

Pablo Picasso - L'italienne, 1917

Juan Gris - Nature Morte

Pablo Picasso - Les Femmes d'Alger (O. J. R.)

Juan Gris - Le Journal - 1916

Pablo Picasso - Les Femmes d'Alger (O. J. R.)

Le Grand Déjeuner - Fernand Léger - 1921

Georges Braque - Nature Morte au Comptoir

Juan Gris - Le petit déjeuner - 1915

Qu'est-ce que le cubisme ?

Les artistes Pablo Picasso et Georges Braque ont changé la face de l'art, au 20e siècle, en fragmentant le sujet de leurs œuvres d'art et en créant le mouvement artistique cubiste.

Comme le dit John Golding, historien de l'art et spécialiste de ce mouvement, « le cubisme est un langage pictural absolument original, une façon d'aborder le monde totalement neuve, et une théorie esthétique conceptualisée. On comprend qu'il ait pu imprimer une nouvelle direction à toute la peinture moderne ».

Le Cubisme comprend plusieurs étapes. Les protagonistes du mouvement conduisent d'abord une recherche qui pose la question de l'unité de la toile et du traitement des volumes en deux dimensions.

Cette première phase du cubisme, nommée **cubisme cézannien**, se situe entre 1908 et 1910. Une fois conquise l'autonomie du tableau, la question de l'espace se précise, pour devenir une sorte de déconstruction du processus perceptif.

Cette étape appelée **cubisme analytique** se poursuit jusqu'en 1912.

Enfin, après avoir frôlé l'abstraction et l'hermétisme, les artistes réintroduisent des signes de lisibilité dans l'espace de la toile, des éléments issus du quotidien, des papiers et objets collés, orientant ainsi le cubisme vers une réflexion esthétique sur les différents niveaux de référence au réel. Cette dernière étape a été baptisée **cubisme synthétique**.

Les deux premières phases sont menées par **Georges Braque** et **Pablo Picasso** qui, voisins à Montmartre dans les ateliers du Bateau-Lavoir, travaillent en étroite collaboration. Ils sont rejoints par **Juan Gris** en 1911 et le sculpteur **Henri Laurens** en 1915.

Le Cubisme influence aussi la jeune génération de peintres des années dix. **Robert Delaunay**, **Fernand Léger**, **Albert Gleizes**, les frères **Duchamp** (Raymond Duchamp-Villon, Jacques Villon, Marcel Duchamp) y prennent une impulsion qui les conduira à de grandes découvertes.

Dans les œuvres d'art cubistes, les objets sont fragmentés, analysés et rassemblés dans une forme abstraite au lieu d'un objet représenté d'un seul point de vue.

L'artiste montre l'objet d'une multitude de points de vue pour représenter le sujet dans un contexte plus large.

Souvent, les surfaces se croisent au hasard, enlevant à l'ensemble son sens cohérent de la profondeur.

Le contexte et l'objet pénètrent un dans l'autre pour créer un espace ambigu, une caractéristique distincte du cubisme.

Les origines du cubisme

Les œuvres d'art cubistes puisent leur inspiration dans l'art africain mais c'est le travail du peintre Paul Cézanne qui a incité les artistes à se pencher sur la variation du cubisme.

À la fin du 19e et au début du 20e siècle, l'élite culturelle européenne découvrait l'art africain et amérindien d'Amérique pour la première fois. Des artistes tels que Paul Gauguin, Henri Matisse et Pablo Picasso ont été intrigués et inspirés par la puissance et la simplicité de ces styles provenant de cultures étrangères. Autour de 1904, Picasso a rencontré Matisse avec l'aide de Gertrude Stein, à un moment où les deux artistes avaient récemment acquis un intérêt dans l'art africain et les masques de tribus africaines. Ils sont devenus des rivaux amicaux et se sont concurrencés au long de leur carrière. Cela a peut-être même conduit Picasso à entrer dans une nouvelle période de son travail, en 1907, marquée par l'influence de l'art grec, ibérique et africain. Les peintures de Picasso de 1907 ont été caractérisées comme Précubistes, notamment vu Les Demoiselles d'Avignon.

Certains pensent que les racines du cubisme se trouvent dans les deux tendances distinctes du travail de Paul Cézanne. D'une part, par le fait de briser la surface peinte en petites facettes multiples, soulignant ainsi le point de vue pluriel donnée par la vision binoculaire. D'autre part, par son intérêt pour la simplification des formes naturelles dans les cylindres, sphères, et les cônes.

Toutefois, les artistes cubistes ont exploré ce concept plus loin que Cézanne, ils peignaient toutes les surfaces des objets représentés dans un seul plan d'image, comme si les objets avaient eu toutes leurs faces visibles en même temps.

Ce nouveau type de représentation a révolutionné la manière dont les objets peuvent être visualisés dans la peinture et l'art.

L'invention du cubisme est un effort conjoint entre Picasso et Braque, puis les résidents de Montmartre, à Paris. Ces artistes ont été les principaux innovateurs de ce mouvement artistique. Peu après, l'artiste Espagnol Juan Gris s'est joint activement au groupe. Après avoir rencontré, en 1907, Braque et Picasso, il a commencé à travailler sur le développement du cubisme. Picasso a d'abord été la force et l'influence qui a convaincu Braque, en 1908, à s'éloigner du fauvisme. Les deux artistes ont commencé à travailler en étroite collaboration à la fin de 1908 et au début de 1909, jusqu'à l'éclatement de la Première Guerre mondiale, en 1914. Le mouvement s'est rapidement répandu dans tout Paris et en Europe.

Le critique d'art Français Louis Vauxcelles a utilisé pour la première fois le terme « cubisme », ou « bizarre cubiques », en 1908, après avoir vu une photo de Braque. Il l'a décrite comme « pleine de petits cubes », après quoi le terme a été rapidement utilisé, bien que les deux créateurs ne l'aient pas d'abord adopté. L'historien d'art Ernst Gombrich a décrit le cubisme comme « la tentative la plus radicale de mettre fin à l'ambiguïté et de faire appliquer une seule lecture de l'image ; celle d'une toile de couleur faite par l'homme ».

Le cubisme a été repris par de nombreux artistes à Montparnasse et promu par le marchand d'art Daniel-Henry Kahnweiler. Devenant ainsi populaire tellement rapidement qu'en 1911, les critiques se référèrent à une « école cubiste » des artistes.

Toutefois, bon nombre d'artistes qui se voyaient eux-mêmes comme cubistes sont allés dans des directions très différentes de Braque et de Picasso.

Le Groupe de Puteaux a été une importante scission au sein du mouvement cubiste. Il inclut Guillaume Apollinaire, Robert Delaunay, Marcel Duchamp, ses frères Raymond Duchamp-Villon et Jacques Villon, Fernand Léger et Francis Picabia ainsi que d'autres artistes associés au cubisme, notamment Albert Gleizes, Jean Metzinger, Marie Laurencin, Max Weber, Diego Rivera, Marie Vorobieff, Louis Marcoussis, Jeanne Rij-Rousseau, Roger de La Fresnaye, Henri Le Fauconnier, Alexander Archipenko, František Kupka, Amédée Ozenfant, Léopold Survage et Patrick Henry Bruce, entre autres. La Section d'Or est un autre nom pour un groupe comprenant un bon nombre de ces mêmes artistes qui étaient associés au cubisme et à l'orphisme.

En 1913, les États-Unis ont été exposés au cubisme et à l'art moderne européen lorsque Jacques Villon présenta sept importantes et grandes œuvres à la célèbre Armory Show de New York. Braque et Picasso ont eux-mêmes passé par plusieurs phases distinctes avant 1920, et certains de ces travaux ont été vus à New York, avant l'Armory Show. Des artistes Tchèques qui ont réalisé l'importance historique du cubisme de Picasso et de Braque ont tenté d'extraire ces éléments pour leur propre travail, dans toutes les branches de la création artistique - en particulier dans la peinture et l'architecture. Ceci s'est développé en un cubisme tchèque qui est un art d'avant-garde du mouvement tchèque promoteur du cubisme actif, principalement à Prague, de 1910 à 1914.

Pablo Picasso et le cubisme

Le célèbre peintre cubiste, figure incontournable de l'art, Pablo Picasso, est le co-fondateur du cubisme. Son œuvre *Les Femmes d'Alger* est considérée comme étant une œuvre d'art pré-cubiste.

Pablo Diego Jose Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad martyr Clito Patricio Ruiz y Picasso (25 octobre, 1881, au 8 avril, 1973) est un peintre cubiste, dessinateur et sculpteur espagnol andalou. Un des plus reconnus dans l'histoire de l'art du XXe siècle.

Il est surtout connu pour être le co-fondateur du mouvement artistique cubiste et pour la grande variété de styles incorporés dans ses œuvres d'art.

Parmi les œuvres de Picasso les plus célèbres on trouve le tableau proto-cubiste *Les Femmes d'Alger* (1907) et sa représentation du bombardement allemand de Guernica pendant la guerre civile espagnole, *Guernica* (1937).

Le travail de Pablo Picasso est souvent classé par périodes. Alors que les noms de plusieurs de ses périodes ultérieures font l'objet de débats, les périodes les plus communément acceptées de son travail sont sa période bleue (1901-1904), sa période rose (1905-1907), sa période influencée par l'art africain (1908-1909), le cubisme analytique (1909-1912), et le cubisme synthétique (1912-1919).

En 1939, le "Museum of Modern Art" de New York, sous la supervision de son directeur Alfred Barr, un passionné des tableaux de Picasso, a mis en place une rétrospective de ses principales œuvres d'art importante et très réussie.

En plus d'en mettre plein la vue au public, cette exposition fut très importante pour l'artiste et aboutit à une réinterprétation de son travail par les historiens de l'art contemporain et les chercheurs.

L'influence de l'art africain, qui a duré de 1907 à 1909, a été la période où Pablo Picasso a peint avec un style fortement influencé par la sculpture africaine. Cette période, qui a suivi sa période bleue et sa période rose, a également été parfois qualifiée de période nègre ou période noire.

Après la peinture « *Les Femmes d'Alger* », Picasso a commencé à peindre dans un style influencé par les deux figures du côté droit du tableau qui étaient fondées sur l'art africain. Bien que cette peinture soit considérée comme la première œuvre cubiste, avant même le début de sa phase cubiste, on peut clairement voir qu'il a passé plusieurs années à explorer l'art africain. Pendant ce temps, l'empire français était en pleine expansion en Afrique et les artefacts d'Afrique ont été ramenés dans les musées Paris.

La presse bourdonnait d'histoires exagérées, de cannibalisme et de contes exotiques à propos du royaume africain de Dahomey. La maltraitance des Africains dans le Congo belge était un sujet chaud. Il était donc naturel, dans ce climat, que Picasso tourne son intérêt vers les objets africains comme source d'inspiration.

La période noire de Pablo Picasso a été suivie par Le cubisme analytique qui s'est également développé à partir de « *Les Femmes d'Alger* ».

Plus précisément, cet intérêt de Picasso a été déclenché par Henri Matisse qui lui a montré un masque africain. Les chercheurs soutiennent que Matisse a acheté ce morceau à la boutique Emile Heymann dans l'ouest de Paris.

Le cubisme analytique (1909-1912) est un style de peinture que Picasso a développé avec l'aide de Georges Braque.

Les deux artistes ont déconstruit des objets et les ont « analysés » en termes de formes. Les peintures de Picasso et de Braque de ce moment-là ont de nombreuses similitudes. Le cubisme synthétique (1912-1919) a été la suite du développement du genre.

Picasso - Guernica - 1937

Georges Braque et le cubisme

L'artiste Georges Braque, avec Picasso, a créé le cubisme et a, par le fait même, révolutionné l'histoire de l'art. Ce peintre créa des œuvres cubistes jusqu'à ce qu'il dû quitter Paris pour aller se battre à la guerre.

Georges Braque (13 mai, 1882, au 31 août, 1963) a été l'un des principaux peintres et sculpteurs français du 20e siècle. Il a, avec Pablo Picasso, créé le mouvement artistique du cubisme.

Les peintures de Braque, de 1908 à 1913, ont commencé à refléter son nouvel intérêt pour la géométrie et la perspective simultanée.

Il a mené une intense étude sur les effets de la lumière, la perspective et les techniques que les peintres utilisent pour représenter ces effets.

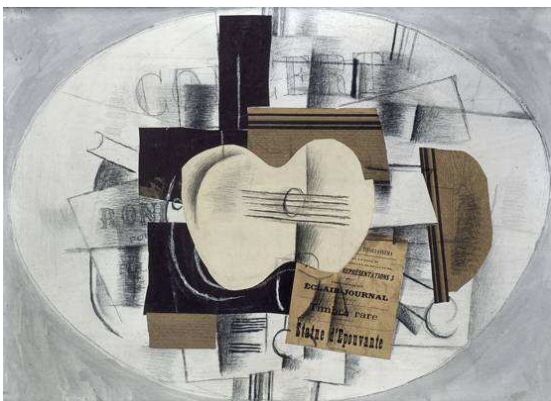
Dans les scènes de son village, par exemple, Braque réduit souvent une structure architecturale en une forme géométrique se rapprochant de celle d'un cube. L'ombre de la structure, elle, donne l'illusion d'être plate et en trois dimensions en même temps. De cette façon, Braque place l'attention sur la nature même de l'illusion visuelle et de la représentation artistique.

À partir de 1909, Braque a commencé à travailler en étroite collaboration avec Pablo Picasso qui avait développé une approche similaire dans sa peinture.

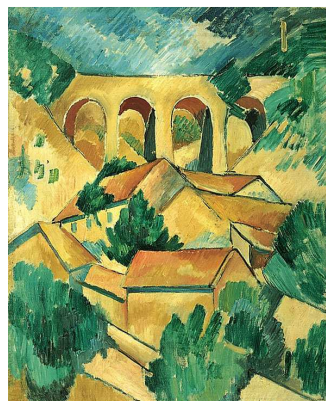
L'invention du cubisme est un effort conjoint entre Picasso et Braque, puis les résidents de Montmartre, à Paris. Ces artistes ont été les principales figures de ce mouvement artistique innovateur.

Après s'être rencontré en 1907, Braque et Picasso ont commencé à travailler sur le développement du cubisme, en 1908. Les deux artistes produisirent des peintures de couleur neutre et de forme complexe, à plusieurs facettes, maintenant étiquetées comme faisant partie du cubisme analytique. En 1912, ils ont commencé à expérimenter le collage avec du papier collé.

Leur collaboration a continué et ils ont travaillé en étroite collaboration jusqu'au déclenchement de la Première Guerre mondiale, en 1914, lorsque Braque, enrôlé dans l'armée française, dû quitter Paris pour aller se battre.

Georges Braque - La guitare, statue d'épouvante - 1913

Georges Braque - Le Viaduc à L'Estaque - 1908

Georges Braque - Le jour - 1929

Marius artiste cubiste

MARIUS est né à Varsovie en 1956, il découvre sa passion artistique très jeune, ce qui le poussera vers l'école des Beaux-Arts dont il sortira brillamment diplômé après ses quatre ans d'études en section peinture.

Son talent lui permettra de vivre de sa peinture avec un succès toujours égal dans des styles fort différents, mais il reste lié commercialement avec les galeries pour lesquelles il travaille et il lui faudra attendre une rencontre à New York en 2006 avec l'expert français Robert CROUZET, pour que ses créations cubistes soient enfin remarquées et qu'il puisse y consacrer tous ses efforts pour aboutir à la maîtrise qui fait notre admiration aujourd'hui...

Les œuvres cubistes des origines sont rares et hors de la portée financière de beaucoup d'amateurs, et la plupart d'entre eux, qui souhaitant se rabattre sur des œuvres actuelles plus abordables financièrement, sont déçus de se retrouver devant des tableaux qui font irrémédiablement penser à Picasso, comme si la vision du cubisme ne passait que par cet artiste.

En effet, aujourd'hui les **peintres** qui veulent s'adonner à cette forme d'art ont tous rencontré la difficulté essentielle de se différencier de leurs prédécesseurs, qui ont à eux tous épuisé la plupart des possibilités de construction géométrique offertes par le Cubisme.

MARIUS a réussi à nous étonner en innovant dans un art dont on pensait la créativité éteinte car on retrouve chez lui la fibre artistique des plus grands peintres du genre. Il attache une grande importance à la qualité de son dessin comme le faisait Picasso, et chacun de ses tableaux est précédé de plusieurs dessins préparatoires auxquels il attache un soin particulier. Il reprend l'emploi de pochoirs, comme l'avait fait avant lui Georges BRAQUE, mais dans un style plus personnel et plus moderne. La texture de ses tableaux est pour lui très importante et il prend grand soin de ses effets de matières. Si l'on examine attentivement une de ses toiles, on pourra constater que chaque parcelle peinte est différente de la parcelle qui se trouve à côté, et on ne se trouve jamais devant de grands aplats uniformes.

On connaît le cubisme synthétique et le cubisme analytique, mais MARIUS ne rentre dans aucune de ces deux catégories car il revient à la source première qui a inspiré le cubisme, à savoir l'Art Nègre.

Il ne pratique jamais la **déstructuration totale en petites facettes**, mais **s'attache à la forme picturale pure qui s'obtient par l'identification de la forme au contenu.**

N'étant plus attachée aux objets de la perception, sa peinture veut ouvrir hors des signes de ces objets. Elle crée un univers formel nouveau en faisant jouer l'infinité des formes possibles, librement conçues.

Car ayant eu la chance de pouvoir contempler toute l'œuvre Cubiste de ses prédécesseurs, MARIUS a compris que la déformation des corps existants n'est pas une solution suffisante en elle-même. D'où l'émancipation des couleurs qui peuvent être dissociées des formes. On pourra remarquer une présence féminine omniprésente dans la plupart de ses tableaux.

Pour peindre un corps de femme, il va résumer un corps en cherchant ses lignes essentielles, en développant sur la surface de la toile les visages et les corps en leurs parties constitutives, tout en y adjoignant une rigoureuse précision géométrique.

