

Programme, problématiques, progression

Berlin : destructions, récréations, représentations et vie artistique depuis 1945.

Franck Thiel, *Ohne Titel*,
installation, Checkpoint Charlie,
1998

La situation particulière qu'a, depuis toujours, Berlin en Europe en a fait une ville en constante transformation, tout au long de son histoire mais particulièrement depuis 1945. Les programmes de reconstruction d'une ville scindée en deux, les nouvelles formes de vie artistique dans ce qui avait été naguère l'une des capitales culturelles de l'Europe, l'essor architectural qui en a fait, après le schéma directeur de 1994, une vitrine de l'architecture mondialisée, poussent à s'interroger sur le lien et les tensions entre histoire politique, urbanisme et société.

Il ne s'agit pas seulement de retracer une histoire du bâti mais d'explorer la scène théâtrale, chorégraphique, musicale et plasticienne avant et après la réunification, d'interroger la mémoire et l'effacement des traces, de poser le lien éventuel de l'architecture et de l'urbanisme avec un nouveau vivre-ensemble. Des documents de toutes natures peuvent être étudiés à l'appui de ces questions ; un éclairage particulier peut être cherché dans la création artistique berlinoise et est-allemande, mais aussi dans les nombreuses représentations littéraires, cinématographiques et photographiques de la ville et de la vie berlinoises. (extrait du B.O.)

Problématiques

1/ Une capitale culturelle à l'origine d'innovations et d'avant-garde

_les indicateurs : Quels sont les indicateurs qui permettent de qualifier Berlin de capitale culturelle ? Y a-t-il une domination culturelle absolue ou relative ?

_les échanges intensifs : Quelles sont les relations de Berlin avec les autres capitales culturelles ? Quel est le statut particulier de Berlin au sein des métropoles européennes ?

_les esthétiques : Quelles sont les esthétiques produites dans cette capitale ? Comment dialoguent-elles ? (confrontation, opposition, substitution)

2/ Mémoire et histoire, passé et traces du passé

En l'espace d'un siècle, cinq régimes politiques et sociaux différents se sont succédés sur le territoire de Berlin : le Berlin impérial jusqu'en 1918 ; le Berlin de la République de Weimar de 1918 à 1933 ; le Berlin du Troisième Reich de 1933 à 1945 ; dans la partie orientale de la ville, Berlin, capitale de la RDA de 1949 à 1989 ; enfin, dans la partie occidentale de la ville à partir de 1945, puis dans la ville réunifiée après 1989, le Berlin qui appartient à la République Fédérale, nouvelle capitale. À chacun de ces régimes correspondent non seulement des institutions, mais aussi des manières de vivre et des visions artistiques, architecturales différentes. Au surplus, le passage d'un régime à l'autre prend chaque fois la forme d'une mutation brusque et s'accomplit le plus souvent dans la violence. Quelles sont ces mutations ?

_les lieux de mémoire : Quels sont les lieux matériels et immatériels où s'ancrent la mémoire collective ? (P. Nora)

_la difficile maîtrise du passé : Quelle est la relation de Berlin avec les traces de son passé ? Comment l'histoire est-elle matrice d'œuvres ? (mémoire juive, mémoire de la RDA, mémoire du mur, mémoire des nazis ...)

_Berlin, ville-chantier : Comment les créateurs inventent-ils le Berlin demain ?

Frank Thiel, *Ohne Titel*, installation,
Checkpoint Charlie, 1998

3/ Visions d'artistes et représentations

les images : Quelles sont les images sonores, visuelles, en mouvement de Berlin, hier et aujourd'hui ?

Plan

1/ Berlin, capitales : une ville jeune marquée par l'histoire récente

Quels sont les témoignages dans l'urbanisme des soubresauts de l'histoire berlinoise ?

- _Le Berlin des rois de Prusse
- _Le Grand Berlin et la métropole moderne, capitale de l'industrie électrique
- _Germania, Berlin capitale des nazis
- _Berlin, capitales de la guerre froide
- _Berlin face à l'avenir

2/ Berlin : les métamorphoses de la Postdamer Platz

- _Berlin, personnage central de la création expressionniste
- _un frénétique carrefour du Berlin des années 20
- _la Postdamer Platz pendant la guerre froide : une friche désolée
- _1957 Berlin Capitale et la Postdamer Platz : le Kulturforum
- _le plus grand chantier d'Europe

3/ Berlin, terrain des avant-gardes et de leur reflux

- _la grande ville et l'esthétique expressionniste
- _l'âge d'or culturel dans le Berlin des années folles
- _architecture moderne contre architecture totalitariste
- _l'art dégénéré

4/ Berlin, destructions : Stunde null, l'heure zéro

- _comment la photographie, medium de la preuve, a-t-elle montré la dévastation des représentations ?
 - le photojournalisme
 - la Trümmerphotographie au cœur de la redéfinition de l'identité
- _un « art de la guerre » ? la représentation des destructions dans les différents arts
- _Allemagne, année zéro, Rossellini

5/ Berlin, de la coopération à la confrontation : Internationalisation et renaissance de la culture allemande sous contrôle allié

- _un objectif commun : dénazifier et rééduquer
 - une énergie culturelle sans précédent
 - création musicale et dénazification
- _l'originalité de la politique soviétique : l'accent mis sur la culture rééduquer, la création cinématographique et la culture du remord
 - l'attention à la culture : Deutsches Theater et Kulturbund
- _les tensions culturelles
 - l'affaire de la Siegestsäule, des mémoires concurrentes
 - 1947 la vie culturelle se politise, l'engrenage de la guerre froide
 - retour et détour de l'architecture allemande : les conférences de Gropius

6/Berlin, cultures de la guerre froide au service de l'idéologie

- _le miracle culturel berlinois ou les années 50 sous le signe de la reconstruction
 - à l'ouest des prétentions internationales
 - à l'est, des prétentions nationales : l'exemple du théâtre et du Berliner Ensemble, le réalisme socialisme
- _la décennie 1960 : Berlin, la ville divisée
 - représentations photographiques
 - Berlin-ouest, un pôle d'excellence culturel
 - Berlin-est : la vitrine du socialisme
- _les années 70 : la naissance de la culture alternative
 - à l'ouest, l'essor de la culture de contestation
 - à l'est, les niches d'opposition
- _les années 80 ou deux villes mises en scène
 - à l'est, le retour vers l'histoire
 - à l'ouest, le chantier du Kulturforum continue

7/Berlin et la définition d'une nouvelle spatialité du pouvoir

- _le renouveau du centre et la fonction de capitale
 - le nouveau quartier gouvernemental
 - le Reichstag : Christo, Foster, Boltanski, Haacke
 - la Pariser Platz et la reconstruction critique (Akademie der Künste, DZ Bank, Hotel Adlon, Ambassade de France)
 - la nouvelle gare
- _le Sonderweg berlinois, une capitale culturelle ?
 - Berlin une anomalie dans le système polycentrique allemand
 - une culture alternative
 - le déplacement du centre de gravité vers l'est : l'île des musées

8/ Les passés fragiles : l'effacement des traces et les enjeux mémoriels à Berlin

- _Berlin, chantiers
 - la mémoire de l'Holocauste : mémorial, le musée juif
 - la stratégie de réappropriation, le patrimoine architectural du IIIe Reich
 - mémoires de l'ex RDA : destructions vues par Fusco et Kegli, Sophie Calle, détournement de l'histoire (La Neue Wache), la surexposition du mur
- _les témoignages photographiques dans le Berlin après la chute du mur : Stéphane Couturier, Jacqueline Salmon, Olivier Martin Gambier, Jean-Claude Mouton

9/ La création plastique depuis 1945 à Berlin et en Allemagne

- _internationalisation et Weltkunst, la fin d'une identité berlinoise
 - les artistes invités : Kienholz
 - l'insertion dans les courants internationaux
 - Wolf Vostell
- _la nouvelle figuration des années 60
 - Baselitz : vider la peinture de son contenu
 - Penck : à la recherche des sources
 - Immendorf : un artiste militant
- _le nouvel expressionnisme et les nouveaux fauves : retour à la peinture
 - le renouveau de la peinture berlinoise
 - des expositions manifestes
- _la désacralisation de la peinture
 - Polke ou le refus des idéologies
 - Richter ou la peinture comme posture ironique
- _l'histoire de l'art berlinois, objet de débat