

La nature morte à la chaise cannée, Pablo Picasso, 1912.

Nature morte à la chaise cannée, 1912

Présentation

Titre : Nature morte à la chaise cannée ;
Nature : tableau peint, collage;
Auteur : Pablo Picasso (1881 – 1973);
Dates : 1912 ;
Lieu : Musée Picasso, Paris ;
Dimensions : Ovale de 29 x 37 cm ;
Matériaux : Huile sur toile cirée entourée de corde.

Contexte artistique

Pablo Picasso :

C'est un artiste d'origine espagnole, né en 1881, qui s'est installé en France à Paris au début du 20ème siècle. Il participe à la naissance des avants-gardes artistiques du début du siècle aux côtés de **Georges Braque**, **Guillaume Apollinaire** entre autres. Il vivra 92 ans et s'éteindra en 1973, ayant traversé le siècle et ses guerres. Voir **Guernica**, un autre tableau célèbre de Picasso.

Guernica, 1937, 3m50 x 7m75

Le viaduc à l'Estaque, Georges Braque, 1908

Le cubisme :

De nombreux artistes ont adhéré au mouvement cubiste mais ce sont **Pablo Picasso** et **Georges Braque** (1882 – 1963) qui inventent le **cubisme** autour des années 1907.

A la suite du peintre **Paul Cézanne** (on a dit qu'il souhaitait représenter la nature sous la forme de cubes, de cylindres, de cônes et de sphères) , mais aussi des **arts africains**.

Ils tentent de représenter un paysage ou des objets de **plusieurs points de vue** différents, comme si l'on prenait pleins de photos d'une même scène et qu'on les juxtaposait.

Le **cubisme** se caractérise aussi par l'utilisation quasi exclusive de teintes grises ou légèrement ocrées et l'**éclatement des formes**.

Contexte historique

Dans les années 1910, d'autres avant-gardes verront le jour aussi bien en arts plastiques qu'en musique ou en littérature : **fauvisme, futurisme, abstraction, suprématisme, orphisme, dodécaphonisme, etc.**

C'est aussi la naissance des premiers studios de cinéma à Hollywood.

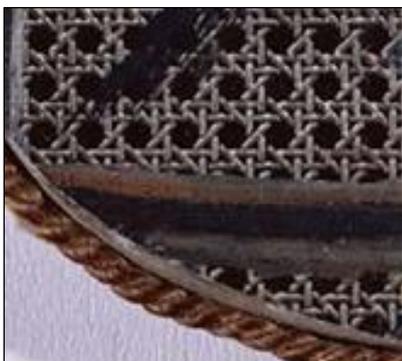
La France est à cette époque dans le jeu des alliances européennes dans une certaine instabilité politique. Poincaré forme un nouveau gouvernement et sera bientôt président. L'Europe est divisée et sujette à de multiples tensions entre nations. En 1914, éclatera la première guerre mondiale, qui sera un choc pour tous les artistes engagés dans les avant-gardes, comme Picasso, Braque et bien d'autres. Après la guerre, en 1918, de nombreux artistes abandonneront leurs recherches révolutionnaires pour un retour à l'ordre et au réalisme.

Description

Il s'agit d'une « nature morte ». La **nature morte** est un genre de peinture représentant des objets inanimés. L'objet traverse la tradition picturale occidentale dès l'antiquité. Mais c'est au XVIe siècle que la représentation de l'objet inanimé devient autonome et constitue un genre à part entière, celui de la **nature morte**, qui se canonisera alors en tant que peinture d'objets qui posent, comme suspendus dans le temps et agencés par la main de l'artiste.

Dans la *Nature Morte à la Chaise Cannée* (1912), **Picasso** représente plusieurs objets qui peuvent être reconnaissables par des indices visuels : un journal (les lettres JOU), un verre, une rondelle de citron, une coquille saint Jacques et une pipe. Ces objets sont peints dans un camaïeu d'ocres et de gris où l'artiste ne cherche pas à être le plus précis possible. C'est une recherche de formes, de représentation du réel.

La peinture ne s'arrête pas là puisqu'il applique un bout de **toile cirée** à motif de cannage, qu'il colle, destiné à évoquer de manière insolite la présence d'une chaise. Une **corde** réelle compose un cadre.

Ce tableau est marqué par l'irruption, dans l'espace de la représentation, d'un élément du réel : la **toile cirée** où est imprimé le **cannage** n'est pas représentée mais simplement présentée par le collage, ainsi que la **corde** qui entoure le tableau. C'est aussi la première fois qu'un artiste intègre dans son œuvre un objet

manufacturé, et donc non produit par lui-même.

C'est le début des papiers collés qui apportent dans les austères toiles cubistes leurs couleurs, leurs motifs, leur part de réalisme. C'est aussi la fin de la limitation du tableau aux seules couleurs posées par le pinceau. Désormais un tableau peut accueillir tous les fragments de la vie réelle. Possibilité que **Picasso** sera parmi les premiers à explorer. Ce en quoi ce tableau est essentiel dans l'histoire des arts.

Ce tableau de Picasso qui est avant-gardiste, reste un tableau de petit format qui ne semble peint que pour orner un mur, il est visible aujourd'hui au Musée Picasso de Paris.

On peut le regarder de multiples façons. D'abord, il semble n'être qu'une image un peu confuse avec corde, cannage et trois lettres qui sautent aux yeux : JOU. On voit bien que des choses sont peintes et dessinées sur

Chaise cannée : Chaise dont le siège est formé de petites languettes de cannes découpées et tressées en carré ou en losange, etc

ce qui ressemble au siège d'une chaise. Des lignes noires, droites, courbes séparent et dessinent des formes qui se superposent. Leur lecture semble difficile tout comme l'on peine à lire « journal ». Avec plus d'attention on finit par reconnaître les éléments cités plus hauts : pipe, citron, journal, coquille, etc. On voit bien que l'artiste à chercher à donner une représentation dans l'espace de ces objets tridimensionnels sur un support qui semble vertical bien qu'on le sait horizontal (la chaise). Il se crée un jeu entre représentation peinte et dessinée et présentation du cannage et de la corde.

Portée historique

Ce tableau aura une portée historique incontestable, puisque rapidement les artistes emploieront toutes sortes d'objets dans des collages, d'abord des images, des photos puis des objets en trois dimensions.

Le cubisme fera école, de nombreux artistes poursuivant dans la voie ouverte par **Picasso** et **Braque**.

On peut citer **Max Ernst** ou **Marcel Duchamp** pour le développement de l'objet dans les œuvres d'arts par la suite.

Pour ce qui est de la **musique**, on pense à l'invention de la musique **atonale** à Vienne par **Schönberg** dans les mêmes années, où la partition semble aussi éclatée et vue en tous sens.

Quelques parallèles

Le gobelet d'argent, Jean-Baptiste Siméon Chardin, 1768, Musée du Louvre, Paris

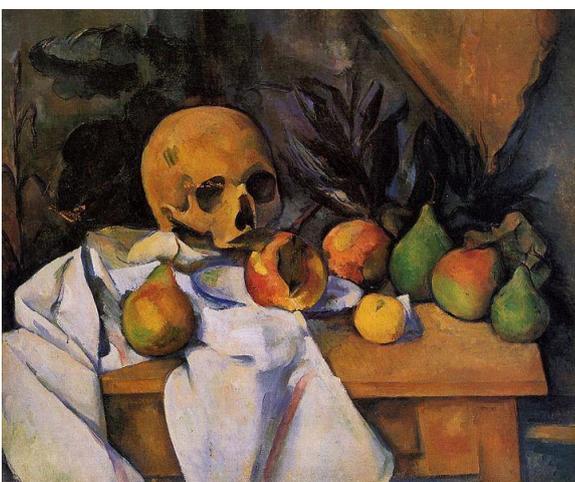
Jean-Baptiste Siméon Chardin, est un peintre français qui a beaucoup traité la nature morte dans son œuvre.

Dans ce tableau de petit format, environ de la taille de celui de Picasso, on voit que l'artiste a cherché à représenter une scène d'une extrême simplicité, quelques fruits, un bol et un gobelet d'argent.

Cette scène est prétexte à montrer sa virtuosité dans la représentation du velouté des pêches, des reflets du métal, de la perspective, de toutes les différentes matières présentes.

Ce tableau a été peint avant l'invention de la photographie, et les peintres travaillaient toujours en même temps à la ressemblance et à rendre la plastique des formes.

Chardin est resté un maître de la nature morte.

Nature morte au crâne, Paul Cézanne, 1895, 54 x 65cm, Pennsylvanie.

Paul Cézanne qui a eu une influence indéniable sur les peintres cubistes a beaucoup représenté de natures mortes.

Le motif des natures mortes est repris et développé dans une dynamique spatiale où ce qui prime est **la continuité de l'espace** encore plus que la définition stricte de l'objet. Le vert des poires dialogue avec celui de la nappe et l'ocre du crâne avec celui du mur ou de la table. Les formes géométrisées résonnent avec les ombres et les lumières de l'espace.

La perspective tend à devenir plus frontale.