

Le futurisme et le cubisme

Support de cours | Mathieu Roduit | 2021-2022 *Version du 25 octobre 2021*

Table des matières

1. Le cubisme en peinture

1.1. Pablo PICASSO, *Les Femmes d'Alger (O. J. R. M.)*, New York, Museum of modern art, 1907.

1.2. Robert DELAUNAY, *Tour Eiffel*, New York, Musée Solomon R. Guggenheim, 1911.

1.3. George BRAQUE, *Bouteille, Verre et Pipe (Violette de Parme)*, New York, Metropolitan museum of art, 1914.

2. Le futurisme en peinture

2.1. Umberto BOCCIONI, *La Ville se lève*, New York, Museum of modern art, 1910.

2.2. Luigi RUSSOLO, *La Révolte*, La Haye, Gemeentemuseum Den Haag, 1911.

2.3. Joseph STELLA, *Brooklyn Bridge*, Yale University Art Gallery, 1919-1920.

3. Définition du cubisme

3.1. Étymologie

3.2. Délimitation

3.3. Contexte historique

3.4. Thèmes

3.5. Principes esthétiques

4. Définition du futurisme

4.1. Étymologie

4.2. Délimitation

4.3. Contexte historique

4.4. Thèmes

4.5. Principes esthétiques

3. Définition du cubisme

3.1. Étymologie

En 1908, Henri Matisse, qualifie de « cubiste » le tableau de Georges Braque, *Maisons à l'Estaque* (1907-1908) ; le terme prend un sens péjoratif

- Les peintures cubistes font scandale au Salon des indépendants de 1911 et au Salon d'automne de 1912

Le manifeste *Du «Cubisme»* par Metzinger et Gleizes est publié en 1910.

Apollinaire écrit en 1913 un article intitulé *Les Peintres cubistes. Méditations esthétiques*.

3.2. Délimitation

Le cubisme est un mouvement artistique, essentiellement parisien, du début du XXe siècle, qui constitue une révolution dans la peinture et la sculpture, et influence également l'architecture, la littérature et la musique.

Inspiré par Cézanne et développé à partir de 1907 le cubisme analytique est suivi par le cubisme synthétique et l'orphisme (1912), interrompu pendant la Grande Guerre (1914 à 1918) et demeure actif jusqu'au milieu des années 1920

- « Traitez la nature par le cylindre, la sphère, le cône, le tout mis en perspective ; soit que chaque côté d'un objet, d'un plan, se dirige vers un point central. » (*Lettre à Émile Bernard*, 1904) **réalisme multifocal**

Avant-garde qui ouvre la voie de l'abstraction (orphisme, suprématisme, futurisme, rayonnisme, Bauhaus) et de l'art conceptuel (Dada), bien que le cubisme n'ait pas produit d'œuvres totalement dénuées de lien avec la réalité

3.3. Contexte historique

Découverte de l'art africain (appelé alors art nègre ou art premier) et de l'art amérindien. Les artistes européens sont étonnés et inspirés par la puissance et la simplicité de ces nouvelles œuvres

- Remise en cause la tradition picturale occidentale
- Intérêt pour la méthode de construction à partir de formes simples et d'éléments limités.
- Les figures, les visages et les objets sont composés de formes élémentaires pures, des cercles, des traits, etc. qui, malgré son caractère rudimentaire, sont très expressifs

La mécanisation remplace le travail manuel et transforme le quotidien

- Inventions techniques (automobile, téléphone, électricité, architecture, aérostation ou aviation)

La révolte contre les traditions académiques, la recherche de formes d'expression plastique neuves, rejoint alors une volonté de dépeindre la vie moderne, d'accorder l'art au temps présent

Les cubistes, bien que davantage préoccupés par les problèmes formels et concentrés sur la représentation de leur univers intime, s'intéressèrent eux aussi aux manifestations d'une contemporanéité envahissante

3. Définition du cubisme

3.4. Thèmes

- Récurrence des formes géométriques
- Thèmes de la modernité (Tour Eiffel, objets du quotidien, etc.)
- Paysages, natures mortes, figure humaine

3.5. Principes esthétiques

Rejet de la tradition esthétique

Exploration du paradoxe même de la peinture ou multifocalité

- Comment sur une toile à deux dimensions faire apparaître la complexité des volumes ?
- Les œuvres cubistes représentent des objets analysés, décomposés et réassemblés en une composition, comme si l'artiste multipliait les différents points de vue
 - Plusieurs angles successifs fusionnés en une seule image ; stylisation proche de l'abstraction ; image déconstruite ; représentation par facettes fragmentées (cubisme analytique)
 - Sélection de facettes les plus pertinentes (cubisme synthétique)
- Non respect de la perspective, lignes brisées
- Place importante de la lumière, sous différentes facettes
- Chromatisme peu saturé (gris, brun, vert, bleu terne), teintes ternes (cubisme analytique)
- Retour à la couleur (cubisme synthétique, orphisme)

Exploration de nouvelles techniques

- Utilisation de collage (matériaux imitant le bois, le marbre, introduction d'éléments de mercerie, des journaux) ; réintroduction d'éléments de la réalité (cubisme synthétique)
- Trompe l'œil et imprimés

Un nouveau réalisme **choquer l'œil**

- Pas d'abstraction, représentation du réel, mais le cubisme « n'est pas un art d'imitation mais un art de conception qui tend à s'élever jusqu'à la création »

1. Le cubisme

1.1. Pablo PICASSO, *Les Femmes d'Alger (O. J. Version O)*, New York, Museum of modern art, 1907.

WIKIPÉDIA, Les Femmes d'Alger, https://en.wikipedia.org/wiki/Les_Femmes_d'Alger, File:Les_Femmes_d'Alger (O. J. Version O).jpg, 04.10.2021.

1. Le cubisme

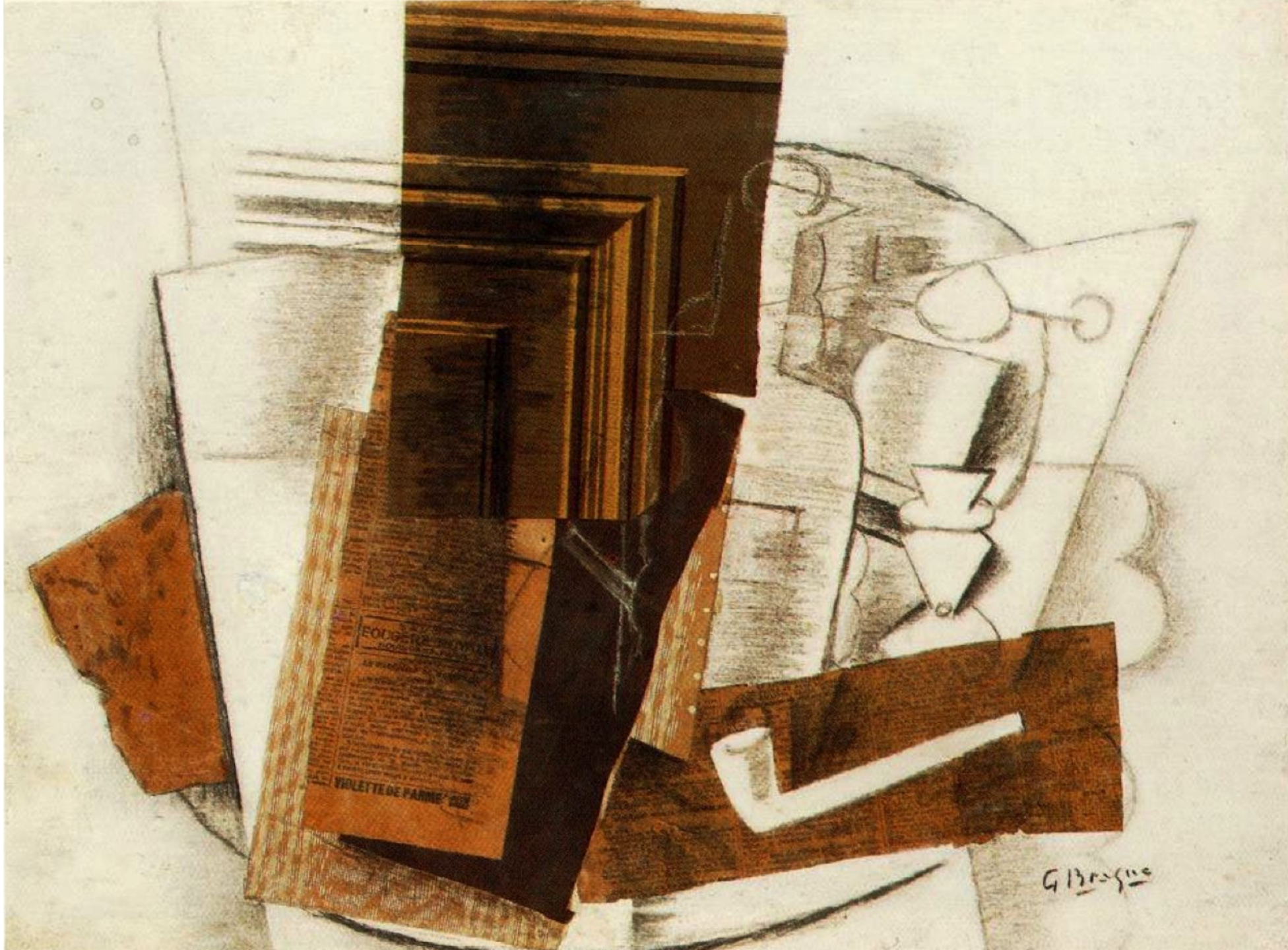
1.2. Robert DELAUNEY, *Tour Eiffel*, New York, Musée Solomon R.Guggenheim, 1911.

1. Le cubisme

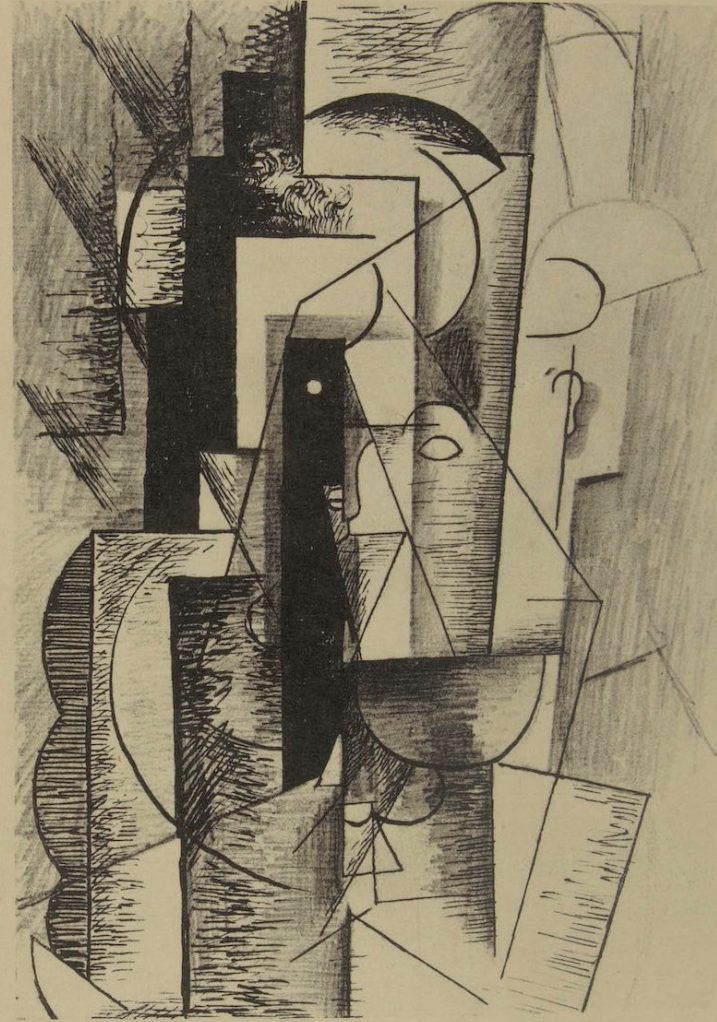
1.3. George BRAQUE, *Bouteille, Verre et Pipe (Violette de Parme)*, New York, Metropolitan museum of art, 1914.

WIKIPEDIA, Les Demoiselles d'Avignon, https://en.wikipedia.org/wiki/Les_Demoiselles_d'Avignon, https://en.wikipedia.org/wiki/Les_Demoiselles_d'Avignon#/media/File:Les_Demoiselles_d'Avignon.jpg, 04.10.2021.

1. Le cubisme

DELIBERÉ, *Guillaume Apollinaire par Pablo Picasso*, <https://delibere.fr/picasso-illustrer/portrait-de-guillaume-apolinaire-pour-louvrage-abcois/>, 10.10.2021.

GUILLAUME APOLLINAIRE
par Pablo Picasso

3. Définition du futurisme

3.1. Étymologie

Le terme « futurisme » apparaît pour la première fois en 1909 dans la *Gazzetta dell'Emilia* de Bologne dans un article de Filippo Tommaso Marinetti intitulé *Manifesto del Futurismo*

Le *Manifeste du futurisme* a ensuite été publié dans *Le Figaro* le 20 février 1909 à Paris où il acquiert une pertinence internationale

- « Nous voulons chanter l'amour du danger, l'habitude de l'énergie et de la témérité. » (*Manifeste du futurisme*, 1909)

Apollinaire écrit en 1913 un article intitulé *L'Antitradition futuriste, manifeste synthèse*

3.2. Délimitation

Le futurisme est un mouvement artistique, essentiellement italien, du début du XXe siècle, qui constitue une révolution dans la peinture et la sculpture, la littérature, le cinéma, la photographie, le théâtre, la mise en scène, la musique, l'architecture, la danse, la typographie, les moyens de communication, et même la politique ou la cuisine

Influencés par le divisionnisme et le cubisme

La plupart des grandes œuvres associées au mouvement futuriste sont créées entre 1909 et la fin de la Première Guerre mondiale

Les futuristes sont à l'origine de la musique bruitiste (ou musique industrielle) et du dispositif artistique appelé performance (mode d'expression qui consiste, pour un artiste, à participer à un événement comportant généralement une part d'improvisation et dont le déroulement même représente l'œuvre) en associant peinture, théâtre et provocations

3.3. Contexte historique

La mécanisation remplace le travail manuel et transforme le quotidien

- Inventions techniques (automobile, téléphone, électricité, architecture, aérostation ou aviation)
- Les perceptions de l'espace et du temps, et donc de la vitesse se modifient
- Le cinéma et l'engouement pour les sports font leur apparition

Le futurisme s'inscrit en réaction contre les nouveaux médias technologiques, tels le cinéma et la photographie, et en particulier contre le « photodynamisme », lui préférant la main de l'artiste, plus apte à transmettre l'élan vital qui nourrit le monde moderne

La révolte contre les traditions académiques, la recherche de formes d'expression plastique neuves, rejoint alors une volonté de dépeindre la vie moderne, d'accorder l'art au temps présent

3. Définition du futurisme

3.4. Thèmes

- Thèmes de la modernité et en particulier les moyens de transport (automobile, vélo, avions, bateaux, trains, etc.)
- Vitesse
- Guerre
- Récurrence des formes géométriques
- Ville (usines, ponts, etc.)
- Paysages, foule

3.5. Principes esthétiques

Rejet de la tradition esthétique

- « Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle : la beauté de la vitesse. Une automobile de course avec son coffre orné de gros tuyaux tels des serpents à l'haleine explosive... Une automobile rugissante, qui a l'air de courir sur de la mitraille, est plus belle que la Victoire de Samothrace. » (*Manifeste du futurisme*, 1909)

L'éloge de la vitesse

- Le futurisme prône l'amour de la vitesse et de la machine en exaltant la beauté des voitures, *etc.*

L'hymne à la violence et à la guerre

- Ton provocateur dans le but de créer le scandale et de choquer les bourgeois a été pris au pied de la lettre
- Le futurisme prône la violence pour débarrasser l'Italie du culte archéologique du passé

Le refus du passé

- Tout ce qui appartenait au passé devait être détruit
- Radicalisme dans l'orientation vers la modernité

2. Le futurisme

2.1. Umberto BOCCIONI, *La Ville se lève*, New York, Museum of modern art, 1910.

2. Le futurisme

2.2. Luigi RUSSOLO, *La Révolte*, La Haye, Gemeentemuseum Den Haag, 1911.

2. Le futurisme

2.3. Joseph STELLA, *Brooklyn Bridge*, Yale University Art Gallery, 1919-1920.

WIKIPEDIA, *Brooklyn Bridge*, https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stella#/media/Fichier:Joseph_Stella,_1919-20,_Brooklyn_Bridge,_oil_on_canvas,_215.3_x_194.6_cm,_Yale_University_Art_Gallery.jpg, 04.10.2021.