Quand tout vacille, à quoi sert l'art ? Quelle est la pertinence de l'artiste ? Le volet culturel du « New Deal » va apporter une réponse : en embauchant des milliers d'artistes pour décorer de fresques l'immense territoire, le projet fédéral attribue aux peintres un rôle social, tout en diffusant un récit national apte à réunir une population blessée. A côté

d'un art public d'une ampleur exceptionnelle, coexistent des pratiques picturales très diversifiées, à dominante réaliste. Cette période de profonde remise en question permet à chaque peintre de s'interroger sur sa singularité, son américanité, son rôle dans la société, dans sa communauté comme le font les artistes africains-américains. Ces années sont décisives : de ce foisonnement, de ce laboratoire va émerger la peinture moderne américaine, avec Jackson Pollock comme figure majeure.

- *La peinture américaine des années 1930 : the Age of Anxiety*, dir. J.A. Barter, L. des Cars, Musée de l'Orangerie, Hazan, 2016
Catalogue de l'exposition du Musée de l'Orangerie qui se tient jusqu'au 30 janvier 2017 **A la Bpi, niveau 3, AR BUR EXP**

Pour une première approche

- « *États-Unis d'Amérique (Arts et culture) - Les arts plastiques* » Universalis éducation [en ligne], Encyclopædia Universalis : **en ligne à la Bpi**
<http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/etats-unis-d-amerique-arts-et-culture-les-arts-plastiques/>

● *La peinture américaine*

Textes et documents pour la classe, n° 1043, 2012
A la Bpi, niveau 3, 757.38 PEI

Ouvrages généraux

- *La peinture américaine, le XXe siècle*
Barbara Rose, Skira, 1986
A la Bpi, niveau 3, 757.38 ROS

- *L'art des Etats-Unis*, Citadelles et Mazenod, 1992
A la Bpi, niveau 3, 707.3 ART

- *Made in USA : l'art américain, 1908-1947*, dir. E. de Chasse, RMN, 2001, Exposition
A la Bpi, niveau 3, 707.38 MAD

- *Un jour, ils auront des peintres : l'avènement des peintres américains, Paris 1867-New York 1948*, A. Cohen-Solal, Gallimard, 2000. **A la Bpi, niveau 3, 707.37 COH**
Analyse les mécanismes à l'oeuvre qui ont abouti à l'émergence des maîtres américains après la Seconde Guerre mondiale et la mutation du statut de l'artiste dans la société américaine, de Paris à New York, de Giverny à Chicago, de Pont-Aven à Taos, jusqu'à la Biennale de Venise en 1948, où sont présentées huit toiles de Pollock, artiste jusqu'alors inconnu en Europe. ©Electre

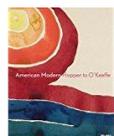
- *Le voyage à Paris : les Américains à l'école de la France, 1830-1900*, David Gaub McCullough, Vuibert, 2014
Bientôt à la Bpi

2-Modernisme, abstraction, surréalisme

Depuis les années 1910, le photographe et galeriste Alfred Stieglitz joue un rôle primordial dans l'écllosion d'un art moderne américain. Une seconde vague d'art moderne a lieu entre 1930 et 1945, avec entre autres le peintre abstrait Stuart Davis et les artistes influencés par le surréalisme.

Ouvrages généraux

- *Modern Art in America 1908-68*, William C. Agee, Phaidon, 2016 **A la Bpi, niveau 3, 707.38 AGE**

- *American Modern : Hopper to O'Keeffe*, MOMA, 2013, exposition
Collections du Museum of Modern Art à New York. **A la Bpi, niveau 3, 707.38 AME**

Alfred Stieglitz et son cercle

A partir de 1908, le photographe Alfred Stieglitz expose à New York dans sa galerie 291 des artistes modernes européens et américains parmi lesquels Arthur Dove, Marsden Hartley, John Marin, Paul Strand et Georgia O'Keeffe. En 1929, il ouvre toujours à New York la galerie « An American Place ».

- *New York et l'art moderne : Alfred Stieglitz et son cercle, 1905-1930*, RMN, 2004, Exposition au Musée d'Orsay en 2004. **A la Bpi, niveau 3, 770 STIE**

1949.

- *Stieglitz and His Artists : Matisse to O'Keeffe*, MET, 2011, exposition
Collection personnelle d'art moderne européen et américain d'Alfred Stieglitz acquise par le Metropolitan Museum of Art de New York en 1949. **A la Bpi, niveau 3, 707.38 STI**

- *Arthur Dove : A Retrospective*, Debra Bricker Balken, Phillips Academy, MIT Press, 1998
Exposition **A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » DOVE 2**

- *Marsden Hartley*, ed. Elizabeth Mankin Kornhauser, Yale University Press, 2002
Exposition **A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » HART.M 2**

The Armory Show

En 1913, l'exposition internationale de l'Armory Show à New York réunit 1400 oeuvres d'artistes américains et européens. C'est un succès de scandale avec un effet dans deux directions opposées : ouverture vers l'art moderne européen et recherche d'un art typiquement américain.

- *The Armory Show at 100*, New York Historical Society <http://armory.nyhistory.org/>

- *The Story of the Armory Show*, M.W. Brown, Hirshhorn Foundation, 1963
A la Bpi, niveau 3, 707.38 BRO

Précisionnisme

Caractérisé par une touche lisse et un souci de très grande netteté, ce mouvement réaliste et d'avant-garde, influencé par Marcel Duchamp, Francis Picabia et la photographie américaine s'impose vers 1915 et se développe au cours des années 1920 et 1930.

- *Images of America : Precisionist Painting and Modern Photography*, K. Tsujimoto, 1982
A la Bpi, niveau 3, 707.38 TSU

- *Charles Sheeler : Across Media*, National Gallery of Art, University of California Press, 2006, exposition
A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » SHEE 2

- *Charles Sheeler : une modernité radicale*, Seuil, 2002, exposition **A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » SHEE 2**

- *Charles Demuth*, Barbara Haskell, Whitney Museum of Art, H. Abrams, 1988, exposition
A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » DEMU 2

Georgia O'Keeffe (1887-1986)

Artiste formée aux Etats-Unis, rencontre A. Stieglitz en 1916, l'épouse en 1924. Peintre reconnue, dès les années 1920 aux Etats-Unis, comme une figure majeure de l'art moderne américain.

- *Georgia O'Keeffe*, Tate Publ., 2016, exposition
A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » OKEE 2

- *Georgia O'Keeffe et ses amis photographes*, Somogy, Musée Grenoble, 2015, exposition
A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » OKEE 2

- *Georgia O'Keeffe, John Loengard, peintures et photographies : une visite à Abiquiu et à Ghost Ranch*, Bibliothèque des Arts, 2007
A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » OKEE 2

Abstraction, surréalisme

- *La peinture efficace : une histoire de l'abstraction aux Etats-Unis (1910-1960)*, E. de Chassey, Gallimard, 2001 **A la Bpi, niveau 3, 757.38 CHA**

- *Stuart Davis*
Karen Wilkin, Abbeville, 1987
A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » DAVI 2

- *Stuart Davis : a Catalogue Raisonné*, ed. Ani Boyajian, Mark Rutkoski, Yale university press, 2007
A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » DAVI 2

- *Surrealism USA*, I. Dervaux, Hatje Cantz, 2005
Exposition, New York, 2005
A la Bpi, niveau 3, 707.38 SUR

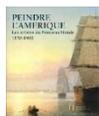
3- Une peinture réaliste américaine

En réaction à l'art moderne européen, se développe un courant pictural, la « Scène américaine » qui est célèbre dans les années 1930. Ses peintres s'intéressent aux sujets typiquement américains : vie quotidienne, paysages ruraux et urbains. Ils prônent la lisibilité de l'image et son efficacité.

Ouvrage général

● *Le réalisme américain*, E. Lucie-Smith, Thames & Hudson, 2002 A la Bpi, niveau 3, 757.38 LUC

Les précurseurs

● *Peindre l'Amérique : les artistes du nouveau monde (1830-1900)*, Bibliothèque des arts, 2014, exposition
A la Bpi, niveau 3, 757.3 PEI

● *La Peinture américaine : des origines à l'Armory Show*, J.D. Prown, Skira, 1987 A la Bpi, niveau 3, 757.3 PRO

● *Winslow Homer : the Nature of Observation*, E. Johns, California Univ. Press, 2002
A la Bpi, niveau 3, 70 « 18 » HOME 2

● *Thomas Eakins*, RMN, 2002, exposition
A la Bpi, niveau 3, 70 « 18 » EAK 2

● *George Bellows*, National Gallery of Art, 2012, exposition
A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » BELL.G 2

Régionalisme

Ce courant réaliste régional en opposition aux tendances modernistes s'impose dans les années 1930. Ses peintres magnifient la vie rurale dans le Midwest avec une vision nostalgique et idéalisée de la réalité américaine.

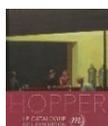
● *Grant Wood : the Regionalist Vision*
W. M. Corn, Yale Univ. Press, 1983
Grant Wood (1891-1942) passe son enfance dans une ferme, suit sa formation artistique aux Etats-Unis, voyage en Europe où il étudie les primitifs flamands. Célèbre pour son tableau « American Gothic », il est l'une des figures majeures de l'école régionaliste américaine.
A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » WOOD.G 2

● *American Epics : Thomas Hart Benton and Hollywood*, DelMonico Books-Prestel, 2015, exposition
Thomas Hart Benton (1889-1975), formé à Chicago puis Paris, tenté par le modernisme qu'il rejette dans les années 1920, ami de Grand Wood, célèbre pour ses peintures régionalistes du Midwest et du Sud, pour son style dynamique aux formes ondulées, a été le maître de Jackson Pollock à New York. A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » BENT 2

Edward Hopper (1882-1967)

Elève du peintre Robert Henri à New York puis séjours à Paris. L'un des artistes majeurs américains, il dépeint l'envers du rêve américain : la solitude, la mélancolie, l'incommunicabilité.

● *Hopper*, dir. Didier Ottinger
RMN-Grand Palais, 2012, exposition
A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » HOPP 2

● *Edward Hopper*, entractes, Alain Cuffe, Flammarion, 2012,
A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » HOPP 2

● *Hopper : ombre et lumière du mythe américain*, Didier Ottinger, Gallimard, RMN-Grand Palais, 2012 (Découvertes) A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » HOPP 2

● *Hopper et l'art américain*, Laurence Debecque-Michel, Ligéa, 2012
A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » HOPP 2

4- Une peinture socialement engagée

Dans les années 1920 et 1930, la contestation sociale est importante aux Etats-Unis, elle s'accompagne aussi d'une conscience aiguë des drames européens. Les artistes vont montrer les réalités sociales de la Grande Dépression, la vie des ouvriers, le quotidien des chômeurs, la misère populaire, l'horreur des lynchages dans le Sud. Nombreux seront les peintres à travailler pour le programme artistique du « New Deal » de Franklin D. Roosevelt.

Réalisme social

● *L'Amérique de la dépression : artistes engagés des années 30*, D. Royot, I. Goldberg, D. Lebard, Hoëbeke, Musée-Galerie de la Seita, 1996, exposition
A la Bpi, niveau 3, 707.38 AME

● *Artists on the Left : American Artists and the Communist Movement, 1926-1956*, A. Hemingway, Yale Univ. Press, 2002
A la Bpi, niveau 3, 707.38 HEM

● *Antifascism in American Art*, C. Whiting, Yale Univ. Press, 1989 A la Bpi, niveau 3, 707.38 WHI

● *Philip Evergood*, J. I. H. Baur, Abrams, 1973
A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » EVER 2

● *Alice Neel : peintre de la vie moderne*, dir. Jeremy Lewison, Fonds Mercator, 2016, exposition
A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » NEEL 2

Le « New Deal » et l'art

Au début du siècle, le Mexique révolutionnaire met en oeuvre une politique artistique originale d'art public avec les muralistes Rivera, Orozco et Siqueiros. Le président Franklin D. Roosevelt s'en inspire pour ajouter un volet artistique à sa politique de grands travaux. L'objectif premier est de donner du travail aux artistes touchés par la crise économique. De 1935 à 1945, près de 200 000 oeuvres sont commandées. Cette politique d'envergure qui s'étend à l'enseignement des arts vise aussi à rendre la culture accessible et rapprocher l'art du grand public.

● *When Art Worked*, Roger G. Kennedy, Rizzoli, 2009 A la Bpi, niveau 3, 707.38 WHE

● *Art for the Millions*, ed. F. V. O'Connor, NY Graphic Society, 1973 A la Bpi, niveau 3, 707.38 ART

- *Democratic Vistas : Post Offices and Public Art in the New Deal*, M. Park, G. E. Marcowitz, Temple Univ. Press, 1984 **A la Bpi, niveau 3, 757.38 PAR**

- *Ben Shahn's American Scene Photographs, 1938*, John Raeburn, Univ. of Illinois Press, 2010
Reportage photographique sur le Sud pendant les années 1930 commandé par la "Farm Security Administration".
A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » SHAH 2

- *New Deal Art Registry*
<http://www.newdealartregistry.org/>

5- Art et identités culturelles

Entre affirmation d'une identité nationale et expression de cultures communautaires.

Américanité

« Je ne demande pas le grandiose, le lointain ou le romantique ; je ne demande pas ce que l'on fait en Italie ou en Arabie, ce qu'étaient l'art grec ou les ménestrels provençaux ; j'embrasse le commun, j'explore et je vénère le familier et le trivial. »
Ralph Waldo Emerson (1803-1882)

- *The American West : the Modern Vision*, Patricia Janis Broder, Little, Brown, 1984
A la Bpi, niveau 3, 757.58 BRO

- *The Great American Thing : Modern Art and National Identity, 1915-1935*, Wanda M. Corn
Univ. of California Press, 1999
A la Bpi, niveau 3, 707.38 COR

- *L'art populaire aux Etats-Unis : expression d'un esprit nouveau*, Museum of American Folk Art, 1983, exposition, Paris **A la Bpi, niveau 3, 707.3 ART**

- *Une histoire culturelle des Etats-Unis*, Jean Kempf, Armand Colin, 2015 (Collection U, Histoire)
A la Bpi, niveau 3, 973-1 KEM

- *L'Amérique des images : histoire et culture visuelles des Etats-Unis*, dir. François Brunet, Hazan, Univ. Paris 7 Diderot, 2013. **A la Bpi, niveau 3, 973-1 AME**

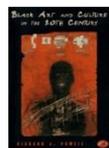
Les peintres africains-américains

En 1865, après la Guerre de Sécession l'esclavage est aboli mais la ségrégation est instaurée dans le Sud, et perdure jusque dans les années 1960. De nombreux Africains-Américains migrent du Sud rural vers le Nord industriel. Dans les années 1920 et 1930, Harlem devient le foyer de la culture noire, lieu d'une extraordinaire effervescence littéraire et artistique, appelée « Harlem Renaissance ». Les années 1930 sont aussi marquées par la migration des Africains-Américains fuyant les violences du Sud. En 1964, le Civil Rights Act déclare illégale la discrimination raciale. Pendant cette longue période de lutte contre la ségrégation, les artistes africains-américains sont restés, sauf rares exceptions, à l'écart des grandes institutions, longtemps ignorés, victimes de la « Color Line », d'une ligne de couleur, frontière mentale, symbolique et institutionnelle. Depuis quelques décennies seulement, ces artistes commencent à être reconnus du monde de l'art américain.

- *The Color Line : les artistes africains-américains et la ségrégation aux Etats-Unis*, dir. Daniel Soutif, Musée du Quai Branly Jacques Chirac, Flammarion, 2016
Exposition jusqu'au 15 janvier 2017.
A la Bpi, niveau 3, AR BUR EXP

- *Black is a Color : une histoire de l'art africain-américain contemporain*, Elvan Zabunyan, Dis Voir, 2004
A la Bpi, niveau 3, 707.38 ZAB

- *Black Art and Culture in the 20th Century*, Richard J. Powell, Thames & Hudson, 1997 **A la Bpi, niveau 3, 707.38 POW**

- *Black Folk Art of America : 1930-1980*, J. Livingston, J. Beardsley, Univ. Press of Mississippi, 1982, exposition **A la Bpi, niveau 3, 707.38 LIV**

- *La Renaissance de Harlem et l'art nègre*, M. Houliard éd., 2013 **A la Bpi, niveau 3, 707.38 REN**

- *Harlem Renaissance : Art of Black America*, The Studio Museum in Harlem, H. Abrams, 1987
A la Bpi, niveau 3, 707.38 HAR

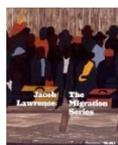
- *African-American Artists, 1929-1945 : Prints, Drawings and Paintings in the Metropolitan Museum of Art*, L. M. Messinger, L.G. Collins, R. Mustalish, Yale Univ. Press, 2003 **A la Bpi, niveau 3, 707.38 AFR**

- *Aaron Douglas : African American Modernist*, ed. S. Earle, Yale Univ. Press, 2007, exposition

Peintre africain-américain (1899-1979) né à Topeka, Kansas. Il s'installe à Harlem en 1925 où il devient l'artiste phare de la Harlem Renaissance. Il étudie à Paris avec Charles Despiau et Othon Friesz (1925-31). Il développe des thèmes et motifs africains d'inspiration Art déco. En 1934, il réalise dans le cadre du Public Works of Art Project, les fresques « Aspects of Negro Life » à la bibliothèque de Harlem, aujourd'hui Schomburg Center for Research in Black Culture. **A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » DOUG 2**

- *Painting Harlem Modern : the Art of Jacob Lawrence*, Patricia Hills, Univ. of California Press, 2009
Peintre africain-américain (1917-2000), né à Atlantic City, New Jersey, installé à Harlem en 1930 où il poursuit sa formation artistique. Il dépeint l'histoire et la vie quotidienne de la communauté africain-américaine. Premier artiste africain-américain à être représenté par une galerie new-yorkaise. **A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » LAWR 2**

- *Jacob Lawrence : the Migration Series*
L. Dickerman, E. Smithgall, MOMA, Phillips Collection, 2015

En 1941, à l'âge de 23 ans, l'artiste peint « The Migration Series » : 60 toiles sur la grande migration des Africains-Américains quittant à partir de la fin de la 1re guerre mondiale le Sud agricole pour les centres urbains du Nord.

A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » LAWR 2

- *Encyclopedia of African-American History*, P. Finkelman, Oxford University Press, 2006 **En ligne à la Bpi**

Bpi- Service Arts et littératures – décembre 2016