

L'orphisme : naissance, évolution et héritage d'une avant-garde oubliée

Magdalena SAWCZUK

[Former member](#)

[PhD](#)

Thesis director

[Arnauld PIERRE](#)

Additional information

Year thesis started

2011

Status of thesis

Defended

Defense date

22/06/2018

Research theme

[2. Paris, artistic geography of a city and its territory](#)

[3. Transfers, exchanges, movements in European and extra-European areas](#)

[4. Actors, institutions, networks: socio-cultural conditions of artistic activity](#)

Thesis

Summary

Résumé

La notion d'orphisme est née à la veille de la Première Guerre mondiale. Forcée par Guillaume Apollinaire, elle lui sert à désigner l'art nouveau et audacieux de ses amis-peintres, notamment ceux réunis autour de Robert Delaunay. Cependant, dès cette époque, le terme, utilisé de manière imprécise par le poète, pose problème. Depuis, les controverses se multiplient et durant le siècle qui nous sépare de l'invention de ce nom tout ce qui touche à l'orphisme a été remis en cause, jusqu'à son existence même. Prenant position contre cette attitude, nous proposons dans cette thèse d'envisager la production et les conceptions artistiques de l'époque sous un angle nouveau. En nous défaisant des étiquettes traditionnelles de nombreux « -ismes », nous prenons – selon la suggestion d'Apollinaire – le mythe d'Orphée comme un outil permettant de réanalyser l'art du début du XXème siècle. Cette relecture (des parcours des artistes, de leurs sources d'inspiration, des rapports entre différents centres artistiques et acteurs de la scène artistique), ainsi qu'une analyse comparative des oeuvres ont pour but de démontrer que ce que nous appelons l'« orphisme » ne fut pas un concept artificiel, appliqué de manière parfaitement arbitraire à la somme des trajectoires – quelques peu accidentelles et indépendantes les unes des autres – de différents artistes, mais plutôt une évolution logique et cohérente, dont l'ampleur et l'impact sur la postérité ne furent jamais appréciés à leur juste valeur. En utilisant le mythe d'Orphée comme fil conducteur structurant notre analyse, nous mettons donc en évidence les grandes lignes de l'évolution du phénomène auquel Apollinaire a donné le nom d'orphisme : les origines et l'interprétation du terme et de la conception mêmes, le contexte historique et artistique de l'apparition et de l'évolution du mouvement, les rapports entre ses différents acteurs, les sources d'inspiration des artistes et enfin une évolution stylistico-chronologique de cette tendance.

Summary

The notion of Orphism was born on the eve of the World War II. Forged by Guillaume Apollinaire, it served him to describe a new and bold art of his friends, especially those concentrated around Robert Delaunay. However, the notion was already troublesome back then : ill-defined and unclear, it was used by the poet in a vague way. Since then, the controversies continue to mount and in a century that elapsed since the invention of the notion, everything concerning Orphism is questioned, even its very existence. Contesting this negationist approach, we propose in this thesis to analyze the artistic production and conceptions of this period under a new light. We are distancing ourselves from the traditional labels of “-isms” and we are using the Orpheus myth – as suggested by Apollinaire – as a tool which allows us to reanalyze the art from the beginning of the 20th century. This new analysis – of artists' career paths, their fascinations, relationships between different artistic centers and between people involved in this avant-garde – and the comparative analysis of artworks serves to prove that what we call Orphism is not an artificial concept, applied in an arbitrary manner to the somewhat accidental and independent career paths of different artists. On the contrary, Orphism is a logical and consistent evolution, whose true importance and impact was never fully appreciated. By using the

Orpheus myth as a guiding thread, we are bringing to light the main lines of the evolution of Orphism : the origins and interpretation of the notion and the conception, the historical and artistic context in which the movement was born and was evolving, the relationships between its actors, artists' inspirations and, last but not least, the stylistic evolution of Orphism over the time.

Jury

- M. DUFRÊNE (PARIS 10)
- MME THEINHARDT (Sorbonne U)
- [M. PIERRE](#) (Sorbonne U)
- MME PODZEMSKAIA (CNRS)
- MME ZAPPERI (TOURS)

À télécharger

[Position de thèse de Magdalena Sawczuk .pdf - 190.08 KB](#)

[Download](#)