albers ..... page 3
arp 2
béothy 4
bill 5
brancusi 6
buchheister 9
calder 8
closon 7
conne 9
delaunay 10
domela-nieuwenhuis .. 12
dreier 11
eltzbacher 11
erni 13
fernandez 15
fischli 17
freundlich 14
garcin 10
gleizes 18
gonzales 16
gorin 20
gorky 19
hanser 22
hélion 24
herbin 21
hepworth 23
hone 27
huf 25
jelinek 26
jellett 24
kandinsky 29
kann 39
kosnick-kloss 27
kupka 28
moholy-nagy 31
mondrian 32
moss 30
nicholson 35
okamoto 33
paalen 37
power 34
prampolini 36
reth 39
roubillotte 38
schiess 42
schwitters 40
schoop 43
séligmann 41
taeuber-arp 19
tihanyi 43
van dœsburg 46
vantongerloo 44
valmier 50
vargas 47
vézelay 48
villeri 51
vordemberge-gildewart 45
vulliamy 48

abstraction création art non figuratif 1934

3

prix .. 15 francs
étranger 20 francs

Cahier n° 3 édité par l'Association « **Abstraction-Création** », fondée le 15 février 1931 pour l'organisation de manifestations d'art non-figuratif.

Comité Directeur : **Herbin,** Président-Trésorier ; **Séligmann,** Secrétaire ; **Béothy, Freundlich, Gleizes, Gorin, Kupka, Vantongerloo,** Membres.

Le présent cahier 1934, n° 3, a été composé par **Vantongerloo,** avec les documents choisis par le Comité.

Les extraits et l'article contenus dans le cahier suivant l'attitude adoptée, restent sous la responsabilité du signataire.

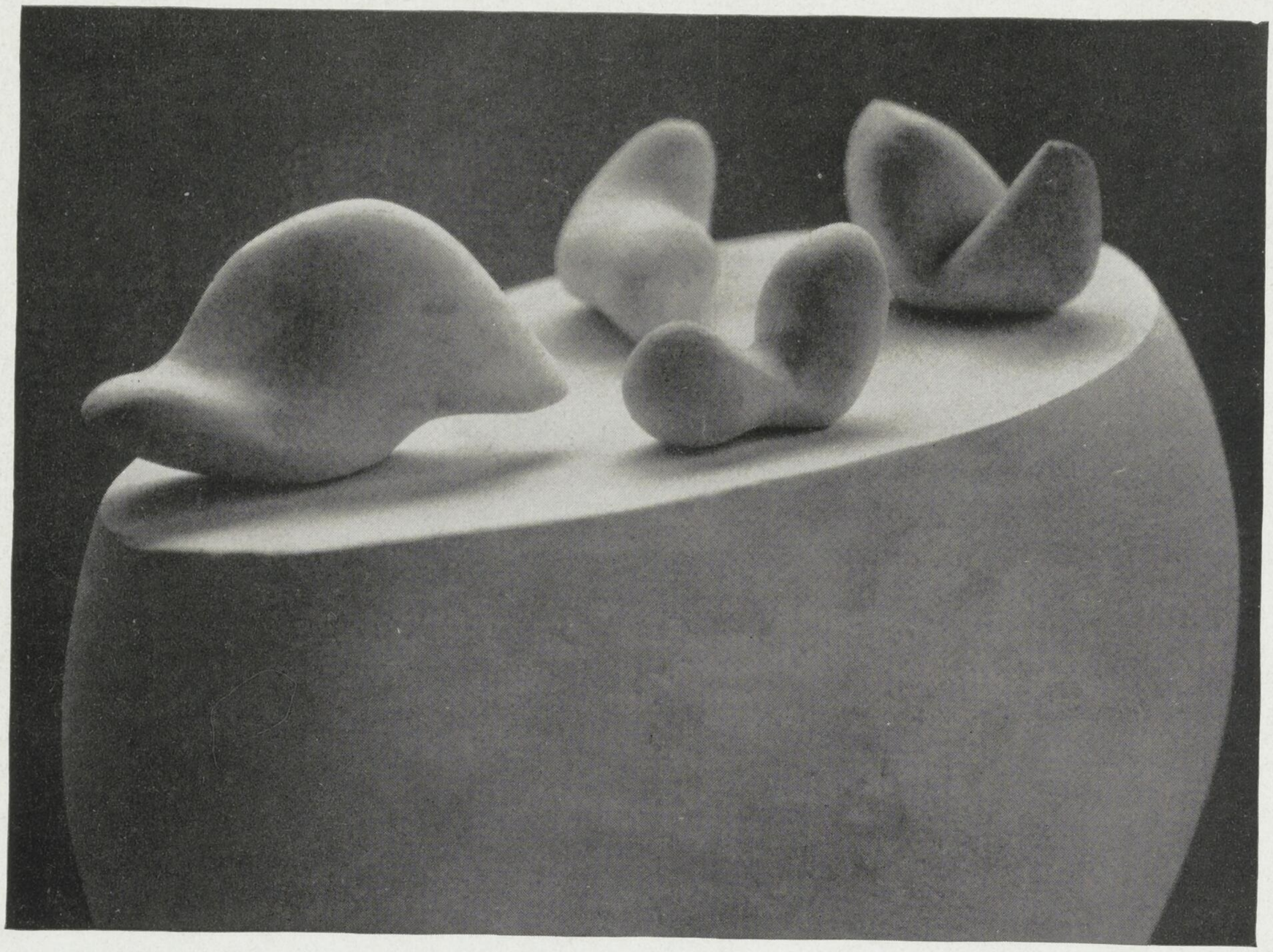
L'Association « **Abstraction-Création** » est absolument indépendante de tout groupement, de toute firme commerciale, et de toute combinaison publicitaire.

Les artistes non-figurateurs qui désirent adhérer à notre Association sont priés de faire parvenir des photographies de leurs œuvres et tous documents au siège social : « **Abstraction-Création** », ~~**Herbin, 26, boulevard Masséna, Paris-XIII^{e}.**~~

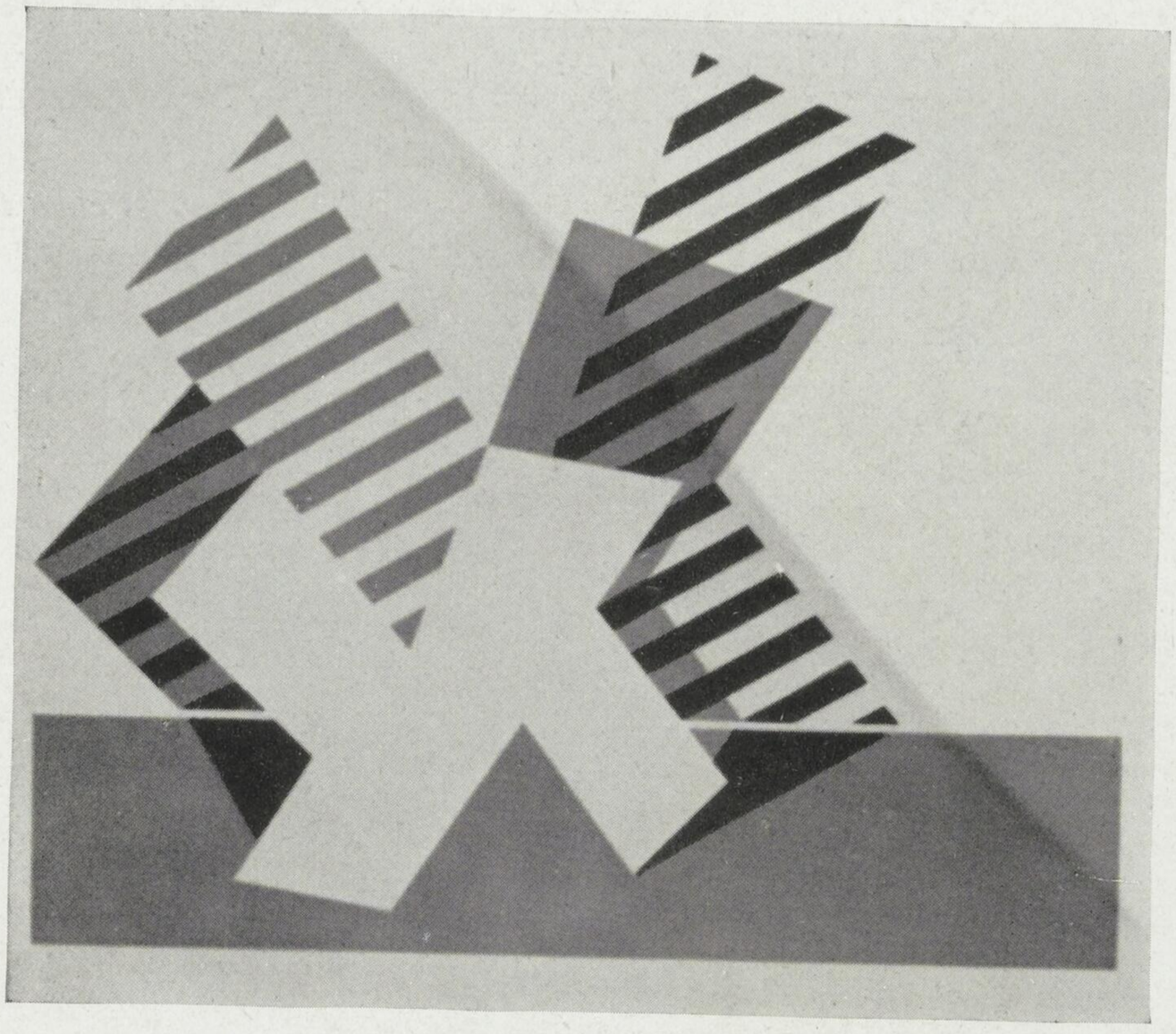
S. Vantongerloo
7, impasse du Ronet Paris 14^{e}

Depuis le 22 décembre 1933, une **exposition permanente** de l'Association « **Abstraction-Création** » est ouverte **44, avenue de Wagram, Paris-8^{e}**, de 10 heures à midi et de 15 à 19 heures.

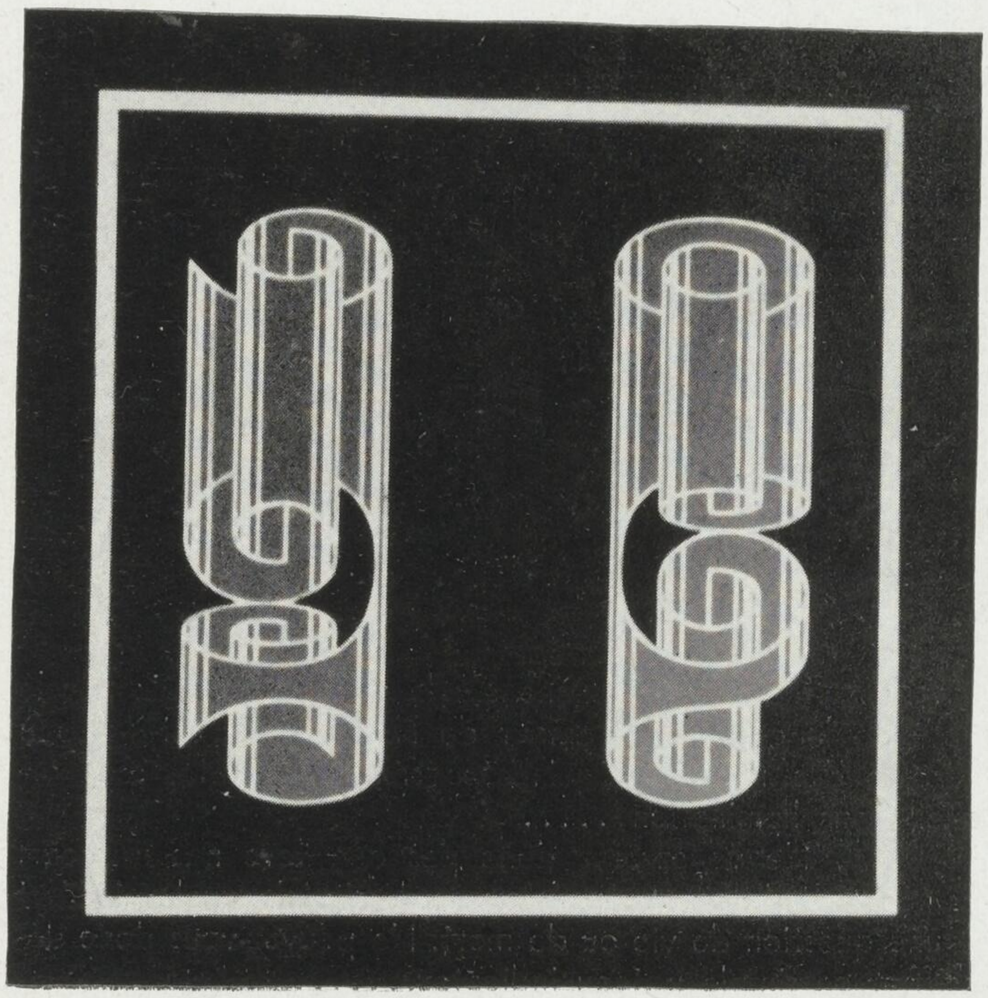
Exposants : **Ben Nicholson, Béothy, Bill, Calder, Closon, Conne, Erni, Fischli, Freundlich, Garcin, Gleizes, Gorin, Hanser, Hepworth, Herbin, Hone, Huf, Jelinek, Jellett, Kann, Kosnick-Kloss, Moholy-Nagy, Moss, Okamoto, Paalen, Power, Prampolini, Reth, Roubillotte, Schiess, Schoop, Séligmann, Tihanyi, Valmier, Van Dœsburg, Vantongerloo, Vargas, Vézelay, Vulliamy.**



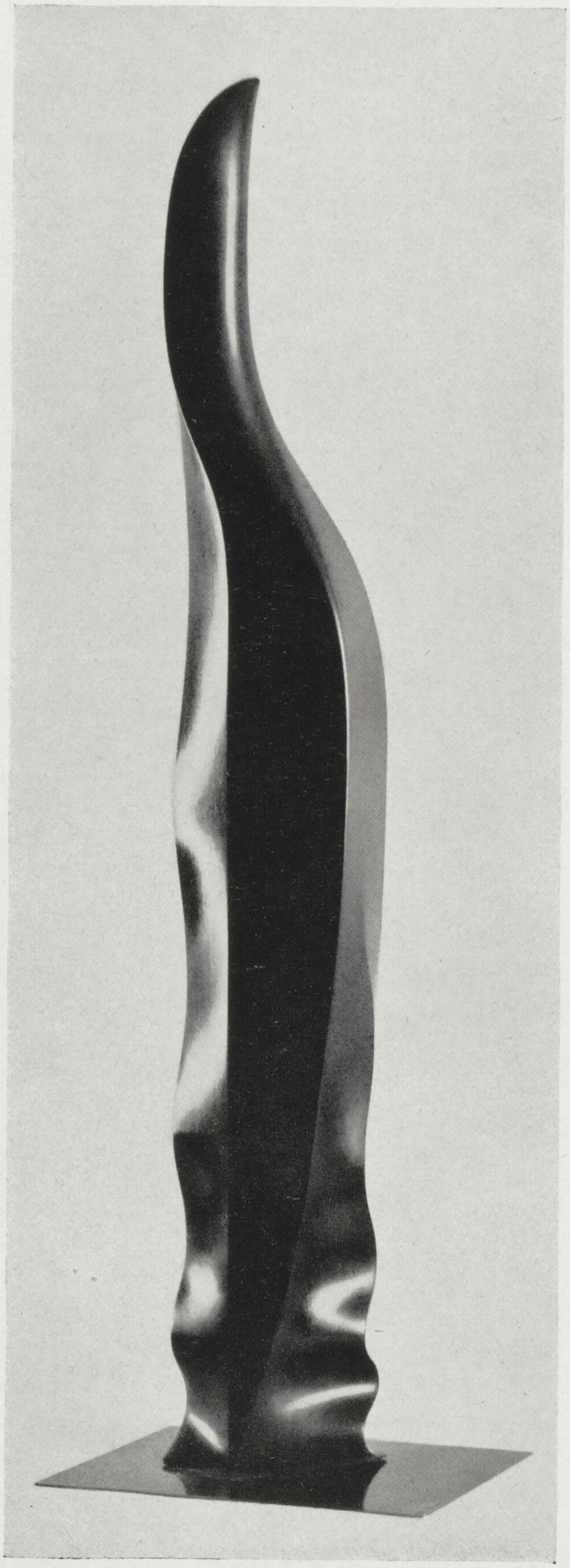
Arp



Albers 1932



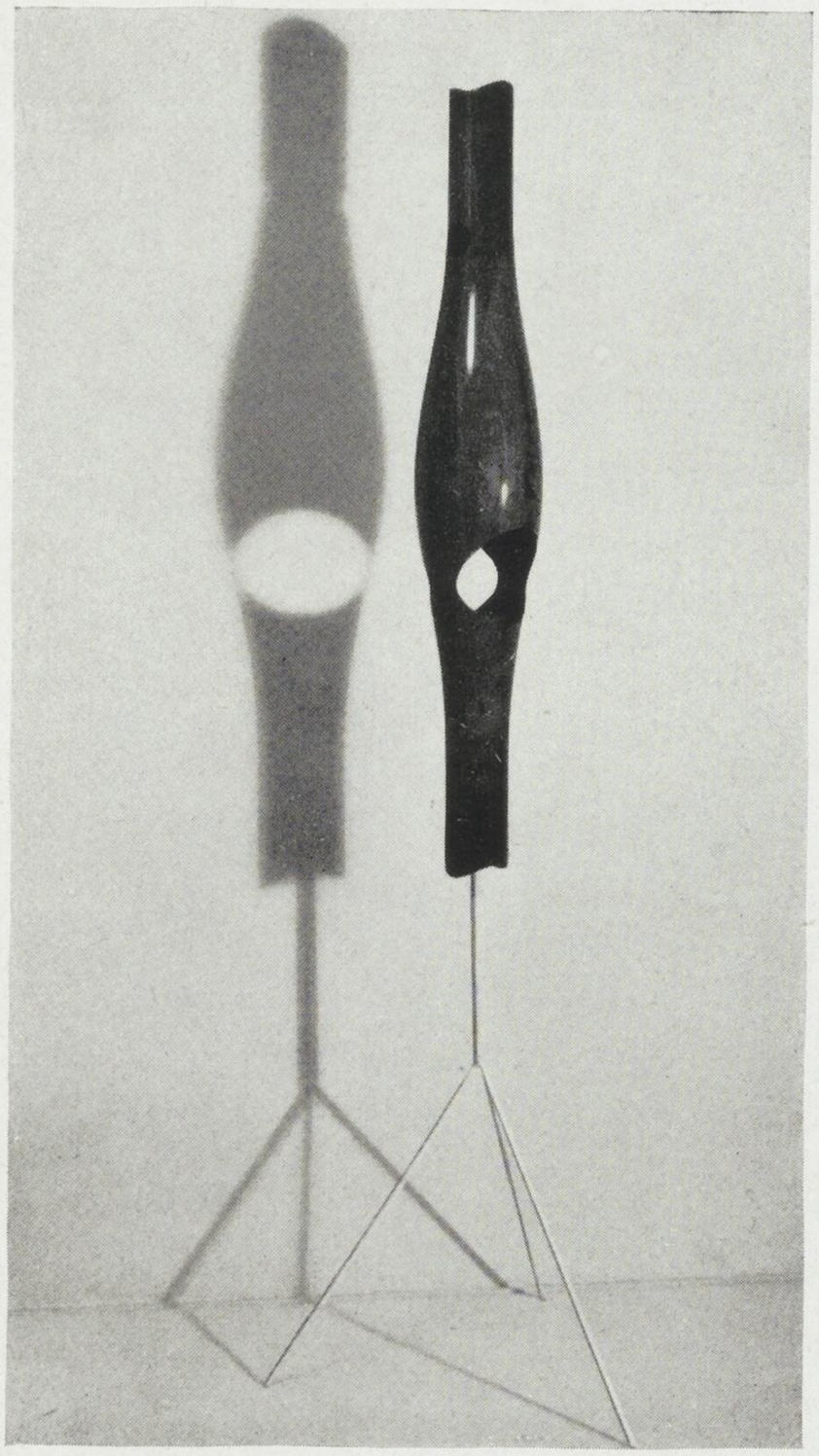
Albers 1932



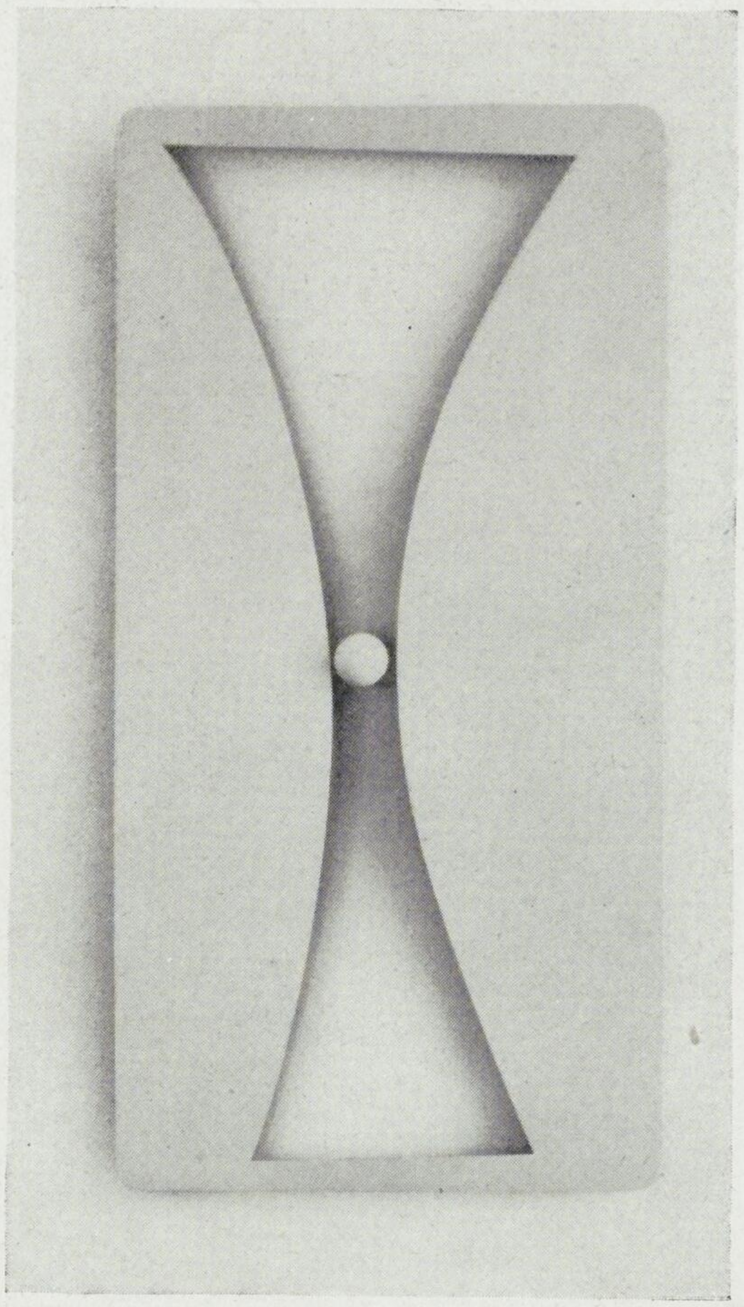
Béothy

..... L'art vous ramène sur la voie de la paix par le goût de la qualité, à l'amour de l'harmonie, c'est-à-dire à l'amour des relations équilibrées sans contrainte, sans orgueil, sans humiliation.....

..... Ne voyez-vous donc pas que tous nos malheurs proviennent de ce que nous avons délaissé la qualité ! C'est là une question de vie ou de mort. Ne pouvez-vous donc déchiffrer ce simple poteau indicateur.....



Bill

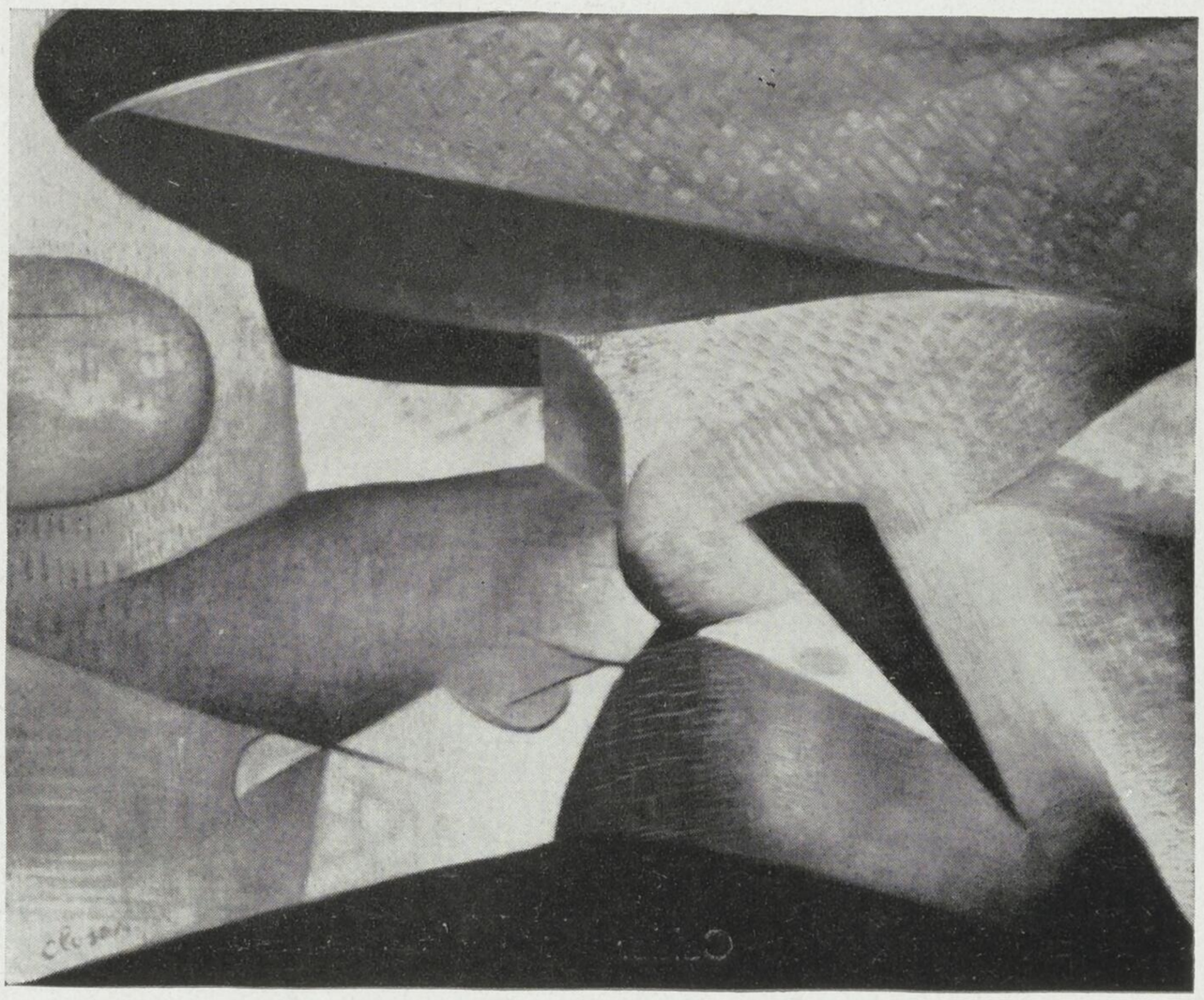


Bill

Brancusi 1924

Closon

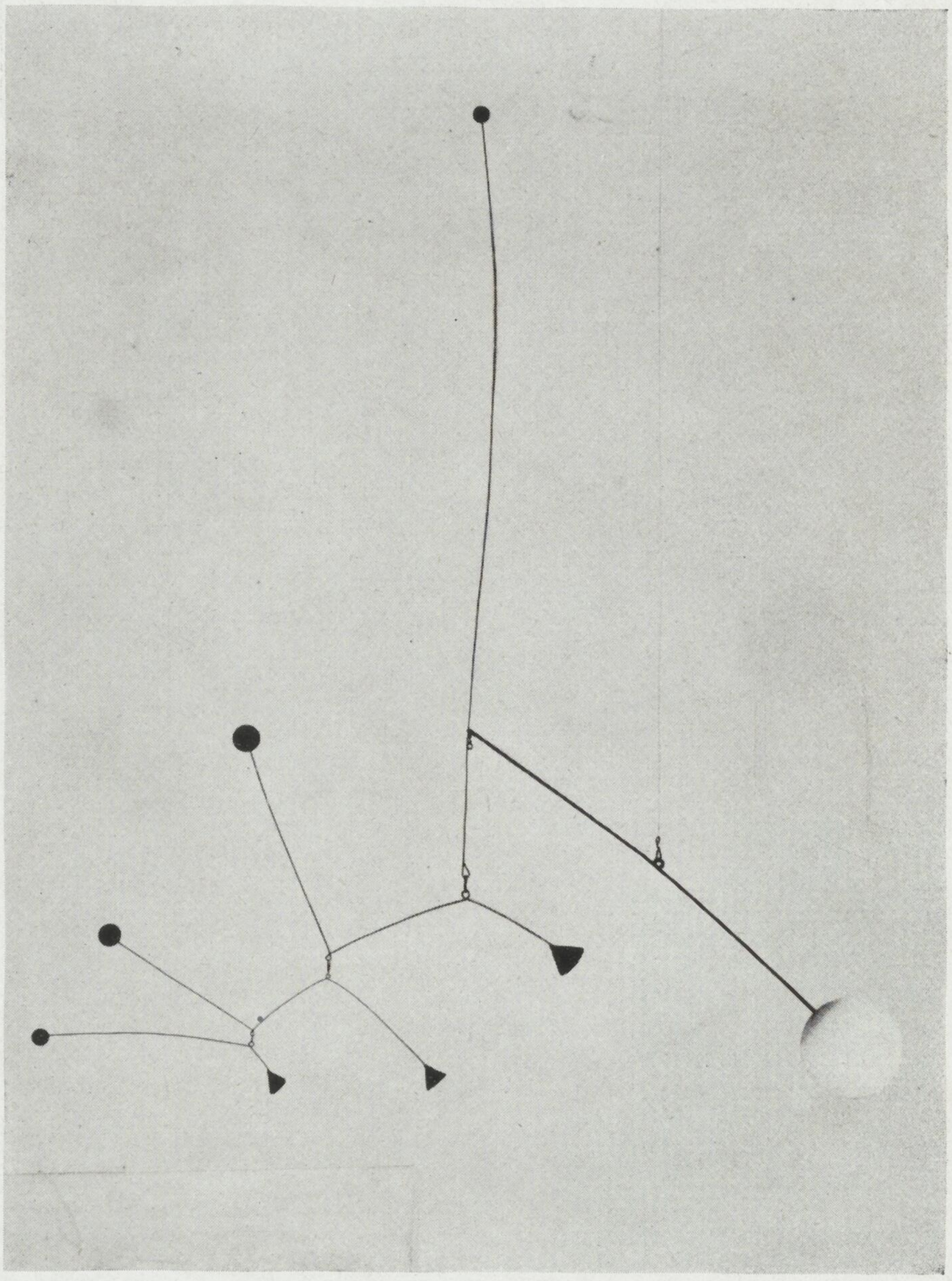
Closon



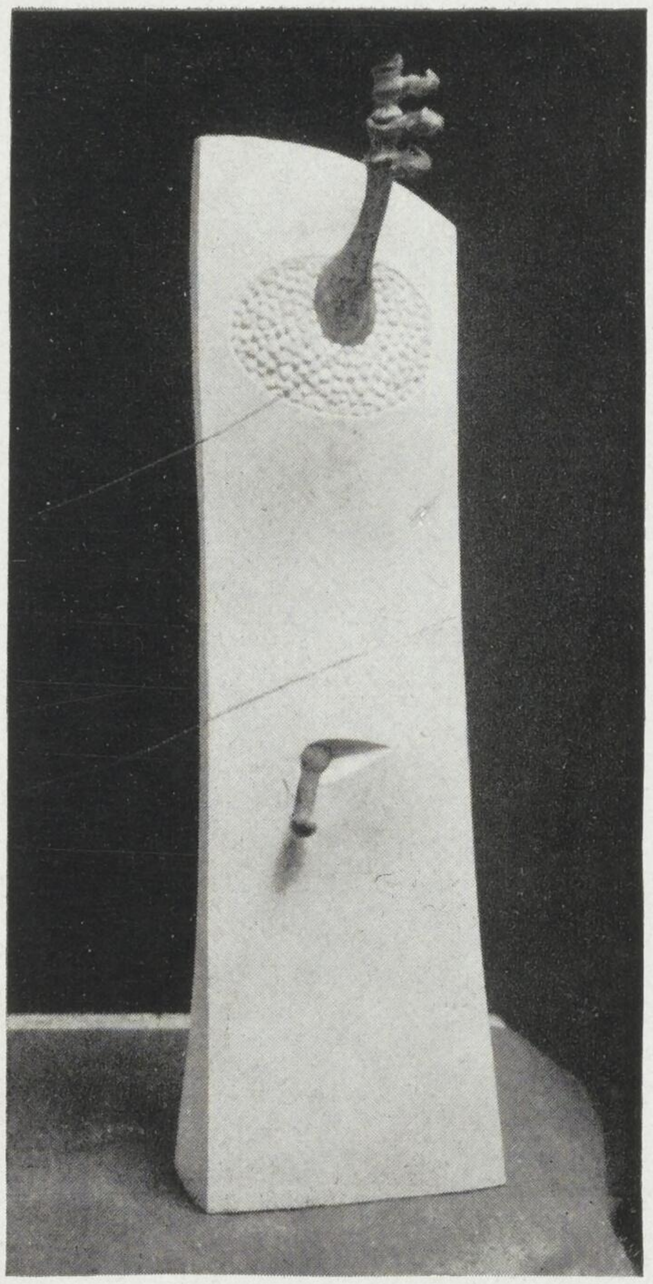
Closon

..... L'abstraction est le contre-poison de l'imagination, car l'imagination est la vie réelle du fou, elle est mère nourricière de tous les vices, excite au mensonge, pousse à la paresse, à la rêverie, sur laquelle tant d'artistes comptent pour le jaillissement d'une inspiration.....

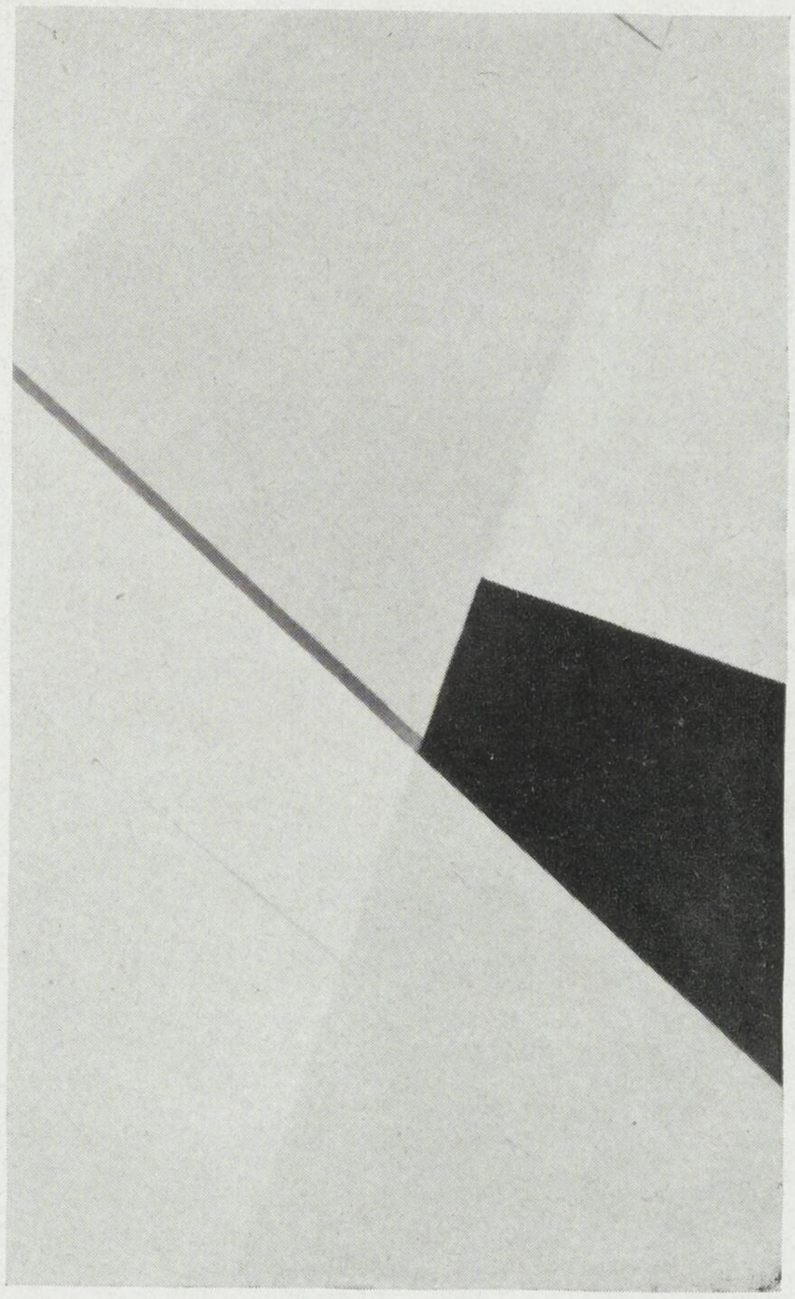
Le soleil m'a fait éclore, je le sais, il me fera sécher, je suis donc régi par les lois de la lumière, m'en écarter, serait épouser le suicide ; savoir me nourrir est mon premier acte conscient, la section d'or est en moi, mon art est ma religion sans croyance, ou le retour à l'unité sens-cerveau.



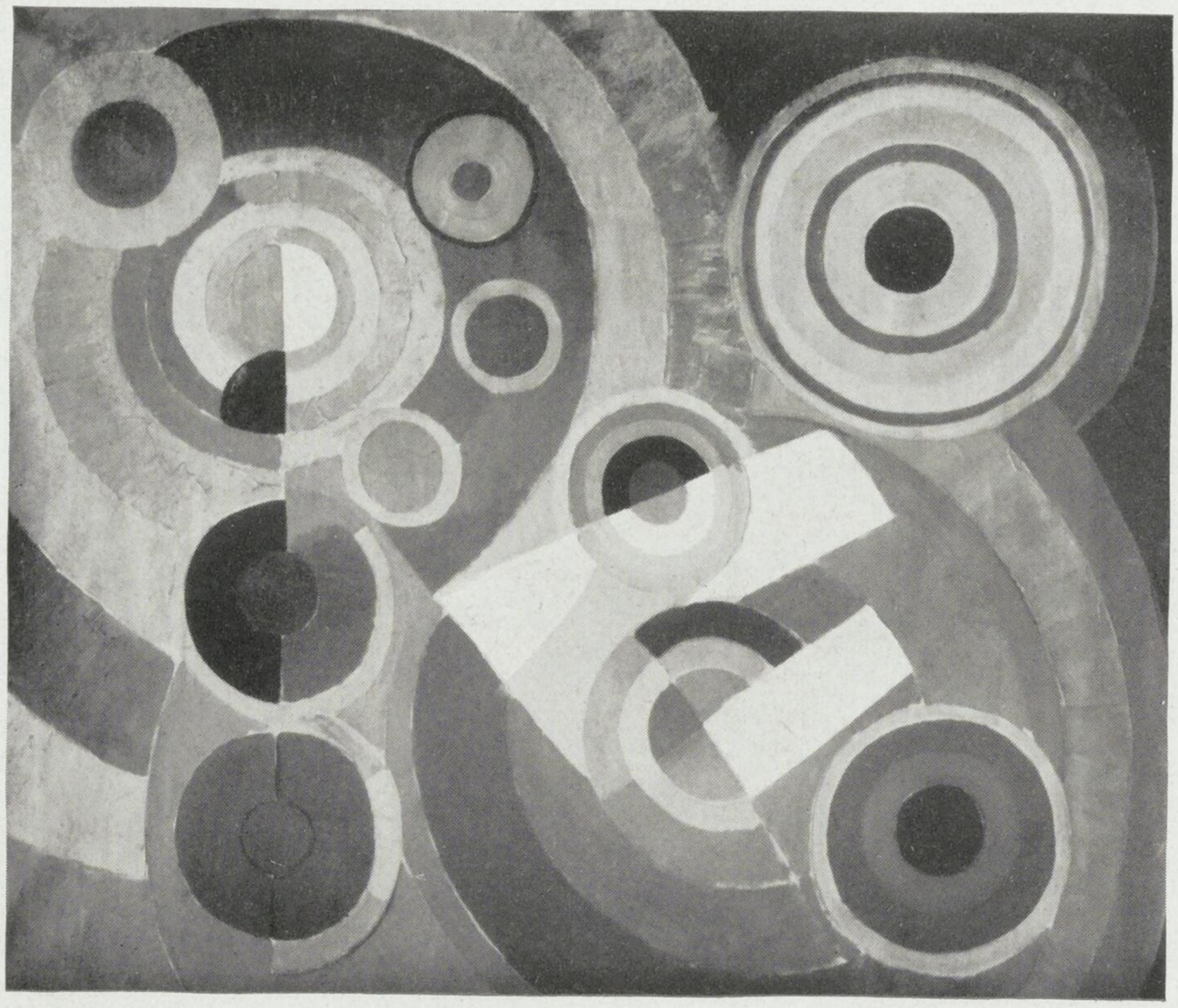
Calder



Conne



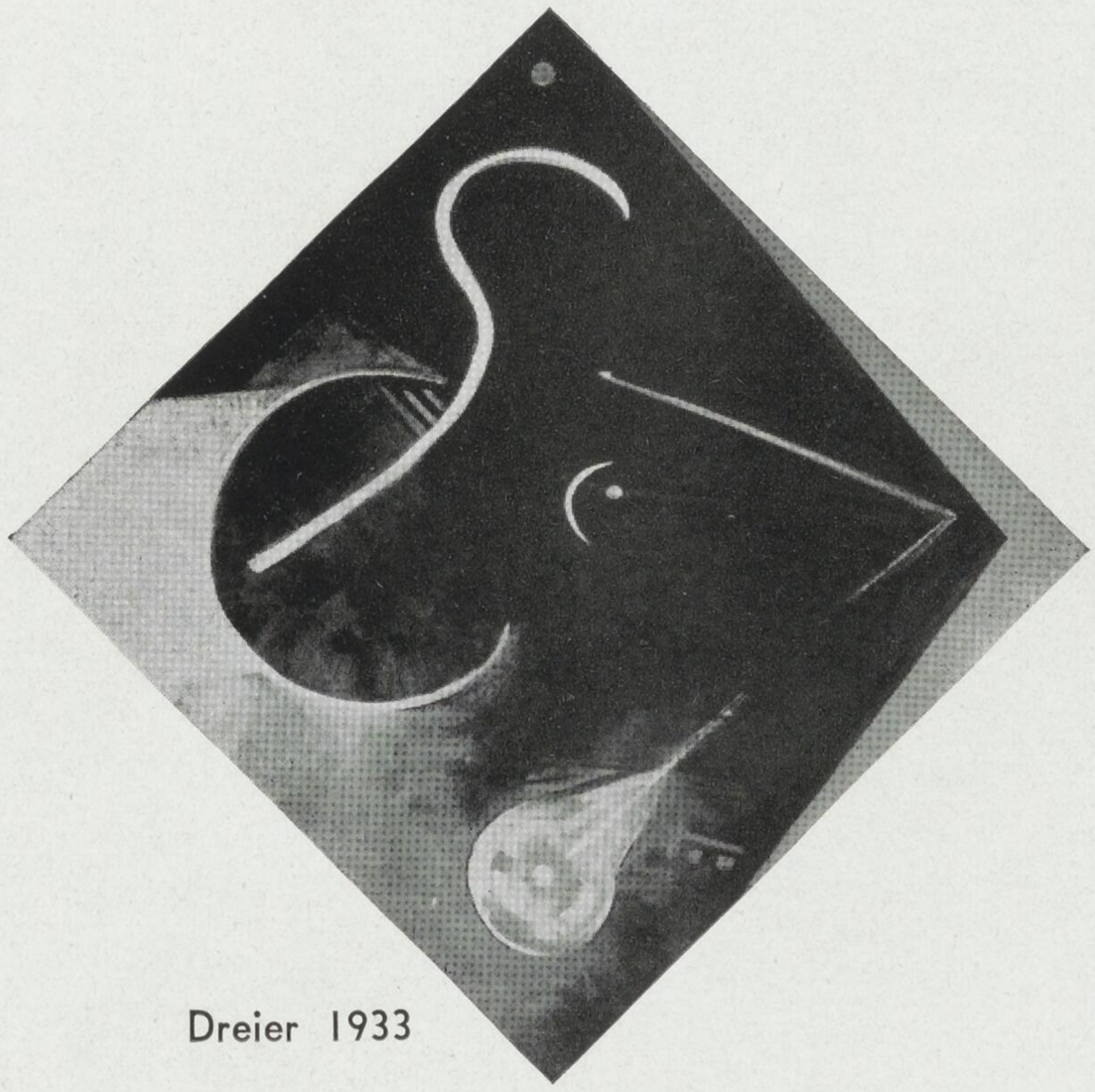
Buchheister



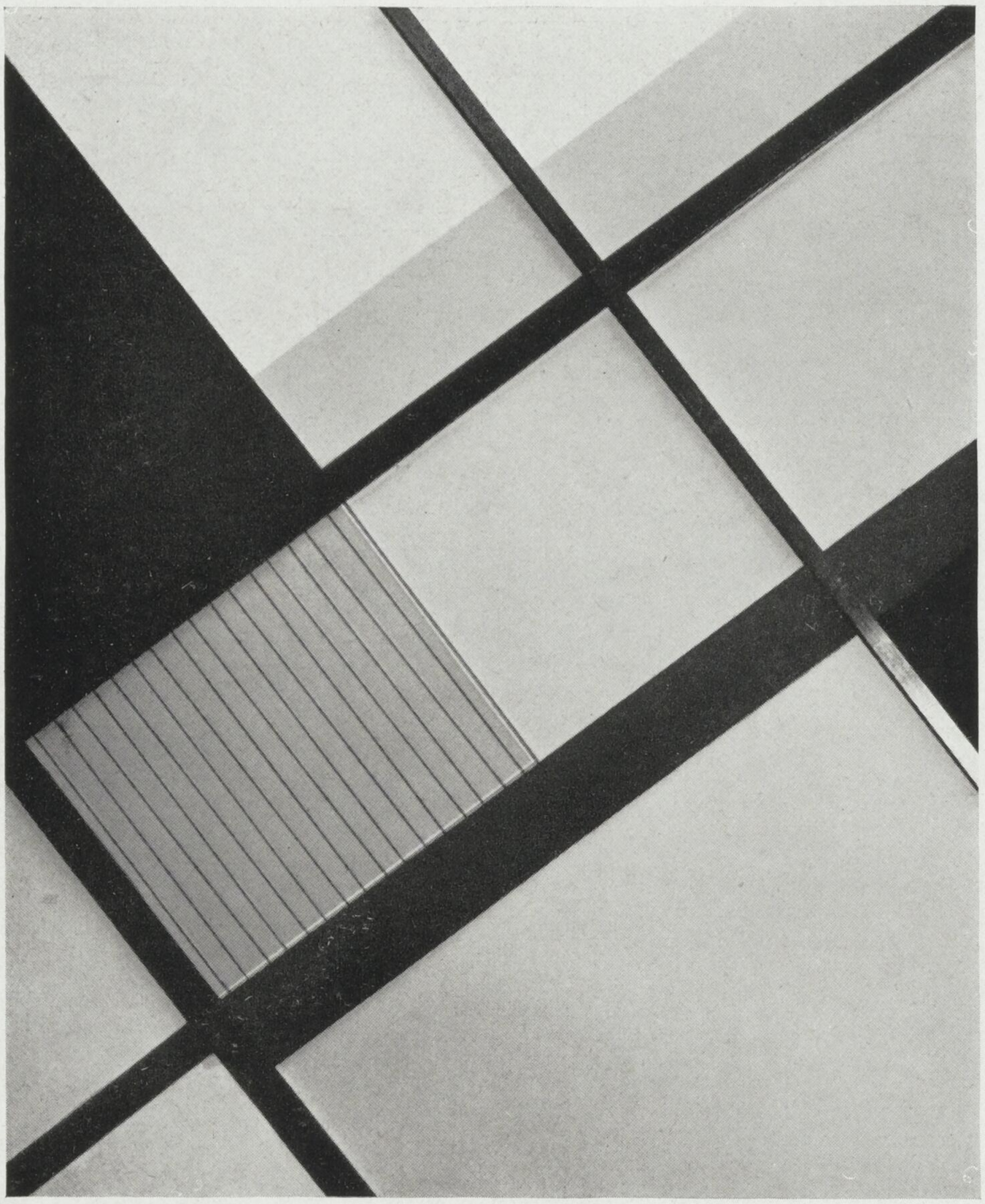
Delaunay 1931

Garcin

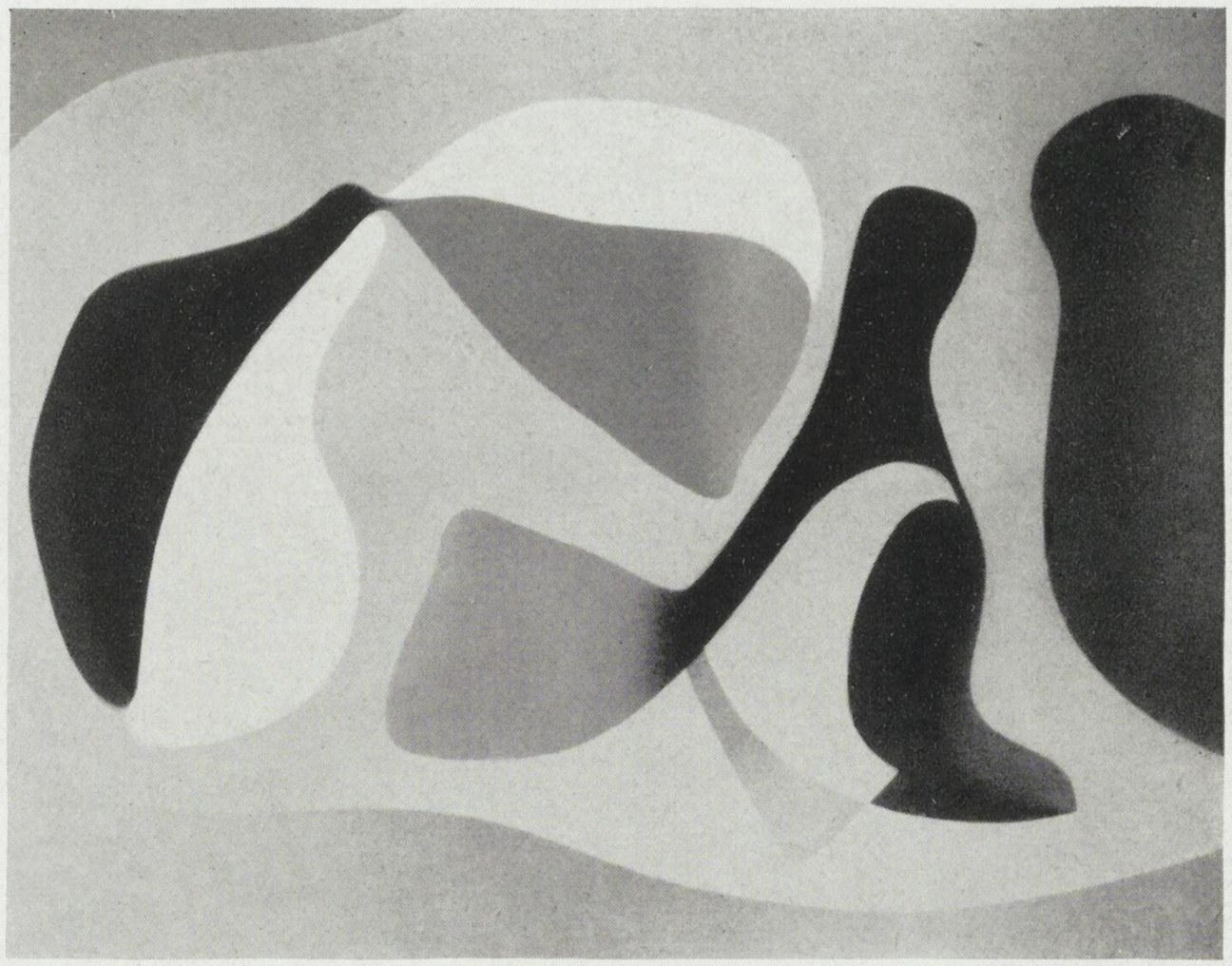
Eltzbacher



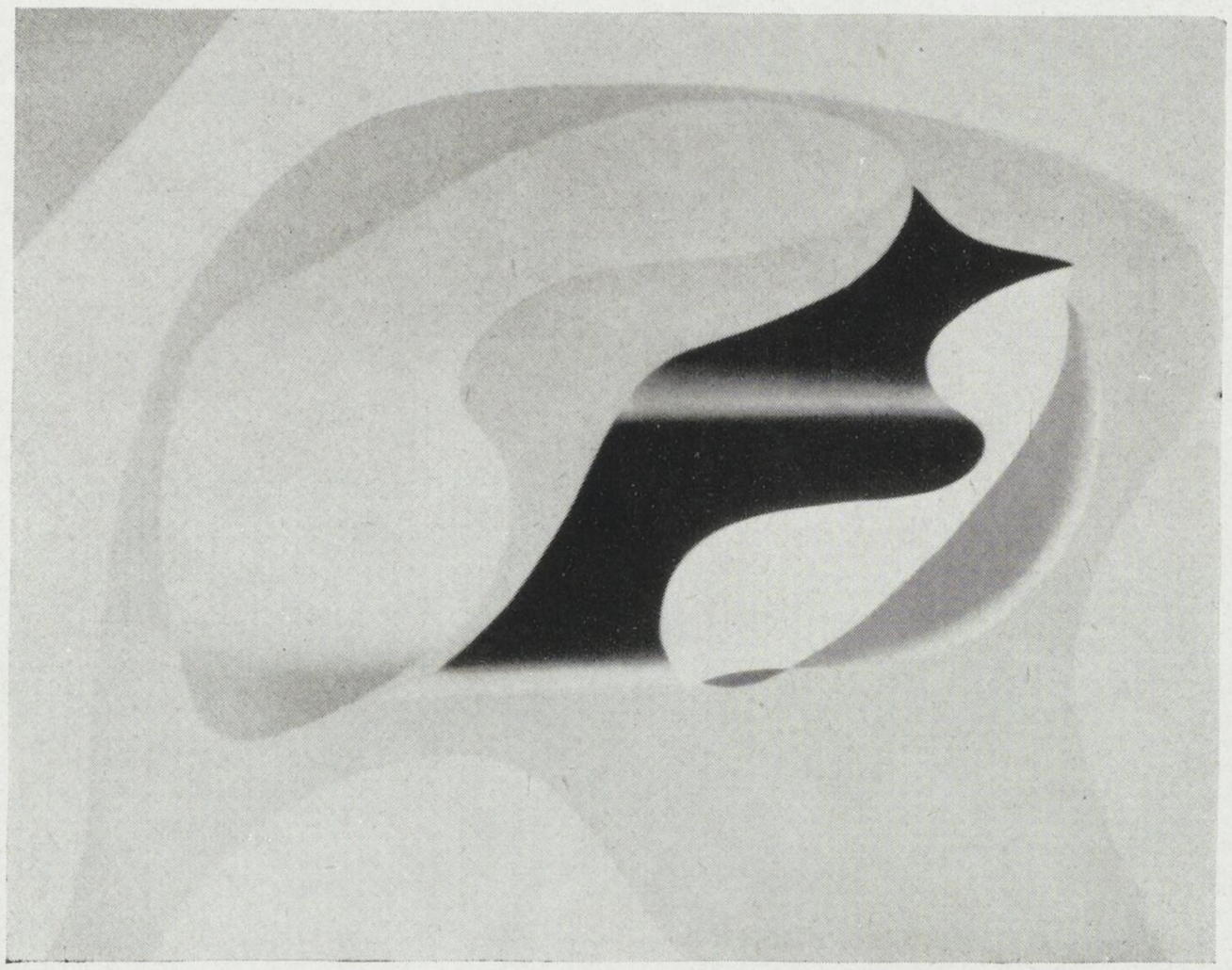
Dreier 1933



Domela-Nieuwenhuis



Erni

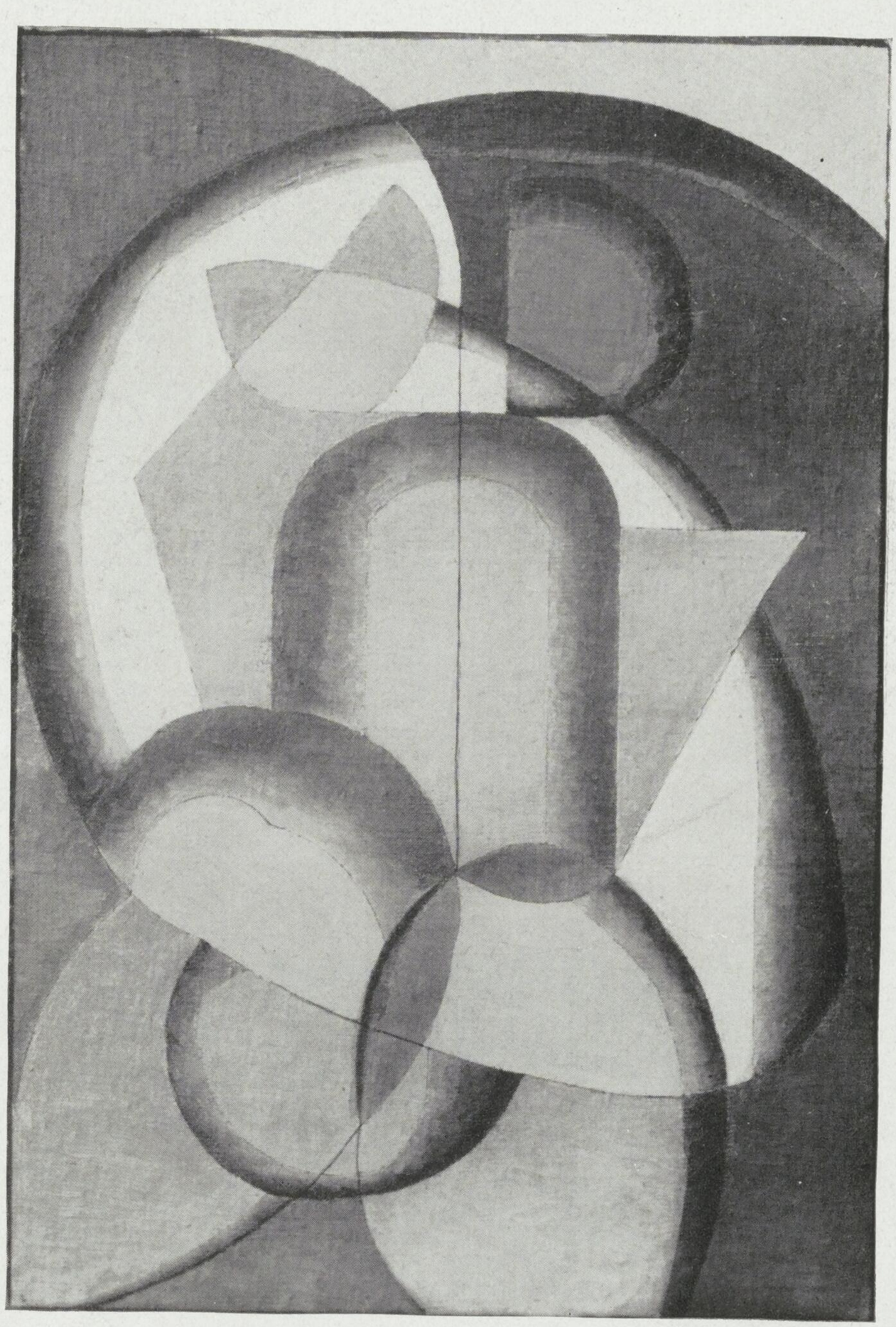


Erni

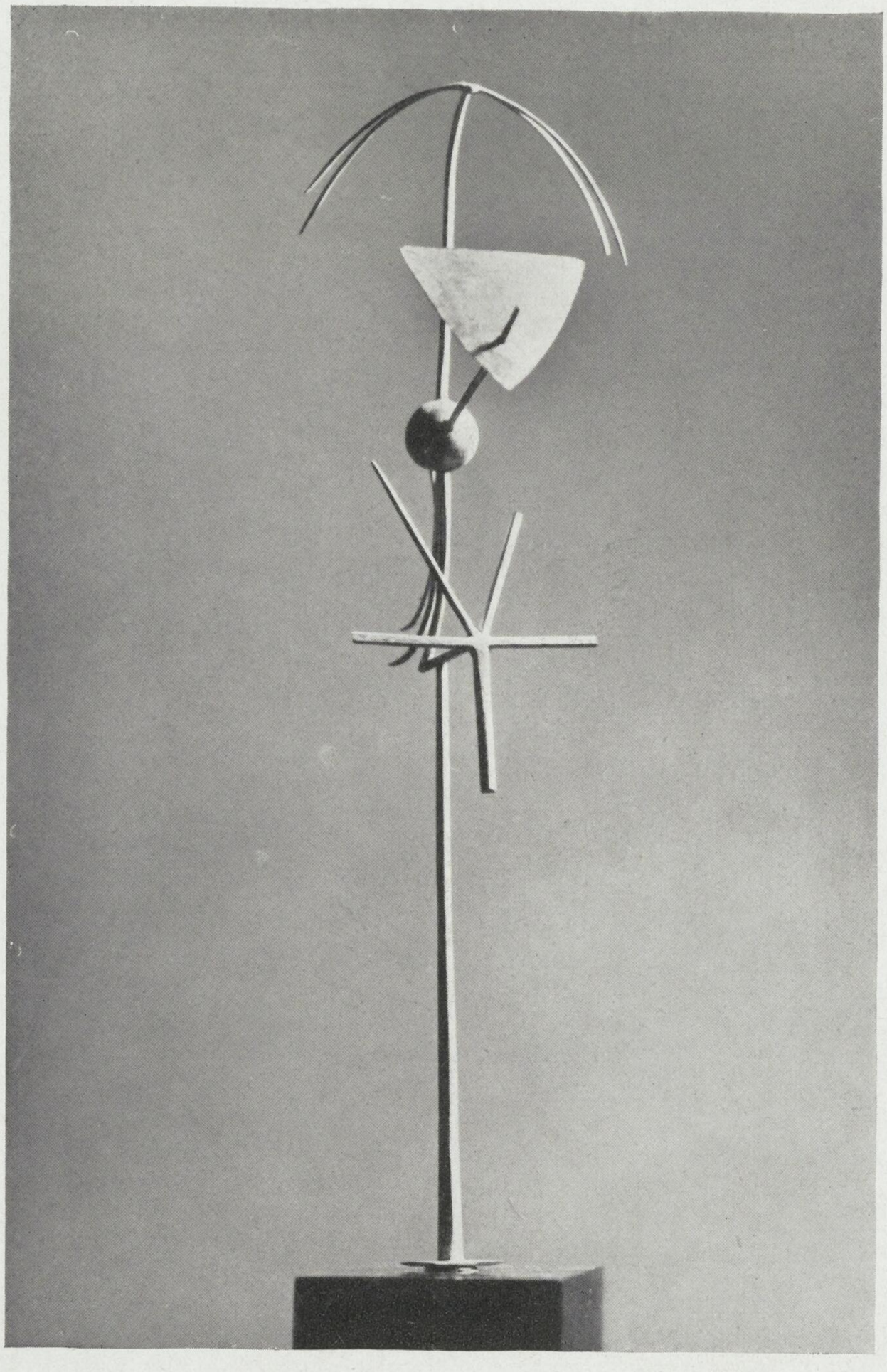
Freundlich

Fernandez

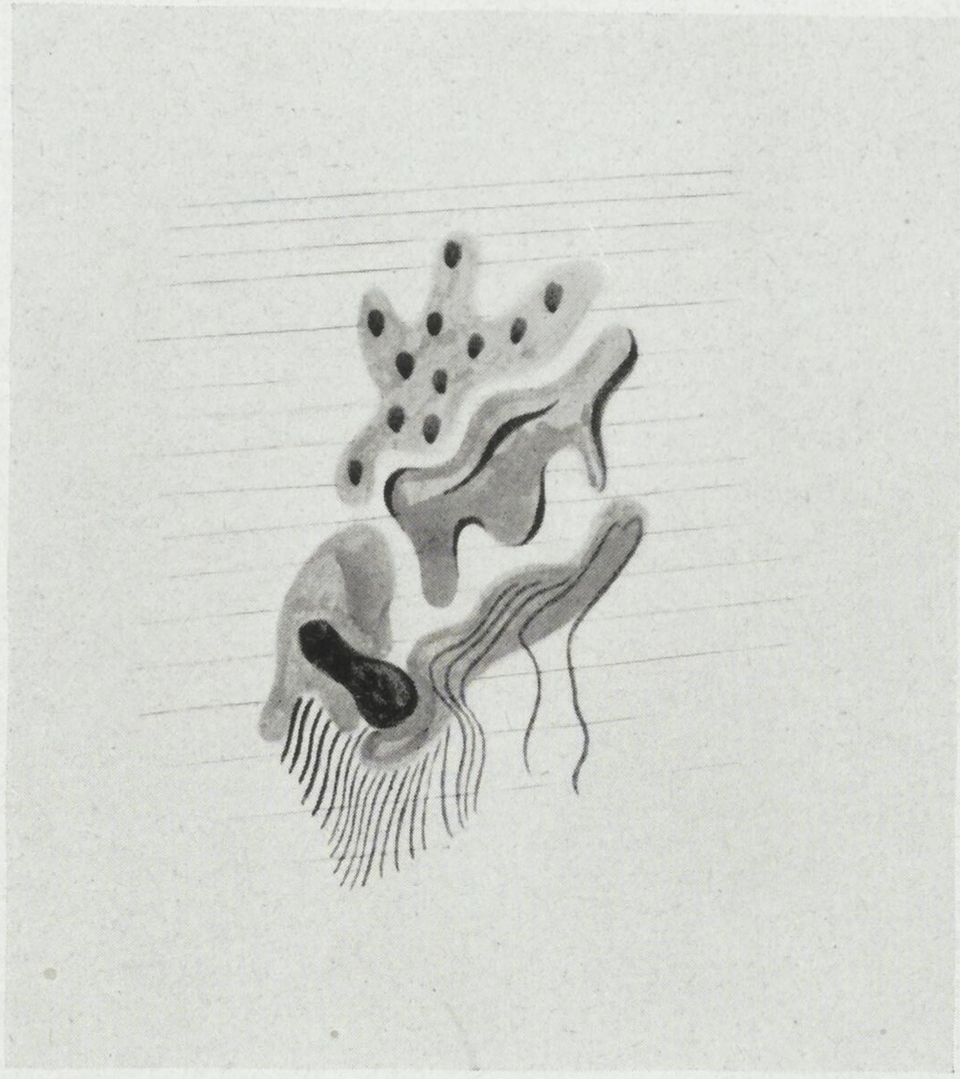
..... et il est fort possible que lorsque nous représentons un objet ou une forme géométrique, nous exprimions par là, et même sans le savoir, — comme des médiums — les mêmes pensées et les mêmes sentiments que cet objet ou cette forme géométrique désignait symboliquement dans les religions et les civilisations anciennes.....



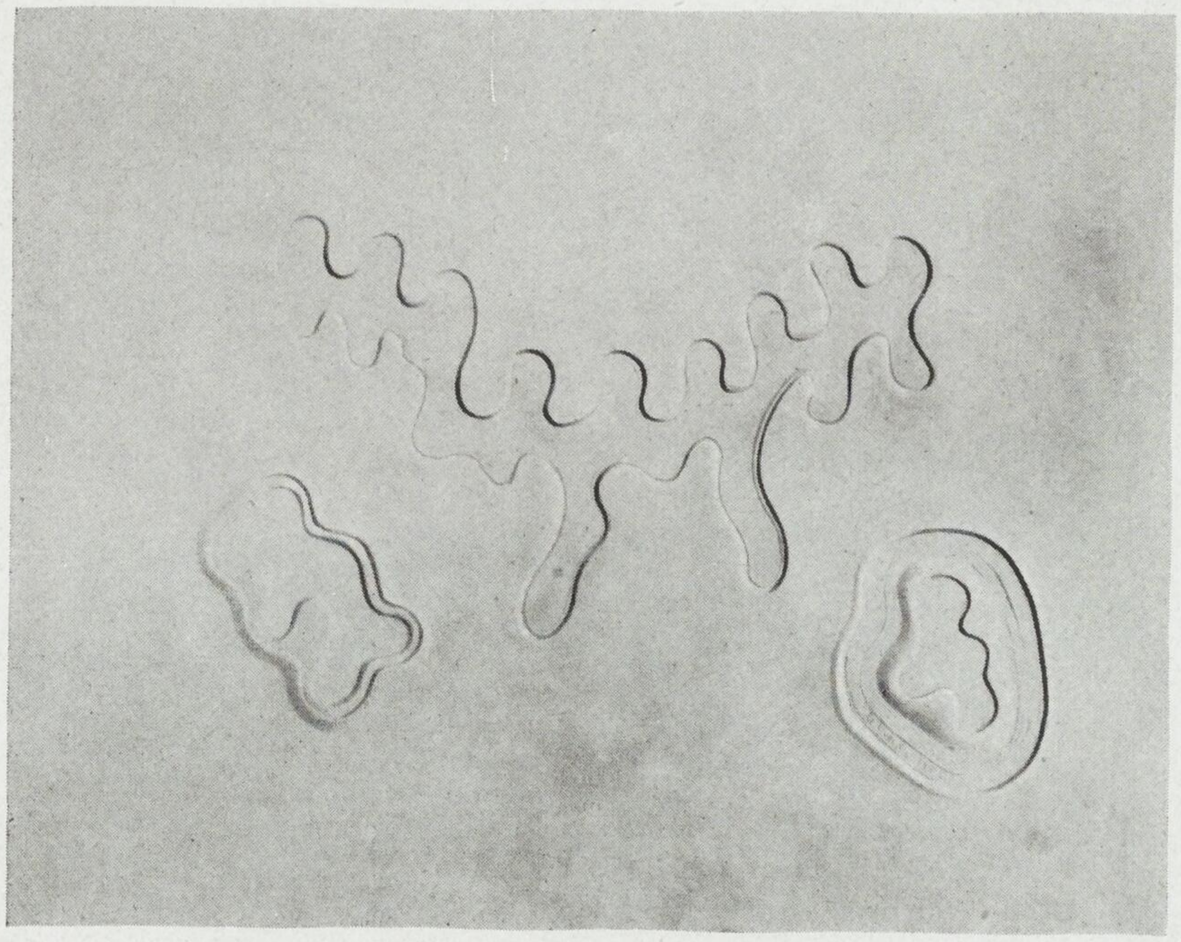
Fernandez



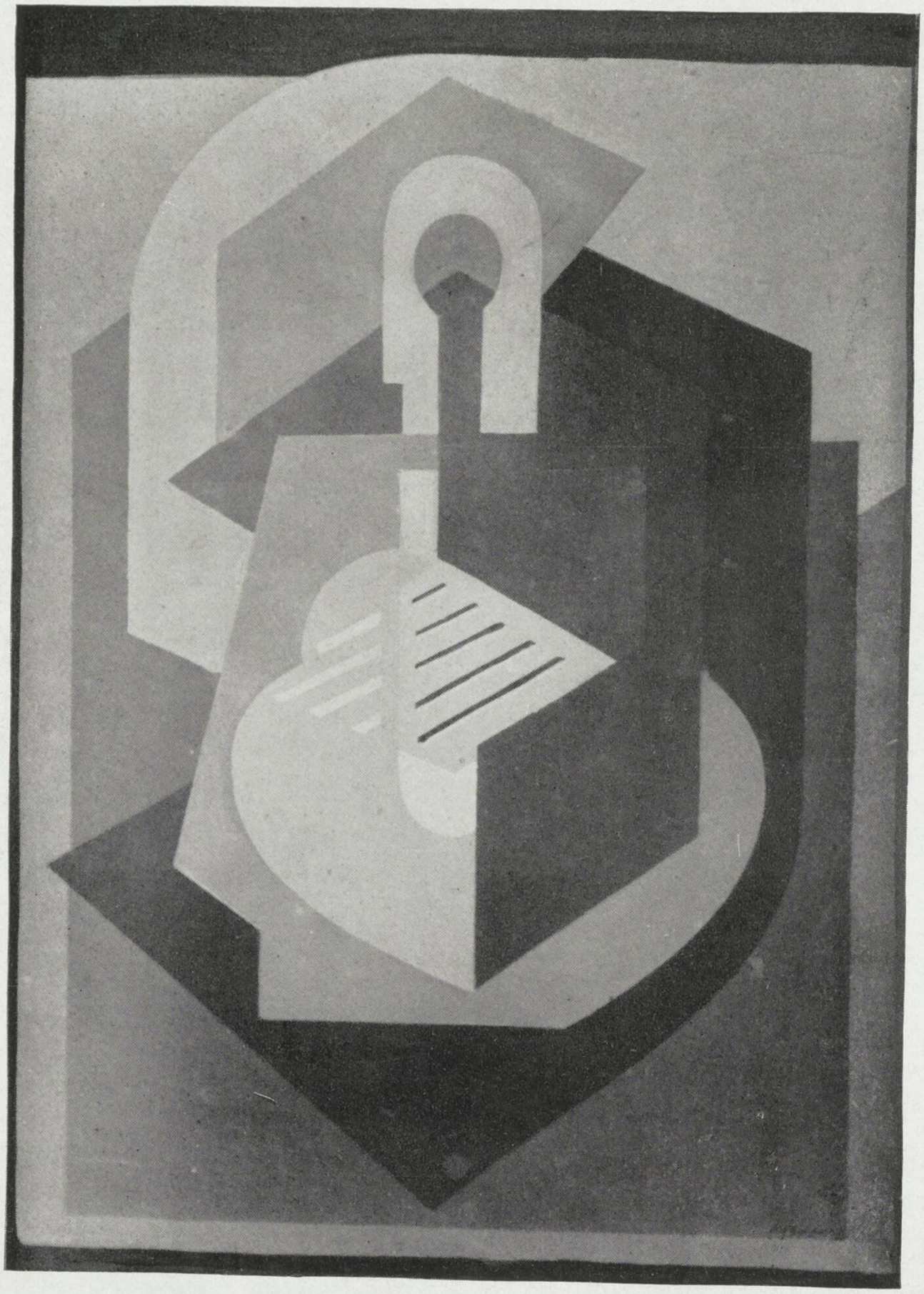
Gonzales



Fischli 1933



Fischli 1931

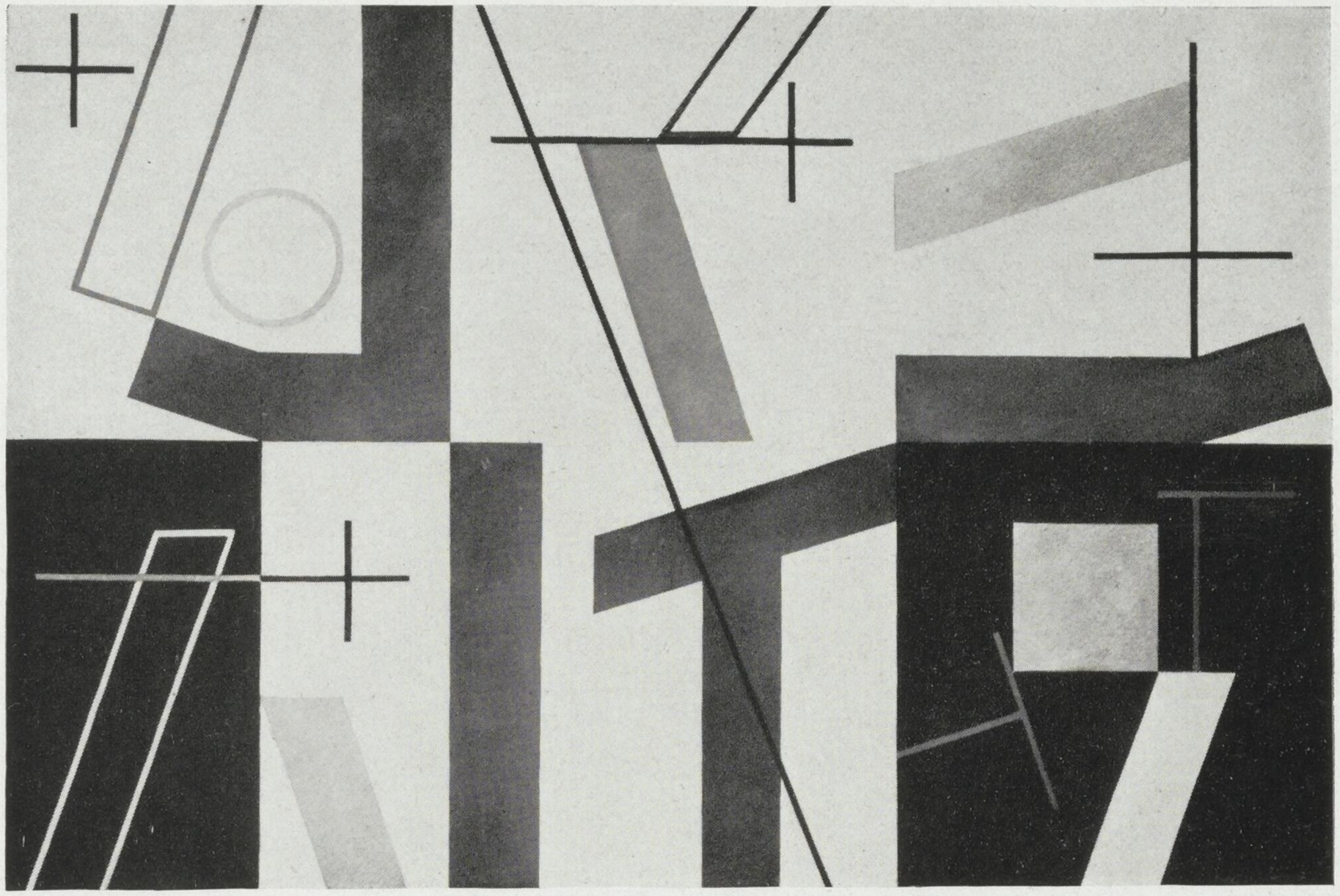


Gleizes 1921

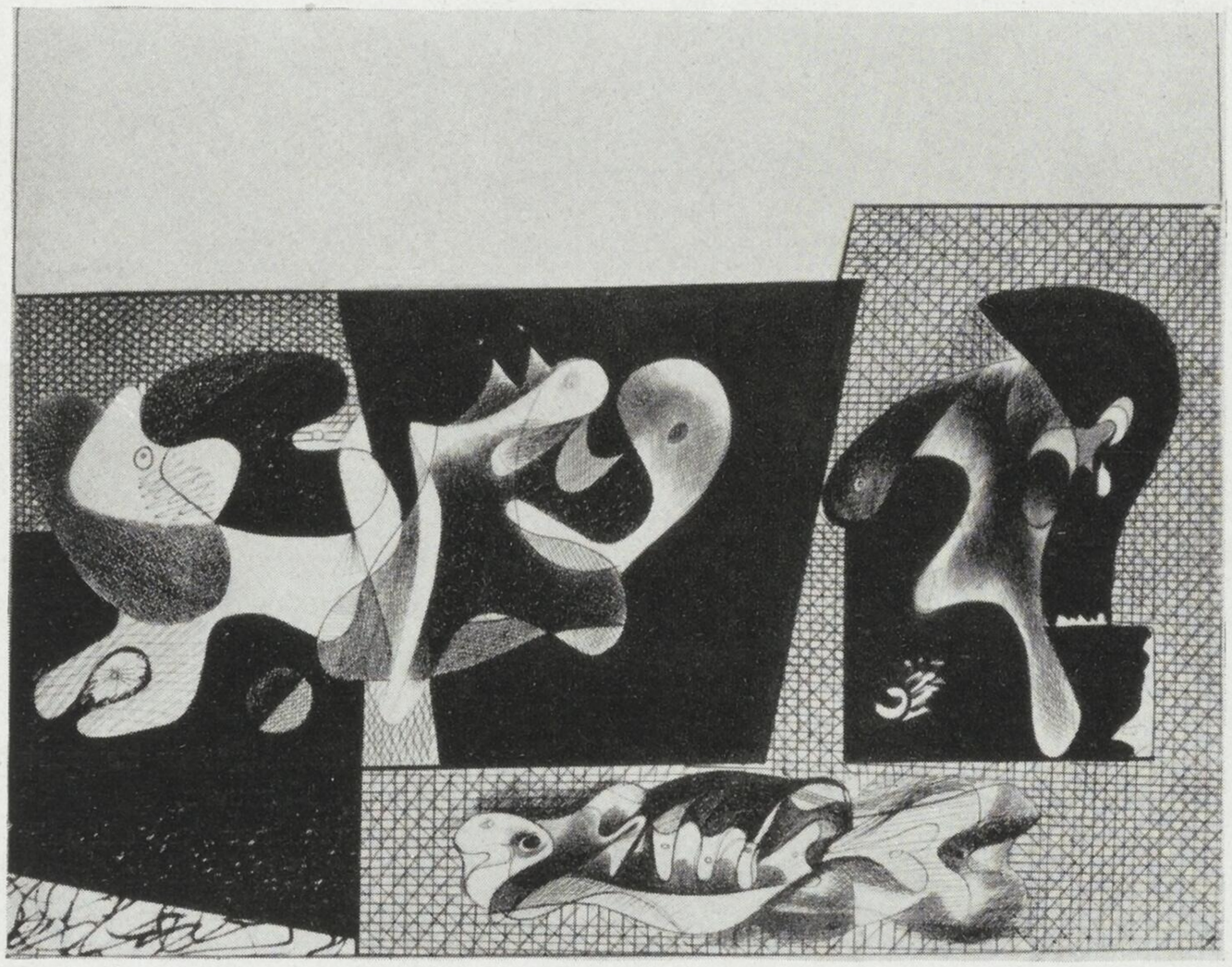
Gleizes

..... il n'y a aucune raison, — si ce n'est celle que peuvent donner des habitudes dont on est l'esclave — pour que les yeux soient plus bêtes que les oreilles et qu'en musique l'imitation est une dégénérescence,

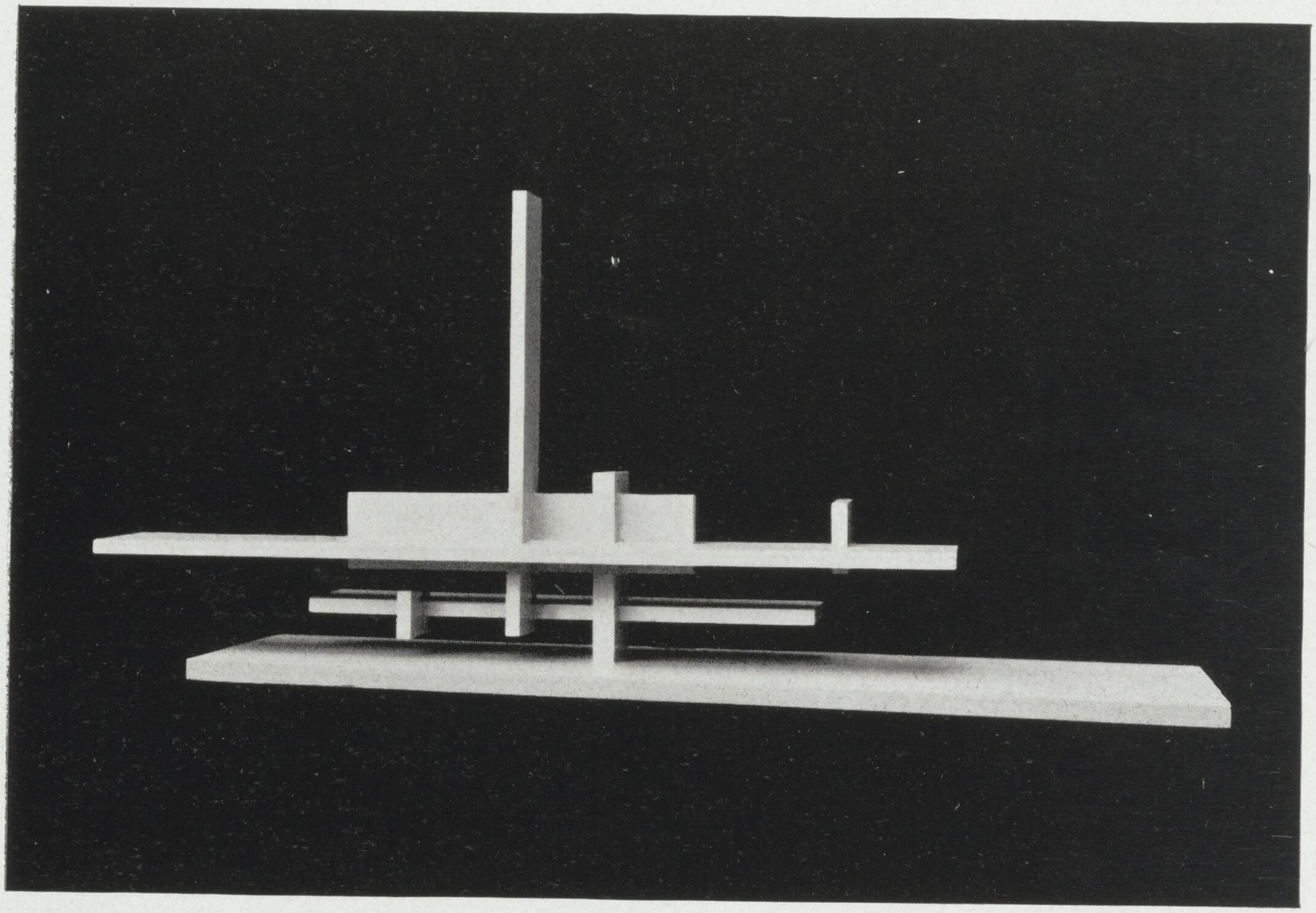
..... La peinture unifiée intellectuellement par le **mot** doit retrouver son unité en renouant avec le **verbe :** au lieu de servir une histoire elle doit être un acte.



Taeuber-Arp 1932



Gorky 1931-32



Gorin 1933

Gorin

..... Toute explication n'est que littérature et ne peut conduire à la compréhension profonde de l'œuvre.

L'homme évolué, au XX^e siècle, n'ignore pas l'art abstrait qui a d'ailleurs existé à d'autres époques que la nôtre ; pour aujourd'hui, il a compris sa nécessité, sa réelle valeur en notre temps scientifique, machiniste et collectiviste.

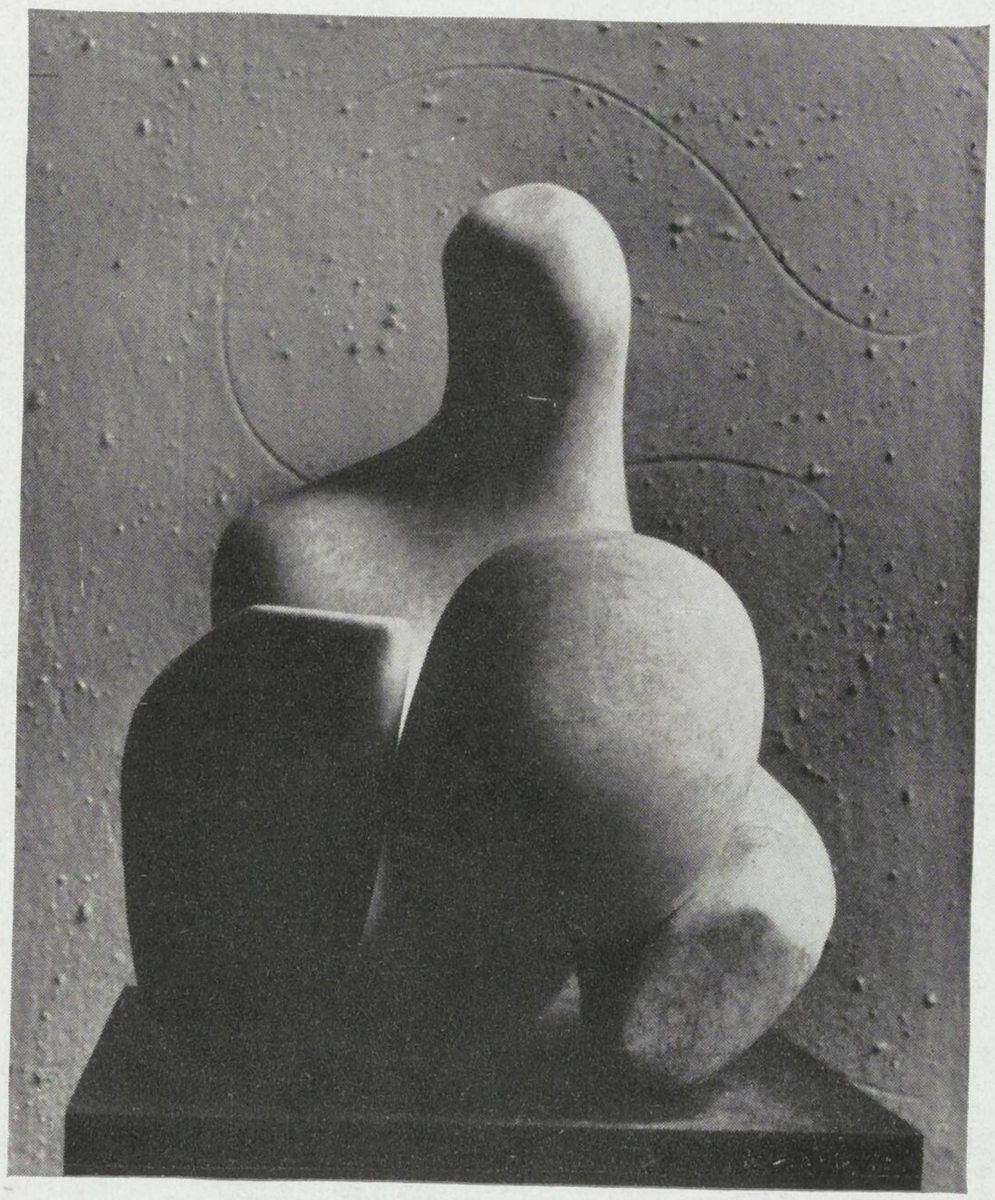
Herbin

..... La vie, les moyens, la signification d'une œuvre d'art abstrait, varient autant que les individus, autant que leur esprit, autant que leur culture, autant que les conditions mêmes de leur existence. C'est par la persévérance dans la recherche de la perfection que nous aspirons à l'unité, commune à tous les hommes et à tous les temps. Nous travaillons à élargir, approfondir, élever la liberté léguée par nos ancêtres, les plus proches et les plus lointains, nous travaillons à enrichir, à perfectionner l'humanité elle-même.

Herbin 1933

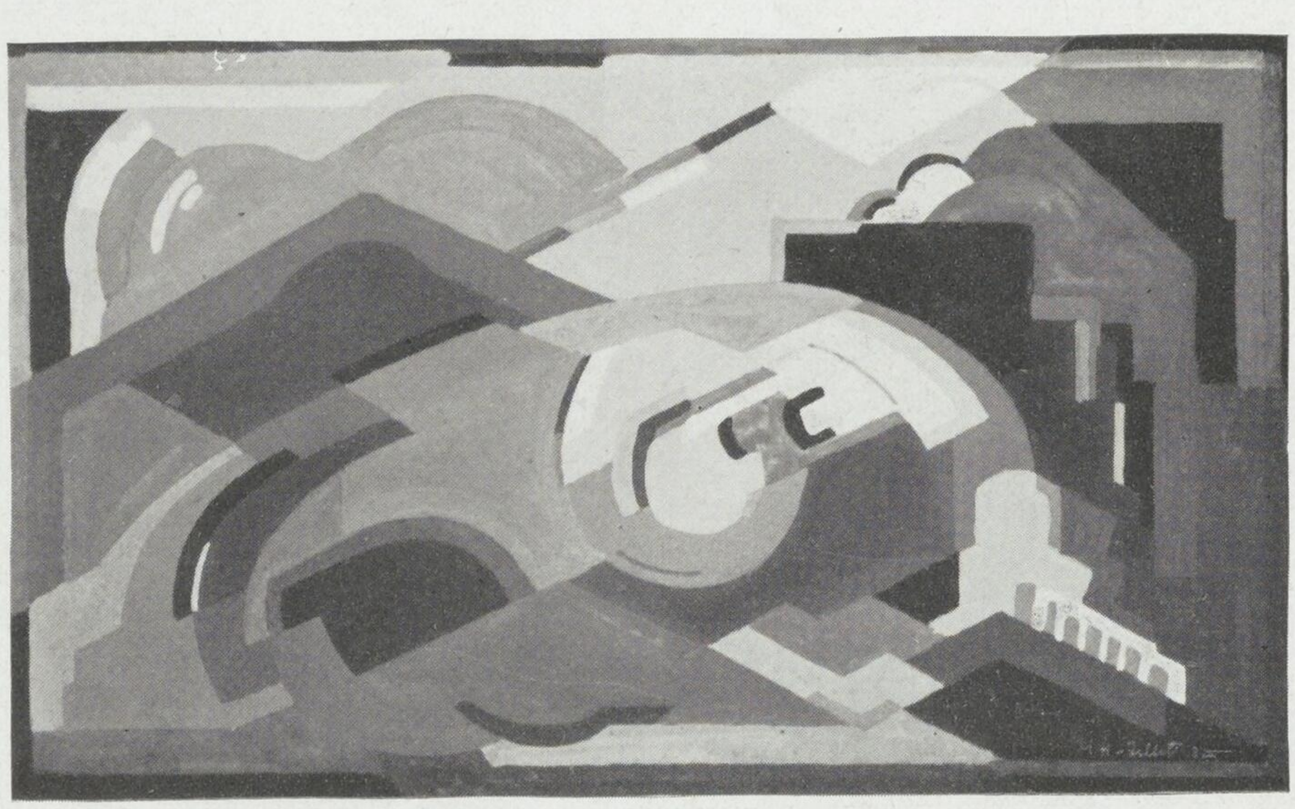
Hanser

Hepworth 1933



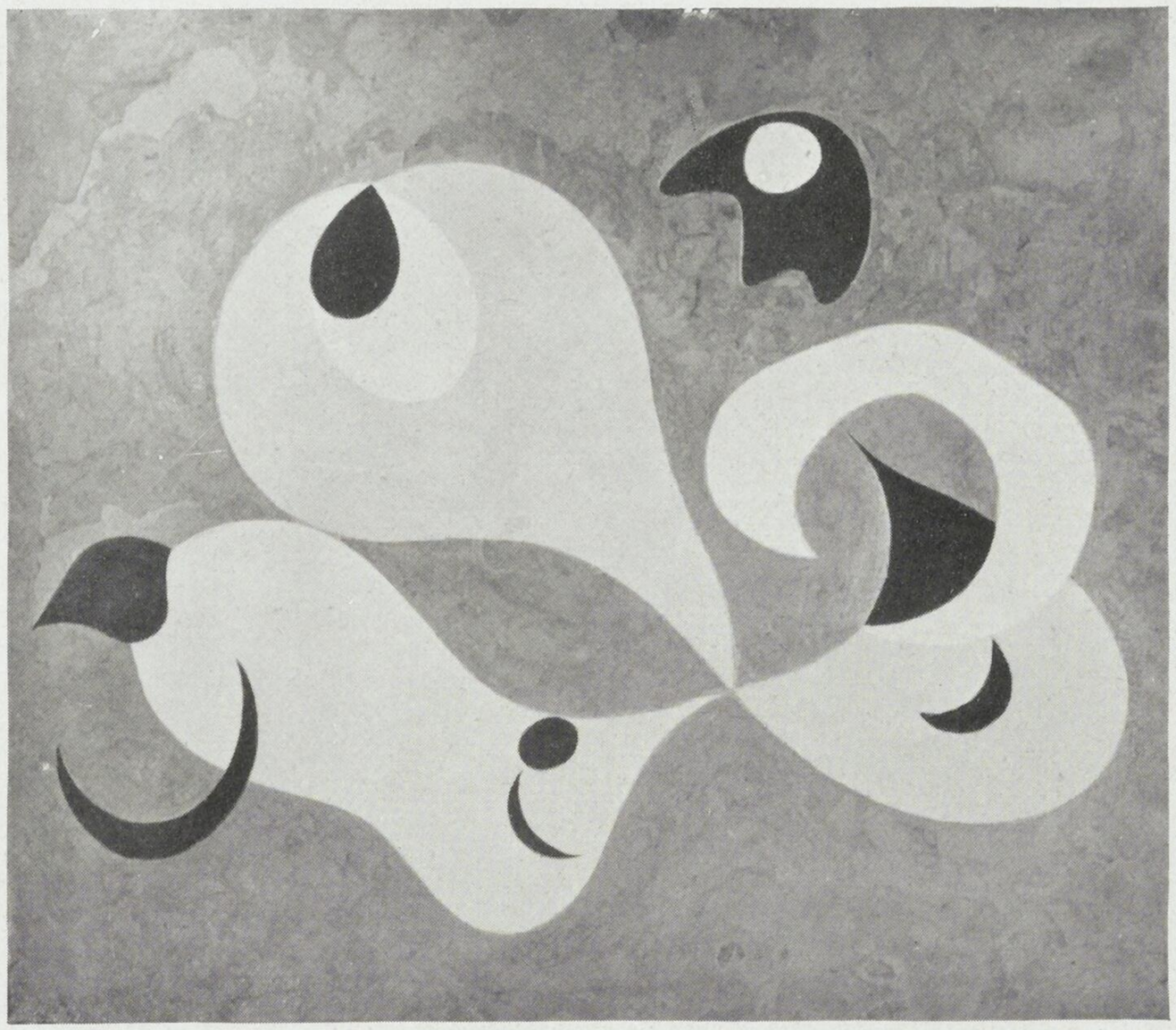
Hepworth 1933

Helion 1934



Jellett 1933

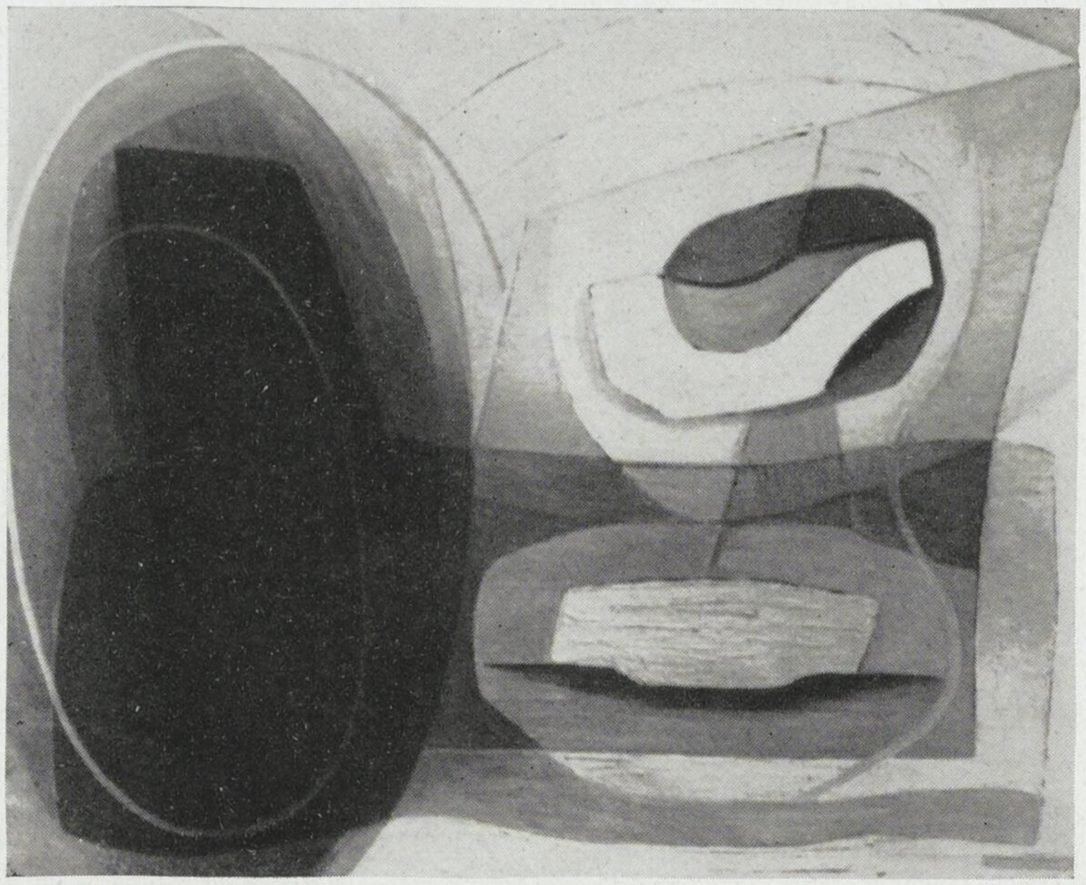
Huf



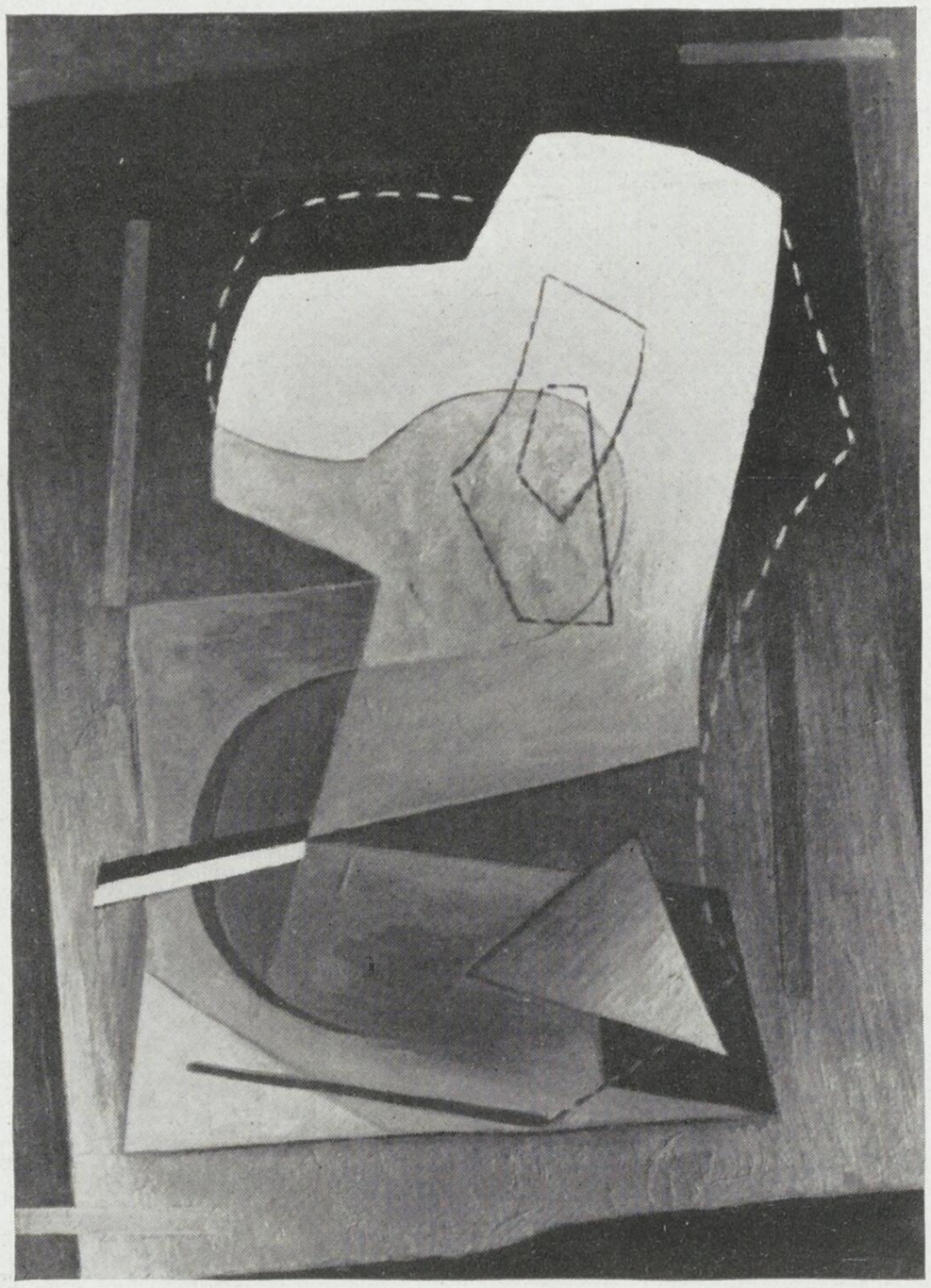
Jellett

..... Les enfants et les gens du peuple sont capables d'aimer les tableaux non-réalistes. Les gens qui ont anéanti leur émotion artistique par leur vie dans les grandes villes modernes, pleines de commodités laides fabriquées par la machine, sont plus loin du véritable sens de la forme que les gens simples et naturellement les artistes eux-mêmes..... Nous sommes bien loin du jour où les produits de la machine seront surveillés pour la forme et la couleur aussi bien que pour leur utilité.

Jellett 1933

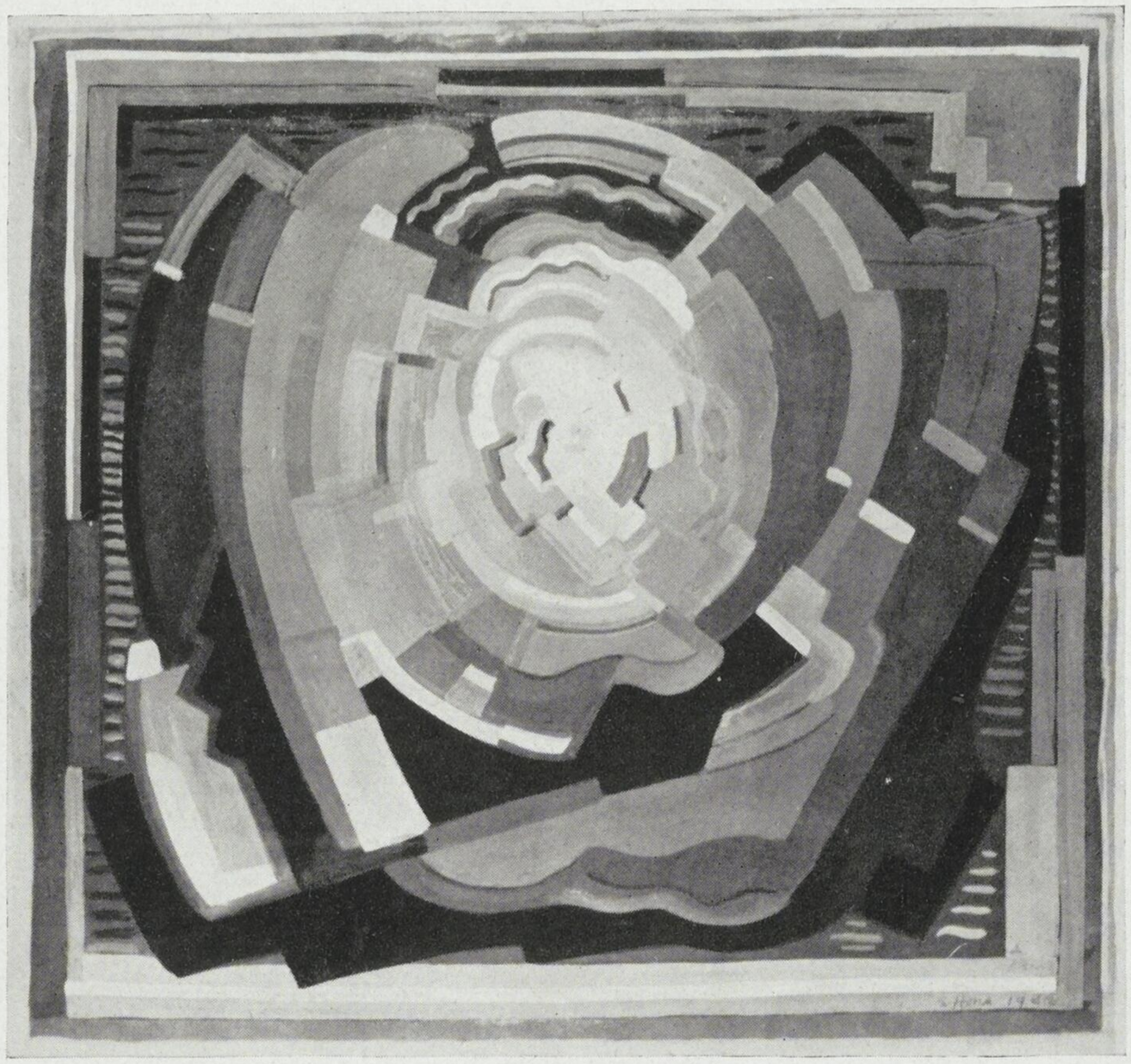


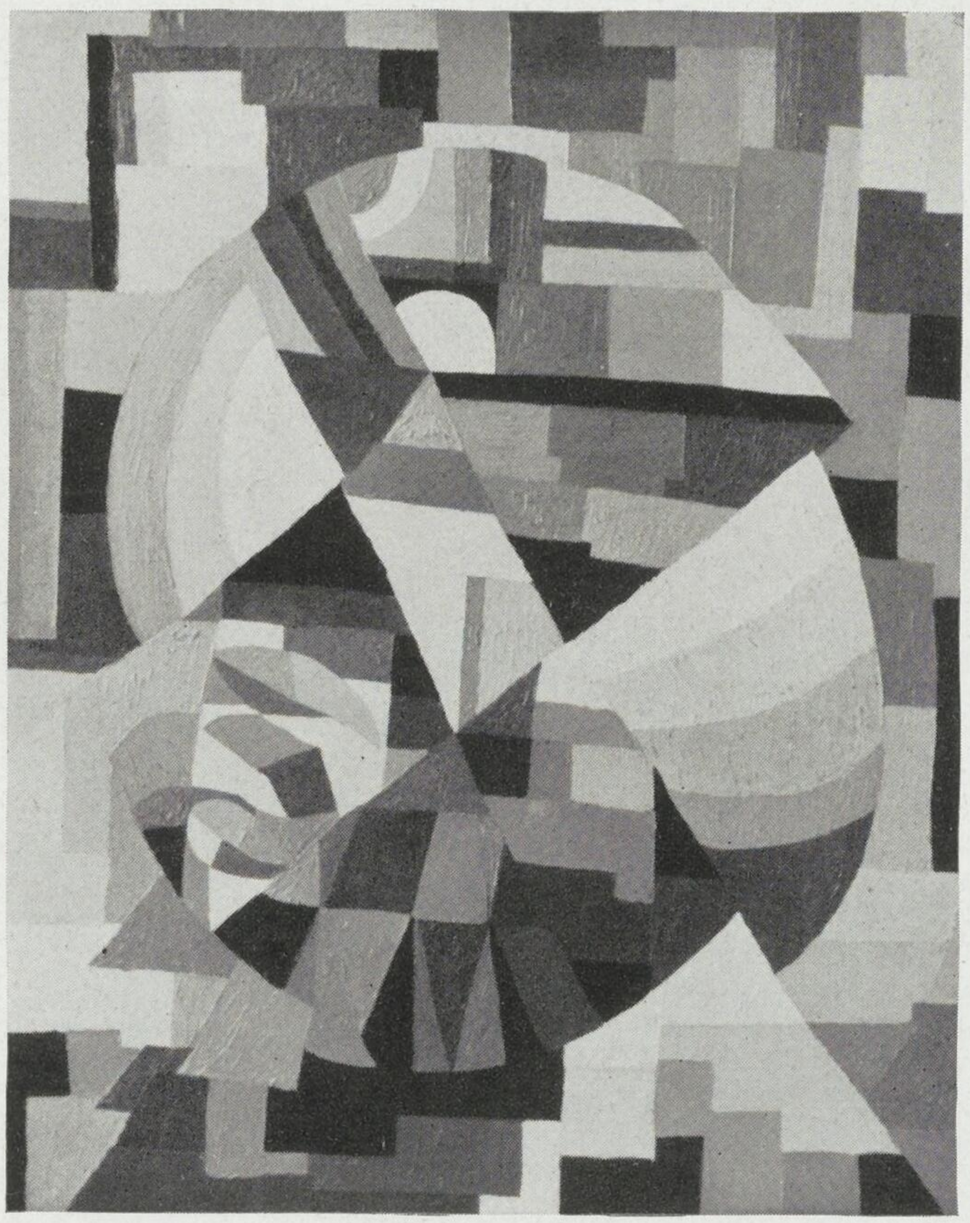
Jélinek 1933



Jélinek 1933

Hone 1932





Kosnick-Kloss

Devant une œuvre d'art, jamais deux observateurs n'éprouvent les mêmes impressions. L'impression d'art est précisément intéressante par tout ce qu'ajoute le spectateur à ce que l'artiste a su y fixer.....

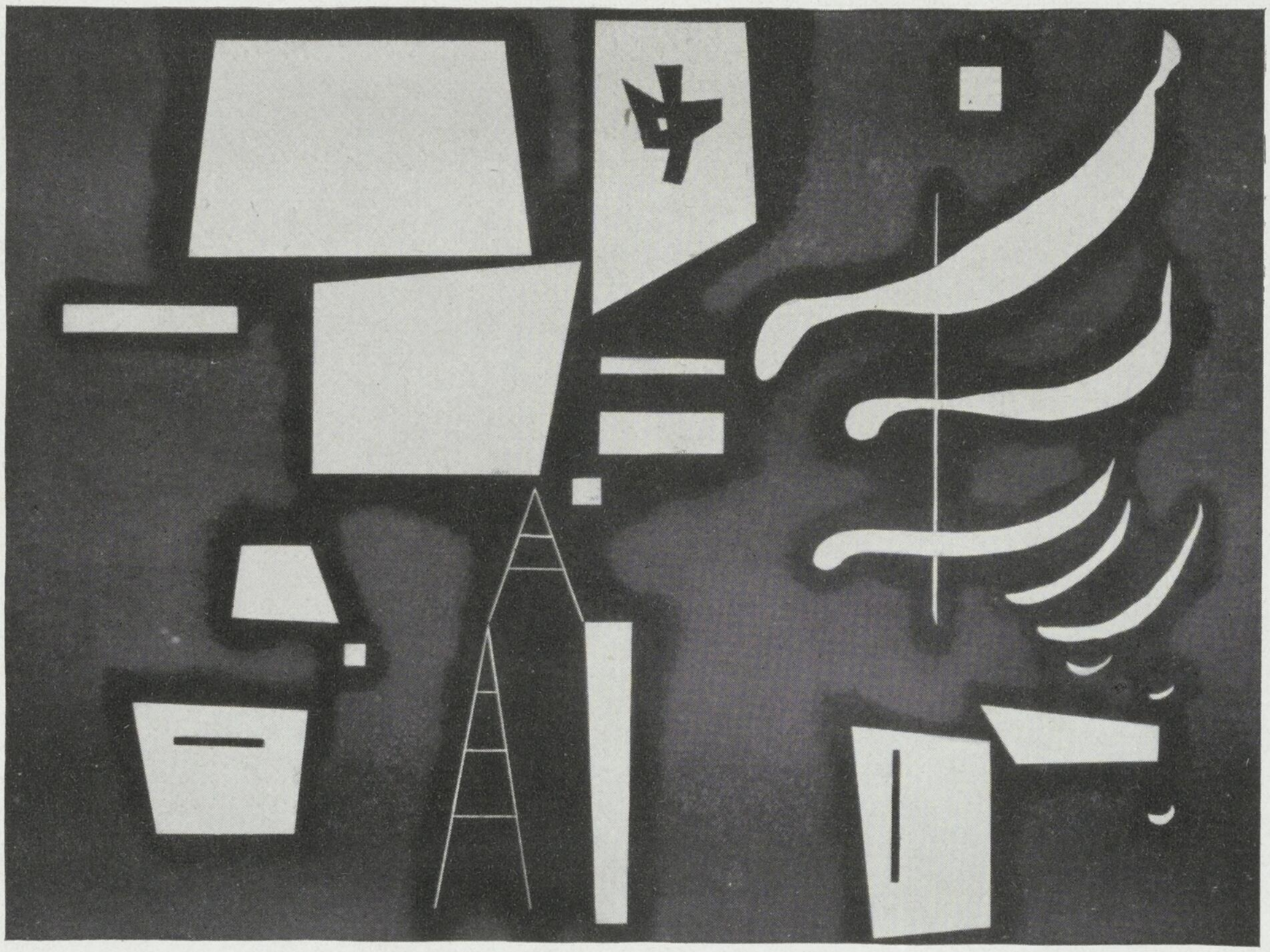
Kosnick-Kloss

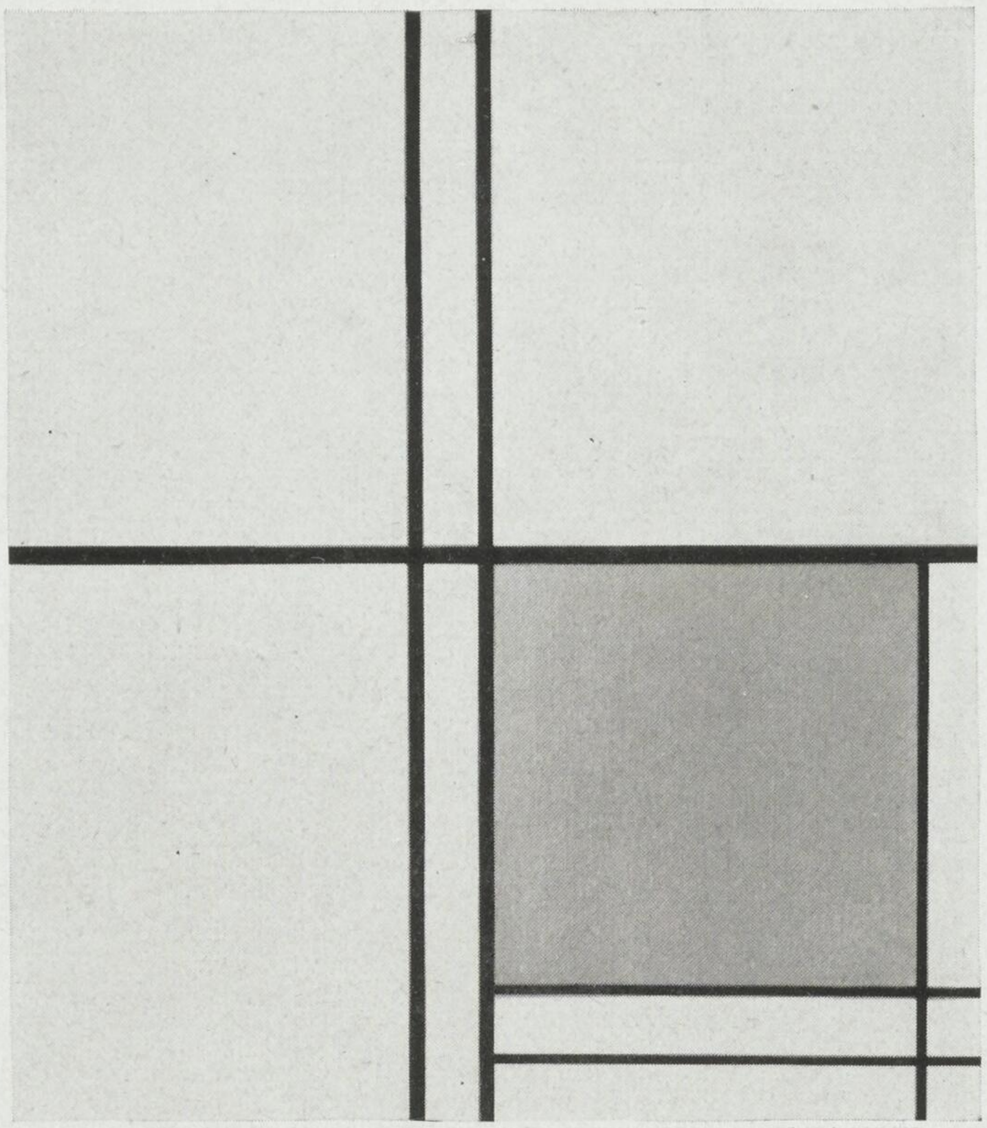
Kupka 1911-30

Kupka

l'art, habileté de saisir la Nature ?
Savants ! Cinéastes !
l'art de la transfigurer, transposer ?
Ignorants, ignorants. Fous.
Art quand même. Imaginer, créer
(Sujet dans l'objet.) Absolu, logique.

Kandinsky 1932



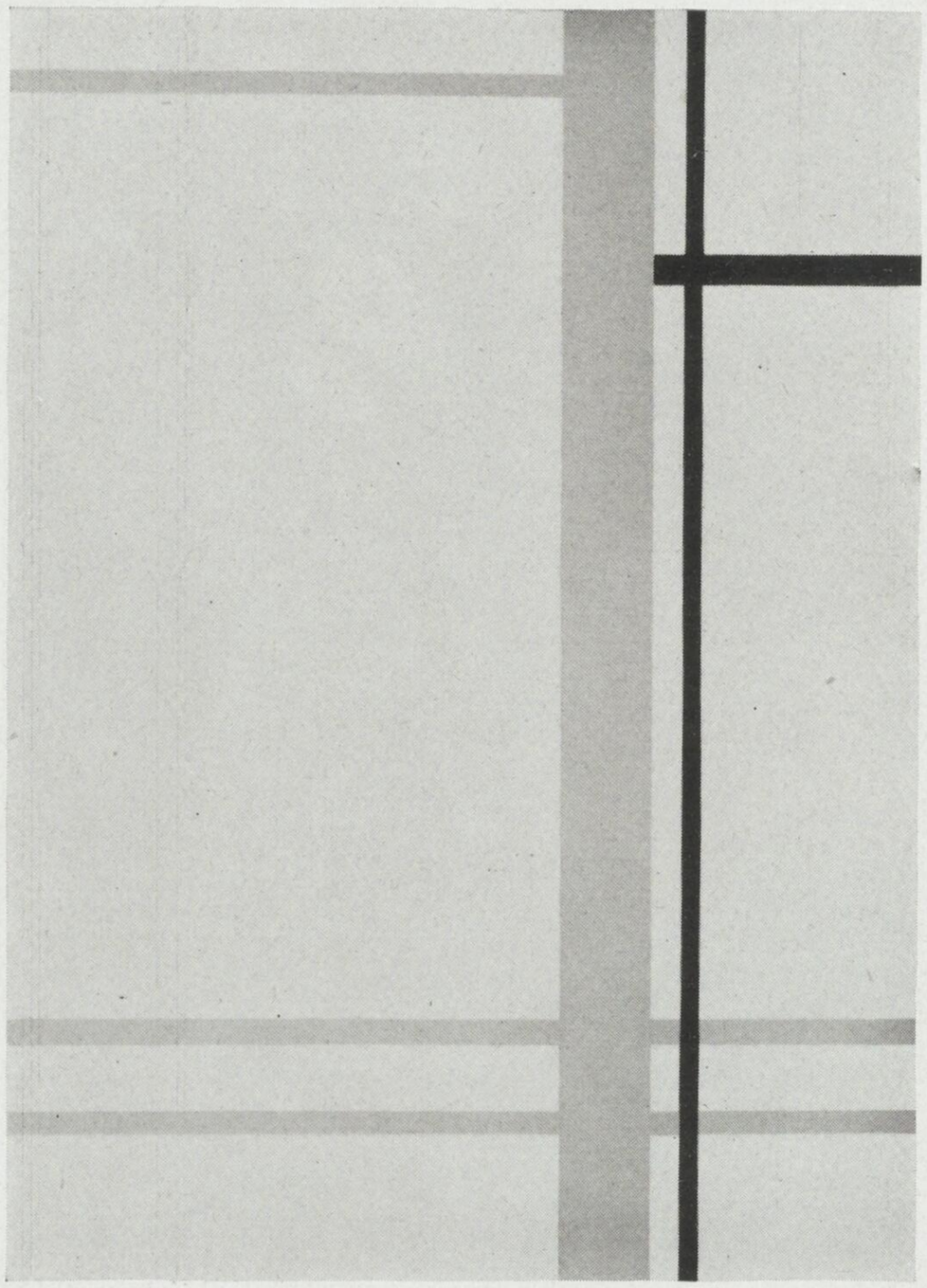


Moss

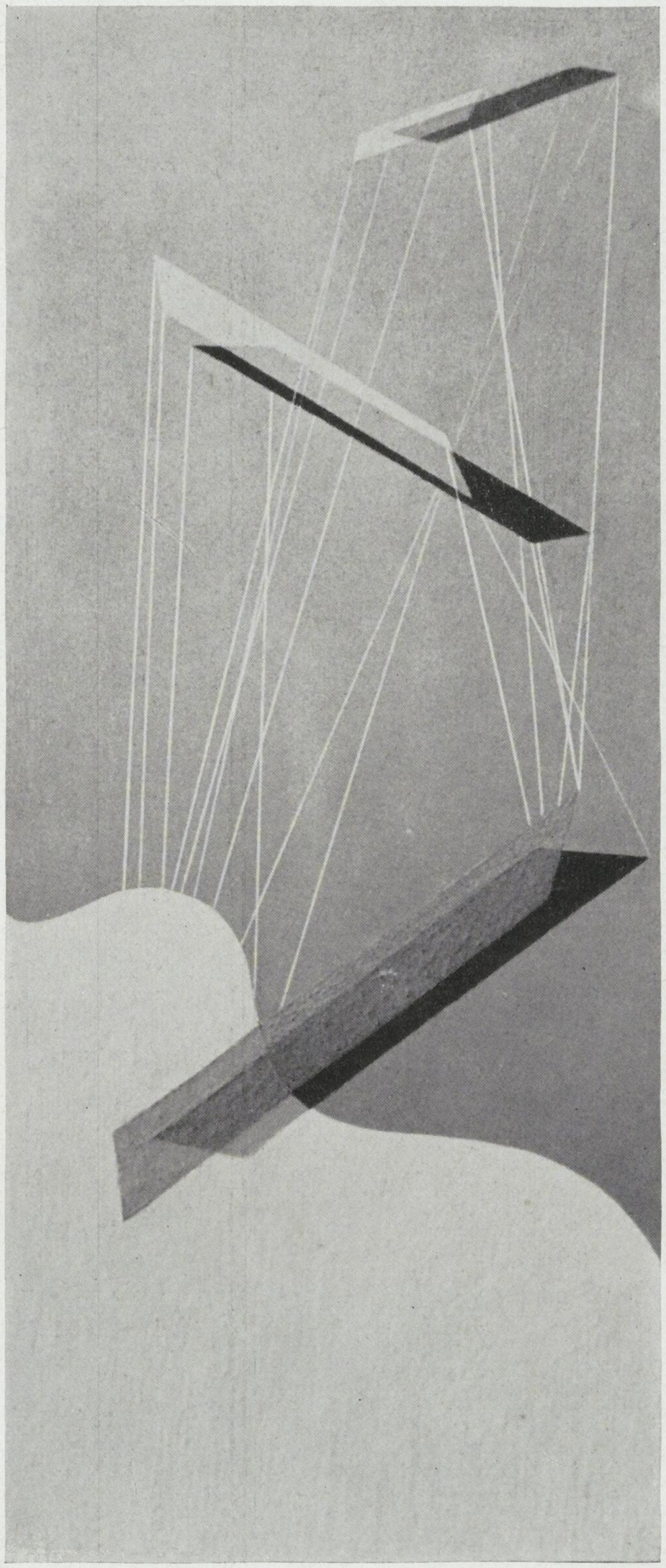
Moss

Moss

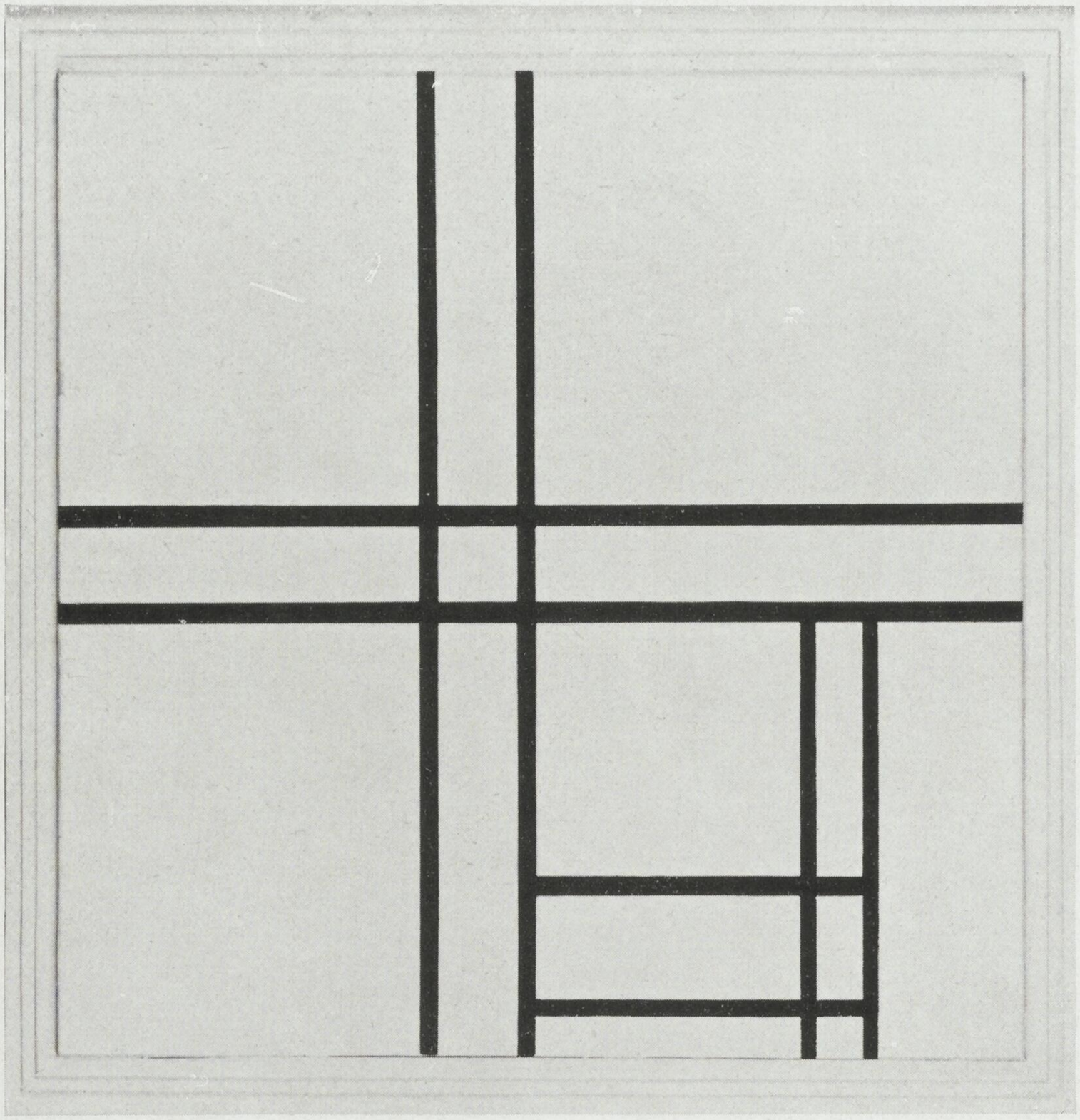
..... pour aider un peu le spectateur profane je lui conseille de regarder mon œuvre sans préjugé.....



Moss 1933



Moholy-Nagy 1933



Mondrian 1933

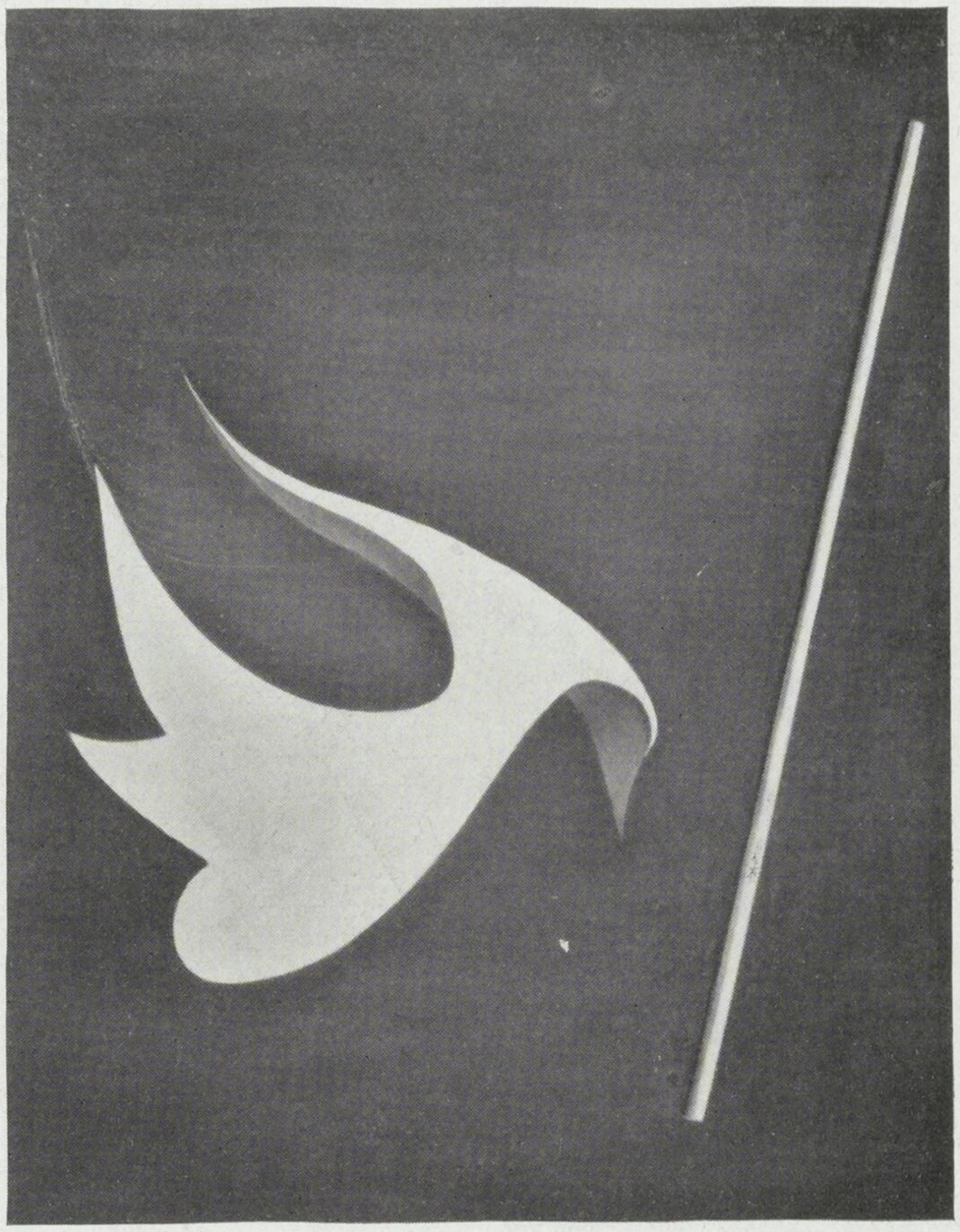
Mondrian

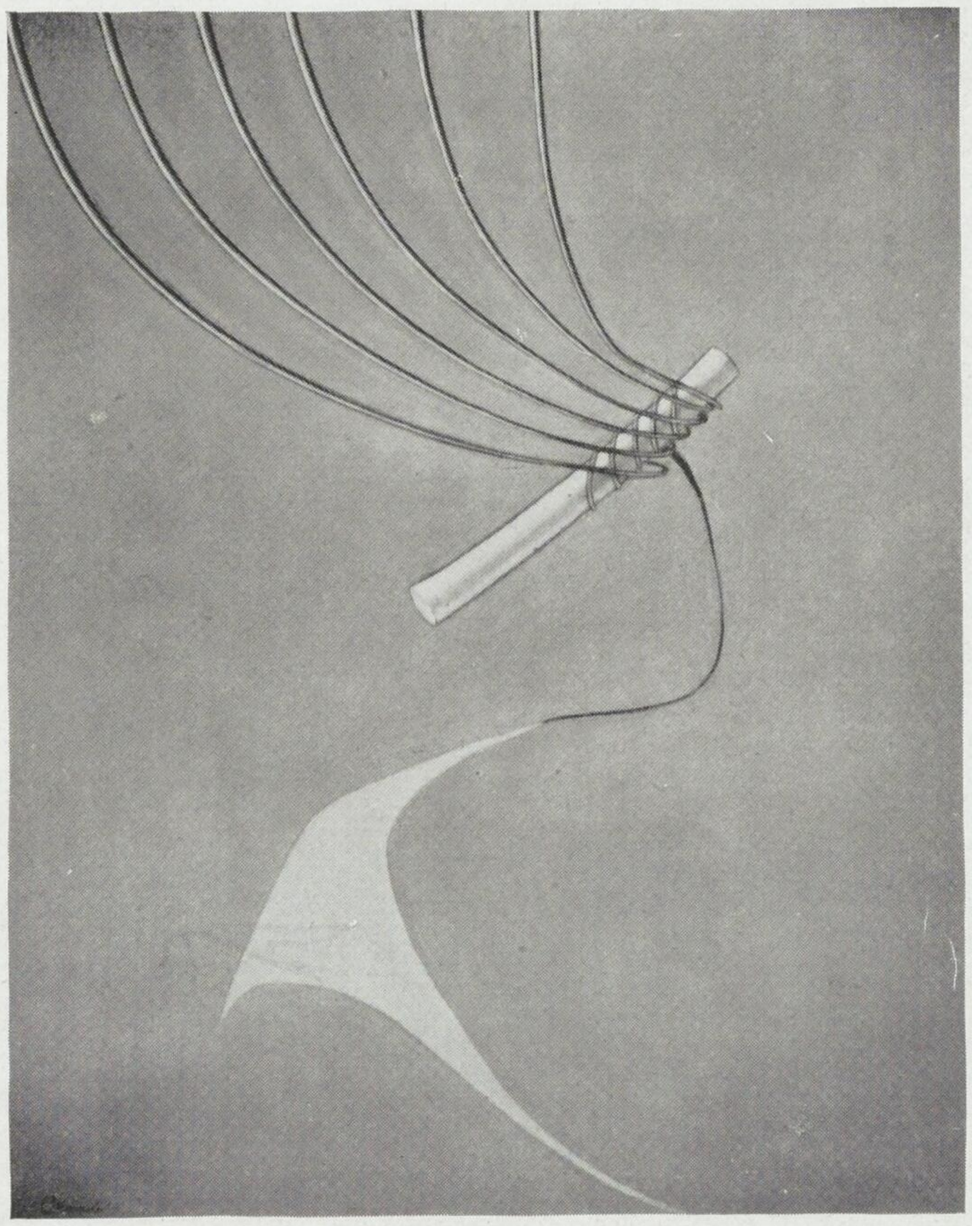
Qu'est-ce que je veux exprimer par mon œuvre ? Rien d'autre que ce que cherche chaque peintre : exprimer l'harmonie par l'équivalence des rapports des lignes, des couleurs et des plans. Mais ceci de la façon la plus claire et la plus forte.

Okamoto

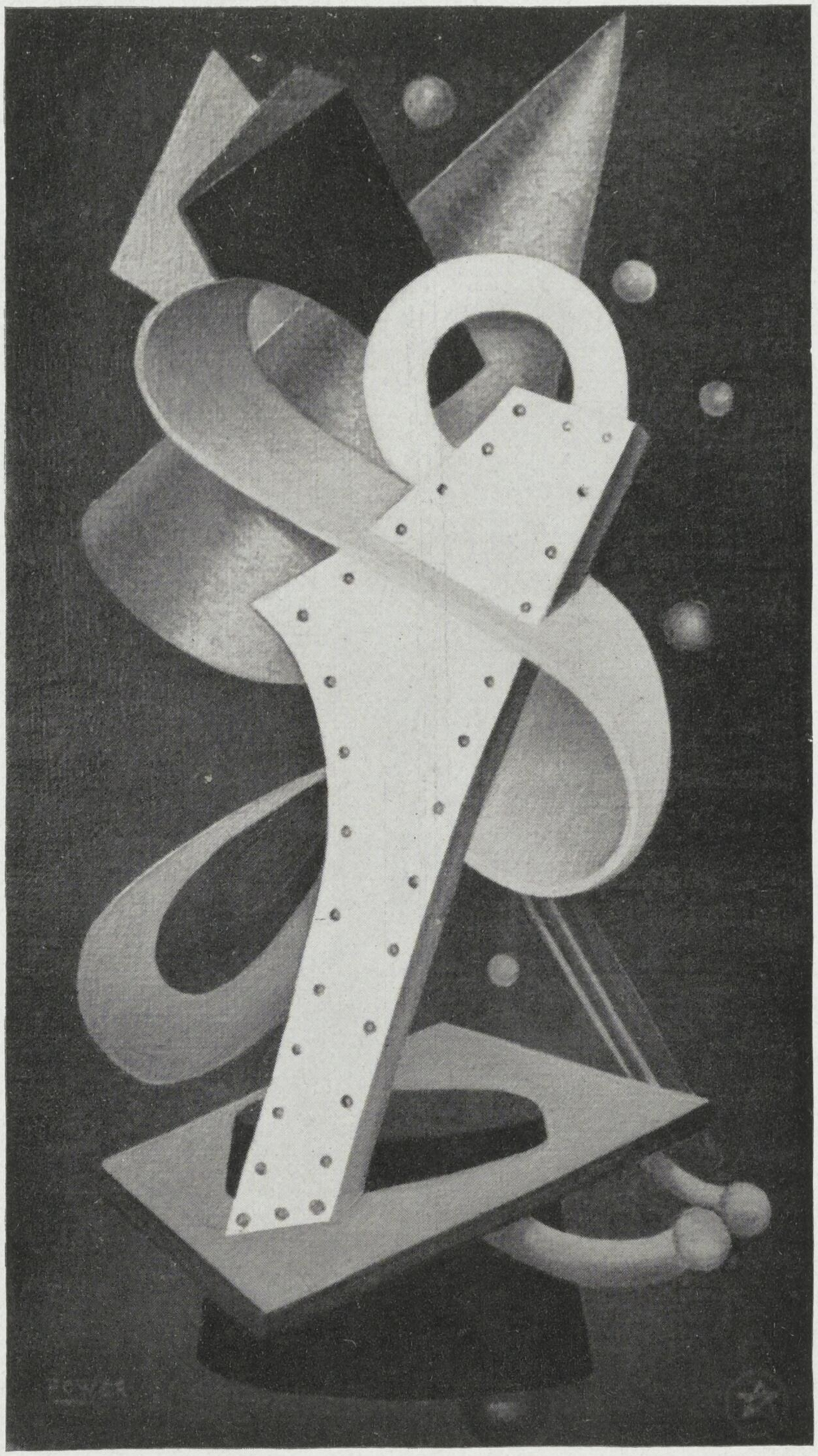
..... Justement, il faut réaliser les formes qui ne sont pas des formes et les couleurs qui ne sont pas des couleurs.

Okamoto





Okamoto

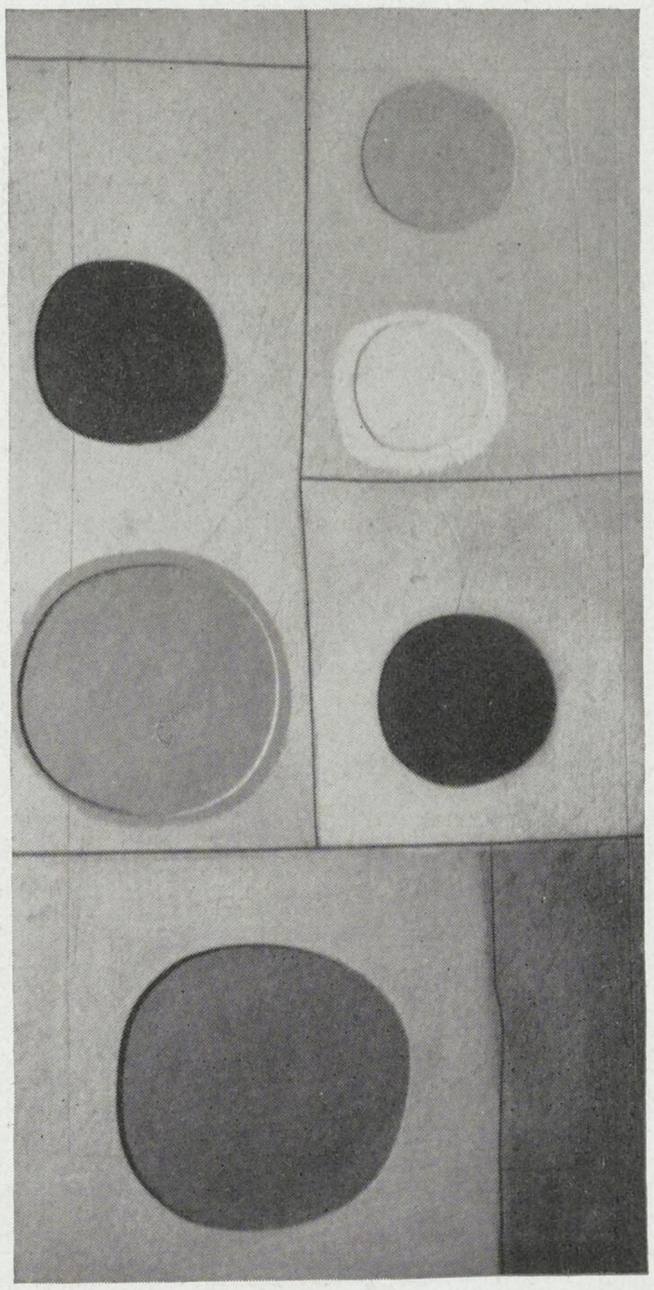


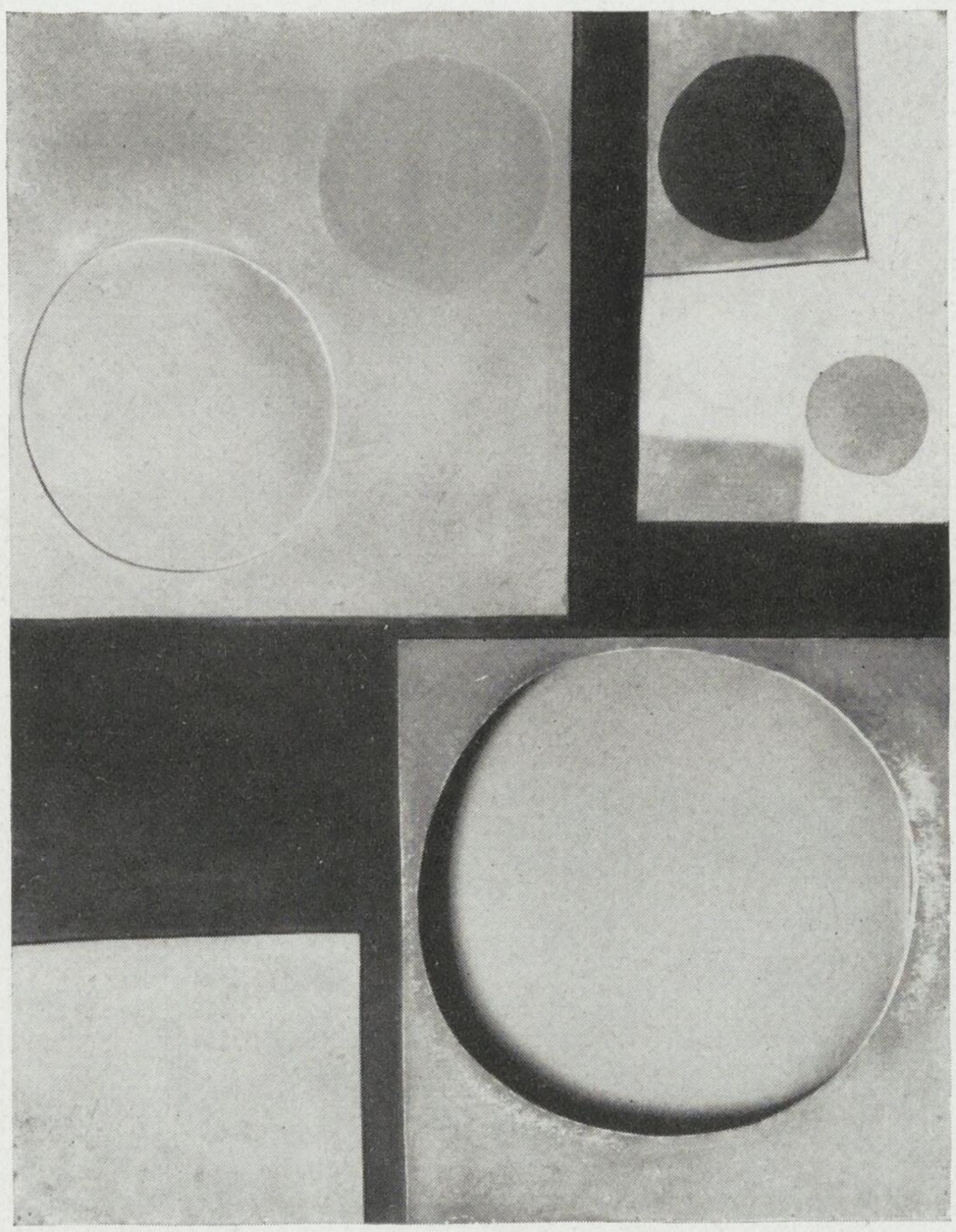
Power 1933

Power

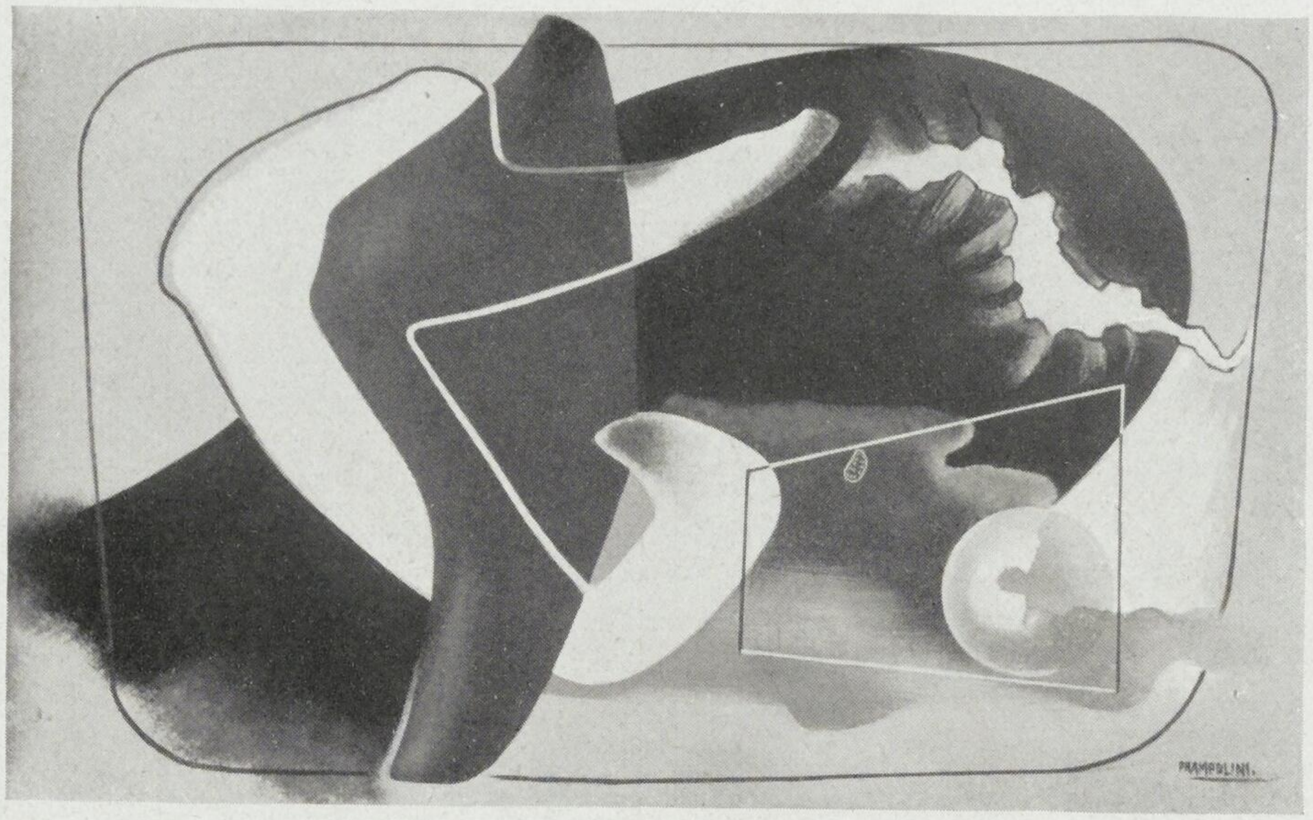
..... Pour un véritable artiste, le sujet n'est qu'une excuse pour une composition toute formelle, une création pure et c'est à cause de cela, — à cause de cette recherche de la pureté absolue que l'artiste moderne fait le tableau sans sujet, le tableau-objet qui n'a rien à faire avec le monde extérieur mais qui reste une « fin-en-soi » — une création indépendante.

Ben Nicholson





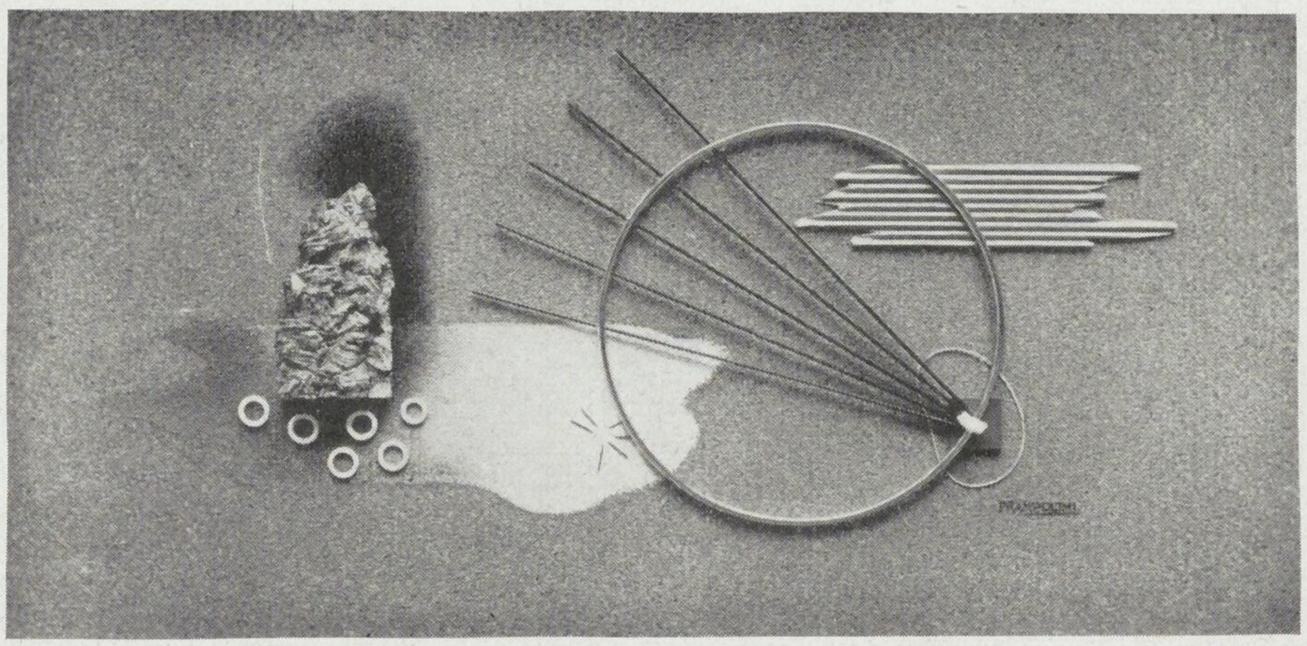
Ben-Nicholson



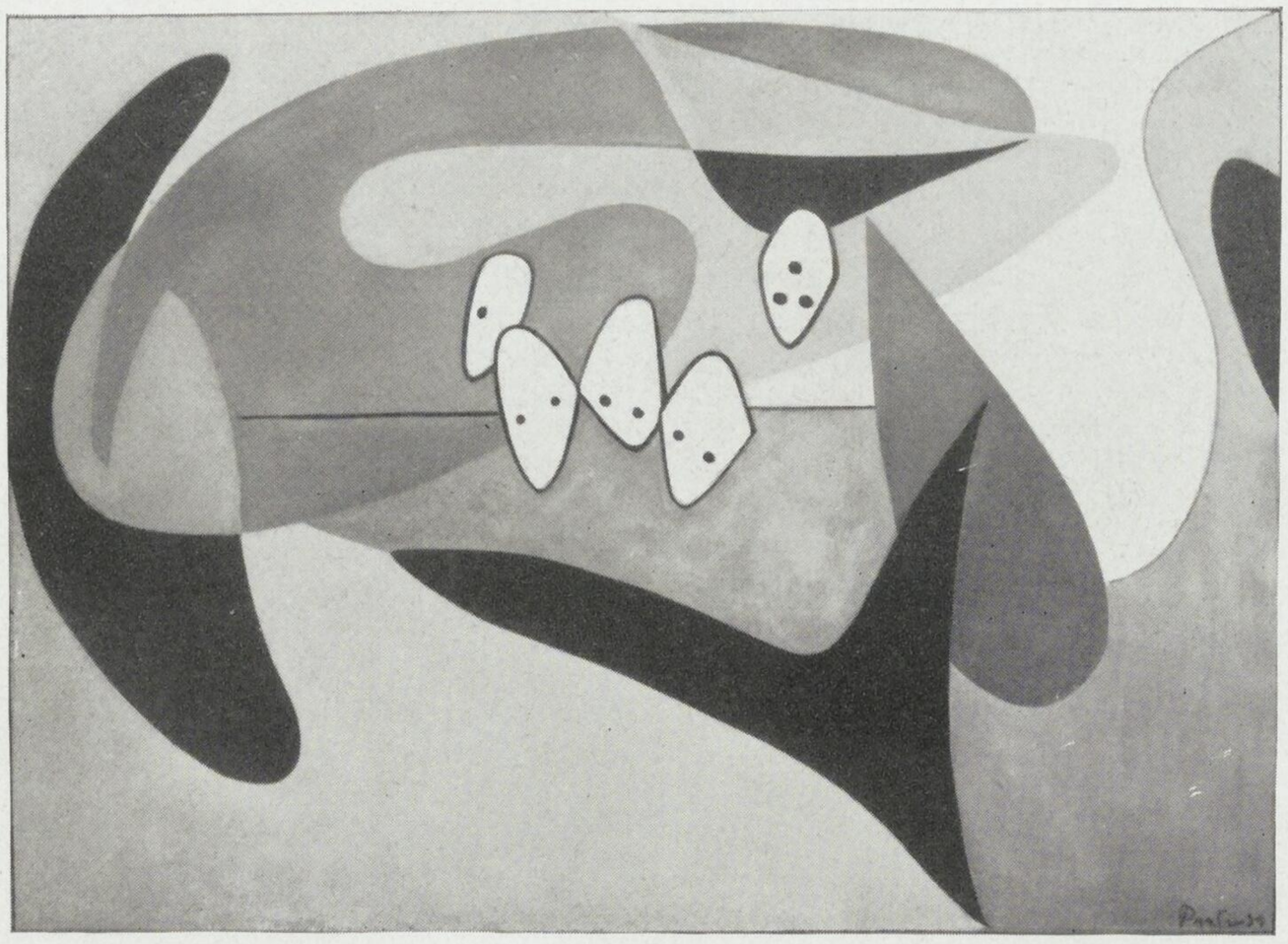
Prampolini 1933

Prampolini

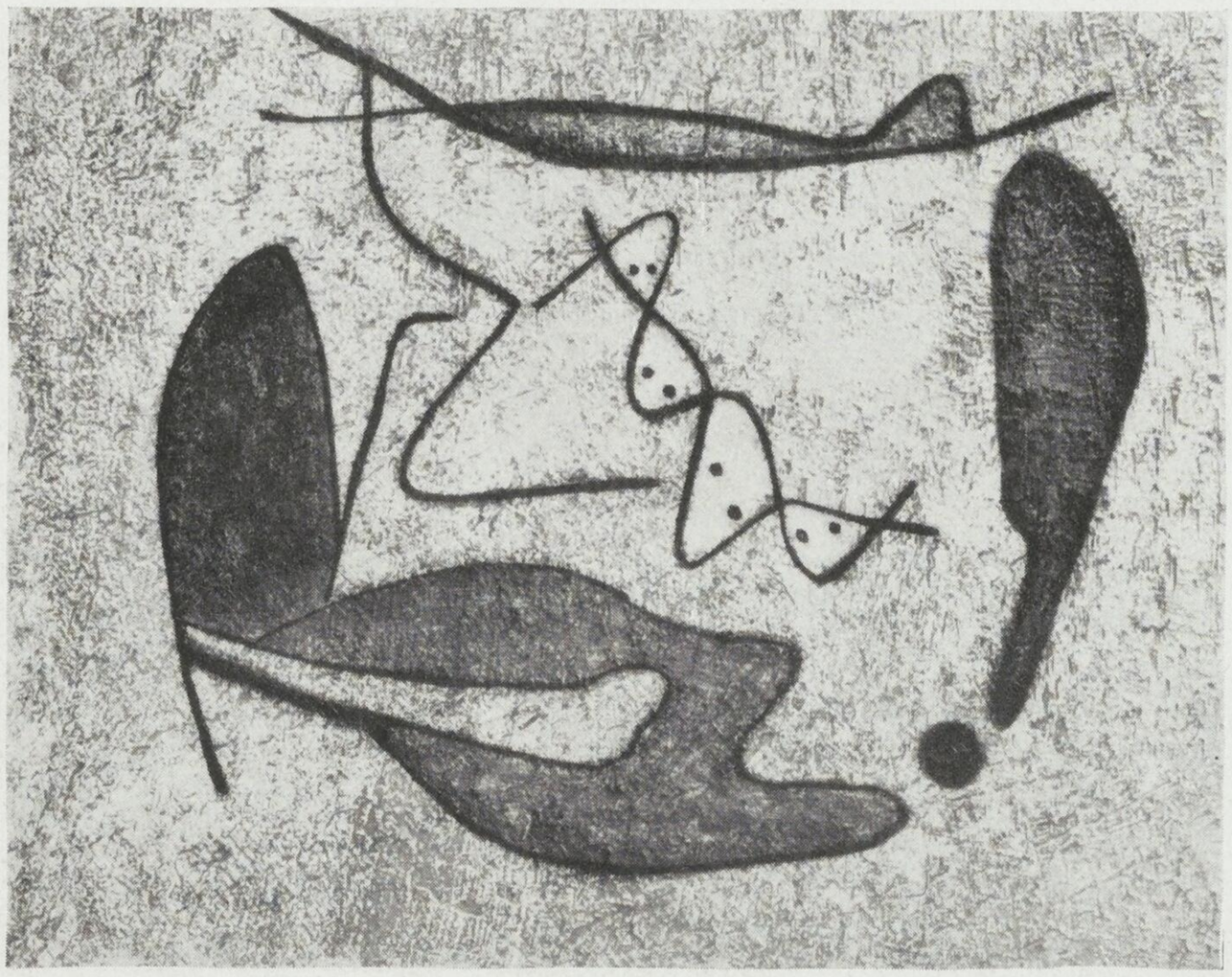
..... Analogie plastique, intuition lyrique des forces plastiques. Art d'introspection. Art pur, polyexpressif, qui escalade une fois encore par l'œuvre du spiritualisme naissant, les horizons du passé pour s'élancer à la conquête des nouvelles harmonies plastiques de l'avenir.



Prampolini 1933



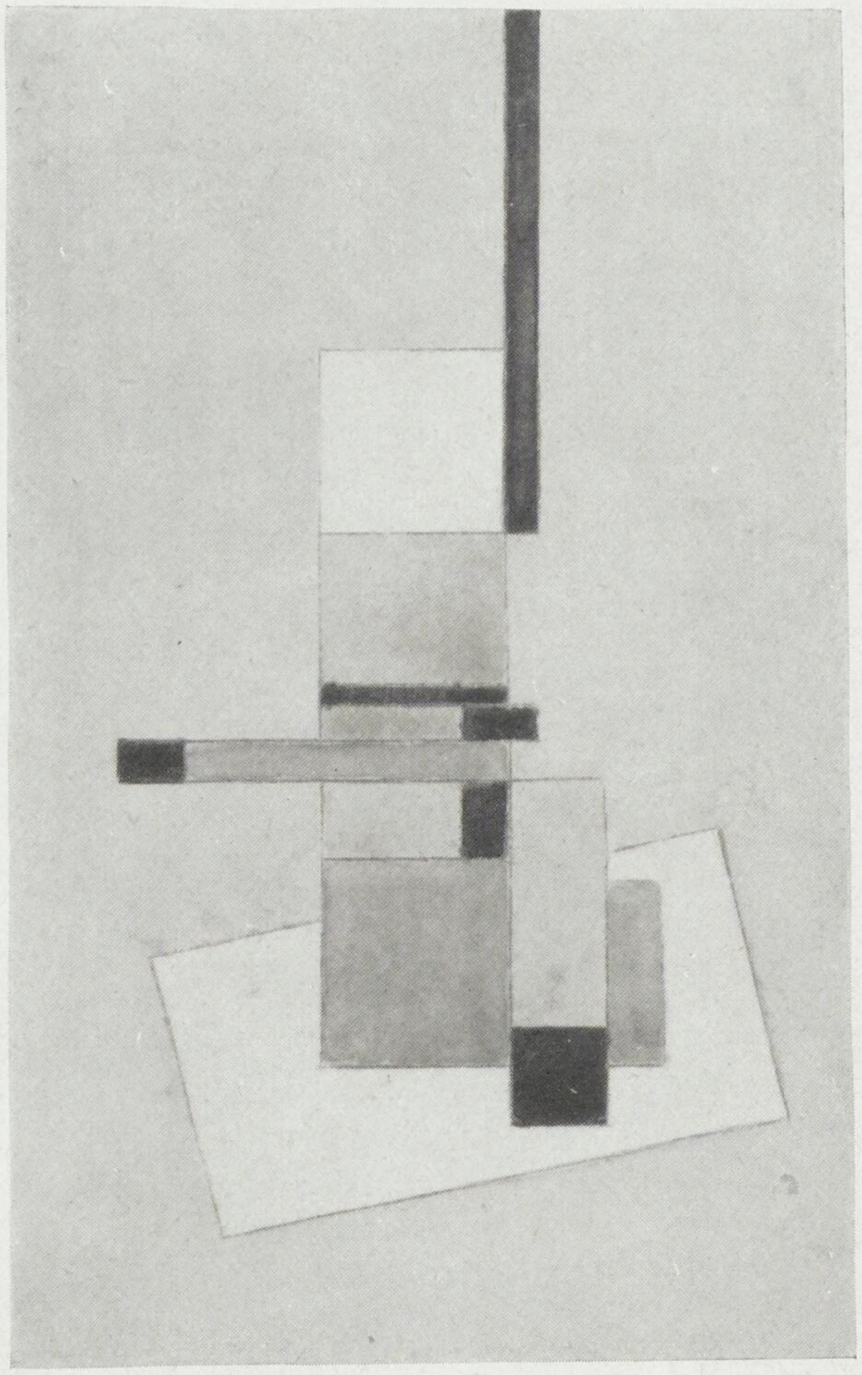
Paalen 1934



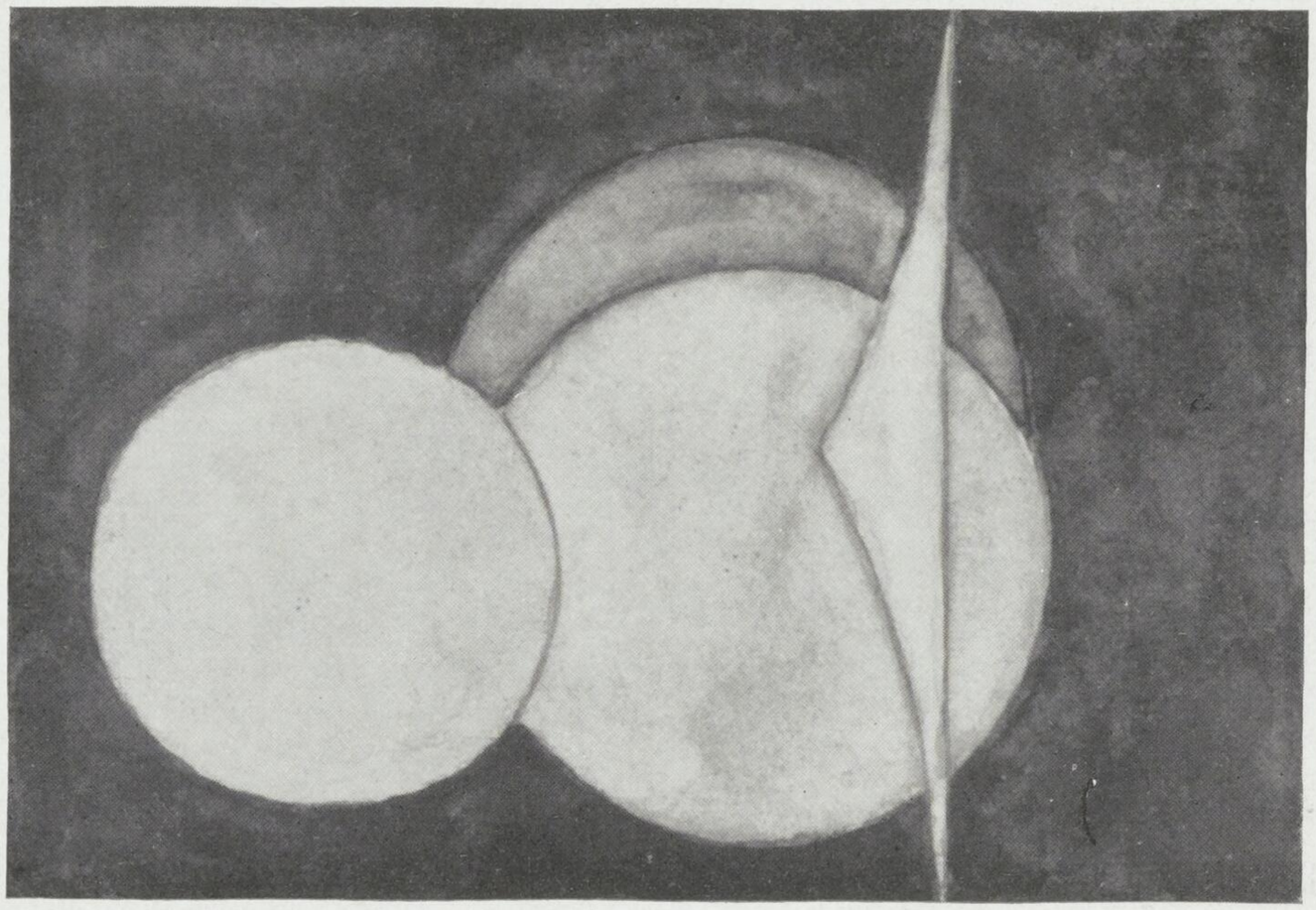
Paalen 1934

Roubillotte

..... L'art abstrait non figuratif conçu avec des matériaux pris en dehors de la nature, n'est pas objectif, mais subjectif et symbolique, par conséquent supérieur et plus libre que les arts d'imitation ; n'imitant rien, il crée ..... Une œuvre abstraite pouvant s'expliquer scientifiquement, aucune fantaisie n'y trouve place — parce que fantaisie = divagation de l'esprit.



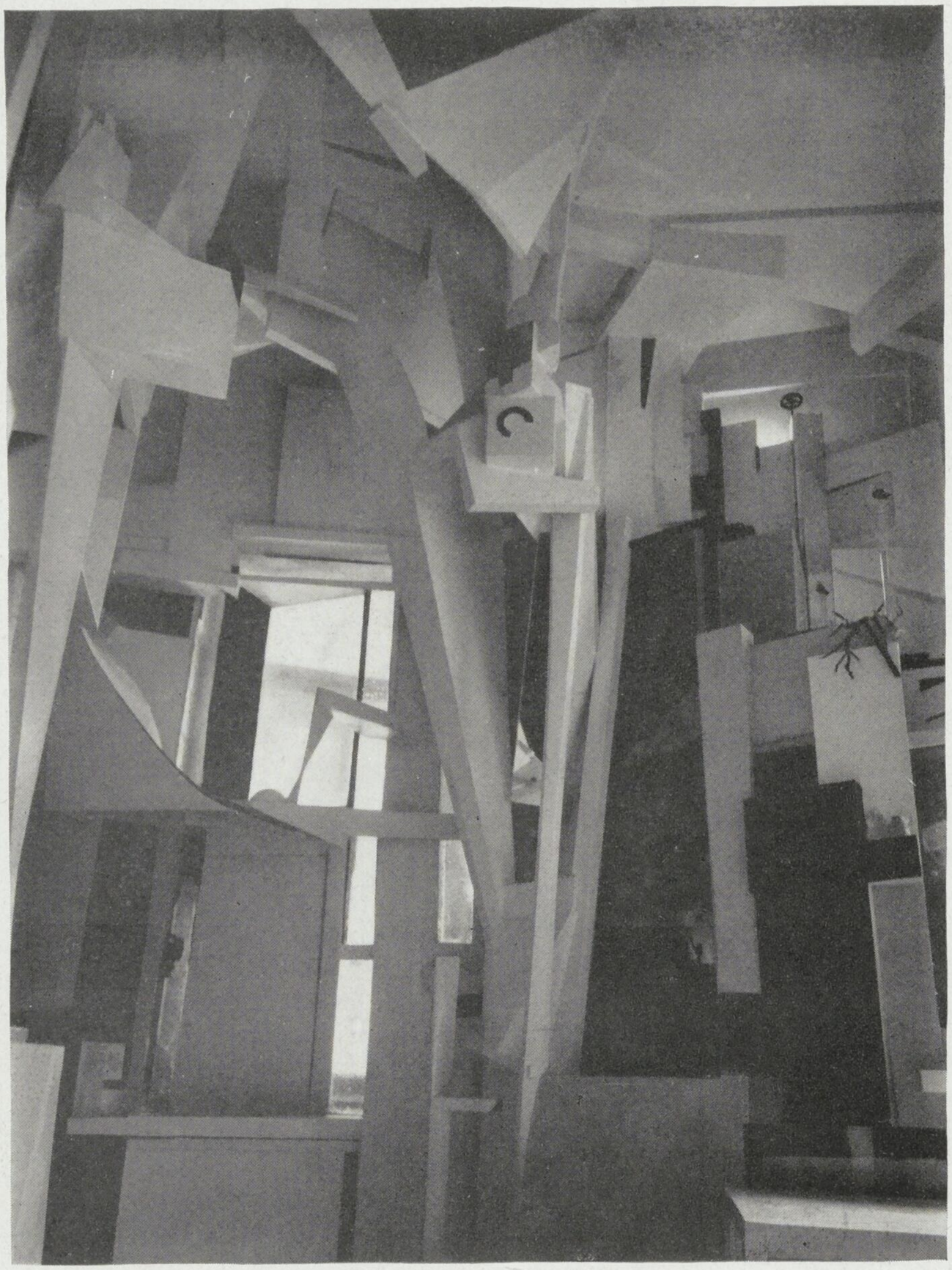
Roubillotte



Roubillotte

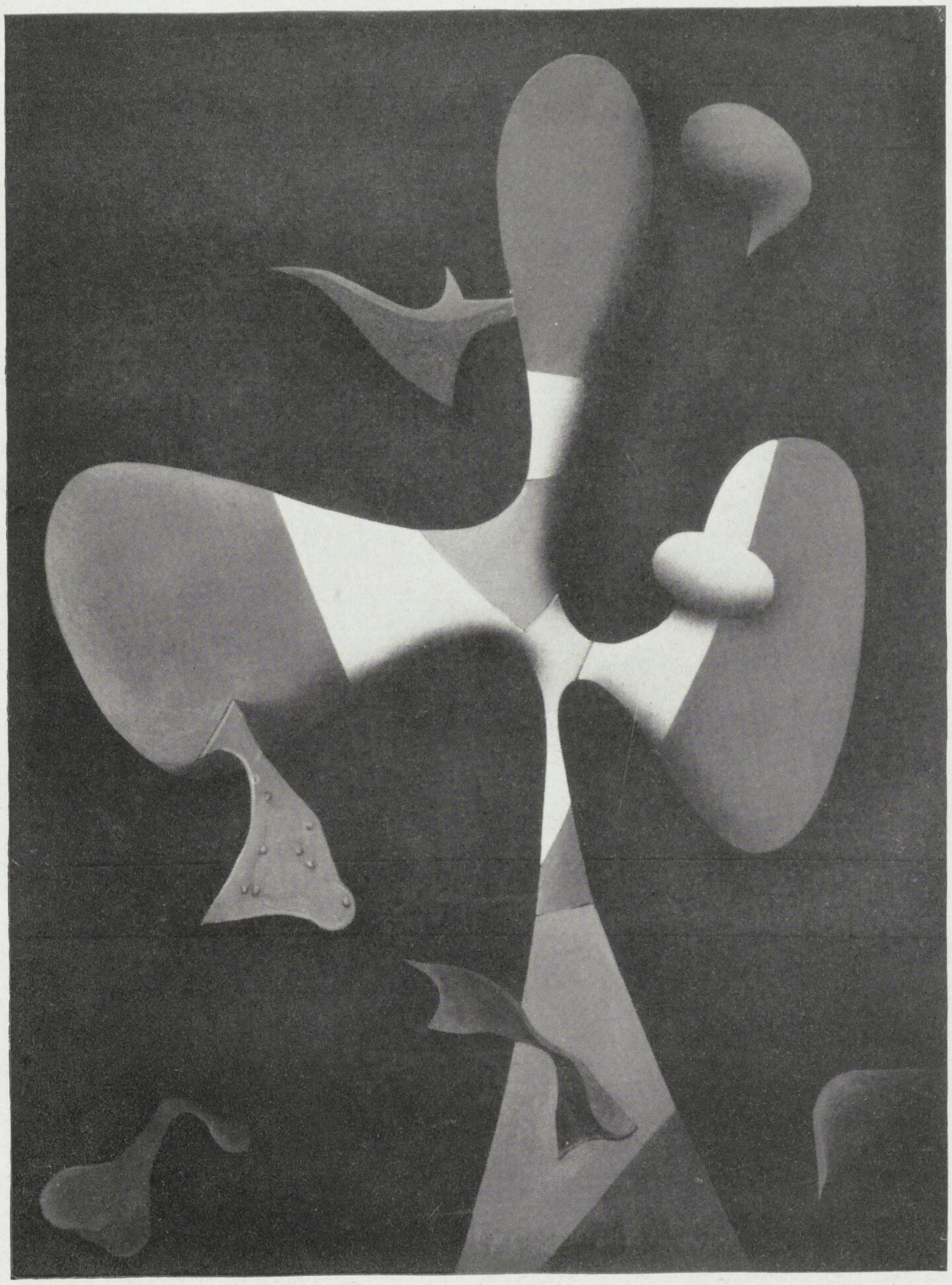
Reth 1933

Kann

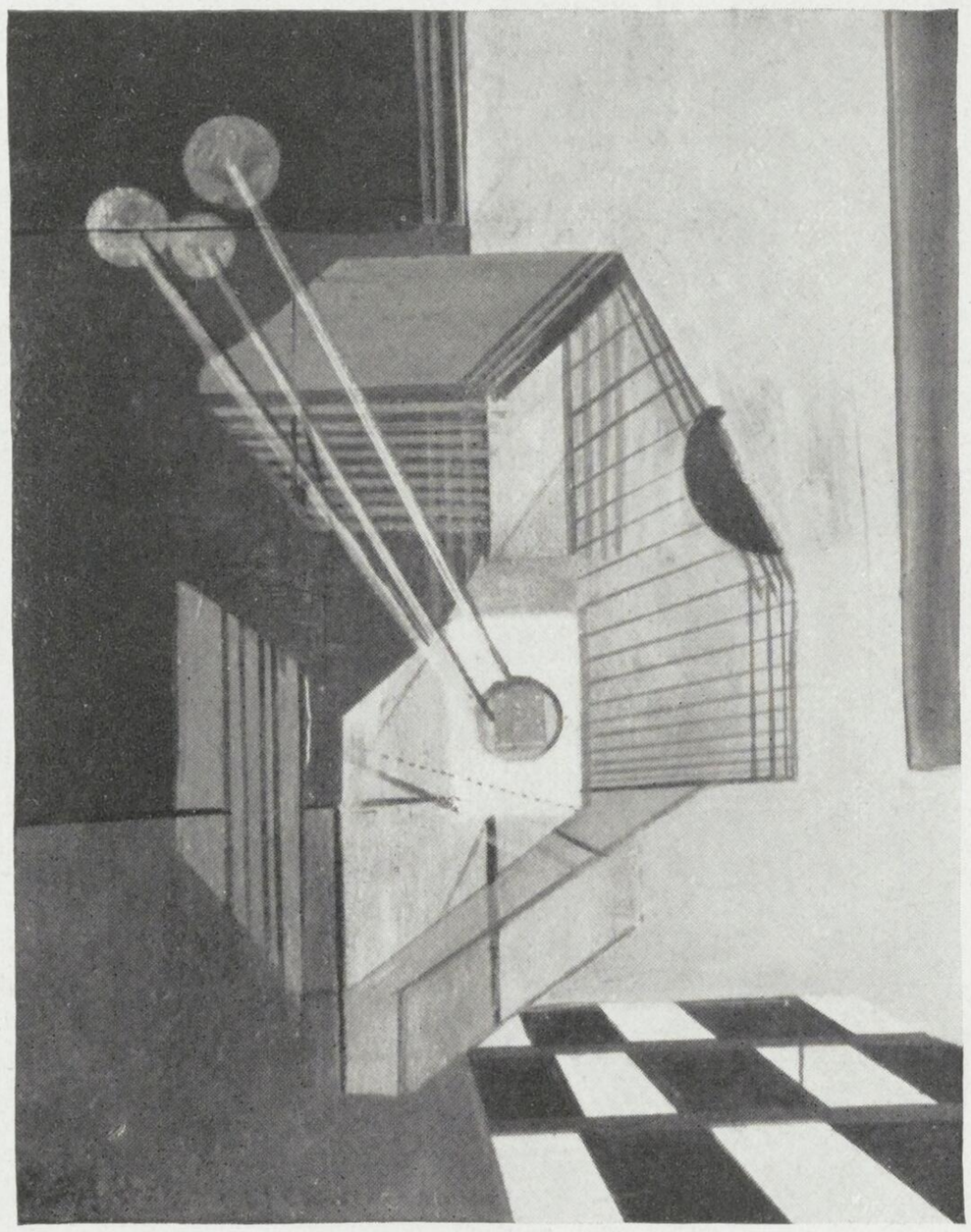


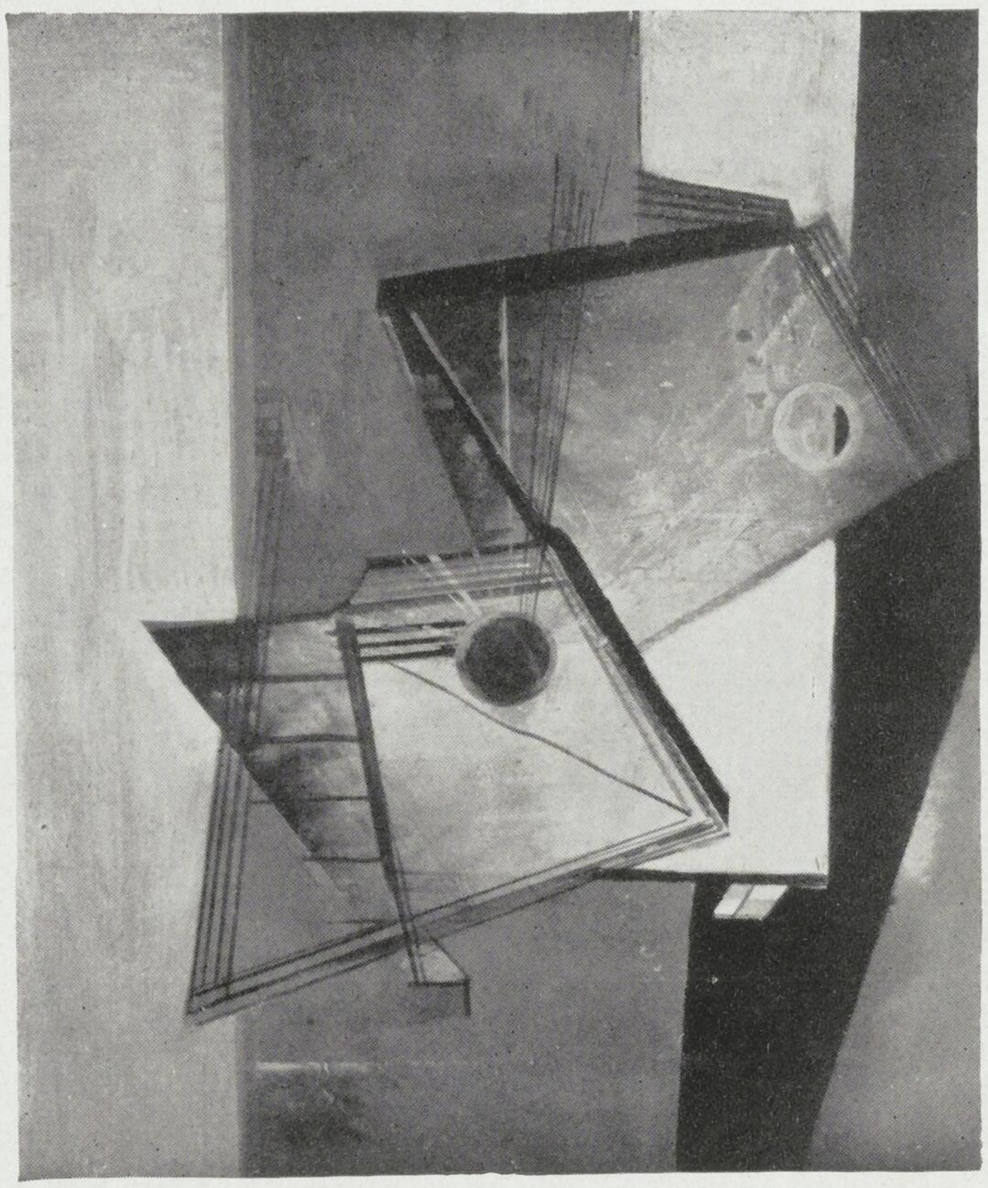
Schwitters 1933

Séligmann



Schiess





Schiess

Schoop

..... Pourquoi vouloir à tout prix expliquer un art ? Est-ce que ce n'est pas suffisant de l'aimer ?

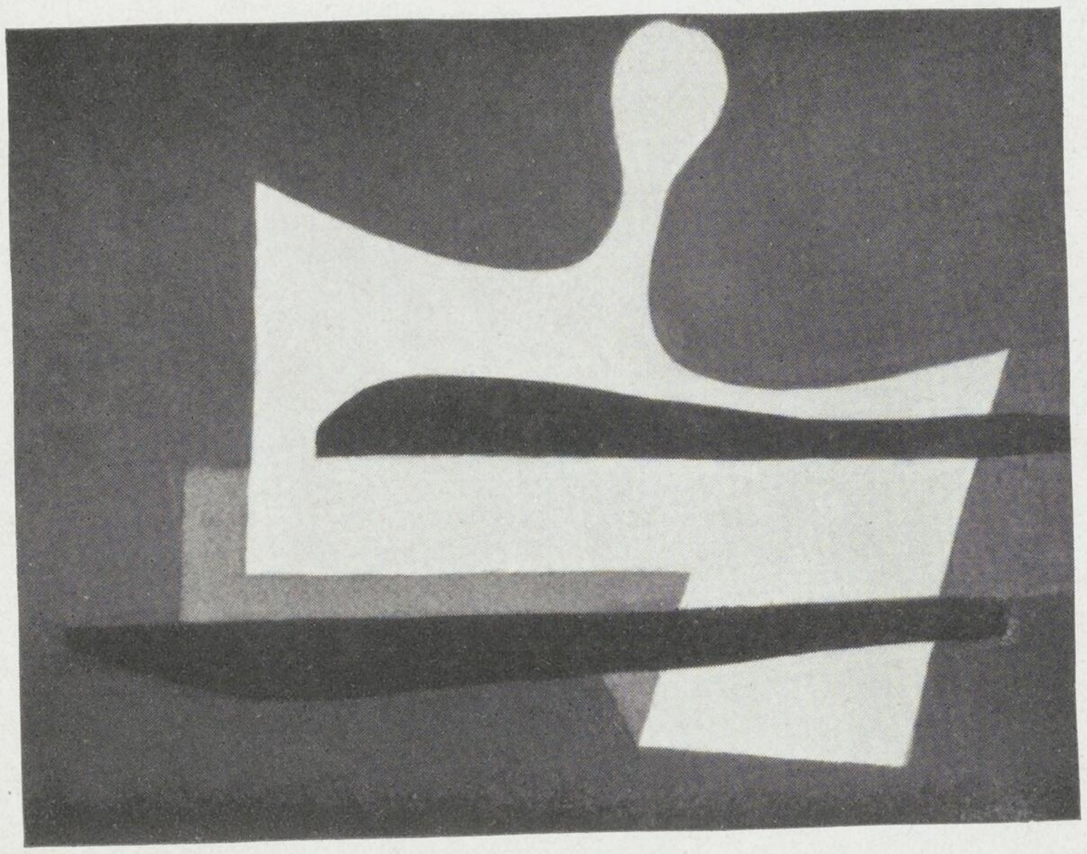
Je pense à la beauté d'un rocher, à un vieux tronc d'arbre, aux nuages avant l'orage, à un animal grotesque peut-être imaginaire.....

Schoop

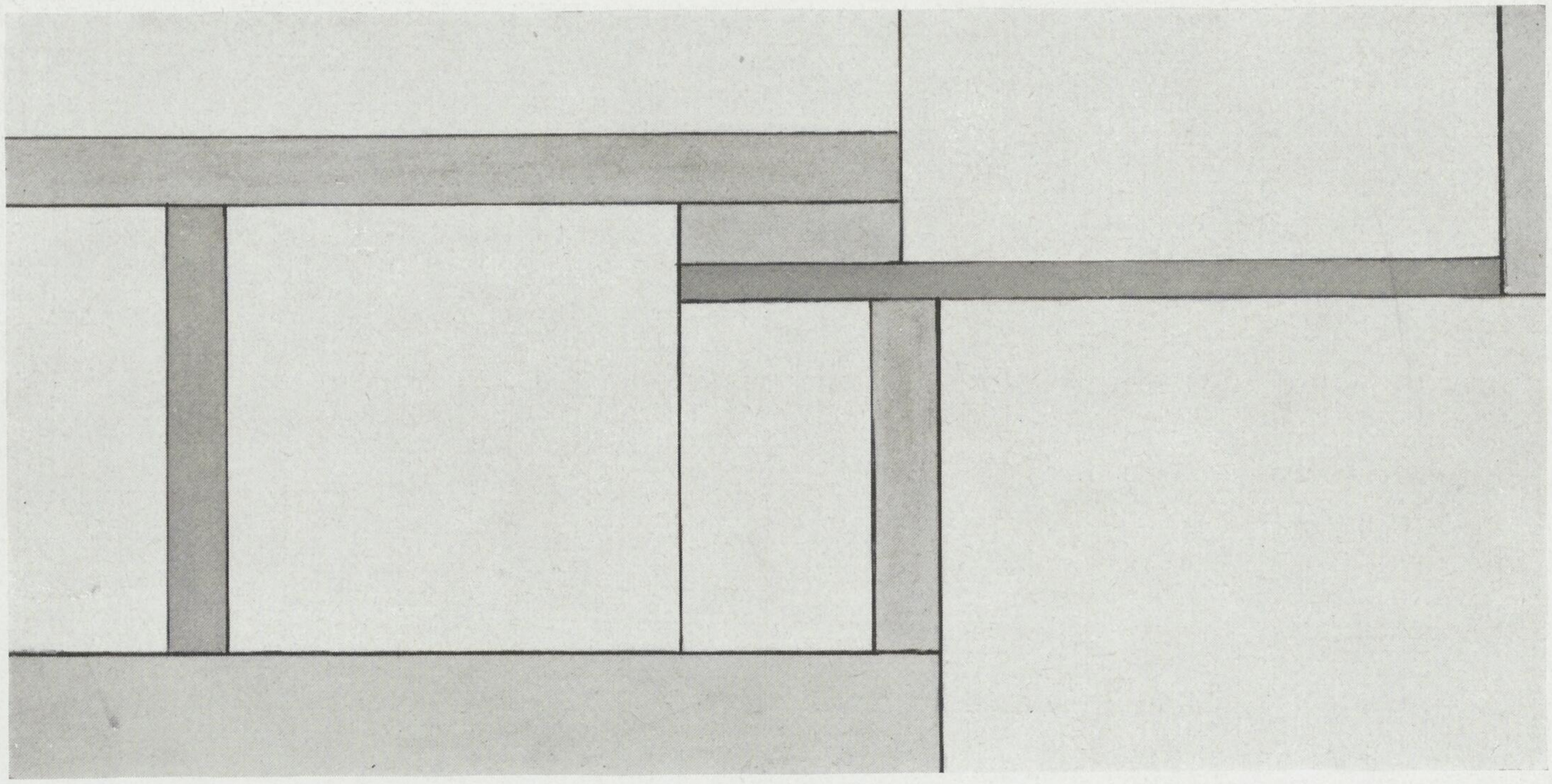
Tihanyi

..... La valeur de l'œuvre et du travail est dans la restriction des couleurs. Elle est dans la capacité d'expression de celles-là.

Les expressions qui ne participent pas d'une utilisation concrète de la matière, c'est-à-dire d'une utilisation conforme à la nature de celle-ci, n'ont que des effets faux et subjectifs.....

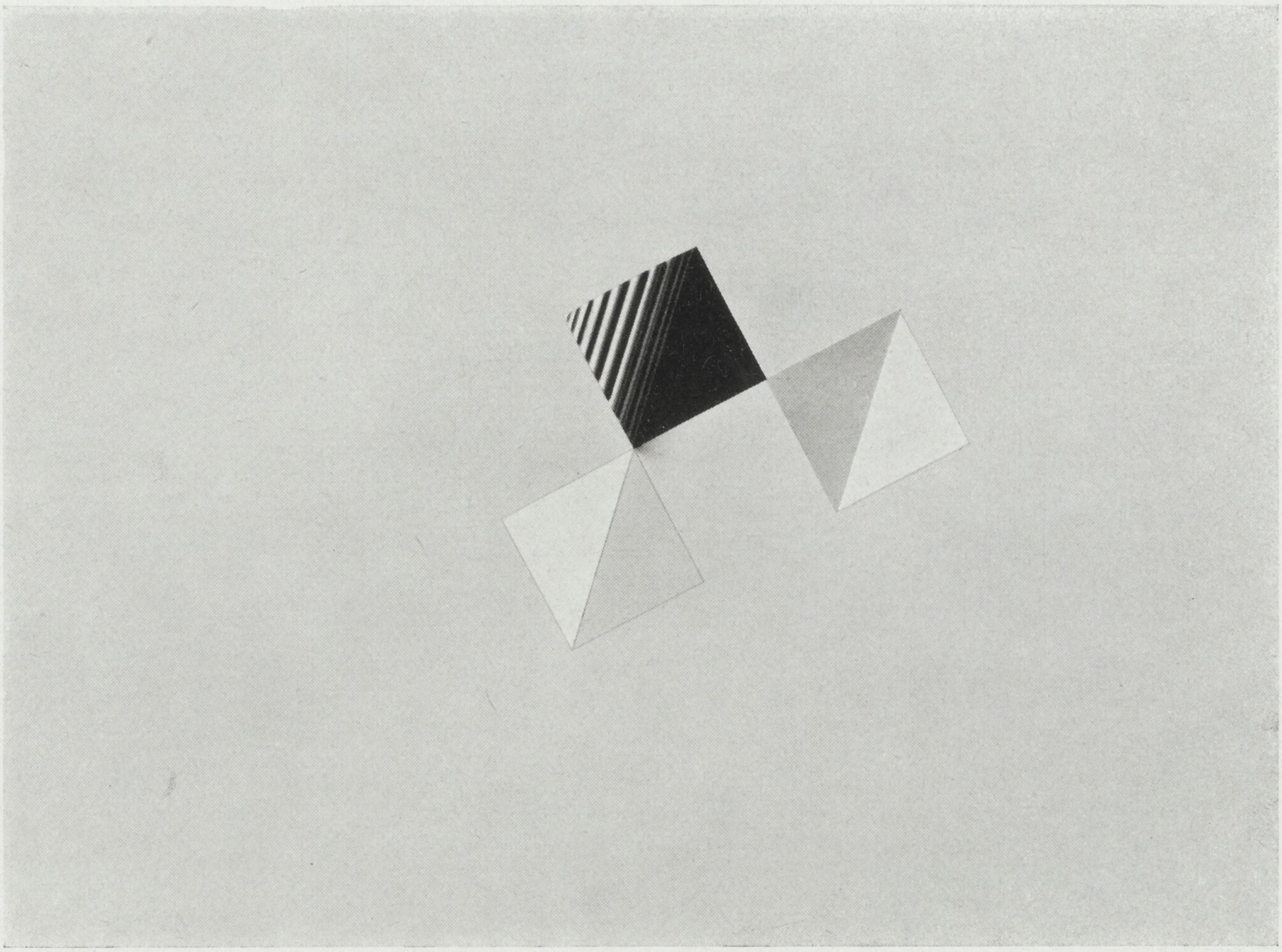


Tihanyi 1932

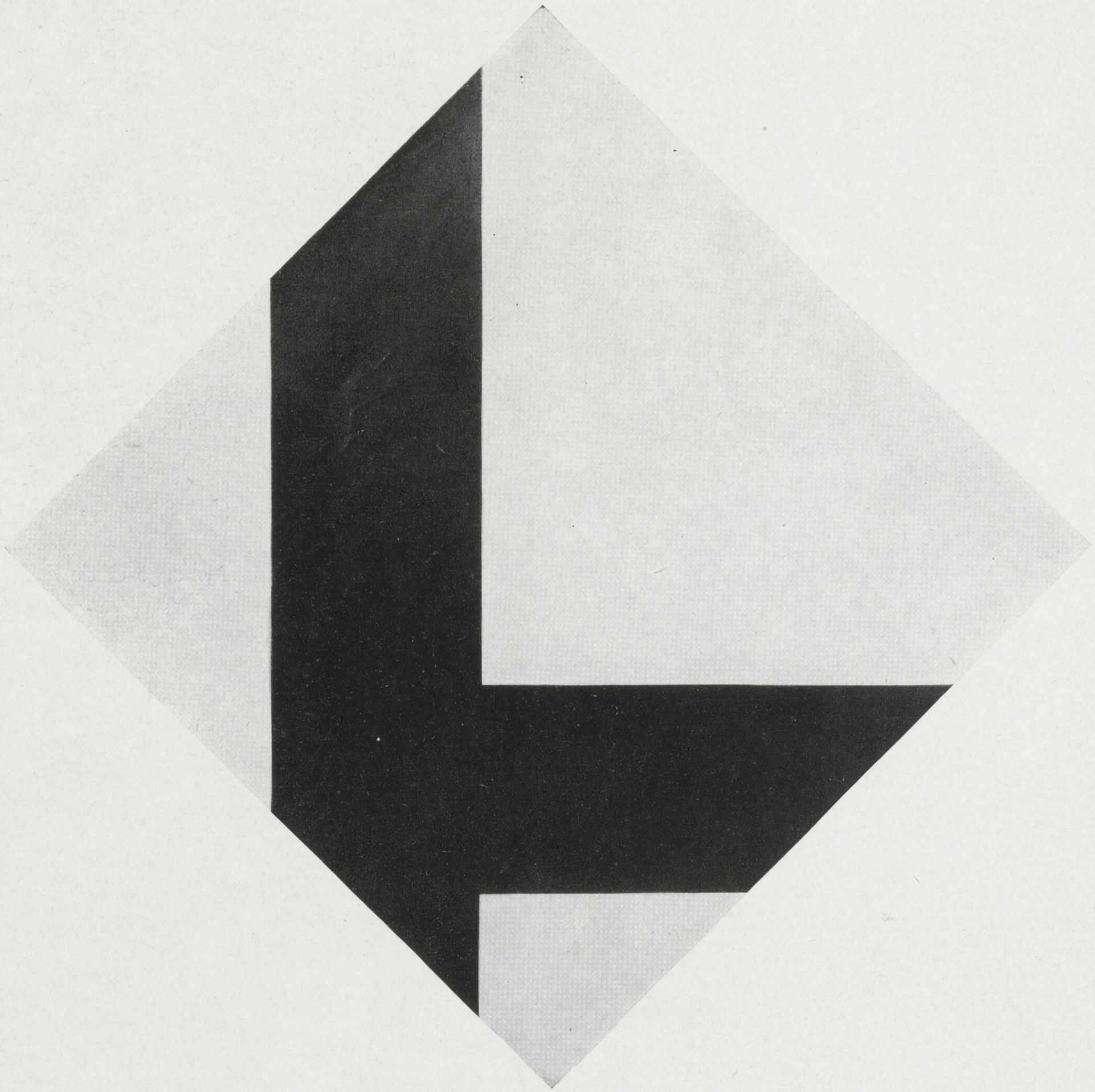


Vantongerloo 1933

Vordemberge-Gildewart

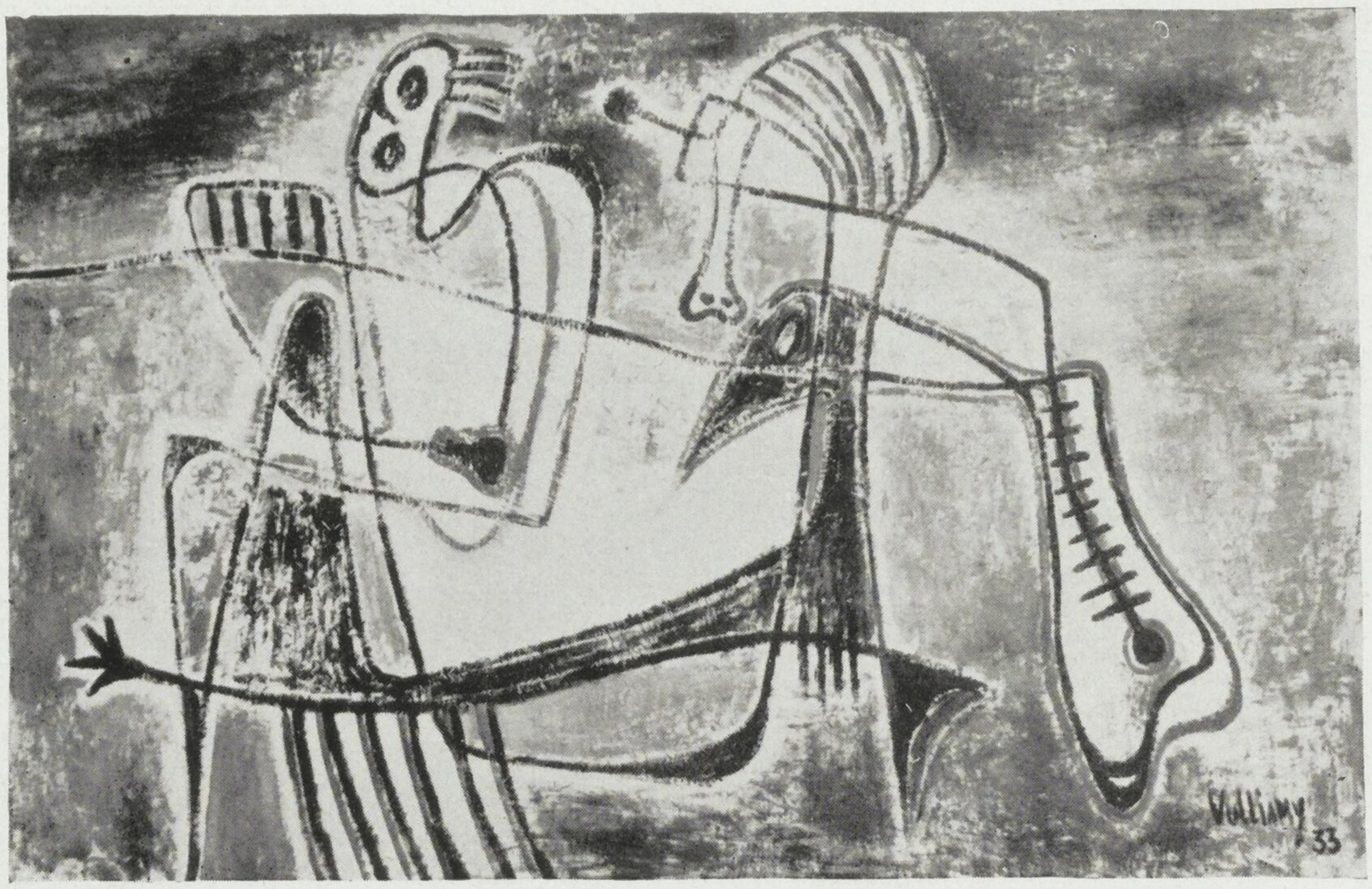


Van Doesburg 1924-25



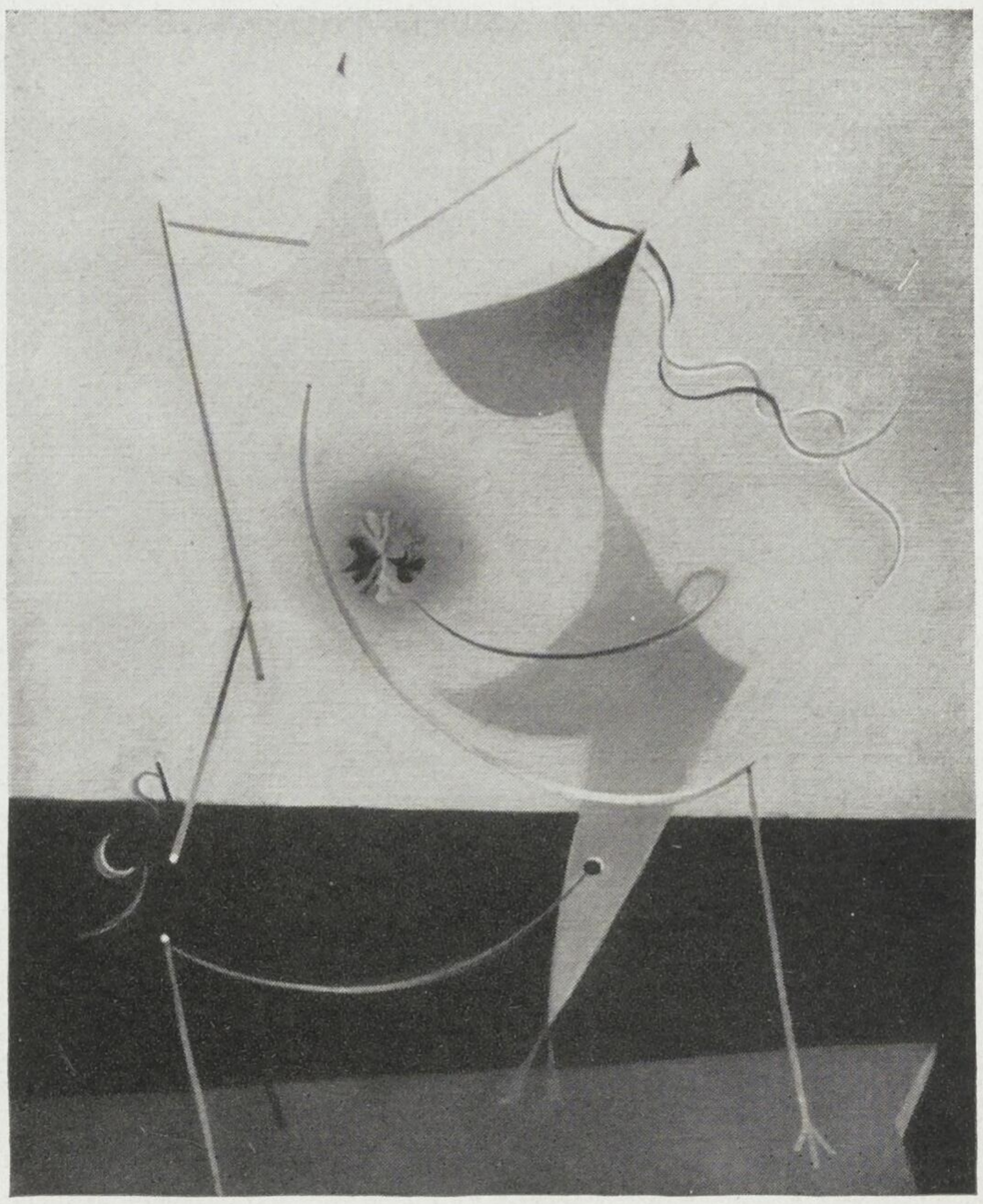
Vargas 1933

Vargas 1932



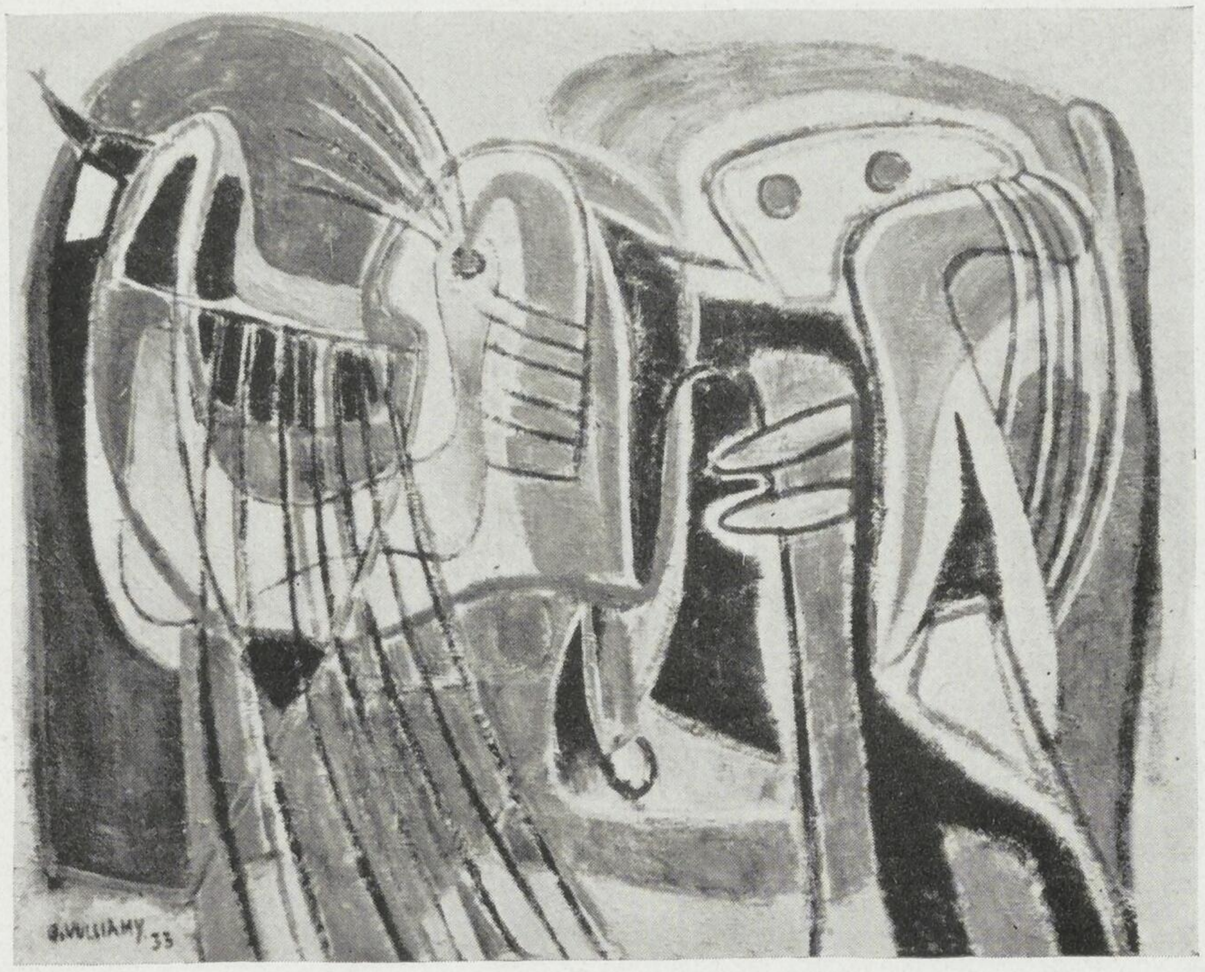
Vulliamy 1933

Vézelay 1933

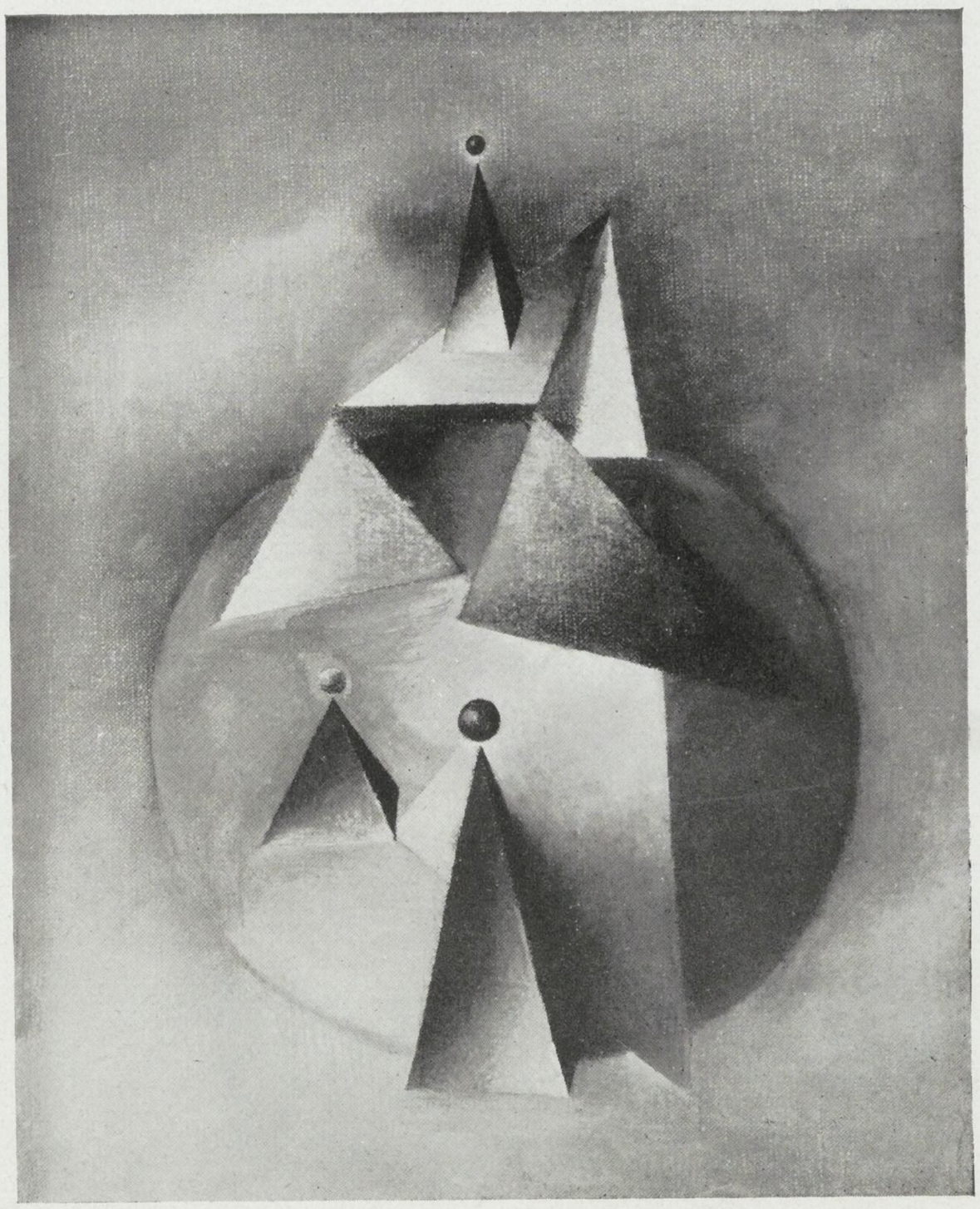


Vézelay

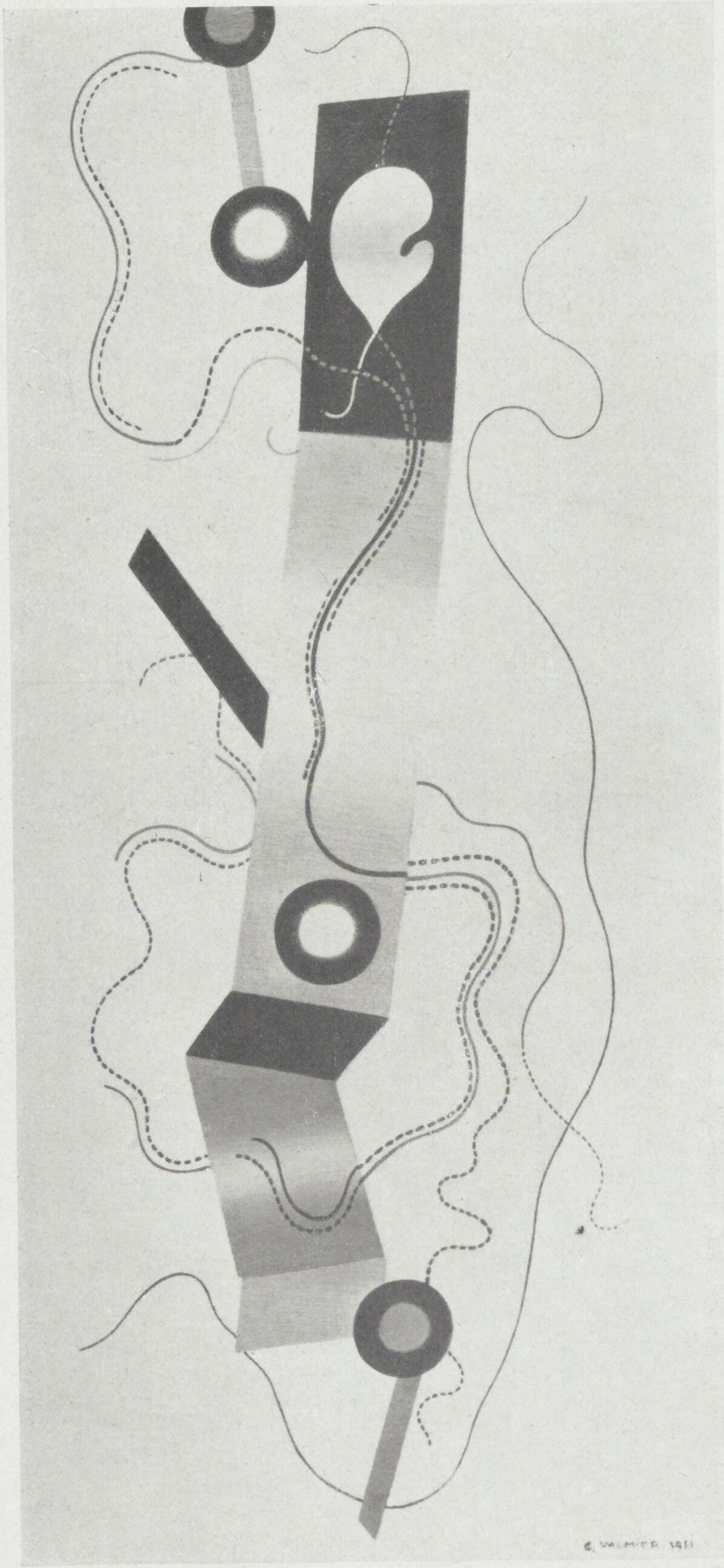
..... Les véritables peintres sont ceux, bien rares, qui ont conscience que le mot facile à écrire ne leur suffit point ; chacun d'eux se sert de la peinture parce qu'il réalise son besoin de la ligne, de la couleur et de la forme pour se créer à lui-même un langage susceptible de lui offrir une expression parfaite des visions qu'il a sous les yeux ou qu'il imagine.....



Vulliamy 1933

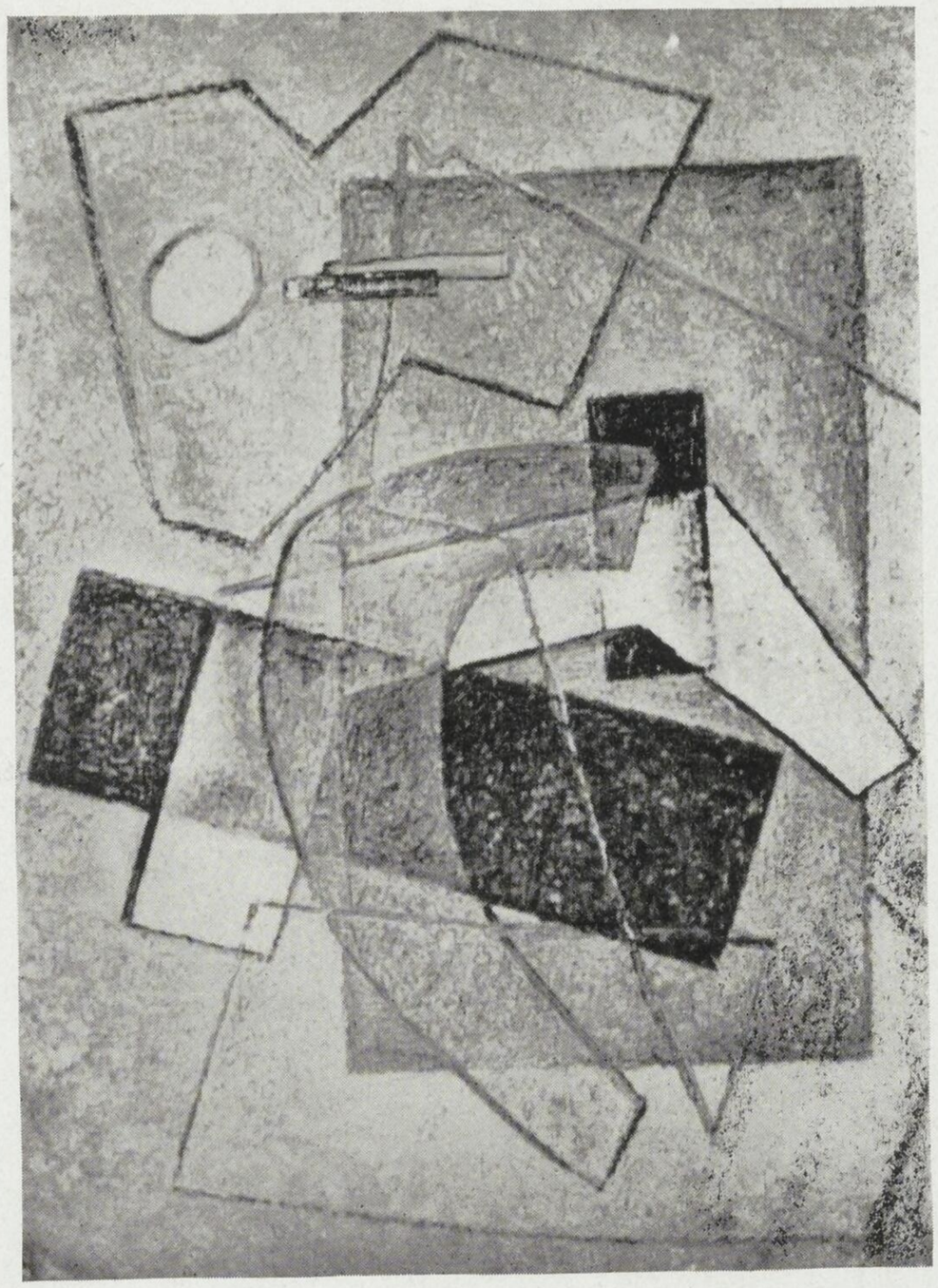


Vézelay 1933

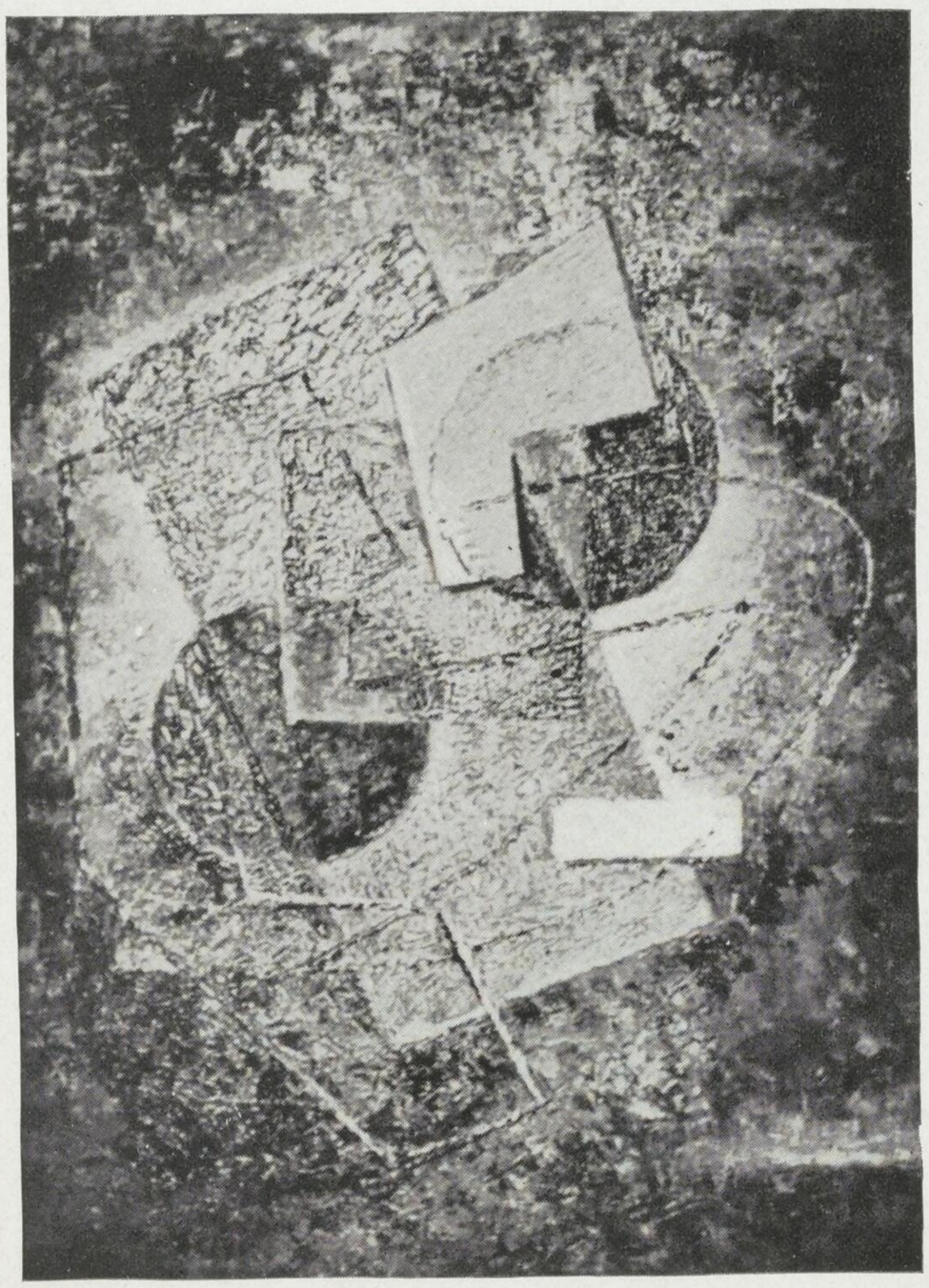


Valmier 1931

Villeri



Villeri



Arcane

Dans l'aspect actuel du monde, nous ne saurions manquer d'observer le fait du reclassement des valeurs. Nous pouvons en inférer que le style de notre temps résultera du remaniement des formes hybrides dont la caducité autant que l'hétéromorphie ont accéléré la décadence. En ce qui concerne notamment les arts graphiques et plastiques, nous ne pouvons plus méconnaître le désordre croissant ni la médiocrité envahissante qui s'avèrent dans leur activité, cela par manque de nécessité et faute d'un rapport convenable entre les conceptions résolument modernistes que notre civilisation applique à la figure matérielle du monde, et notre état sentimental qui, pour la grande majorité, demeure inévolué. Il n'en est pas moins certain que le développement d'une « nouvelle face des choses » se poursuit selon un ordre de grandeur méthodique et que ce progrès ne prendra nullement en considération l'état d'âme de la grande masse des gens encore saturée de traditions et de souvenirs touchants.

En vérité, dans l'ensemble de la production picturale, par exemple, il nous est rarement donné de constater une équivalence possible entre la sensibilité d'une toile objective et le dynamisme formidable de la vie moderne. Tel peintre, vivant entouré de la puissance infernale que la science a déchaînée, reste impavide et ne trouve rien de mieux que

d'aller peindre un paysage romantique dont il se fera un objet de piété. Nous chercherions vainement la relation entre cette image et la conscience des réalités contemporaines. Il y manque la marque de notre temps ; rien ne la situe comme valeur dans notre monde imaginaire. Pourrions-nous y voir un document de notre époque ? N'obtenant que la négative, nous proposerons une nouvelle interrogation.

En dehors de la valeur anecdotique d'une œuvre, existerait-il une valeur plus nécessaire, plus appréciable, une valeur de style ou de résonance pouvant élargir l'horizon de notre connaissance ? A cette question il nous faut, sans hésiter, répondre oui.

Et cela pour des raisons sur lesquelles je pourrais m'étendre beaucoup, mais qui se résument en quelques idées platoniciennes dont notre système philosophique ne saurait être privé. Pous nous qui analysons la fantasmagorie des images, il existe différentes réalités, ayant chacune sa valeur respective dans un ordre donné. La première est la réalité idéale qui nous permet de donner l'existence à la forme et dont découle toute création qui, précisément, n'est pas la copie d'un modèle mensurable. La seconde est la réalité tangible, celle même qui nous tombe sous les sens et qui se prêtant aux mesures pratiques, nous permet de l'imiter à l'infini. La troisième, procédant de la précédente, est une réalité en puissance, la forme en devenir qui, par la suite, assignera lieu et place à la chose créée. Tel est, sommairement, l'aspect du monde qui se présente à l'esprit créateur, comme à celui de l'artisan, et sur lequel s'édifie notre connaissance des choses. Ne pensez pas qu'une réalité puisse être préférable à l'autre : elles coexistent nécessairement. A chacune d'elles correspond un moyen adéquat de représentation ou de reproduction. Ainsi le problème descriptif se propose-t-il à nos facultés.

Il nous faut constater que les formes dont nous sommes actuellement entourés, ne sont que le résultat d'une civilisation mathématicienne. Notre monde matériel, social, intellectuel, ne cesse de dériver d'une préconception qui, depuis des millénaires, se prête aux calculs, dirigeant les évolutions et provoquant les modifications partielles ou totales. Il en résulte que les modules communicables varient nécessairement selon les stades d'accomplissement.

J'atteste donc avec la conviction la plus absolue que les moyens d'expression ont totalement changé dans notre monde d'aujourd'hui, et que, sous peine de nous forclore dans les sphères éteintes de l'anachronisme et de nous isoler de la sorte des vues de l'avenir, il ne nous est plus loisible de dépeindre l'heure présente avec le langage d'autrefois. Je pose en fait que la représentation de l'objet physique et tangible par d'autres moyens que physiques ou mécaniques adéquats à leur mesure, tels que photographie, cinéma, microscopie, etc., est un non-sens, et peut-être même, un signe d'aberration. Quel progrès l'habileté manuelle d'un peintre pourrait-elle encore faire faire à notre connaissance des choses ? Si ce n'est un amusement de la couleur dont la technique ne tardera pas d'être parfaitement applicable, que voulez-vous qu'une toile puisse ajouter à l'exactitude des documents modernes ? Nous n'avons plus, comme les maîtres d'autrefois, l'obligation d'illustrer des histoires afin de permettre à celles-ci de durer. Les arts descriptifs que les modernes pratiquent encore et, pour ainsi dire exclusivement, sont : l'architecture, la construction industrielle, j'entends par là toute l'activité mécanique qui s'exerce à la réalisation des formes et qui donne lieu à l'étude de **l'objet en voie de formation.** Remarquez, qu'en cette affaire, nous dépassons le plan de la réalité tangible pour atteindre celui de la projection dans l'espace.

Ne voyez pas, dans ce qui précède, un dédain formel de la figure ni un mépris absolu de l'objectivité. J'apprécie hautement le talent que certains artistes développent dans l'interprétation personnelle qu'ils nous donnent des faits naturels. Mais je ne saurais me contenter du seul plaisir des yeux en tout état de cause. Je pense que notre esprit déborde infiniment l'image ; j'y recherche la raison d'être, les retentissements possibles. Malheureusement, nous n'y trouvons souvent que la pauvreté. Croyez-vous sincèrement que le sourire de la Joconde soit drôle ? Les beaux paysages ne sont-ils pas généralement de très mauvaises cartes postales ? Cela seul suffirait à décrier nombre de talents qui, à l'instar de la broderie, du cuir repoussé ou de la décalcomanie, peuvent constituer d'agréables jeux de société.

L'art n'est pas cette simple chose proportionnée au passe-temps des désœuvrés.

L'art est un aliment nécessaire à notre raison.

Le dynamisme des puissances en mouvement appelle un vocabulaire original, de nouveaux symboles, une nouvelle description plastique. Le champ des formes latentes, désormais fermé aux parades triomphales des narrateurs de batailles, n'en propose pas moins au génie l'innombrable possibilité des choses incréées. Laissant aux laboratoires spécialisés, le soin de constituer les archives chronologiques, il incombera aux créateurs de rechercher dans le monde mystérieux des idées les formes nouvelles qu'il leur sera possible de soumettre à la technique des ingénieurs. Ces derniers, s'aidant des ressources de la science, développeront la formation matérielle d'une réalité première, comme une conséquence découlant de sa cause. En tant que techniciens, il leur importera de donner à l'idée impondérable l'évidence de la forme édifiée qui, dès lors, donnera suite aux transformations.

Tel est donc le principe de l'abstraction,création. N'allons pas imaginer que la solution du problème puisse résider dans un postulat particulier de la réalité. Il est évident que chaque esprit s'y exerce selon ses facultés propres. Ne dites pas, sous prétexte que le sens secret d'une œuvre vous échappe ou que celui-ci heurte vos préférences, qu'un tel labeur relève de la folie ou de l'absurdité. Dans le domaine de la création faite suivant les lois du raisonnement, il ne saurait être question de partialité ni d'aucun formalisme périmé ; seules l'intelligence, la conscience, la connaissance peuvent s'y déployer avec mérite.

Je vois, pour ma part, que les artistes, échappant un peu plus chaque jour aux fonctions de l'annaliste et du décorateur qui leur furent longtemps imposées, se sont engagés hardiment dans la recherche du **« modèle »** dont ni la structure, ni le rythme, ni la valeur ne se limitent aux seules apparences des formes connues.

Dans ce sens, les résultats acquis dépassent infiniment, d'ores et déjà, la simple formule que la plupart de nos contemporains se bornent à y voir. Ne vous y trompez point, dans ces éléments parfois disparates, apparaissent inopinément les morceaux d'une divine beauté.

Georges HERBIET.

IMPRIMERIE
DE
MONTMARTRE