

Le Cubisme

Dans la suite du fauvisme et en étant partiellement issu, arrive dès 1905-1906 l'époque du cubisme.

Ses origines.

Le fauvisme par l'usage de ses formes simplifiées, de ses couleurs vives sans perspective en le précédant est l'élément précurseur du cubisme.

Mais c'est aussi la découverte et la révélation de l'art africain et de l'art océanien. Dès 1905, Derain, Vlaminck, Braque, Picasso découvrent ces œuvres dans les collections de musées – British Museum ou Musée d'Ethnographie de Paris – et ils conviennent qu'il existe une autre façon de représenter le monde, plus directe, plus instinctive.

Si l'art dit primitif fut un déclencheur, son influence se conjugue avec d'autres sources d'inspiration et particulièrement la découverte de l'art primitif ibérique qui compta beaucoup pour Picasso dans l'émergence du cubisme.

C'est également la découverte de l'œuvre de Cézanne qui est à l'origine d'un bouleversement esthétique chez Braque et Picasso, la leçon de Cézanne se résumant en un grand principe, celui de la simplification des formes et leur rendu par la géométrisation en volumes ainsi que de l'abandon de la perspective et de la ligne d'horizon. Cézanne disait que « toutes les formes présentes dans la nature pouvaient se réduire à la sphère, au cône et au cylindre et que partant de ces éléments de base, on pouvait faire tout ce qu'on voulait ».

L'utopisme du Douanier Rousseau et son goût de l'exotisme - La charmeuse de serpent et Le Rêve - particulièrement appréciés des avant-gardes-artistiques de son temps furent aussi sans qu'il le sache et par une mise en perspective non traditionnelle de ces sujets, par ces personnages aux proportions imaginaires plaqués sur la toile prenant l'aspect de collage, un élément précurseur de l'invention du cubisme.

Sa création

Le primitivisme a été la première étape vers le cubisme. Voir les Têtes et Bustes de femmes de Picasso de 1907 et le Grand Nu de Braque de 1907-1908. Picasso. Mais c'est le grand Tableau des **Demoiselles d'Avignon** de 1906-1907 qui est considéré comme l'initiateur de cette première révolution dans l'art du 20ème siècle et en deviendra l'icône. Peut-être la toile Baigneuses devant la tente de Cézanne aurait-elle inspiré Picasso ? Braque aurait dit alors des Demoiselles que c'était comme avaler des cordes ou boire du kérosène. Picasso la gardera longtemps dans son atelier sans l'exposer.

Guillaume Apollinaire aurait à cette époque mis en contact Georges Braque avec Picasso et une sorte d'émulation – compétition - s'établit entre eux deux, si bien qu'il semble difficile de dire qui d'eux deux être le père du cubisme. S'il revient à Picasso d'avoir le premier envisagé

un nouveau langage plastique avec ses Demoiselles, c'est devant les toiles de Braque à la galerie Kahnweiler qu'est inventé le terme de « cubisme ».

Pour Apollinaire, « ce qui différencie le cubisme de l'ancienne peinture c'est qu'il n'est pas un art d'imitation mais un art de conception qui tend à s'élever jusqu'à la création ».

Ses caractéristiques

La parenté du mot « cubisme » reviendrait à Matisse et à sa fameuse apostrophe sur « les petits cubes » de Georges Braque. Ses principales caractéristiques en sont les suivantes :

1- L'usage du collage.

Particulièrement durant la phase du cubisme dit synthétique sont introduits dans les œuvres des éléments du monde réel comme des papiers collés ou des morceaux de journaux ou de toile cirée.

2 – L'emploi de lettres de l'alphabet

Ce serait un « nouvel univers de Beauté ». Elles sont crayonnées ou appliquées au pochoir.

3 – La simplification de la forme

Il s'agit d'atteindre à l'essentiel du sujet choisi. C'est l'une des caractéristiques de la première phase du cubisme dit cubisme analytique.

4 – La géométrisation de la forme

Leur manière de traiter leurs sujets par formes géométriques est ce qui est à l'origine du nom de leur mouvement. Il s'agit d'afficher un certain détachement de l'assujettissement au réel.

Cette manière poussée de décomposer en formes géométriques et la perte de repères visuels amène au seuil de l'abstraction.

5 - La planéité

A celui du détachement de la forme s'ajoute celui de la perspective déjà initié par les fauves. On assiste à la compression du paysage dans des formes géométriques et des éléments standardisés, rectangles, cercles.

6 – Les motifs

C'est la représentation récurrente d'objets banals du quotidien, la pipe, la bouteille, la guitare ou le violon.

7 – La palette

Particulièrement durant la première phase du cubisme dite analytique, la palette se limite aux tons gris et ocres donnant aux œuvres un aspect proche de la monochromie.

8 – La « simultanéité »

Par le traitement en facettes, les artistes recherchent une représentation de l'objet dans son intégralité et non tel que l'œil le voit. L'objet est observé à partir de différents points de l'espace en même temps, le tout fusionné en une seule image, celle de la représentation qui en est faite sur la toile.

Son développement

La première forme prise par le cubisme est ce qui est appelé le **cubisme analytique**, entre les années 1909/1910 et 1912. Ce style est marqué essentiellement par des œuvres de Picasso et Braque. Dans ces œuvres les motifs sont décomposés en petites formes réduites à leur plus simples expressions géométriques. La couleur passe à l'arrière-plan.

A partir de 1912, les techniques picturales des cubistes se transforment rendant plus lisibles les tableaux. C'est la période du **cubisme synthétique**. Partant d'éléments abstraits, ces derniers sont utilisés pour recomposer de nouveaux motifs plus lisibles en particulier par l'usage du papier collé et de l'écriture au pochoir. Pour Picasso et Braque c'est la série en particulier des Guitares. Juan Gris et Fernand Léger les rejoignent – on parlera même pour Leger de « tubisme ».

Robert Delaunay plus proche du Futurisme italien et Fernand Leger intègrent dans leur composition la couleur, la lumière, le mouvement, la dynamique et sont à l'origine de ce que Apollinaire appellera le **cubisme orphique** ou **orphisme**.

Influences du cubisme et sa postérité

La Première Guerre mondiale dispersant tous ces peintres pour la plupart mobilisés mettra fin à cette période. Mais le cubisme influencera toute la peinture du 20ème siècle en particulier le futurisme italien (Severini, Boccioni ; Carra), le rayonnisme (Gontcharova, Larionov), le constructivisme (Tatline, Lipchitz) et le suprématisme russe (Malevitch), le Blauser Reiter allemand , le mouvement De Stijl des Pays Bas (Mondrian), jusqu'au dadaïsme. Tous les artistes majeurs de cette première moitié du 20ème siècle ont été marqués par le cubisme et la radicalité de ses inventions.

Les peintres représentants du cubisme

Les premiers peintres liés à ce mouvement en sont d'abord les maîtres fondateurs : Picasso (1881-1973) et Georges Braque (1882-1963).

Mais ce sont aussi pour les principaux : Fernand Leger (1881-1955), Juan Gris ((1887-1927), Robert Delaunay (1885-1941), Sonia Delaunay-Terk (1885-1979, Albert Gleizes (1881-1953), Jean Metzinger (1883-1956), Jacques Villon (1875-1963), Henri Le Fauconnier (1881-1946)