

Cubisme Cézanien

1907

1910

PICASSO

« De l'image au langage »,
« C'est un art plastique entièrement nouveau »

Braque Le viaduc à l'Estaque, 1908. Huile sur toile, 72,5 x 59 cm, Musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris.

Pablo Picasso, *Les Femmes d'Alger (O Version O)*, 1911-12. Huile sur toile, 243,5 x 233,5 cm, Museum of Modern Art.

Cubisme Analytique

1910

1913

BRAQUE

« Nous étions comme deux alpinistes attachés l'un à l'autre »

Picasso Nature morte à la chaise cannée, 1912. Huile sur toile cirée entourée de corde. 29x37 cm, : Musée Picasso, Paris.

En 1907, Picasso peint les **demoiselles d'Avignon**, qui n'est pas encore vraiment une toile cubiste mais sera le **point de départ** de cette aventure. **La période Cézanienne, 1907-10** : C'est la période d'élaboration et de recherches : Les influences majeurs qui marquèrent Braque et Picasso initiateurs de ce mouvement, sont à chercher dans deux directions : d'une part le **statuaire africain et océanien** qui leur inspire des recherches rythmiques (jeu des pleins et des vides) et les fascine par leur primitivisme et leur liberté plastique, d'autre part l'art de **Cézanne**. ce dernier dans une lettre à Emile Bernard écrit « permettez-moi de vous répéter ce que je vous disais ici : traitez la nature par le cylindre, la sphère, le cône, le tout mis en perspective. ». On peut considérer les tableaux de la fin 1909 marqués par la géométrisation et la dislocation des formes comme marquant la naissance du Cubisme.

Cubisme Synthétique

1913

Henri Laurens, *Bouteille et verre*, 1918. Bois et tôle de fer polychromes, 62 x 34 x 21 cm.

La période analytique entre 1910-13 : Braque et Picasso poursuivirent leur collaboration : Si on observe attentivement les toiles de cette époque, on remarque que la forme pénètre l'espace et la forme. Les distances entre le fond et le premier plan disparaissent et en même temps s'évanouit ce qui restait des règles de perspective classique. En fait, **il n'y a plus de motif ni de fond mais une entité qui est l'espace pictural**. A cette révolution plastique s'en ajoute une autre d'ordre mental : on assiste à l'**éclatement des volumes** que la toile reconstitue par l'**addition des différents points de vue** ou facettes, en représentant simultanément les aspects de la réalité initiale. La connaissance vient se marier à l'observation. Les tons assourdis en **camaïeux** d'ocre ou de gris sont appliqués en petites touches **sans rapport avec la couleur réelles de l'objets**, par ailleurs **ils ne coïncident plus avec la forme**. Elle apparaît séparément, souvent en **échantillons associés à des matières** : bois par exemple. De là découle l'idée **des premiers collages** : tapisseries représentant bois, marbre, cannage, etc... seront utilisées directement dans les **timbres postes, cartes de visite, boîte d'allumette etc...** cette introduction d'objets dans l'oeuvre, possédant leur réalité propre affirme aussi la planéité de la toile. A partir de 1910-11, le tableau cubiste commença à être un **système de signes** c'est à dire que l'on note une simplification du motif descriptif (un trait suffit à dire un verre, un violon ou une table) alors que dans le même temps apparaissent des signes réels (comme des notes de musique). tout ceci va impliquer une lecture active : un **décodage** devient nécessaire pour lire et comprendre ce qui est représenté, ce qui est résolument différent des oeuvres classiques. l'oeuvre se présente comme une combinaison de signes dont le sens des éléments ne peut plus être saisi en dehors de leur contexte.

PICASSO BRAQUE

Le Cubisme : Mouvement marquant et révolutionnaire, a ouvert de **nouvelles orientations** plastiques et sémantiques. **Refusant la rupture du réel** (la référence à l'objet persiste, les collages sont des **inspirations pour l'abstraction**. Il annonce aussi le **Dadaïsme et le Surréalisme** en amenant par ses expérimentations, la dimension de l'inconscient : l'éclatement, les superpositions créent du désordre, une incohérence formelle et donc aussi sémantique ; les collages provoquent l'**irruption d'une autre réalité dans l'oeuvre**, **moins contrôlée plus hasardeuse**, celle que l'élément rapporté transporte avec lui.

- Georges Braque
- Pablo Picasso
- Juan Gris
- Fernand Léger
- Albert Gleizes
- Raymond Duchamp-Villon
- Henri Laurens

Naissance et développement du cubisme synthétique : 1913. En 1913 Picasso orienta le cubisme vers davantage de cohésion : C'est le Cubisme dit synthétique qui ne s'appuie plus sur l'observation mais sur une synthèse des caractères essentiels de l'objet. **La démarche est encore plus mentale qu'auparavant** : la connaissance supplante l'observation. Les couleurs toujours libérées de la référence à l'objet sont plus **vives, les papiers collés très présents**.