

Le sais-tu ?

Le cubisme est un mouvement artistique dans lequel les sujets du tableau (objets, animaux ou même êtres humains) sont représentés sous des formes géométriques. Le mot « cubisme » viendrait d'une remarque du peintre Henri Matisse (1869-1954), ensuite reprise par un critique d'art qui, pour décrire un tableau de Georges Braque (1882-1963), aurait parlé de « petits cubes ». Braque et Picasso (1881-1973) ont lancé ce mouvement dès 1904.

Les grandes périodes

Le cubisme a connu plusieurs périodes. Au début, les cubistes veulent donner du volume aux sujets qu'ils représentent. C'est ce qu'on appelle « le précubisme ». Puis vient le cubisme analytique : le peintre analyse le sujet pour le reproduire uniquement avec des formes géométriques. Avec le cubisme synthétique, la représentation du sujet redevient plus réaliste et la technique du collage fait son apparition.

Le cubisme

Une autre façon de peindre

Fernand Léger, *Les Loisirs*

Dessinateur, peintre et créateur de vitraux, Fernand Léger (1881-1955) a d'abord peint ce tableau sur un fond rouge, avant de le reprendre sur le fond bleu que tu vois ici. Il en a profité pour y ajouter quelques symboles, comme ces colombes dans le ciel, qui représentent la paix. Le sujet, lui, n'a pas changé. Il s'agit de six personnages qui posent sur la plage, comme pour une photo. Le peintre illustre ainsi les congés payés, qui viennent juste d'être créés : le fait de partir en vacances, tout en touchant de l'argent de son employeur, est une grande

nouveauté, née en 1936 grâce au Front populaire alors au pouvoir. Fernand Léger a ainsi consacré un grand nombre de ses tableaux aux loisirs (*La Partie de Campagne*, *Le Campeur...*), particulièrement à la bicyclette, comme ici.

Ce tableau est très coloré et semble simple, mais ce n'est qu'une apparence. En regardant de plus près, tu remarqueras, par exemple, que ce sont les femmes qui s'amuse et font du vélo, pendant que les hommes s'occupent des enfants ! Les femmes sont d'ailleurs très musclées et représentées en maillot de bain, contrairement aux hommes.

DÉCOUVRE

Le collage dans le cubisme

On ne sait pas réellement qui a inventé le collage. Mais cette technique fait son apparition durant la période cubiste. Elle consiste à créer des œuvres d'art, en superposant, c'est-à-dire en collant les uns sur les autres et les uns à côté des autres, des matériaux de toute nature : papiers peints, journaux et même différents objets.

Pablo Picasso a utilisé cette technique dans plusieurs **natures mortes**. Il y mélangeait la peinture et quelques éléments réels. Il a sans doute été l'un des tout premiers artistes à utiliser le collage. En 1912, dans son tableau intitulé *Nature morte à la chaise cannée*, il a en effet collé un morceau de toile cirée, dont le motif représente le cannage, les cordes tressées qui forment le fond et le dossier de sa chaise.

© S. Keskin - école J. Verne (49)

✓ Cette sculpture en bronze de 1914 de Raymond Duchamp-Villon (1876-1918) est aujourd'hui conservée au musée d'Art moderne de New York. L'artiste a appliqué les principes du cubisme, tout en simplifiant beaucoup les formes. Ce cheval, à la fois animal et machine, montre le lien entre le vivant et le mécanique. Après la mort de l'artiste, son frère en a fait réaliser un agrandissement, qui est devenu une sculpture de 1,50 m de haut, appelée « le Cheval majeur ».

HISTOIRE DES ARTS

Quand Georges Braque imite le bois

Fondateur du cubisme avec Pablo Picasso, Georges Braque disait : « J'avais appris à peindre d'après nature, et, lorsque je fus persuadé qu'il fallait se libérer du modèle, ce ne fut pas du tout facile. » Dans plusieurs de ses tableaux, il a utilisé la technique du collage, dans d'autres il a choisi d'imiter, de copier, grâce à la peinture, des matériaux comme du bois ou du marbre.

Dans ce tableau, *Compotier et cartes*, peint en 1913, il s'est même amusé à imiter du papier « faux bois », c'est-à-dire du papier imitant lui-même le bois ! Pour cela, il a utilisé une astuce : Braque a tout simplement passé les dents d'un peigne sur la peinture fraîche, reproduisant ainsi les veines, les dessins du bois.

Vocabulaire

Critique d'art :

personne qui juge les œuvres des artistes.

Réaliste : proche de la réalité.

Symbole : objet, être, mot ou encore image qui représente une idée abstraite, qu'on ne peut donc pas voir.

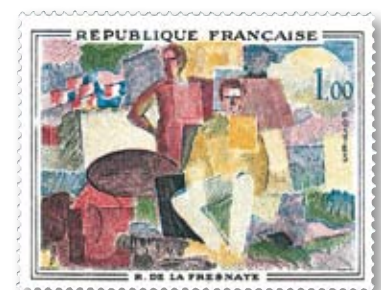
Nature morte : œuvre d'art représentant des objets (fruits, fleurs, instruments de musique, etc.).

Candélabre : chandelier à plusieurs branches.

Écuyère : femme qui, dans un cirque, fait un numéro d'acrobatie à cheval.

Lectures

On peut peindre avec ce qu'on voudra, avec des pipes, des timbres-poste, des cartes postales ou à jouer, des **candélabres**, des morceaux de toile cirée, des faux cols, du papier peint, des journaux.

Guillaume Apollinaire, *Les Peintres cubistes*, 1913.

découvre le cubisme

HISTOIRE DES ARTS

Le cubisme analytique d'après Jean Metzinger

L'Oiseau bleu, peint par Jean Metzinger (1883-1956), est un parfait exemple du cubisme analytique. Son sujet est fragmenté, c'est-à-dire divisé en plusieurs parties, qui sont peintes comme si nous les observions depuis des endroits différents. Une femme nue tient dans ses mains un oiseau bleu, de multiples formes géométriques les entourent : un éventail, un morceau de tissu... Si tu regardes attentivement ce tableau, tu verras tout en haut le Sacré-Cœur, une église située à Paris, un clin d'œil à la vie parisienne !

DES PEINTRES CUBISTES ONT DIT...

« J'ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant. »

« Il faudrait pouvoir montrer les tableaux qui sont sous le tableau. »

Pablo Picasso.

« La vérité existe. On n'invente que le mensonge. »

Georges Braque.

AU FIL DE LA TOILE

Rendez-vous au musée Fernand Léger, dans les Alpes-Maritimes, pour admirer les œuvres de cet artiste

www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/fleger

Le musée national Picasso est l'occasion rêvée pour admirer l'œuvre de ce grand artiste

www.musee-picasso.fr

Le musée d'Art moderne de la Ville de Paris présente une exposition permanente sur le cubisme

www.mam.paris.fr/fr/collection/fauvisme-et-cubisme

COMPRENDRE

PABLO PICASSO

Le peintre Pablo Picasso est né en Espagne, en 1881. Il a vécu longtemps en France. C'est là qu'il est mort en 1973, à l'âge de 92 ans. Il a commencé à peindre à l'âge de 8 ans. Ses tableaux, ses gravures et ses sculptures sont connus dans le monde entier.

Ses périodes colorées

Entre 1901 et 1904, alors qu'il traverse une période assez triste de sa vie, le bleu devient la couleur principale des tableaux de Picasso. Puis, quand il rencontre sa première femme, il commence sa « période rose » (1905-1906) : ses toiles sont alors plus claires et fleuries. Plus tard, il peindra également beaucoup de tableaux en vert.

Des formes géométriques

Avec son ami Georges Braque, Picasso invente, entre 1907 et 1914, une nouvelle façon de peindre : le cubisme. Il ne représente pas la réalité, mais dessine les objets et les personnes en les décomposant en cubes, ronds, rectangles, triangles...

Ses inspirations

Picasso allait souvent au cirque, qui le fascinait. Il s'est souvent inspiré de personnages de cet univers pour peindre ses toiles. On retrouve dans ses tableaux des arlequins, des acrobates, des écuyères...

Activités et jeux

PEINTURES EN TOUT GENRE

Lis bien les définitions et retrouve quelle image correspond à chacune d'elles.

1. Impressionnisme

Mouvement de peintres qui expriment, dans leurs tableaux, les impressions produites par la lumière sur la nature.

2. Pop art

Mouvement d'artistes qui s'inspirent des éléments de la vie moderne (publicités, affiches, BD...) pour leurs peintures.

3. Cubisme

Mouvement de peintres qui utilisent des cubes et des formes géométriques pour représenter leurs sujets.

4. Art abstrait

Mouvement d'artistes qui s'expriment par les formes et la couleur, sans vouloir rien représenter.

Réponses : 1-D, 2-C, 3-B, 4-A.

AUTO PORTRAIT CUBISTE

Réalise ton autoportrait à la façon des peintres cubistes.

Matériel :

- une photocopie d'une photo de ton visage
- des crayons de couleur
- une règle

Sur ta photocopie, amuse-toi à transformer chaque élément de ton visage en formes géométriques.

Avec la règle et les crayons de couleur, tu peux, par exemple, dessiner et colorier tes yeux en carrés ou tes oreilles en triangles !