Cubisme 1907-1921

HDA AVANT-GARDES FICHE/////////01

FRANCE

mouvement artistique initié par Georges BRAQUE (1882-1963) et Pablo PICASSO (1881-1973)

GALERIE D'IMAGES

Les Demoiselles d'Avignon, Pablo PICASSO, 1907

Violon et bougie, Georges BRAQUE, 1910

Cruche, bouteille et verre, Juan GRIS, 1911

L'Art du cyclisme, Jean METZINGER, 1912

La guitare, statue, Georges BRAQUE, 1913

Le Petit Déjeuner, Juan GRIS, 1914

Arlequin et femme au collier, Pablo PICASSO, 1917

Femme avec un chat, Fernand LÉGER, 1921

COULEURS

CUBISME CÉZANNIEN

GAMME COLORÉE

COULEURS CHAUDES & OCRES

- palette de couleurs réduite = couleurs chaudes et ocres

CUBISME ANALYTIQUE

GAMME COLORÉE

- palette de couleurs réduite = brun, gris, ocre, noir

CUBISME SYNTHÉTIQUE

GAMME COLORÉE

- palette de couleurs réduite =
> brun, gris, ocre, noir
> matières naturelles brutes
> quelques touches de couleurs rabattues et rompues

CONTRASTES

CLAIR/OBSCUR — CHAUD/FROID — QUALITÉ

FORMES et/ou VOLUMES

TYPES DE FORMES et/ou VOLUMES

- formes géométrisées et cernées (blanc ou noir)
- points de vue multiples
- superpositions
- enchvêtrements

SUPERPOSITION — IMBRICATION — JUXTAPOSITION

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES

recherche de dynamisme

TECHNIQUES

SUPPORTS

TOILE TENDUE SUR CHÂSSIS — PAPIER

TECHNIQUES

PEINTURE EN TUBE — DÉCOUPE — COLLAGE

UNIVERS

THÉMATIQUES

EXPÉRIMENTATIONS — VUE — OBJETS

INSTRUMENTS DE MUSIQUE — QUOTIDIEN — NATURE — FEMME

- expérimentations = révolutionner l'art
- vue = multiplicité des points de vue (brouiller la perception visuelle)
- objets et instruments de musique = natures mortes
- quotidien = peintures de genre
- nature = paysages
- femme = portraits

TYPES D'ŒUVRES

NATURE MORTE — PEINTURE DE GENRE — PAYSAGE

PORTRAIT

- types d'œuvres très académiques MAIS
- rupture formelle avec le passé

REPRÉSENTATIONS

TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART FIGURATIF

- art figuratif géométrisé

TRAITEMENT PLASTIQUE

TOUCHE LARGE & GESTUELLE — TOUCHE LARGE EN DÉGRADÉS — TEXTURE RUGUEUSE

- aplats et dégradés
- touche perceptible
- texture souvent rugueuse

TRAITEMENT DE L'ESPACE

TRIDIMENSIONNEL — BIDIMENSIONNEL

- tridimensionnel = multiplicité des points de vue

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE DESCENDANTE — OBLIQUE DESCENDANTE — HORIZONTALE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

ASYMÉTRIQUE — TRIANGULAIRE — AUX TIERS

systèmes de composition plutôt académiques

CADRAGES

PLEIN CADRE — HORS-CHAMP

- plein cadre = stabilité
- hors-champ = dynamisme

BUT = révolutionner la peinture et la sculpture européenne

MOYENS = fragmenter, analyser et dessiner le sujet de l'œuvre sous plusieurs angles de vue et les rassembler dans une forme abstraite au lieu d'un objet représenté d'un seul point de vue

INSPIRATIONS = Arts premiers africains // Arts premiers océaniens // Paul Cézanne

OPPOSITIONS = Art académique

RAYONNEMENT = Futurisme // Dadaisme // Néoplasticisme // Constructivisme // CASSANDRE // Charles LOUPOT // Paul COLIN // Jean CARLU // ...

ARTISTES = Georges BRAQUE // Pablo PICASSO // Juan GRIS // Fernand LÉGER // Robert DELAUNAY // Albert GLEIZES // Jean METZINGER // ...

PÉRIODES =

CUBISME CÉZANNIEN (1907-1909)
- œuvre clair/obscur géométrisée
- multiplication des points de vue
- positionnement contradictoire des maisons
- couleurs et lignes construisent le tableau
- synthèse du XIXe s. [Manet, Ingres, Delacroix] et ouverture vers l'art du XXe s.
- point de départ du cubisme [géométrisation des formes +multiplicité des points de vue]
- genre classique [intérieur d'une maison close] mais rupture formelle [draperies déconstruites, perspective brisée, voire inexistante, accent sur la verticalité, corps déformés]
- influence de l'art africain [visages]
- palette de couleurs réduite [couleurs chaudes, ocres et contrastes de bleu froid]
- destructuration accentuée par un trait blanc ou noir

ARTISTES = Pablo PICASSO // Georges BRAQUE

CUBISME ANALYTIQUE (1908-1912)
- palette de couleurs réduite [brun, gris, ocre, noir]
- déconstruction des objets et de l'espace [fragmentation de la toile, jeu de lumière]
- introduction de signes, lettres, mots coupés
- œuvre "rebus" [introduction de collages]
- jeu entre illustration et réalité

ARTISTES = Pablo PICASSO // Georges BRAQUE // Juan GRIS // Albert GLEIZES // Jean METZINGER // Robert DELAUNAY

CUBISME SYNTHÉTIQUE (1912-1919)
- papiers collés, matières naturelles brutes [sable]
- synthèse entre couleurs et plans
- utilisation d'objets récupérés
- composition marquée de découpages, de superpositions, de plans rabattus, et d'objets fragmentés
- impression de dynamisme
- référence aux sculptures africaines et océaniennes
- décomposition de la forme en multiples facettes

ARTISTES = Pablo PICASSO // Georges BRAQUE // Juan GRIS // Albert GLEIZES // Jean METZINGER // Robert DELAUNAY

NOTES