

COURS DE LICENCE 2 - ICL 2A 01 c :
Notions de base en sciences de l'information et de la communication
adaptées au contexte interculturel

LES G O T H I Q U E S

DOSSIER DE TRAVAIL

**AUTEUR :
ISABELLE DANOY**

INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES (INALCO)

PARIS, LE 08 .12.2009

Les Gothiques

Le mouvement gothique apparaît entre la fin des années 70 et le début des années 80 au Royaume-Uni. Il est issu des mouvements musicaux Punk et New Wave.

Le monde gothique peut être défini comme un mouvement très riche ayant un style musical, une esthétique vestimentaire, des références culturelles et un état d'esprit.

Cependant, caricaturé à l'extrême, l'image des Gothiques est réduite, pour les besoins médiatiques, à la figure controversée de l'artiste Marilyn Manson et aux clichés de l'adolescent à problèmes.

Ce dossier tente de définir la culture des gothiques en retraçant tout d'abord les origines du mouvement gothique, puis en évoquant ses références culturelles, son esthétique vestimentaire, son état d'esprit et enfin ses lieux de rencontres.

Les origines du mouvement gothique

1) Un mouvement aux origines musicales

En 1976 une multitude de groupes de musique influencés par le mouvement Punk, alors en pleine explosion, et mêlant des influences très diverses apparaissent au Royaume – Uni.

Ces groupes s'inscrivent au sein de la mouvance « New Wave ». Ce terme désigne un genre musical des années 70 engendrée par le mouvement Punk.

Au sein de cette mouvance, certains groupes adoptèrent un style, un look et des thèmes semblables qui, bien plus tard, seraient qualifiés de «gothiques» par leur noirceur et leur théâtralité.

Parmi ces groupes, on retrouve « Bauhaus », « Siouxsie and the Banshees », « Virgin

Prunes ».

Photographie représentant le groupe de musique gothique « Bauhaus »

Leur public va adopter petit à petit le style de ces groupes..

En dehors de leurs origines punks, ces groupes partagent des influences venues du rock des années 60 comme « The Velvet Underground » ou « The Doors ».

2. L'émergence du mouvement gothique

En 1984 et 1985, avec l'émergence des soirées «Batcave» à Londres et des soirées Sébales à Paris (à l'Opéra Night le jeudi soir), une seconde vague de groupes commence à émerger, tel que « Danse Society », « Play Dead », « The Sisters of Mercy » et « The Cure ».

Ces groupes abandonnent le son new wave pour quelque chose de plus sombre.

le groupe de musique « The Cure »

L'ouverture en 1982 du club londonien le «Batcave» marque une nouvelle étape dans la visibilité du mouvement dans les médias et pour le public.

Après avoir été appliqué d'abord pour qualifier une musique, puis pour qualifier les groupes qui la pratiquaient, le terme «gothique» finit par être donné aux personnes suivant ces groupes et à la sous-culture qu'ils constituent.

À la fin de l'année 1983, la sous-culture gothique a son existence propre. Elle devient indépendante du Punk dont elle pouvait être considérée comme un des multiples courants dans les années précédentes.

3. L'évolution du mouvement gothique jusqu'à aujourd'hui

La deuxième moitié des années 1980 vit un déclin du mouvement gothique au Royaume-Uni.

Le renouveau du mouvement gothique vient de l'Allemagne avec la musique «dark wave».

À la fin de la décennie 1980 et au début des années 1990, l'Allemagne qui jusqu'ici n'avait produit que peu de groupes d'importance, voit surgir une vague de nouveaux artistes qui sera cataloguée sous le vocable « dark wave », .

Dans ce mouvement, certains demeurent dans la ligne droite du rock gothique comme « Love Like Blood » ou « Garden of Delight » alors que d'autres teintent leurs racines gothiques d'électro et de musique industrielle.

Le groupe emblématique de ce véritable revival de la scène gothique est « Das Ich », avec des projets électroniques puisant leurs inspirations dans la culture allemande, utilisant entre autres des références bibliques ou philosophiques.

Das Ich, groupe musical allemand de electrogoth/darkwave formé en 1989.

Les références culturelles du mouvement gothique

Le mouvement gothique célèbre l'art sous toutes ses formes :

- **la poésie**

avec Baudelaire, Oscar Wilde, Sade, Lautréamont

La culture gothique s'inspire largement du romantisme.

Les romantiques, à la fin du XVIIIe siècle, s'insurgent contre le rationalisme et le matérialisme ambiants, ils proclament la supériorité du sentiment et de la passion sur la logique froide et impersonnelle et affirment la primauté de l'individu sur le collectif.

• le roman gothique

La culture gothique s'inspire initialement du roman gothique. Ce qu'on a appelé Roman Gothique est un récit tenant à la fois du Merveilleux (animaux fabuleux, nymphes, esprits...) mais avec une mise en avant du cadre, du lieu dans lequel se tient l'action. On décrit avec soin les cimetières, collines battues par le vent violent, vallées embrumées, châteaux, caveaux et ruelles sombres des métropoles grandissantes du milieu et de la fin du 19ème siècle. Dans le roman gothique, le pessimisme est de rigueur et la conclusion est bien souvent très sombre.

Quelques références de romans gothiques :

- « Frankenstein » de Mary Shelley,
- « Dracula » de Bram Stoker .

• le cinéma

quelques références cinématographiques de la culture gothique :

- « Nosferatu » de Fritz Lang (1922)
- les productions de David Lynch et de Tim Burton sont très appréciées du milieu
exemples : « Eraserhead » et « Elephant man » de David Lynch
« Beetlejuice », « L'étrange Noël de monsieur Jack »...de Tim Burton
- La série « La famille Addams ».

personnage de Nosferatu dans le film de Fritz Lang

• La musique

Passionnés de musique, les gothiques ont leur style musical et puisent plutôt leur inspiration dans l'antiquité, le Moyen-Âge et aussi la légende du vampire. Mais il s'agit d'un vampirisme très allégorique où la relation amoureuse est vécue comme très angoissante, déchirante et fatale.

Les thèmes abordés dans les textes ont une portée symbolique relative aux problèmes existentiels.

Rythmes lourds, ambiance sombre et lugubre, chants plaintifs, les textes sont troublants et profonds. On chante l'amour et les blessures de l'âme, l'existence et ses mystères. Avec des voix graves d'outre-tombe, des mélodies romantiques, on murmure son profond pessimisme, ses passions, son désespoir, sa mélancolie et on hurle ses souffrances amoureuses, la

séparation, la solitude, l'angoisse et la mort. Ces voix ténébreuses rappellent l'humeur noire qui vient du plus profond de soi.

Le mouvement gothique au plan idéologique

1) au plan politique

Le mouvement gothique est apolitique. Au niveau individuel, il est possible de rencontrer toutes les tendances politiques imaginables. Toutefois, étant donné le caractère peu commun du mouvement gothique, ainsi que ses racines Punk, les idéologies extrêmes se rencontrent plus fréquemment que dans d'autres populations (extrême droite et extrême gauche, anarchisme, végétarisme, Végétarisme...).

2) au niveau spirituel

Dans ses fondements le mouvement gothique n'a pas de lien direct avec aucune religion en particulier.

Il n'est pas rare de rencontrer des gothiques se réclamant d'une confession religieuse mais on observe également une attitude assez critique vis-à-vis des religions établies. L'agnosticisme et l'athéisme sont des tendances fortement représentées.

D'autre part malgré des similitudes avec le satanisme (similitude notamment esthétique), le mouvement gothique ne saurait y être assimilé. Il faut éviter toute vision réductrice du mouvement et le confondre avec le satanisme. L'essentiel de l'amalgame viendrait en grande partie d'une pratique commune aux deux mouvements, à savoir le détournement ostentatoire de symboles religieux et spirituels. Dans les deux cas, ce détournement de symboles, souvent judéo-chrétiens (crucifix, soutane, étoile de David) est fréquemment présenté comme étant une forme de critique de ces dogmes.

Etre gothique:un état d'esprit

Les gothiques sont en questionnement permanent par rapport à l'existence, et tentent de transformer leur difficulté de vivre. Ils recherchent la fantaisie, l'originalité et la provocation. Ils aiment se montrer, s'exposer et attirer le regard de l'autre sans crainte de son jugement. En ce sens ils expriment un rejet par rapport à l'uniformité, aux conventions, à la domination de la norme et donc affirment leur opposition.

Ils revendiquent leur différence et leur indépendance, conçoivent la vie autrement et valorisent la liberté individuelle. Consternés face à l'hypocrisie générale des hommes entre eux et par rapport au malaise de notre société, ils prennent alors de la distance afin de se dégager d'un système qu'ils pensent aliénant, désespérant, cruel et dans lequel ils ne se retrouvent pas.

L'esthétique vestimentaire gothique

Il existe dans l'esthétique vestimentaire gothique une forme d'idéalisation esthétique corporelle qui fait que le corps devient un lieu de recherche artistiques à part entière. Ce qui est mis en valeur dans cette vision du corps est souvent en rupture avec la société. L'apparence vestimentaire comme signe d'appartenance à une contre culture, autant que comme moyen de contestation esthétique est essentielle dans le mouvement gothique qui revendique raffinement et élégance.

Tout est entretenu au millimètre près: Coiffure, maquillage, vêtements, bijoux.

Une harmonie entre l'esthétique du corps et les préoccupations de l'âme s'impose au gothique. L'image du corps, le paraître, l'apparence doivent être en adéquation avec l'être car l'image permet l'expression de soi. Si la musique et le vêtement ont tant d'importance c'est qu'ils permettent d'extérioriser et d'exprimer d'une façon théâtrale et dramatique ses sentiments les plus profonds et ses angoisses face à la vie, à l'amour et à la mort.

Il existe plusieurs styles vestimentaires gothiques aux diverses influences:

- look «batcave»

Par l'intermédiaire, notamment, de la médiatisation de «The Cure», la mode gothique se répand et s'affirme dans une sobriété accentuée par l'usage massif du noir, autant dans les vêtements que sur les cheveux et dans le maquillage.

Avec le style vestimentaire « batcave » apparaissent certains éléments emblématique du look gothique comme le teint blafard et livide, censé choquer par référence au mal-être et à la mort. On rencontrera également des coupes de cheveux dites « en pétard » ou des éléments asymétriques avec des superpositions de paires de collants et de résilles trouées, déchirées, parfois même de couleurs différentes portés sur les bras.

Look batcave

- **style néo-romantique**

Le style néo-romantique gothique est représenté chez les femmes par de longues robes aux influences médiévales, baroques ou même victoriennes. Ces influences se retrouvent dans les matières comme le velours ou la dentelle, et dans les notes colorées - mais jamais vives - des tenues.

Une femme au look gothique, néo-romantique

L'esthétique masculine du style néo-romantique est représentée par des chemises à manches bouffantes ou à jabot, blanches ou noires.

C'est également le retour, chez les femmes, des cheveux longs, qui permettent des coiffures élaborées.

Il existe aussi certains accessoires vestimentaires (ombrelles , chapeaux, bagues, grands boutons décorés, armures...)qui sont à rattacher à des influences historiques.

Une bague armure faisant références aux gants médiévaux.

• *Style Cyber-Punk*

Le style Cyber Punk est influencé par la mode manga, l'univers industriel et par une certaine vision d'une esthétique futuriste. Les représentants de ce style sont souvent vêtus de noir et de plusieurs couleurs plus vives voir fluo, portant de nombreux accessoires inspirés du futur, mais aussi de type médical voir militaire.

Quant aux coiffures, aussi bien féminines que masculines, on retrouve régulièrement des dreads synthétiques de diverses couleurs auxquelles s'ajoutent parfois des tubes dits cyberlox.

On retrouve parfois le port de masques "à gaz" et le maquillage est extravagant.

Une femme au look cyber-punk

Lieux de rencontres

Le monde gothique s'exprime aussi à travers :

- ses médias (magazines, émissions de radio),
- ses événements festifs et mondains (soirées, concerts, festivals),
- ses lieux de rencontres physiques (bars, boutiques spécialisées..) ou virtuels (forums, blogs...)

Grâce à ces divers moyens d'expressions et lieux de rencontres des liens sociaux et culturels se tissent et s'entretiennent, permettant au style gothique d'évoluer sans cesse.

Références :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_gothique

<http://culturegothique.canalblog.com/>

<http://www.xulux.fr/les-4-periodes-du-mouvement-gothique>

<http://museedesvampires.free.fr/gothic/culture.html>

<http://www.scifi.fr/dossiers/les-gothiques/5.htm>