

Design in Translation

Constructivisme

Kristina Zhiltsova

1. Définition

Le Robert propose la définition suivante du « constructivisme » : « Mouvement artistique né en Russie, où l'effet plastique est obtenu par des lignes et des plans assemblés, construits¹. » Tandis que d'après le Larousse, le « constructivisme » est un « Mouvement artistique russe, qui reçut sa dénomination en 1920 et connut divers prolongements dans l'art européen². »

Dans les deux cas, et même si la seconde définition indique une période historique, il s'agit de définitions plutôt superficielles qui n'expliquent pas l'essence de ce mouvement artistique. Le constructivisme est un mouvement de l'avant-gardisme russe (et plus tard aussi international) de la fin des années 1910 au début des années 1930. Il s'appuyait sur des notions idéalisées d'ingénierie et d'opportunité constructive, sur la rationalité de la science et de la technologie, à laquelle les constructivistes opposaient des « préjugés » esthétiques. En essayant d'introduire dans la sphère artistique les réalisations scientifiques et technologiques du tournant des XIXe et XXe siècles (études fondamentales de la structure de la matière, développement de l'ingénierie et de la production de masse), le constructivisme a interprété l'activité artistique comme une forme de créativité scientifique et technologique visant à concevoir et à construire l'environnement spatial objectif.

2. Du russe au français

Le mot « конструктивизм » (« constructivisme » en français) est passé de la langue russe à la langue française complètement inchangé : l'apparence du mot, la prononciation, même l'accent, restent les mêmes que dans l'original. Seules les lettres cyrilliques ont évidemment été remplacées par des équivalents latins. En effet, le mot « конструктивизм » vient du latin *constructivus* associé à la construction, à l'édification.

Le terme a été utilisé pour la première fois en 1920 par les membres du « Premier groupe de travail des constructivistes ». Il comprenait les artistes Alexandre Rodchenko, Vladimir Tatlin, Alexei Gan et Varvara Stepanova. Mais officiellement constructivisme a été désigné en 1922 dans le livre d'Alexei Gan, intitulé *Constructivisme*. Dans son livre, ce dernier écrit:

« Первый лозунг конструктивизма – долой спекулятивную деятельность в художественном труде!

Мы – заявили конструктивисты в своей программе – объявляем непримиримую войну искусству! ³».

Il proclame également :

« Выступает конструктивизм – стройное дитя индустриальной культуры.

Долгое время капитализм гноил его в подполье.

Его освободила – пролетарская революция.

Начинается новое летоисчисление с 25-го октября 1917 года⁴.»

En d'autres termes, le mot constructivisme contient dans son sens un esprit du temps de Russie des années 1910, à savoir construire un nouveau pays, une nouvelle société, un nouveau citoyen.

3. Explication et problématisation du concept

Dans leur recherche incessante de nouvelles formes, qui impliquait d'oublier tout ce qui était « ancien », les constructivistes ont proclamé le rejet de « l'art pour l'art ». Dès lors, l'art devait servir la production et la production devait servir le peuple. Les constructivistes exhortaient les artistes à « créer consciemment des choses utiles » et rêvaient d'un homme nouveau, harmonieux, qui utiliserait des objets confortables et vivrait dans une ville bien aménagée⁵. L'un des théoriciens de « l'art de la production », Boris Arvatov, a en effet écrit :

« Ils ne peindront pas un beau corps, mais élèveront un homme vivant harmonieux ; ils ne peindront pas une forêt, mais cultiveront des parcs et des jardins ; ils ne décoreront pas les murs avec des peintures, mais peindront ces murs⁶ ».

Le constructivisme s'élabore clairement en deux phases qui, historiquement, ont donné lieu à deux directions de développement, à savoir une phase de « Constructivisme non utilitaire, » proche de l'abstraction géométrique ou la construction abstraite. Cette direction est souvent comparée au suprématisme qui se développe à la même époque ; une phase de « Constructivisme appliqué, fondamentalement utilitaire ». Ici, toutes les constructions sont subordonnées à un certain objectif - elles doivent créer des objets fonctionnels et nécessaires.

Le constructivisme est apparu comme la suite logique des expériences cubistes et cubo-futuristes dans la recherche de la forme, de l'espace, du volume et de la structure dans les arts plastiques. Le père du constructivisme est Tatlin, qui a créé en 1913-14 une série de « Reliefs d'angle » (lors de la première phase du constructivisme), faisant passer la recherche de l'expression plastique du plan du tableau à l'espace d'exposition « réel » en utilisant de « vrais » matériaux (étain, bois, papier, etc.). Les noms des artistes N. Gabo et A. Pevzner, ainsi que des constructivistes occidentaux, sont également associés à ce mouvement.

La deuxième phase du constructivisme a eu lieu dans la période post-révolutionnaire et est également liée au nom de Tatline. Elle est notamment marquée par le projet du « Monument à

la Troisième-Internationale » (*Tour Tatlin*, 1919-20), qu'il a conçu. Ici, la création de la construction est déjà subordonnée à un objectif utilitaire concret, soit la réalisation de l'idée d'un rôle socio-politique progressif dans l'histoire de la Troisième Internationale communiste. Le constructivisme russe s'est volontairement mis au service de l'idéologie révolutionnaire des bolcheviks, et jusqu'à la fin de son existence en Russie (fin des années 1920), il a conservé son attachement à cette idéologie. Les collaborateurs et successeurs de Tatlin - A. Rodchenko, L. Popova, V. Stepanova, les frères Vesnin et G. Stenberg —, ont joué un rôle fondamental dans le développement de ce mouvement. Les Vkhoutemas (depuis 1920), l'Inkhuk (1921), le théâtre et les ateliers de V. Meyerhold et le magazine LEF deviennent des centres de formation de la théorie constructiviste et de sa mise en œuvre⁷.

Les constructivistes sont considérés à juste titre comme les premiers designers russes, et leurs projets comme un « design artistique ». Ils ont participé au processus de transformation de l'objet et de l'environnement visuel et graphique conformément aux principes de rentabilité sociale pour la formation de nouvelles formes d'habitation humaine. Ces idées étaient parfaitement compatibles avec celles des représentants du design européen, de William Morris aux concepteurs du Bauhaus. Aujourd'hui encore, cette approche de la définition des objectifs du design dans la société - améliorer la vie, lui donner des « formes bienveillantes » - selon Alvar Aalto est un classique de la théorie du design.

Figure 1. *Constructivisme*, Kristina Zhiltsova

Kristina ZHILTSOVA, Master 1, « Design, Arts, Médias », Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2022-2023.

-
1. Dictionnaire *Le Robert*, [en ligne], URL :
 2. Dictionnaire *Larousse*, [en ligne], URL :
 3. Nous traduisons : « Le premier slogan du constructivisme - à bas l'activité spéculative dans le travail artistique ! Nous, annoncent les constructivistes dans leur
 4. Nous traduisons : « Le constructivisme, l'enfant élané de la culture industrielle, prend la parole. Pendant longtemps, le capitalisme l'empoisonnait dans la cave. Il a été libéré par la révolution prolétarienne. Une nouvelle époque commence le 25 octobre 1917. »
 5. KHAN-MAGOMEDOV Selim, *Pionniers du design soviétique*, Moscou, Galart, 1995, p. 80.
 6. ARVATOV Boris, *Art et production*, Moscou, Proletkult, 1926, p. 6.
 7. Les Vkhoutemas renvoient aux Ateliers supérieurs d'art et de technique, Moscou. L'Inkhuk désigne L'Institut de culture artistique, Moscou. LEF ou Levy Front Iskousstv (*Front de gauche des arts* en français) est une revue d'avant-garde soviétique.