

Cubisme et collage

Ce document est en processus d'élaboration. Vous êtes invités à faire part d'ajouts qui enrichiraient le document, d'expériences pertinentes à partager ou de coquilles linguistiques à retoucher, info@artsendirect.com

Cubisme et continuum historique

Vers 1890, Pablo Picasso et Georges Braque sont marqués par les œuvres de Paul Cézanne dont les peintures sont réduites à des combinaisons de volumes simples : « tout, dans la nature se modèle selon la sphère, le cône et le cylindre ».

- Pablo Picasso et Georges Braque sont reconnus comme les fondateurs du cubisme et ils seront les premiers artistes à utiliser la technique du collage.
- Le cubisme a connu trois grandes périodes :
 - 1907-1909, période post-cézannienne : influencés par Paul Cézanne, Pablo Picasso et Georges Braque tentent de représenter autrement l'espace; l'image est décomposée en plusieurs facettes, selon des plans superposés; la palette des couleurs ternes utilisées – sienne, vert pâle, brun – rappelle celle de Cézanne;
 - 1909-1912, cubisme analytique : les cubistes ne représentent plus le sujet d'un seul point de vue; le même objet est présenté sous plusieurs angles de vue en même temps; le sujet est parfois flou, ses parties sont disjointes ou éclatées;
 - 1912-1915, cubisme synthétique : version simplifiée, intégration d'objets du quotidien (p. ex., journal, corde) qui accentuent la surface plane; natures mortes représentations d'objets inertes (p. ex., pipes, instruments de musique, bouteilles, vaisselle).
- En 1914, les cubistes utilisent des techniques d'application plus sophistiquées. Par exemple, Juan Gris applique des couches multiples de papiers organisés en réseaux complexes.
- La technique de Gris sera reprise par des artistes italiens tels Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Gino Severini et Ardengo Soffici, ceux-ci étant principalement associés au futurisme.
- D'autres utilisent intègrent des matériaux du quotidien comme Kazimir Malevich qui colle un thermomètre dans son œuvre *Soldat de la Première Division*, 1914.

Le terme *collage* vient de la colle dont on se sert pour fixer les objets à l'œuvre. Ce terme d'origine francophone désigne aussi cette technique dans d'autres langues (p. ex., anglais).

Le collage, un mode d'expression cubiste

Par leurs œuvres, les artistes associés au cubisme démontrent une intention de :

- communiquer leur vision du monde plutôt que de chercher à représenter la réalité;
- reconnaître la valeur de l'univers de l'abstraction qu'ils poussent à l'extrême;

- redéfinir l'espace en lui donnant des attributs « impossibles » avec des plans superposés et en présentant simultanément un objet de plusieurs points de vue (face, profil, ¾);
- transmettre l'essence d'un objet dans un réalisme non-figuratif, plutôt que de chercher à en décrire l'apparence de manière réaliste;
- faire réfléchir les spectateurs sur la relation entre la réalité, la représentation et l'illusion.

À quelles caractéristiques reconnaît-on une œuvre cubiste? On y observe :

- des sujets décomposés en éléments ou formes simples, souvent géométriques, ce qui leur donne une allure sculpturale;
- l'abstraction et la déformation intentionnelle de certains éléments;
- l'absence de la représentation classique de profondeur;
- des points de vue multiples qui se confondent (p. ex., vue de côté, de face);
- des compositions aplaties où des plans fracturés se fondent les uns aux autres.

*** C'est dans l'intérêt purement esthétique que les cubistes font appel au collage. Ces artistes sont en quête d'un « signe plastique autonome » et non d'une représentation fidèle de la réalité. Le cubisme a ouvert la voie de l'abstraction.

Les expériences techniques

Comment s'y prennent les artistes?

En général avec les médiums à leur disposition les cubistes travaillent avec :

- des journaux, surtout Picasso qui aimait intégrer des découpures du quotidien *Le Journal*, faisant ainsi allusion à des événements de tous les jours;
- des papiers peints à motifs variés, notamment du papier imitant le grain du bois, comme le faisait Braque qui les organisait avec soin dans un arrangement formel;
- des assemblages d'objets non-art intégrés à des œuvres peintes ou à des dessins;
- des peintures à l'huile et à la gouache;
- des œuvres sculpturales, (Jacques Lipchitz et Henri Laurens) dont les contours sont nets et angulaires (qui s'adouciront avec le temps).

En collage, les artistes réalisent :

- des « papiers collés », formes de collages où l'on n'utilise que des papiers qui sont intégrés à une œuvre sur support papier ou carton à laquelle sont ajoutés des dessins;
- des collages où on trouve des fragments de papier et parfois des « objets trouvés », c'est-à-dire des éléments du quotidien (p. ex., thermomètre, règle, cartes de jeu, programme de spectacle, miroir) qui sont intégrés à des œuvres peintes ou dessinées;
- les premiers assemblages en trois dimensions, notamment l'œuvre sur carton *La guitare*, 1912, de Pablo Picasso.

Les grandes figures du cubisme

- On reconnaît les artistes Georges Braque et Pablo Picasso comme les premiers à utiliser la technique du collage. Des éléments de la réalité sont intégrés (collés ou fixés) aux toiles. Au début, ils utiliseront des fragments de journaux, du papier de couleur ou encore des morceaux de papier peint (tapisserie).
- Pour un de ses premiers collages, *Still-Life with Chair-Caning*, Picasso fixe à l'œuvre un cadre en corde; il y colle un morceau de toile cirée imprégné d'un motif de cannage en rotin.
- Dans *Violon, pipe, « Le quotidien »*, Georges Braque intègre du papier « faux-bois » sur lequel est imprimé un motif imitant les striations du grain du bois. Sa technique appelée « papier collé », une forme spécifique de collage, est plus près du dessin que de la peinture.
- Juan Gris intègre un fragment de miroir à son œuvre *Le Lavabo*, renforçant l'impression de réalisme. Il cherche non pas à décrire l'apparence de l'objet, mais à en exprimer l'essence. Dans *L'homme au café*, Gris s'est servi de papier collé sur son œuvre d'huile sur canevas.
- D'autres artistes, par exemple Henri Laurens, Fernand Léger et Albert Gleizes font aussi partie des grandes figures du cubisme, même si ils n'ont pas fait appel à la technique du collage.

Les photographies des œuvres présentées ci-dessous, le sont pour usage pédagogique de cette ressource uniquement. Elles invitent l'élève à consulter les sites Web d'où elles proviennent, dans le but d'approfondir leurs connaissances des arts.

PABLO PICASSO

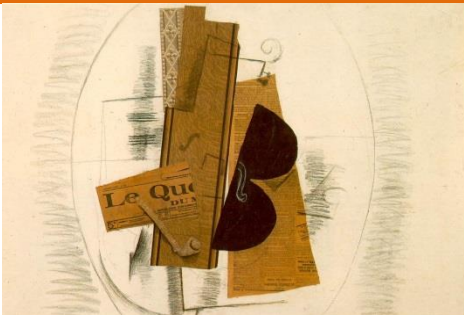

Nature morte à la chaise cannée, 1912, Peinture à l'huile, toile cirée, carte et corde sur toile.
29 x 37 cm

<http://ekladata.com/AYyrdrlS0rSAtUsc1Pls6CODI-U.jpg>

aussi Google + collage + Picasso

GEORGE BRAQUE

Violon, pipe, « Le quotidien », 1913,
Fusain, mine graphite, craies et papiers collés sur papier collé sur carton

74 x 106 cm

<http://www.wikiart.org/fr/georges-braque/violin-and-pipe-le-quotidien-1913>

aussi Google + collage + Georges Braque

JUAN GRIS

Le Lavabo, 1912

Huile sur toile avec papier collé et miroir
127,5 x 87,5 cm

<http://www.dl.ket.org/webmuseum/wm/paint/auth/gris/gris.lavabo.jpg>

aussi Google + collage + Juan Gris

Ressources

CENTRE POMPIDOU

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-cubisme/Cubisme.htm>

COLLÈGE JEAN-CAMPIN

Section dédiée à l'art du collage, ressources pour l'étude des arts

<https://sites.google.com/site/espaceartcollege/l-art-du-collage>

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA

Renseignements sur le cubisme, liens vers les œuvres de la collection permanente du musée

http://www.beaux-arts.ca/fr/recherche?ga_search=cubisme&ga_category=Entire-Site

MUSÉE PICASSO PARIS

<http://www.museepicassoparis.fr>

WIKIPEDIA - CUBISME

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Cubisme>