

CULTURE GOTHIQUE

par Peggy Hermenault - © 2008 TousVosLivres.com

Introduction

Qui sont-ils

La culture gothique

Les vêtements gothiques

La musique gothique

Le rock gothique

La littérature gothique

Le mouvement gothique actuel

Comment sont perçus les gothiques ?

INTRODUCTION

Il est difficile de donner une définition du mouvement gothique car aucun gothique ne se ressemble aussi bien sur le plan physique que moral.

Mais, pour comprendre ce qu'est cette culture, il faut remonter jusqu'aux racines, fermement enracinées dans le passé et le présent. Car la culture gothique existait déjà bien avant qu'on ne la nomme ainsi. C'est une culture qui a prospéré pour ensuite mourir, pour finalement renaître dans plusieurs époques différentes, à plusieurs endroits différents.

Le mouvement gothique en lui-même est apparu dans les années 70, alors que le mouvement punk connaissait son âge d'or en Angleterre. Le mouvement gothique est un mouvement lié à une atmosphère sombre, morbide et mystérieuse.

Être gothique, ne veut rien dire. C'est une étiquette que l'on vous colle pour vous différencier de la masse. Les gens qui, un jour, se sont réveillés et ont dit : " j'aime bien ce look, je vais de suite aller au Grouft m'acheter la tunique goth ", n'ont vraiment rien compris. Car être gothique dans le fond de son âme n'est pas un choix ; c'est une vie, une vision, un souffle qui parcourt votre être chaque fois que vous regardez mieux cette planète. Et peut-être que chacun cache sa part de gothisme au fond de lui, dans les plus intimes recoins refoulés. Mais quoi qu'il en soit, le gothisme n'est ni une mode, ni une musique, ni une religion ; ce sont des pensées, une façon de vivre, une culture.

QUI SONT-ILS

Les gothiques sont un rassemblement de jeunes en révolte contre le système social où tout le monde doit trouver une place bien définie, adoptant les idées romantiques et noires si propres à cette culture. Le gothisme répond donc à un appel de perte d'identité et de confusion dont les adhérents font preuve.

Ainsi, le monde gothique peut être défini comme un mouvement underground très riche ayant un style musical, des activités artistiques, une esthétique vestimentaire et un état d'esprit qui lui sont propres. Les gothiques aiment les balades dans des lieux secrets et obscurs ayant une atmosphère sombre comme les cimetières, les soirées dans les catacombes et ils sont fascinés par l'inquiétant, l'étrange, le fantastique, le mysticisme et les tourments de l'esprit. Disciples de Baudelaire, ils ont un goût certain pour la représentation du spleen et des thèmes morbides, pour la mise en scène de la souffrance et la dramatisation des sentiments.

Il existe des associations, des sites Internet avec des forums de discussions, des fanzines, des magazines, des boutiques et des disquaires spécialisés ainsi que des lieux où l'on se retrouve entre gothiques : boîtes de nuit, concerts, soirées, bars, festivals. Un 'gothique' ne se limite pas qu'à une mode...

Il existe différents gothiques :

- les Goths Romantiques

Idéalistes, sensibles, les goth romantiques se confinent dans un monde surréaliste. Et bien que souvent nostalgiques, leurs yeux n'ont vie que pour le passé. Souvent vêtus de velours noir, et d'une rose agrafée sur le veston, les gothiques romantiques sont une classe appréciée pour leur grâce et leur élégance, malgré leurs idées utopiques. Ils sont également de grands philosophes, aimant parler avec distinction. Tout est amour, tout est mort. L'astre céleste de la passion naît de toute beauté et de toute grâce, tandis que la mort redoutée et incomprise vient faucher cette fleur à peine éclose. Telle est la représentation d'un monde magnifique et infini, où le bien et le mal sont devenus de simples valeurs futiles.

- les Mopey Goths

Solitaire, timide ou triste, les mopey goths ont une tendance artistique morbide et nostalgique. Leur art distingue la mort, la beauté du désespoir et la futilité des choses nous entourant. La vie est trop corrompue pour ces personnes si seules. Vivant de chagrin et de désespoir, incompris et tourmentés, ils préfèrent la tristesse comme seule compagnie.

- les Gothiques Vampiriques

Il existe différents type de vampirisme. Tout d'abord il y a les personnes atteintes de porphyrie, puis les vampires sanguinaires atteints du syndrome de Renfield et les Vampyres.

La *porphyrie* reste tout de même une hypothèse scientifique concernant les individus dits " vampires ", ces derniers sont assujettis à de nombreux symptômes : ils ont un teint livide (dû au manque d'hémoglobine), ont une pilosité abondante s'ils s'exposent au soleil (hypertrichose), voient leurs dents déformées (érichrodontie, les dents ainsi que les lèvres deviennent pourpres dues au dépôt de porphyrine, qui elle-même est due à la perte d'hémoglobine), sont très sensibles au soleil (photo dermatite) car si le corps est exposé au soleil, la molécule de porphyrine capte l'énergie solaire et la convertit en cellule toxique et/ou pilosité , à l'ail (qui contient un composant chimique et provoque ainsi des crises chez le malade) et ont des troubles

neuropsychiatriques. Mais, contrairement au sida, la porphyrie n'est aucunement transmissible.

Le *syndrome de Renfield*, maladie psychologique très grave, pousse l'individu à boire du sang et se décrit en 3 stades :

- Le premier stade se manifeste par un incident bénin, au cours de l'enfance où l'individu découvre qu'il peut être excitant de boire du sang. Mais il peut aussi se manifester chez l'adulte lors d'un accident grave. La personne se voit alors baigner dans beaucoup de sang et ressent l'envie d'y goûter.
- Le second stade est l'auto vampirisme, l'individu du premier stade peut alors ressentir le besoin ou le plaisir de boire son propre sang.
- Le troisième stade est la zoophagie qui mène à boire le sang des animaux. Le dernier stade est le stade le plus avancé dans le syndrome de Renfield, il mène au vampirisme clinique (ou sanguinaire) où l'homme boit le sang d'autres humains. Le vampire sanguinaire est conscient de ces actes, mais ne peut s'y résoudre, c'est une drogue.

Enfin il y a les vampires, orthographiés avec un " y " pour se détacher des mythes. Ils se costumant en général de capes et mettent de fausses canines. Les vampires se divisent en plusieurs clans basés sur le jeu de rôle " Vampire : la mascarade ".

-les Gothiques Fétichistes

Ils portent du cuir, du PVC, des chaînes, des pointes, des anneaux etc. Leurs vêtements les dévoilent à la perfection, leur style étant plus une façon de travestir le monde banal et répétitif dans lequel ils ne se reconnaissent pas.

- les Dork Goth

Ce sont des pseudo-gothiques. Ce sont des ados en rébellion contre la société qui se revendiquent être quelque chose, et qui forment une masse.

Ce qui est plus triste, c'est qu'ils se revendiquent être quelque chose qui n'entre pas dans le moule, mais en s'habillant comme ils le font, ils entrent dans un autre moule, et finalement créent une mini société où tout le monde se ressemble.

Une harmonie entre l'esthétique du corps et les préoccupations de l'âme s'impose au gothique, soucieux qu'il est d'être cohérent et d'être fidèle à soi-même. L'image du corps, le paraître, l'apparence doivent être en adéquation avec l'être. Car l'image permet l'expression de soi. Ainsi, tout l'être est gothique. 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 les blessures de son âme, ses sentiments les plus profonds et ses angoisses face à la vie, à l'amour et à la mort. Grâce à la mise en scène et à la mise en avant des affects, les gothiques trouvent un moyen d'apaiser et de contenir leur désillusion, leur angoisse et leurs émotions.

Dans un questionnement permanent par rapport à l'existence, ils tentent de transformer leur difficulté de vivre : leur tristesse devient belle et ainsi acceptable, elle devient accessible et représentable, elle apporte même du plaisir. Le gothique recherche la fantaisie, l'originalité et la provocation. Il aime se montrer, s'exposer et attirer le regard de l'autre sans crainte de son jugement. Aussi exprime-t-il un rejet par rapport à l'uniformité, aux conventions, à la domination de la norme et affirme son opposition.

Le gothique revendique sa différence et son indépendance : il conçoit la vie autrement et valorise la liberté individuelle. Profondément désenchanté et déçu, il se désole. Il est consterné face à l'hypocrisie générale des hommes entre eux et par rapport au malaise de notre société. Il prend alors de la distance afin de se dégager d'un système qu'il pense aliénant, désespérant, cruel et dans lequel il ne se retrouve pas.

Il faut éviter toute vision réductrice du mouvement ainsi que la confusion souvent entretenue avec le satanisme et, parfois même, avec les groupes sectaires. Malgré leur goût prononcé pour le morbide et le macabre, les gothiques sont insérés dans la société. Ces jeunes adultes investissent à leur façon le monde qui les entoure et savent prendre du plaisir en ayant certaines activités culturelles et en festoyant avec leurs amis. Mais, comme dans tous milieux, il peut y avoir des personnes déviantes ayant des comportements pathologiques.

Ainsi, lorsqu'un individu s'isole totalement, il n'a plus de relations avec le monde extérieur, se désintéresse de tout, n'a plus de plaisir et commet des actes qui le mettent en danger tels que des automutilations, des prises de drogue, des tentatives de suicide. Et, on se trouve face à quelqu'un en grande souffrance psychologique ayant besoin d'être aidé.

Enfin il faut savoir qu'un gothique est généralement apolitique et athée bien qu'il puise son inspiration dans le celticisme, le bouddhisme, le chamanisme ou

l'ésotérisme. Il y a quand même quelques règles de conduite qui ont tendance à se perdre telles que la galanterie, la politesse et le savoir-vivre. Mais, être gothique n'exclut pas le fait que certains puissent être politisés ou croyants.

LA CULTURE

En Europe de l'Est et en Amérique du Nord, la culture gothique, réapparait par un mouvement littéraire qui s'oppose au classicisme. Tout de noir vêtu, ils s'appelaient " les nouveaux gothiques romantiques ", ils inventèrent la lecture passionnée, amoureuse et tragique. Puis à la fin des années 70 et au début des années 80, le gothisme, qu'on nomma comme tel à cette époque, fut recréé par des personnes voulant ralentir le mouvement punk dont ils faisaient parti, en associant leurs idées et celles des "goths romantiques". Puis, à partir de 1987, la culture fut presque perdue devant l'intolérance, et l'hostilité du système. Certains gothiques furent obligés de se plier aux lois de ce monde, bien qu'une faible partie put s'adapter à une vie d'adulte tout en restant gothique.

Et c'est à partir de ce moment, où la culture semblait à nouveau en train de mourir, qu'une génération de jeunes insatisfaits apparut et qu'ils adoptèrent à leur tour la culture, créant de multiples facettes différentes.

En ce qui concerne les **vêtements** :

Les gothiques sont très sensibles à l'élégance mais arborent aussi un style froid et déroutant, extravagant et provocant. On peut ainsi observer deux styles vestimentaires majeurs qui en regroupent bien d'autres. Le **style "néo-romantique"** avec des vêtements noirs médiévaux en velours, en dentelle ou encore en satin, redingote, sorcières...

Style néo-romantique

Et le **style "fétichiste" ou "cyber punk"** avec des vêtements en latex, en cuir ou encore en vinyle avec parfois un côté teuffeur centré sur des textures phosphorescentes. De même le maquillage est très prononcé, teint pâle, fards à paupière sombres, rouge à lèvres et vernis à ongles noirs. Toutes sortes de bijoux sont portés également, la croix du christ, des colliers à clous, des bagues et des pendentifs portant des symboles très significatifs comme, par exemple, le corbeau, souvent porté en boucle d'oreille ou en broche, symbole de l'isolement volontaire et de la solitude, et le squelette de la mort.

Au 15ème siècle est apparu le "néo-gothique", surtout marqué en architecture. Les gens de la renaissance (16ème siècle) ont désigné du terme "gothique" cet art des cathédrales qu'ils considéraient comme barbare car ne répondant pas à leurs critères de "beauté". Les gothiques sont en général dotés d'une sensibilité artistique en rapport direct avec cette fameuse période. C'est pour cette raison qu'en matière de littérature, les gothiques préféreront toujours lire des livres ayant un rapport avec cette époque moyenâgeuse. L'une des plus grosses références en matière de littérature gothique est Le château d'Otrante de Walpole. Le fait que les gothiques aiment énormément l'époque moyenâgeuse se voit aussi à travers le look (chemises à jabot, corsets, robes de soie...) et à travers leur admiration pour les cathédrales et autres lieux de culte, y compris les cimetières (mais sans prendre en compte l'aspect religieux de ces endroits).

Que se soit de par leur tenue vestimentaire, leur maquillage ou leur discrétion, les gothiques sont souvent apparentés aux elfes. Cette culture Elfique rejoint

souvent la culture Celtique et Moyenâgeuse, qui se reconnaît par le port de nombreux symboles tels que des triskells ou d'autres bijoux en argent finement ciselé. Cette tendance colorie le noir gothique de rubans violets ou mauves, pourpres ou lie-de-vin, bleu nuit ou gris orage.

Elfe

D'un point de vue purement philosophique, la discrétion et la finesse des elfes sont souvent à l'origine d'un certain mode de pensée qui prône de grandes valeurs telles que la liberté, l'égalité, la loyauté, le courage, la galanterie, etc, et en dénigre d'autres comme la provocation ou la violence.

Gothiques allemands

S'agissant de la **musique gothique** :

Le mouvement gothique célèbre l'art sous toutes ses formes : la poésie avec Baudelaire, Oscar Wilde, Sade, Lautréamont ; la littérature romantique tels que l'œuvre d'Edgar Allan Poe, Frankenstein de Mary Shelley, Dracula de Bram Stoker ; le cinéma avec Fritz Lang "Nosferatu" et David Lynch avec "Eraserhead", et la peinture avec les œuvres de Dali et de Klimt. D'un point de vue général, 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, 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.

Ils puisent aussi leur inspiration dans 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. Passionnés de musique, les gothiques ont leur style musical où ces influences se retrouvent. 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, les blessures de l'âme et l'existence et ses mystères.

Voix graves d'outre-tombe, mélodies romantiques, on murmure ses émotions, 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. La musique gothique traduit les préoccupations de l'âme et ses passions. Elle sait créer une ambiance mystérieuse et inquiétante. Issu du punk, c'est dans le début des années 80 que le mouvement gothique a pris de l'ampleur avec surtout des groupes anglais tels que *Virgin Prunes*, influencé par l'œuvre d'*Antonin Artaud*.

Par la suite, nous avons en effet la musique gothique d'aujourd'hui, qui exprime la douleur du monde ressenti comme si nous étions la douleur elle-même. C'est à Londres qu'est inventée la musique qui va avec cette branche du mouvement punk qu'on appelait alors mouvement "post-punk", pour bien faire comprendre l'amalgame entre le punk et le gothique. Cette musique, appelée bat cave, rime alors avec des vêtements à allure militaire et une façon de penser des plus austères. D'ailleurs, c'est peut-être pour cette raison qu'une rumeur dit que les gothiques sont des néo-nazis...

En 1978, la musique devient alors très importante pour les "post-punk" et les différencient petit à petit des punks. Comme exemple de groupe, on peut par exemple citer *The Cure* mais il y en a beaucoup d'autres. Ce sont ces groupes qui donnent les fondements du mouvement gothique.

Puis on ne parle plus de mouvement "post-punk", le mouvement gothique devient une culture à part entière, avec ses propres références comme par exemple, en matière de musique, *Bauhaus* qui fait dans le rock à tendance glam et qui se rapproche du romantisme gothique du moyen-âge. On entend d'ailleurs beaucoup ce genre de groupes pendant les soirées gothiques.

Puis des groupes comme Christian Death (ndlr: dont la voix très torturée de la chanteuse montre bien le côté mystérieux et dérangeant des gothiques), Sisters of mercy, Fields of the Nephilim... glorifient le mouvement.

LE ROCK GOTHIQUE

Historiquement, le **rock gothique** est né à Londres avec des groupes comme *Siouxsie & The Banshees*, *The Cure* et *Joy Division*, des groupes contemporains du punk-rock incarnés par les *Sex Pistols*, *The Clash*, *Buzzcocks*, *Generation X* (etc.) au Royaume-Uni en 1977-1979. Tandis que ces derniers pratiquaient le Rock agressif et extraverti, les groupes goths étaient plus introvertis et personnels. Le rock Gothique a seulement commencé à être défini comme mouvement avec l'apparition de *Bauhaus* en 1979 puis avec le mouvement Batcave.

Le mouvement a divergé du punk de plusieurs manières, particulièrement par ses influences gothiques. Tandis que le punk était sans doute lié au dadaïsme et au situationnisme, des éléments de la culture goth peuvent remonter à des mouvements littéraires plus anciens comme l'horreur gothique, ou le romantisme. Leur culture dessine des individus créateurs souvent très intéressés par une variété de mouvements artistiques, religieux, historiques. Le mouvement gothique revendique moins des valeurs sociales et politiques qu'une "esthétique", se focalisant en grande partie sur la croyance personnelle « gothic » et souvent sur une culture plus large. Une autre thèse viendrait de *Johnny Rotten* (Chanteur du groupe punk *Sex Pistols*) interviewé dans le documentaire rock *The Filth and the Glory* où il attribue le look et l'esthétique gothique à *Sid Vicious* (second bassiste éphémère des *Sex Pistols*. Symbole de la violence et la toxicomanie. Il est devenu l'icône martyr du mouvement punk) dans sa phase autodestructrice junky, héroïnomane, tout de noir vêtu, les cheveux ébouriffés par la bière et la crasse, la peau lacérée, le teint pâle. Cette thèse tendrait à privilégier le côté autodestructeur, nihiliste, morbide et héroïnomane du mouvement. Elle est renforcée par les mythologies construites autour de la mort de celui-ci et de *Ian Curtis* (chanteur et guitariste occasionnel du groupe de rock « *Joy Division* » de 1977 à 1980.) qui marqueront profondément l'esthétique gothique du début des années 80, mettant au second

plan, du coup, le côté profondément ironique et théâtral, inspiré du Glam Rock anglais (un genre de rock et un mouvement du rock britannique, en vogue dans les années 1971-1975, et s'étendant jusqu'aux années 1980).

Les groupes de rock *Siouxsie & The Banshees* et *The Cure* ont régulièrement maintenu des attaches avec la culture, le style et l'esthétique "goth" alors que leur musique s'en est écartée. *Siouxsie & The Banshees* se sont affirmés dans ce style avec les albums *The Scream* en 1978, *Juju* en 1981 considéré depuis comme le premier vrai disque Goth, et enfin le live *Nocturne* de 1983, véritable fleuron noir "gothique" avec le fameux *Robert Smith* à la guitare. Après 1983, leur utilisation de l'imaginaire gothique est plus incertaine. *The Cure* apporte une contribution originale au genre, concentrée sur les albums *Seventeen Seconds*, *Faith* et surtout *Pornography*.

Le groupe « *Depeche Mode* » lorgne aussi vers un rock gothique dont l'album *Black Celebration* (1986) constitue l'apogée. Mais la noirceur et la radicalité de *Joy Division* ont fait d'eux une référence forte et durable du mouvement. Après le suicide de *Ian Curtis*, le groupe devient *New Order*, un nouveau groupe de New wave orientée *Dancefloor*. *Bauhaus* est également une grande référence du rock gothique, fortement influencé par le Glam rock britannique, comme *David Bowie* et *T. Rex*. Certains des membres de *Bauhaus* ont formé *Tones on Tail* après l'éclatement du groupe, libérant la musique gothique influencée fortement par l'album *Pet Sounds* des *The Beach Boys* et *Psychedelia*. Les groupes les plus emblématiques du mouvement demeurent cependant les *Sisters of Mercy* et *Fields of the Nephilim* à la fin des années 80, qui marquent à la fois le son et l'image du gothique.

Entre 1979-1985 on connaît la vague post-punk, alternative et nouvelle.

Les compositions de *Gary Numan*, de *Tubeway Army* à *The Pleasure Principle* peuvent être considérées comme goth, bien que l'image ait été New Wave. L'utilisation des synthés analogiques et ses thèmes ont eu une influence certaine sur les groupes postérieurs goths. Son style a influencé la mode contemporaine de goth Cyberpunk.

Le son du groupe qui a influencé la plupart de la musique Goth contemporaine. *The Sisters of Mercy*, est cependant sensiblement différent du son original de la musique gothique. Provenant de ces changements, un mouvement Goth dance music est né.

La musique contemporaine Goth est généralement ordonnancée, faisant une utilisation lourde de FM et de synthés numériques. Elle est caractérisée par un échantillonnage de caisse claire et de grosse caisse. Les voix ont tendance à être sinistres et languissantes.

Les clubs gothiques ont évolué simultanément avec le rock industriel, et tous deux emploient les mêmes techniques et les mêmes types d'équipement de synthèse. La différence principale est que l'industriel est « plus dur », alors que le rock goth est « plus doux ». Le goth moderne est une évolution de la musique New wave ou synth pop, tandis que l'industriel est une évolution de synth pop et de heavy metal. La guitare n'est pas beaucoup utilisée dans le goth contemporain, mais elle l'est souvent dans la musique industrielle.

Bien que différant grandement du rock gothique dans son approche, le gothic metal a malgré tout emprunté un certain nombre de traits stylistiques au gothic rock. Né au milieu des années 90, le gothic metal s'appuie sur les bases pesantes du doom metal et du doom death, teintées d'influences gothiques diverses comme le rock gothique mais aussi de l'Ethereal wave et du néoclassique gothique. Le concept originel du metal gothique se base sur un contraste et une complémentarité entre les bases dures et oppressantes du doom et les atmosphères froides et mélancoliques de la musique gothique.

Même si les influences ne sont pas toujours tout de suite marquantes, le rock gothique a malgré tout constitué une influence importante pour tous les groupes précurseurs du gothic metal. Les groupes de gothic metal phares comme *Type O Negative*, *Theatre of Tragedy*, *Paradise Lost*, *Tristania* ou *Moonspell* ont eu pour inspiration des groupes de rock gothique parmi lesquels *Fields of the Nephilim*, *Sisters of Mercy* ou encore *Joy Division*.

Le succès du gothic metal a créé de nombreuses confusions dans le milieu du metal quant à la nature et à la définition du gothique. Influencé par l'Ethereal wave et le Néoclassique gothique, le gothic metal a repris et popularisé leur utilisation de chants féminins éthérés. Une formule stylistique qui était inédite alors, dans le metal et qui a fait école. Au point où l'usage de voix féminines dépasse désormais le cadre du seul metal gothique, et a été utilisé par de nombreux groupes de metal symphonique, d'avant-garde metal et de power metal. Cependant, souvent par méconnaissance de l'histoire du rock gothique, beaucoup d'amateurs de musique metal ont fini par assimiler tout groupe de metal assorti d'une chanteuse à une tendance gothique, même quand ces groupes ne sont pas du tout influencés par la musique gothique originelle.

Tout comme le mouvement métal, l'origine du mouvement gothique puise dans la même veine: le Punk.

Après l'explosion du mouvement punk en 1976 et 1977, sont apparus au Royaume-Uni une multitude de groupes de musique incontestablement influencés par ce mouvement mais mêlant des influences très diverses et poussant l'expérimentation musicale dans des directions nouvelles.

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

Parmi ces groupes, on retrouve *Bauhaus*, *Siouxsie & the Banshees*, *Joy Division*, *Uk Decay*, *Virgin Prunes*, partageant un public qui, petit à petit, va adopter lui-même le style de ces groupes. En dehors de leurs origines punks, ces groupes partagent des influences venues du rock des années 1960 comme le *Velvet Underground* ou *The Doors*.

On ne parle pas encore de « gothique », bien que ce terme ait été ponctuellement employé par des journalistes pour qualifier la musique de *Joy Division* ou de *Siouxsie & the Banshees*.

En 1980 et 1981, une seconde vague de groupes commence à émerger, avec *Danse Society*, *Play Dead*, *Southern Death Cult*, *The Sisters of Mercy* et *The Cure* qui abandonnent le son new wave des débuts pour quelque chose de plus sombre.

Vers la même période apparaît, en Californie, une scène Death Rock, pendant américain du rock gothique britannique, avec comme tête de file *Christian Death*.

En 1982, le « Batcave » marque une nouvelle étape dans la visibilité du mouvement dans les médias et pour le public, et introduit une certaine dose de sensibilité Glam au mouvement.

Les termes « new wave », « batcave », « curiste » et « corbeaux » sont alors les termes les plus employés pour désigner les adeptes du mouvement.

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.

A la fin du XXème siècle, la popularisation de la sous culture gothique grâce aux mass media aura pour conséquence un formidable enrichissement - allant parfois jusqu'à la dispersion - de ce qui sera considéré, souvent au grand dam des puristes, comme relevant de la culture gothique.

L'année 1985 marque un tournant de la scène gothique au Royaume-Uni, avec la séparation de plusieurs groupes majeurs, comme *Bauhaus*, *UK Decay*, *Sex Gang Children* ou *Southern Death Cult*, et l'arrivée sur le devant de la scène de groupes plus rock (là où les fondateurs étaient plus punk) tels que *The Sisters of Mercy*, *The Mission UK* ou *Fields of the Nephilim*.

D'autres groupes des premiers temps évoluent vers des directions plus pop ou new wave, comme *Siouxsie & the Banshees* et *The Cure*.

The Cure

Émergent également à cette période des groupes produisant une musique lyrique et mélancolique, souvent inspirée de world music et de poésie romantique. Très influents sur la scène sans en faire réellement partie, les fers de lance de ce nouveau genre sont *Dead Can Dance*, *This Mortal Coil* ou *Cocteau twins*.

La deuxième moitié de la décennie 1980 vit un déclin du mouvement gothique au Royaume-Uni, certainement imputable à un manque de créativité des groupes restant en activité, malgré quelques sursauts ponctuels comme le remix de Temple Of Love des *Sisters of Mercy* avec la participation de *Ofra Haza*.

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 (hormis *X-Mal Deutschland* et *Malaria!*), voit surgir une vague de nouveaux artistes (et leur public) qui sera cataloguée sous le vocable « dark wave », sans toutefois que celui-ci ne revête une identité artistique particulière.

En effet, dans ce mouvement, certains demeurent (tout d'abord) dans la droite ligne du rock gothique le plus orthodoxe comme *Love like blood* ou *Garden of*

Delight alors que d'autres teintent leurs racines gothiques d'électro et de musique industrielle (*Project Pitchfork*, *Deine Lakaien*, *Girls Under Glass*).

En ce qui concerne la **littérature gothique** :

Ce terme, qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle, regroupe tout ce et qui touche à la fois au roman noir et au fantastique, notamment en Angleterre.

Dans les histoires traditionnelles de la littérature anglaise, on insiste sur le caractère artificiel des romans de terreur (tout en reconnaissant qu'ils ont préparé la voie à certains aspects pré baudelairiens du romantisme), sur sa froideur et sur le manque de vérité des personnages. Ce sont les écrivains français de la fin du XIXe et du début du XXe qui ont réhabilité le roman noir, tout comme ils ont découvert les œuvres "infernales" du Marquis de Sade.

Les romans noirs ou "Romans de la terreur (Tales of terror)" constituent un genre littéraire très important que les surréalistes français ont mis en valeur en raison de leur caractère poétique. Il est certain qu'à l'origine, les récits de style "gothique" qui connurent un très grand succès auprès du public anglais de la fin du XVIIIe siècle furent écrits sans intention poétique consciente ; il s'agissait de faire passer un frisson de terreur (thrill) chez des lecteurs dont la sensibilité avait été réveillée par *Macpherson* et l'ossianisme.

Historiquement, le roman noir est né avec les œuvres de *Mackenzie* (1745-1831), *Clara Reeve* (1729-1807) et *Horace Walpole* (1717-1797) ; il s'est affirmé comme un véritable genre avec *Ann Radcliffe* (1764-1823) et surtout *Matthew Gregory Lewis* (1775-1818), auteur de l'excellent roman "The Monk" (Le moine) ; il s'est prolongé -en s'édulcorant quelque peu- à la génération romantique, chez *Charles Robert Maturin* (1782-1824), imitateur du Moine de Lewis avec "Melmoth the wanderer", 1820 et chez *Mary Wollstonecraft Shelley* (1791-1851), (la fille de Godwin et l'épouse du poète Shelley), avec "*Frankenstein ou le Prométhée moderne*", 1817.

Les thèmes développés dans la littérature gothique anglaise sont également présents dans d'autres pays. Dans le "*Sturm und Drang*" allemand qui apparaît à la fin du XVIIIe dont un exemple est le "*Faust*" de *Goethe* (1749-1832) qu'il écrit entre 1771 et 1831. Le thème de l'homme tenté par *Mephistopheles* est commun au "Faust" de Goethe et au "Moine" de Lewis. De même en France, *Théophile Gautier* écrit une nouvelle typiquement gothique, "La morte amoureuse" (1836), dont le personnage principal est un vampire, créature damnée par excellence.

Par ailleurs, le courant gothique, s'il a eu une grande importance à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, ne s'est pas complètement éteint après cette période. En effet, c'est en 1897 seulement que *Bram Stoker* fait paraître "Dracula" que le cinéma a rendu si célèbre. Dans la même période, *Huysmans* écrit "Là-bas", roman dans lequel un moine défroqué célèbre des messes noires.

Des écrivains contemporains continuent à faire vivre le genre. Parmi eux, *Anne Rice* et ses "Chroniques de vampires" dont le premier tome a été adapté au cinéma en 1994, et *Poppy Z. Brite* avec son roman "Ames perdues" (1992, traduit en français en 1994) qui disait dans l'émission "Le cercle de minuit" avoir écrit ce roman en partie pour étudier le mouvement gothique actuel (il faut comprendre ici le mouvement musical et la culture qui s'y rapportent).

Des écrivains romantiques français se sont intéressés à l'architecture gothique comme un moyen d'évasion et stimulant de l'imagination. Mais bien souvent, il s'agit de ruines de monuments. En effet, les ruines suscitent à cette époque un intérêt particulier d'où les écrits sur le Moyen Age et l'Antiquité.

Le roman noir utilise les mêmes thèmes de réflexion que les romantiques noirs. En effet, derrière des histoires très imagées et relativement puériles se cachent souvent des méditations romantiques sur la Mort, l'Amour, le Temps et le Passé, le Bien et le Mal. De plus, le roman se prête plus facilement que la poésie aux longues descriptions de ruines et de cimetières qui installent aisément les ambiances sombres et morbides qui font fonctionner notre imagination, et qui sont si propices à la méditation.

Il est évident que la littérature n'est pas le seul art qui participe de la culture gothique. En bande dessinée, je citerai juste l'exemple de *Guillaume Sorel*.

En ce qui concerne le **cinéma gothique** :

Dès l'apparition du cinéma fantastique, alors que les films étaient encore muets, plusieurs réalisateurs utilisent les ambiances gothiques et adaptent parfois même des romans noirs. Aux Etats Unis, c'est "*Le fantôme de l'opéra*", en Allemagne, ils sont nombreux. "*Nosferatu*" de Murnau (1922) est la première adaptation de "*Dracula*" de Bram Stoker. "*Faust*" est adapté en 1926 par *Murnau* lui aussi. Les films fantastiques deviennent des œuvres cultes du mouvement gothique. Le groupe de rock gothique "*Bauhaus*" utilise une image du film "Le cabinet du docteur Caligari" de *Robert Wiene* pour illustrer un morceau. Sur l'affiche, on reconnaît l'acteur *Conrad Veidt* vêtu de noir, maquillé en blanc avec les lèvres et les yeux cernés de noir.

Dans les années 30, les productions américaines "Universal" créent de multiples films à ambiances gothiques. "*Frankenstein*" est lui aussi adapté en 1931, "*la momie*" (1932), "*Le monstre de Londres*" (1935)...

Depuis, on ne compte plus les films de vampires, de sorcières ou autre qui sont largement inspirés par la littérature gothique.

*"Nosferatu" de Werner Herzog (1978)
en hommage à Murnau.*

LE MOUVEMENT GOTHIQUE ACTUEL

Corbeau, gothique, goth, Gruftie,... plusieurs appellations pour désigner celui qui se reconnaît dans la culture gothique.

Le Goth actuel est toujours le même. Le goth est facilement reconnaissable puisqu'il adopte en général le "total black look", c'est-à-dire qu'il s'habille intégralement de noir. Pour le reste, il est difficile de le définir puisque le mouvement regroupe une grande diversité de personnalités, d'opinions, d'attitudes, de classes sociales... Mais pour préciser l'esthétique gothique, on peut dire qu'il aime en général dentelle, chemises amples, chaînes et crucifix, chevelures crêpées ou en partie rasées, cuir, vinyle, velours, robes longues, courtes, ou très courtes, ou pas de robe du tout (les sous vêtements peuvent suffire pour certaines soirées), Doc Martens et sorcières, maquillage fortement contrasté... L'originalité est appréciée dans une certaine mesure, et paradoxalement, le goth se complait dans les clichés du genre, ambiances sombres et morbides, vieux cimetières à la pleine lune, bougies, dandysme et décadence.

Comment sont perçus les gothiques ?

Souvent associé au satanisme (de par les croix ou les icônes que portent certains) ainsi qu'au sado-masochisme (de par les tenues en vinyle ou en latex), le mouvement gothique est discédéité par les médias, qui le font passer pour "sordide", "dangereux" et "incompréhensible". La raison en est très récente, et correspond au phénomène de mode que l'on peut nommer "loligoth" comme le font certains. En effet, si ce style s'apparente au gothique (que ce soit de par une certaine allure ou un soi-disant mode de pensée), il n'en est strictement rien au plan moral et fondamental qui est à l'origine du gothisme. Ce mouvement "loligoth", qui touche généralement les préadolescentes, consiste plutôt en une certaine provocation plus qu'en une appartenance au réel gothisme. Quoiqu'il en soit, malgré les jeunes témoignages recueillis par les journalistes qui affirment que le gothisme c'est vouloir "tuer les gens dans la rue", le mouvement est adoré par un grand nombre de personnes qui le trouvent esthétiquement attirant et mystérieux.

CONCLUSION

Aujourd'hui, il semblerait que la culture gothique disparaisse petit à petit à cause de tous les faux gothiques qui n'ont aucune idée de cette culture (ils croient que gothique rime avec Slipknot et scarification à tout va) et à cause des reportages que l'on voit à la télé. En effet, combien de fois les gothiques ont-ils été accusés de piller des tombes dans les cimetières, alors que les véritables gothiques ont énormément de respect pour ces endroits, qui sont synonymes d'un monde à part, oublié.

Certains journalistes, glanant les témoignages et les découvertes, parlent des gothiques comme des personnes perverses, mal dans leurs peaux, coupées du monde. Si cela s'avère vrai pour quelques uns (et par ailleurs ce genre de personne existe malheureusement dans tous les styles), il se trouve que la majorité des gothiques ne correspond pas à l'image que la société donne d'eux.

Lors de plusieurs reportages télé, on peut entendre des jeunes dire que "lorsque ces gens vont dans la rue, ils ont envie de tuer ou de torturer des gens", ce qui, évidemment, donne la chair de poule à certains parents soucieux du bien-être psychologique de leurs enfants.

Etre gothique ne se voit pas par le physique, mais par la mentalité et les passions. En effet, on retrouve des thèmes récurrents comme le romantisme, la

littérature en général, l'art, le cinéma, le théâtre, la danse classique, la musique, la poésie, qui portent à croire qu'au lieu d'être de sombres tueurs, les gothiques sont plutôt des érudits incompris....

Cependant, qui se soucie réellement du mouvement gothique, de ses valeurs et de son histoire ? Peu de monde à la vérité, et là réside le problème. Car si les a priori déclanchés par les journalistes se propagent à une vitesse effroyable, il n'en va pas de même pour le mouvement réel, qui, lui, a tendance à chuter.

Le courant gothique est romantique (par opposition à classique) en ce sens qu'il naît d'un déséquilibre et d'un refus des conventions et des préjugés. Le fait que le roman noir soit un genre fantastique avec des créatures et des faits surnaturels montre bien ce refus de la réalité et le besoin du rêve.

Il faut éviter toute vision réductrice du mouvement ainsi que la confusion souvent entretenue avec le satanisme et, parfois même, avec les groupes sectaires. Malgré leur goût prononcé pour le morbide et le macabre, les gothiques sont insérés dans la société.

Ces jeunes adultes investissent à leur façon le monde qui les entoure et savent prendre du plaisir en ayant certaines activités culturelles et en festoyant avec leurs amis. Mais, comme dans tous milieux, il peut y avoir des personnes déviantes ayant des comportements pathologiques. Ainsi, lorsqu'un individu s'isole totalement, il n'a plus de relations avec le monde extérieur, se désintéresse de tout, n'a plus de plaisir et commet des actes qui le mettent en danger tels que automutilations, prise de drogue, tentatives de suicide, l'on se trouve face à quelqu'un en grande souffrance psychologique ayant besoin d'être aidé.