

LE NEO-PLASTICISME

(PRINCIPE GÉNÉRAL DE L'EQUIVALENCE PLASTIQUE)

DOOR P. MONDRIAN.

Deze brochure opgedragen “aux hommes futurs” geeft een samenvatting van de inzichten, welke door den schrijver gedurende de oprichting van “De Stijl” (1917) consequent ontwikkeld werden. Zoowel naar inhoud als vorm kan dit geschrift beschouwd worden als een **algemeen manifest der Nieuwe Beelding** in al hare uitingsvormen als: schilderkunst, architectuur, beeldhouwkunst, monumentale kunst, literatuur, muziek, tooneel, dans enz. Uit deze klare en vaste uiteenzetting van het nieuwe “abstract-reeële” kunst- en levensinzicht laten wij hieronder enkele kardinale punten volgen.

Over de Nieuwe Beelding in het schilderen : (blz. 4).

Le Neo-Plasticisme a ses racines dans le Cubisme. Elle peut porter également le nom de Peinture Abstraite Réelle parce que l'abstrait (tout comme les sciences mathématiques, mais sans atteindre l'absolu comme elles) peut être exprimé par une réalité plastique. C'est même là l'essence caractéristique de la Plastique nouvelle dans la Peinture. Elle est une composition de plans rectangulaires en couleur exprimant la réalité la plus approfondie. Elle y arrive par l'expression plastique des rapports et non par l'apparition naturelle. Elle réalise ce que toute peinture a voulu, mais n'a pas pu exprimer autrement que d'une manière voilée. Les plans colorés, tant par position et dimension que par la valorisation de la couleur n'expriment plastiquement que des rapports et non des formes.

Over de kleurbeelding in de architectuur: (blz. 4, 5).

L'avenir de la Plastique nouvelle et sa réalisation proprement dite dans la Peinture réside dans la Chromoplastique dans l'architecture. (De Stijl, an. 3, Trialogue 7). Elle commande aussi bien l'intérieur que l'extérieur de l'édifice avec tout ce qui, dans ce dernier, exprime plastiquement les rapports par la couleur. Pas plus que la « Nouvelle Plastique-comme-tableaux » qui la prépare, la Chromoplastique n'est une « décoration ». Elle est une peinture entièrement nouvelle dans laquelle se résoud toute la Peinture, tant picturale que décorative. Elle réunit le caractère objectif de l'art décoratif (mais beaucoup plus fortement que lui) au caractère subjectif de l'art pictural (mais elle est plus approfondie). Actuellement, pour des raisons matérielles et techniques, il est très difficile de tracer son image exacte.

Over het beeldhouwen en de architectuur: (blz. 6, 7).

« Quoique la Sculpture possédât dans le prisme un moyen plastique exact, elle préféra, comme la Peinture, la plastique plus ou moins naturelle. Quelquefois, elle atteinait la stylisation, et même la spiritualisation de la forme, mais elle resta toujours morphoplastique. »

« La Sculpture ne peut être plus longtemps la servante de l'Architecture, comme souvent sous l'ancienne conception. Elle n'est plus la représentation plastique d'idées ou des choses: elle n'existe plus morphoplastiquement. Par son moyen plastique quasi-abstrait, il est possible qu'elle devienne l'expression plastique esthétique par l'opposition équilibrée de l'expansion et du limité, et ceci sans avoir à compter avec les exigences utilitaires ou constructives. Si la Sculpture et l'Architecture anciennes fixent jusqu'en un certain point l'espace autrement vide et indéfini, la Sculpture nouvelle (l'Architecture nouvelle également) le fait beaucoup plus en réduisant le caprice du naturel par la composition équilibrée et en portant toute son attention sur les rapports.

La Sculpture et l'Architecture, jusqu'à présent, anéantissent par la division l'espace en tant qu'espace. La Sculpture et l'Architecture nouvelles doivent anéantir l'oeuvre d'art en tant

qu'objet ou chose."

Over de nieuwe woordbeelding: (blz. 7, 8, 9).

L'Art du verbe est la plastique du son et de l'idée. Même le verbe figuré contient le son, quoique nous ne l'entendons pas. Dans le verbe actuel, l'apparition purement abstraite est voilée, troublée par le son matérialisé, l'extériorisation plastique traditionnelle et l'idée abâtardie. L'Art du verbe ne peut donc être l'expression plastique immédiate de l'universel par le moyenviastique dont il dispose aujourd'hui. Et pourtant c'est l'évidence même que la beauté abstraite finira par se montrer également dans ce dernier art. De même que la Musique, l'Art du verbe devra, pour atteindre une plastique vraiment nouvelle, parcourir un trajet beaucoup plus long que les arts dits plastiques.

Le nouvel art du verbe déterminera lui-même jusqu'où l'opposition des contraires peut lui être utile. L'essentiel est que les principes du contraire dominant toute l'oeuvre aussi bien dans sa composition que dans le rapport équilibré de ses moyens plastiques. Chaque artiste devra chercher la meilleure manière d'y arriver. Il utilisera et améliorera les perfections apportées dans la Syntaxe, la Typographie, etc., déjà trouvées par les Futuristes, les Cubistes et les Dadaïstes. Il se servira également de tout ce qui lui vient de la vie, la science et la beauté. Mais avant tout il sera dirigé par la perception plastique pure. (De Stijl, an. 2, Trialogue, scene 3).

Over de Nieuwe Beelding in de muziek: (blz. 10, 11 en 13).

L'esprit nouveau exige, dans la Musique comme ailleurs, une plastique équivalente de l'individuel et de l'universel en fonction d'une proportion équilibrée. Pour y arriver, il faut réduire l'individuel et mettre en avant l'universel afin d'atteindre une dualité équivalente, contrariante et neutralisante. Cette dualité doit s'extérioriser plastiquement dans le son comme la Plastique Nouvelle dans les arts dits plastiques s'extériorise par une dualité d'opposition normale (dans le sens mathématique): l'actif et le passif, l'intérieur et l'extérieur, le masculin et le féminin, l'esprit et la matière (qui ne font un que dans l'universel). Mais comment dans le son qui rest bruit, dans l'ondulation arrondie, mettre en avant l'un et interioriser l'autre? La Musique, elle, devra le chercher le trouve déjà. Ne voit-on pas dans la Musique Nouvelle, le descriptif, l'ancienne mélodie perdre déjà sa puissance dominatrice? N'est-il pas apparu dans la Musique « une autre couleur », couleur moins naturelle, un autre rythme, plus abstrait? N'existe-t-il pas un commencement d'opposition neutralisante? (par exemple dans quelques essais de « style » du compositeur hollandais Van Domselaer).

N'empêche que la mentalité ancienne mettra encore longtemps obstacle à l'esprit nouveau: surtout en musique car cette dernière se prête admirablement à l'expression tragique. Mais la vie continue: la vie ordinaire par ses nécessités réelles influencera l'art, qui par cela même évoluera plus vite. Hélas, l'art - pour le faible - est le terrain par excellence pour s'endormir dans la traditionnelle beauté sur le rythme berceur et rond de l'agréable et du joli.

La vie multiple, même en dehors de l'art, rongera la vieille musique et soutiendra la nouvelle. De nos jours paraît, au milieu de la musique traditionnelle, un peu brutalement peut-être, le jazz band qui ose des démolitions brusques de la mélodie, qui par des bruits secs et étranges ose s'opposer à la rondeur du son et, quoiqu'il n'ait pas encore abandonné les instruments anciens, leur oppose néanmoins d'autres, plus modernes. Les traditionalistes auront beau crier, l'esprit nouveau est en marche et rien ne l'arrêtera.

En écoutant les musiciens modernes qui n'ont pas rompu radicalement avec l'instrumentation sentimentale, nous avons l'impression que les temps ne sont pas encore mûrs pour la Musique nouvelle. Néanmoins, nous voyons apparaître le nouveau à travers l'ancien et chez quelques-uns nous en constatons le besoin. C'est là un fait qui doit nous suffire.

L'ancienne échelle tonique de même que les instruments usuels doivent être bannis de la Musique si l'esprit nouveau veut s'exprimer plastiquement. En dehors d'une composition nouvelle, on doit créer d'autres moyens plastiques afin d'arriver comme les arts dits plastiques à une technique nouvelle.

Les instruments à cordes, à vent, les cuivres, etc., doivent être remplacés par une batterie d'objets durs. La construction et la matière des nouveaux instruments seront de la plus haute importance. Ainsi, le « creux » et le « bombé » seront remplacés par le plat et le « plane » parce que le timbre dépend de la forme et de la matière employé. Tout cela nécessitera beaucoup de recherches. Et quant au moyen de production du son, il sera préférable d'employer l'électricité, le magnétisme, la mécanique, car ils excluent mieux l'immiscions de l'individuel.

Over tooneel en opera: (blz. 13).

Dans le Théâtre et l'Opéra les arts concourent à l'Art Dramatique. Toutefois comme dans le Geste et la Mimique, l'extériorisation plastique de l'individuel continue à dominer, la conception primitive du théâtre se perdra peu à peu dans l'art nouveau. Quel que soit l'approfondissement des gestes et de la mimique, il n'en est pas moins vrai que le mouvement décrit « la forme » et n'exprime pas purement et plastiquement

l'individuel-et-l'universel--en-rapport-équilibré. L'Art Dramatique étant l'expression plastique d'une action ou d'un état d'âme à l'aide de la figure humaine est une réalité dans laquelle l'expression plastique de la réalité abstraite est devenue une impossibilité.

Pour l'homme nouveau, le théâtre est sinon une gêne, en tout cas une superfluité. L'esprit nouveau en atteignant son point culminant, intériorisera le geste et la mimique ; il réalisera dans la vie journalière ce que le théâtre montra et décrivit par l'extérieur.

Over de Nieuwe Beelding in den dans: (blz. 14).

Dans l'art nouveau, la Danse (ballet etc.), suit la même voie que le Geste et la Mimique. Elle passe de l'art dans la vie. On renoncera au spectacle de la danse car on réalisera le rythme par soi-même. Les danses nouvelles, en dehors de l'art, le tango, fox-trot, etc., révèlent déjà un peu l'idée nouvelle d'équilibre par opposition de l'un et de l'autre. Ainsi, il devient possible de ressentir physiquement la réalité équilibrée.

Over de decoratieve en toegepaste kunst:

Les Arts Decoratifs disparaissent dans le Néo-Plasticisme, tout comme les Arts Appliqués : le meuble, la poterie, etc., naissent par l'action simultanée de l'Architecture, de la Sculpture, et de la Peinture nouvelles et se règlent automatiquement d'après les lois de la Plastique Nouvelle.

Ainsi, par l'esprit nouveau, l'Homme lui-même crée une beauté nouvelle, tandis que dans le passé il ne faisait que chanter ou exprimer plastiquement la beauté de la nature. Cette beauté nouvelle est devenue indispensable à l'homme nouveau car il y exprime sa propre image en opposition équivalente. **L'art nouveau est ne.**

Dit manifest, waarvan wij de lezing warm aanbevelen, zal ongetwijfeld een diep spoor achterlaten in de West-Europese kunstcultuur.