

Cubisme

Période : 1907–1914 (1920)

Introduction

Né à Paris autour de Pablo Picasso et Georges Braque, le cubisme constitue une rupture majeure dans l'histoire de l'art. Il remet en question la perspective traditionnelle et propose une nouvelle manière de représenter les objets en proposant une représentation simultanée de plusieurs points de vue.

Concept / problématique

Comment représenter un objet dans sa globalité plutôt qu'à partir d'un seul point de vue ? Le cubisme cherche à montrer simultanément plusieurs faces d'un même objet dans un même espace pictural.

Principales idées

- Déconstruction des formes.
- Multiplication des points de vue.
- Analyse de l'espace et du volume.
- Autonomie du tableau par rapport à l'imitation de la nature.
- Représentation intellectuelle plutôt qu'illusion réaliste.

Caractéristiques

Deux périodes : cubisme analytique (1909–1912) et cubisme synthétique (1912–1914)

- Formes géométrisées.
- Palette souvent réduite (cubisme analytique).
- Fragmentation des objets.
- Collages et papiers collés (cubisme synthétique).
- Abandon de la perspective classique.

Pablo PICASSO, *Demoiselles d'Avignon*, 1907, huile sur toile, 243,9 × 233,7 cm, Coll. Museum of Modern Art, New York

Contexte

Le cubisme se développe dans un contexte de profondes mutations scientifiques et culturelles. L'affirmation de la photographie, la naissance du cinéma, les recherches de Cézanne sur la construction des formes, les arts africains et les réflexions contemporaines sur l'espace et le temps nourrissent cette révolution plastique. Entre 1909 et 1914, le mouvement devient l'avant-garde dominante en Europe.

Précurseurs

Paul CÉZANNE (construction géométrique), Georges SEURAT (analyse), les arts africains et océaniens, ainsi que les recherches de GAUGUIN sur la simplification des formes.

Artistes majeurs

Pablo PICASSO, Georges BRAQUE, Juan GRIS, Fernand LÉGER, Albert GLEIZES, Jean METZINGER, Jacques VILLON.

Œuvres incontournables

- Pablo PICASSO, *Les Femmes d'Alger (O Version O)* (1907)
- Georges BRAQUE, *Maisons à l'Estaque* (1908)
- Georges BRAQUE, *Violon et Palette* (1909)
- Pablo PICASSO, *Portrait d'Ambroise Vollard* (1910)
- Pablo PICASSO, *Nature morte à la chaise cannée* (1912)
- Juan GRIS, *Violon et Damier* (1913)
- Marcel DUCHAMP, *Nu descendant un escalier n°2* (1912, influence cubiste et futuriste).

Influence et héritage

Le cubisme influence profondément le futurisme, le constructivisme, le purisme, De Stijl, l'abstraction géométrique ainsi que l'architecture moderne.

Bibliographie

John Golding, *Cubism* ;
Christopher Green, *Cubism and reality* ;
Pierre Daix, *Le Cubisme* ;
Jean-Louis Ferrier, *L'Aventure de l'art au XXe siècle*.

Futurisme

Période : 1909–1918

Introduction

Fondé en Italie par Filippo Tommaso Marinetti, le futurisme célèbre la modernité, la vitesse, la technique et les transformations de la société industrielle. Il ambitionne de rompre radicalement avec le passé.

Concept / problématique

Comment représenter le mouvement, la vitesse et l'énergie du monde moderne ?

Principales idées

- Exaltation du progrès technique.
- Culte de la vitesse et de la machine.
- Rejet de la tradition.
- Représentation du mouvement et du dynamisme.

Caractéristiques

- Décomposition du mouvement.
- Lignes de force.
- Superposition des positions successives.
- Couleurs dynamiques et compositions énergiques.

Contexte

Le manifeste du Futurisme est publié par Marinetti en 1909. Dans une Italie en pleine industrialisation, les artistes glorifient les automobiles, les trains, les avions et les grandes villes. Le mouvement entretient des liens complexes avec le nationalisme italien ; plusieurs de ses membres soutiennent l'entrée en guerre de l'Italie en 1915, adhèrent au nationalisme italien ; certains soutiendront également le fascisme dans les années 1920, ce qui contribue à rendre son héritage complexe.

Précurseurs

Le divisionnisme italien, le cubisme, les recherches chronophotographiques d'Eadweard MUYBRIDGE et d'Étienne-Jules MAREY.

Artistes majeurs

Filippo Tommaso MARINETTI (théoricien), Umberto BOCCIONI, Giacomo BALLA, Carlo CARRÀ, Gino SEVERINI, Luigi RUSSOLO.

Œuvres incontournables

- Umberto BOCCIONI, *Formes uniques de continuité dans l'espace* (1913)

- Giacomo BALLA, *Dynamisme d'un chien en laisse* (1912)
- Carlo CARRÀ, *Les Funérailles de l'anarchiste Galli* (1911)
- Gino SEVERINI, *Train blindé en action* (1915).

Influence et héritage

Le futurisme influence le rayonnisme et constructivisme russe, le vorticisme anglais, le design moderne, la typographie expérimentale et certaines avant-gardes du 20e siècle.

Bibliographie

Giovanni Lista, *Le Futurisme* ;
Ester Coen, Umberto Boccioni.

Gino SEVERINI, *Train blindé en action*, 1915,
huile sur toile, 115,8 × 88,5 cm, MoMA, NY