

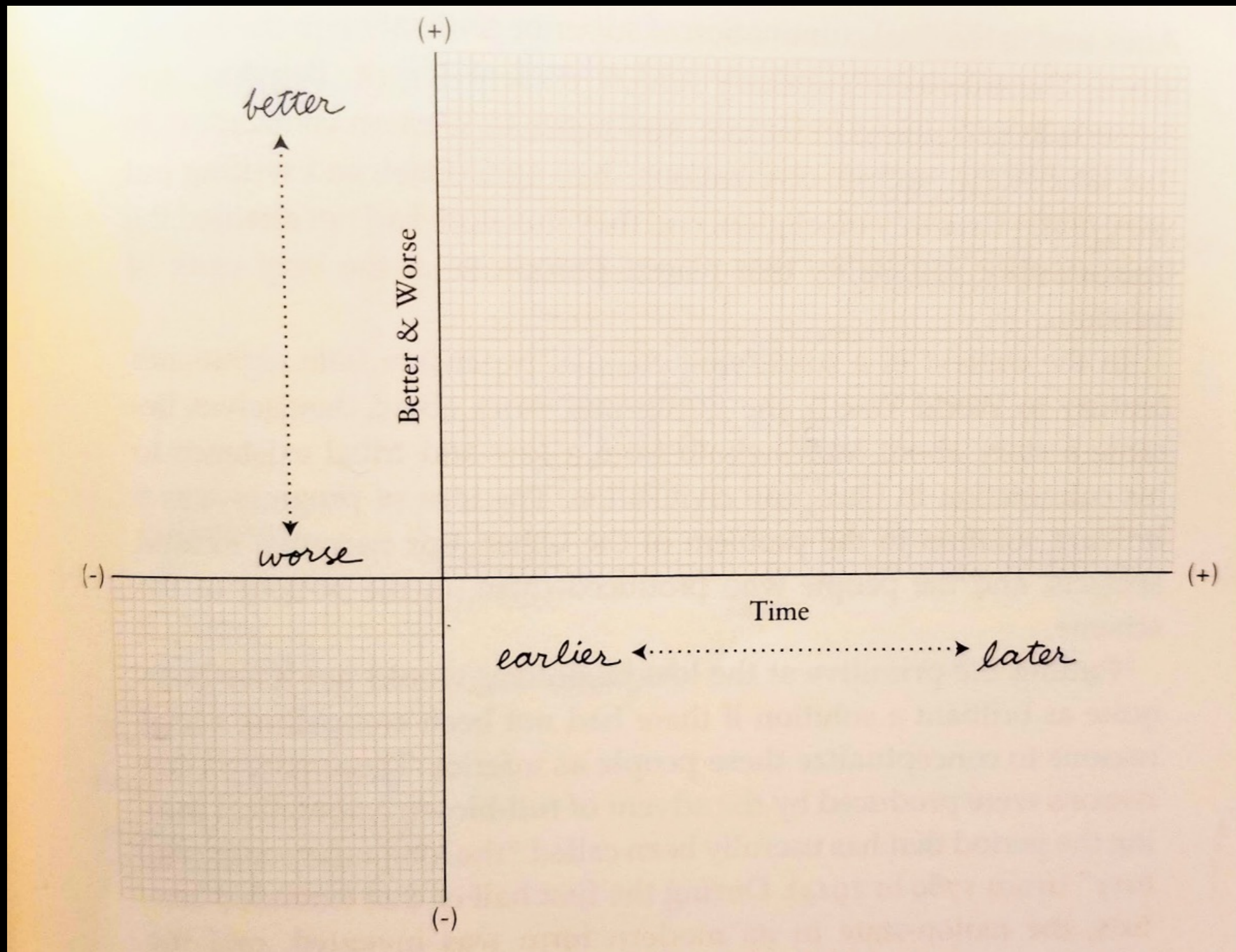
MODERN ART AND OTHER TALES OF PROGRESS

CUBISM

FUTURISM

What / when / where was modernism in art?

A diagram by Shelly Errington from *The Death of Authentic Primitive Art and Other Tales of Progress*

- ▶ How should the history of modern art be framed?
- ▶ Even through the structure of this class, how do we create a narrative that challenges this reduction of the binary between the traditional and the modern?
- ▶ How do we account for the **multiplicity of modernism**- that is recognize that modern art movements progressed in different regions at different points in history?

Avant-garde

- ▶ As applied to art, avant-garde means art that is innovatory, introducing or exploring new forms or subject matter.
- ▶ Avant garde became a symbol of progress, exploration and innovation, of everything and anyone ahead of their time and ways of doing.
- ▶ In some movements this emphasis on the new was tied to a radical political and social agenda, a desire to tear down and replace social systems that were seen as somehow bound up in mainstream aesthetic standards

CUBISM (1907-1914)

An art movement that was pioneered by Pablo Picasso and Georges Braque in 1907; characterised by a breaking up of forms to depict an object from multiple viewpoints.

Historians have suggested that these innovations represent a response to the changing space, movement and time in the newly modern world.

Georges Braque (left) and Pablo Picasso (right) in their studios

Paul Cézanne
The Sea at Estaque
1878-79

Georges Braque
Houses at L'Estaque
1908

Characteristics of Cubism

- ▶ **Breaking up of objects and figures** down into distinct planes to show different viewpoints at the same time within the same space to suggest their **three dimensional form**.
- ▶ Emphasised the **flatness** of the canvas instead of creating the illusion of depth.
- ▶ Abandoned the use of European traditions like a fixed viewpoint and linear perspective, which was commonly used in paintings since the Renaissance.
- ▶ Explored the idea of open form by letting the space flow through the objects and figures, **blending the foreground and the background**.

"Braque has just sent in [to the 1908 Salon d'Automne] a painting made of little cubes". – Louis Vauxcelles (French art critic)

Georges Braque
Houses at L'Estaque
1908

ANALYTIC CUBISM (1907–1912)

Pablo Picasso, *Girl with a Mandolin (Fanny Tellier)*, 1910, oil on canvas

SYNTHETIC CUBISM (1912–1914)

Pablo Picasso, *Guitar, Sheet Music and Glass*, 1912, Collage and charcoal on board

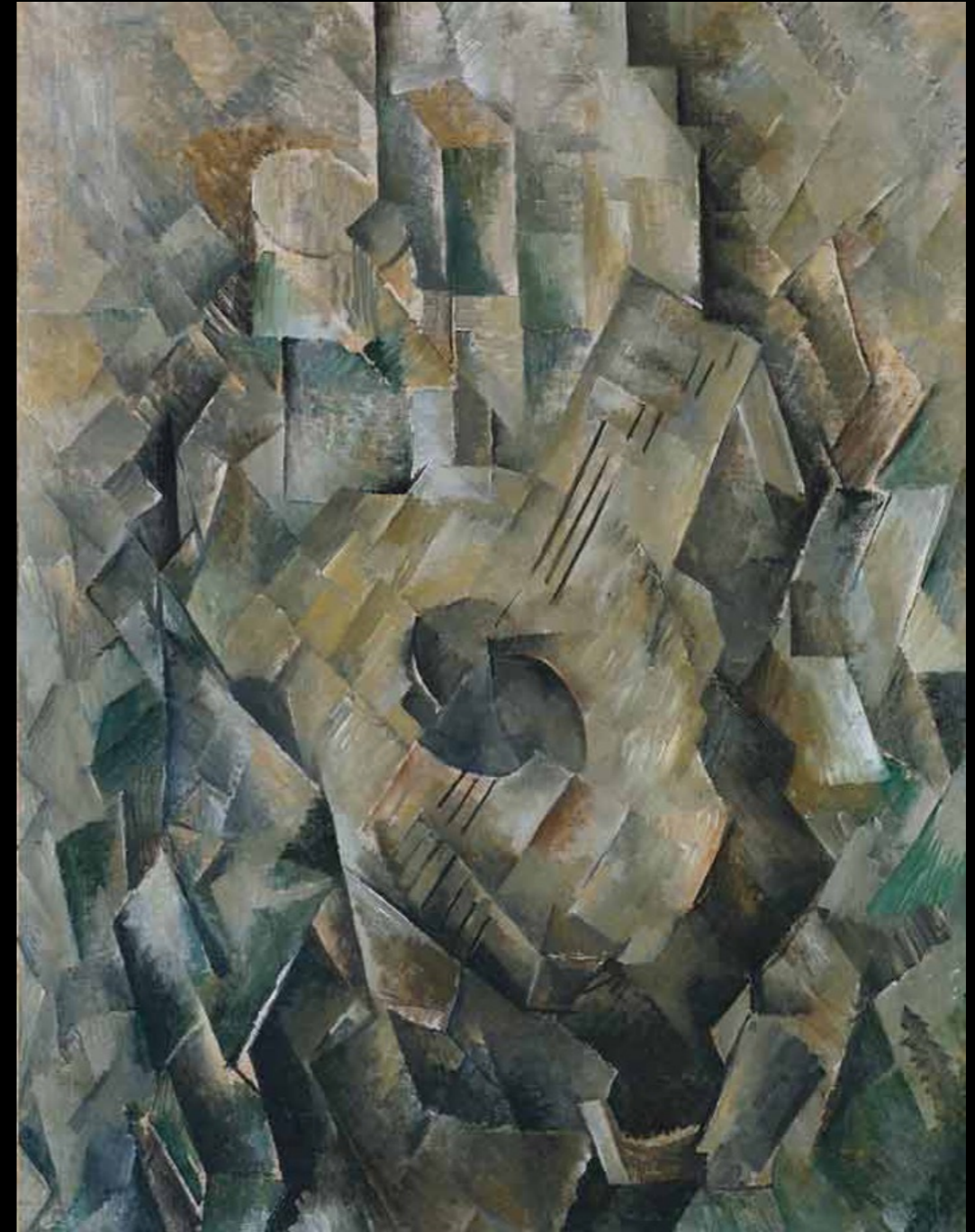

ANALYTIC CUBISM (1907-1912)

Artworks look more severe and are made up of an interweaving of planes and lines in muted tones of blacks, greys and ochres.

Pablo Picasso, Girl with a Mandolin (Fanny Tellier), 1910,

Georges Braque Mandora 1909-10

George Braques

Violin and Palette

1909

SYNTHETIC CUBISM (1912-1914)

Later phase of cubism, generally considered to date from approximately 1912 to 1914;

Characterized by simpler shapes and brighter colors. Synthetic cubist works also often include collaged real elements such as newspapers.

Breaking down of object = analytic

Construction or "synthesis" of an object = synthetic

Pablo Picasso

Guitar, Sheet Music and Glass

1912

Collage and charcoal on board,

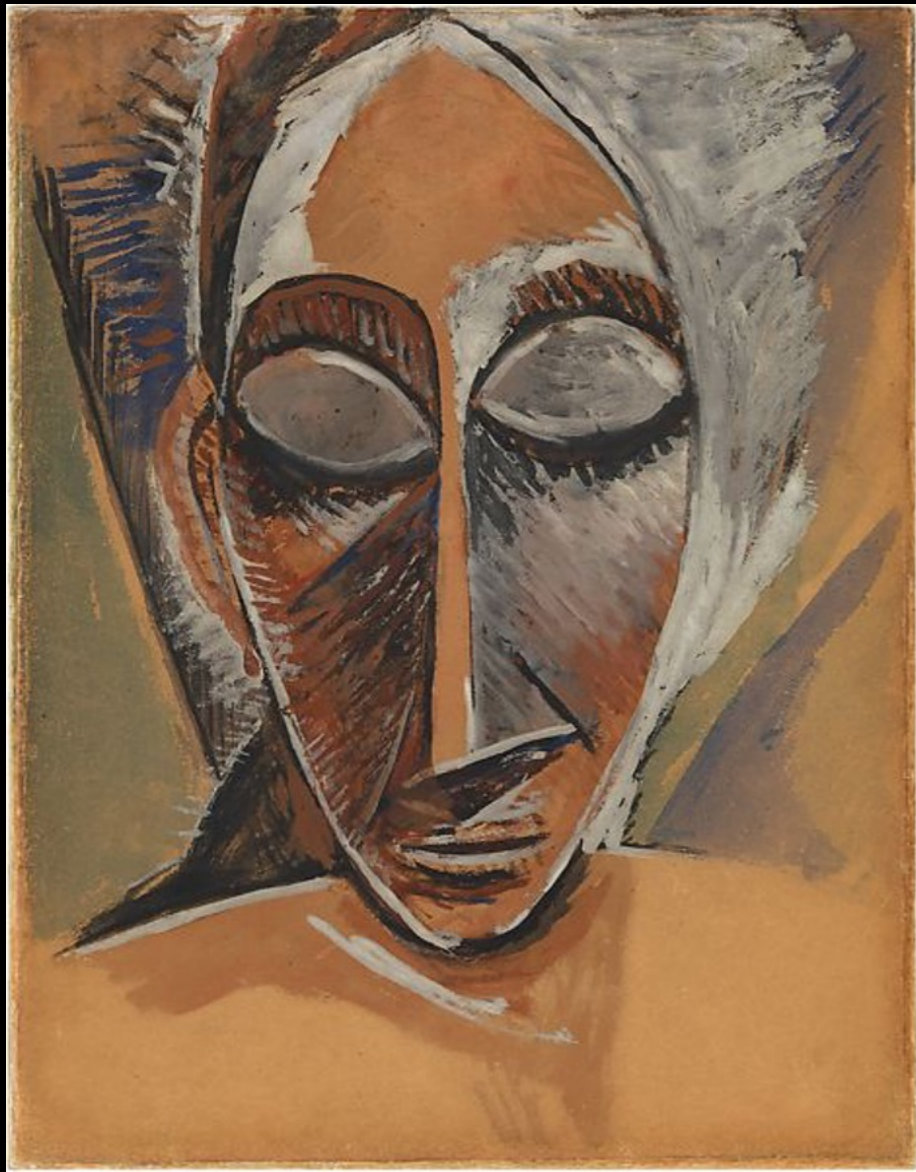

Pablo Picasso, Still Life with Chair-Caning, 1911

Primitivism

The term used to describe the fascination of early modern European artists with what they considered to be "primitive" art- including tribal art from Africa, the South Pacific and Indonesia.

Pablo Picasso, Head of a Woman (Study for "Nude with Drapery"), 1907

Sculptural Element from a Reliquary Ensemble: Head (The Great Bieri), 19th century

Key ideas of primitivism

- ▶ Provided new aesthetic forms
- ▶ Gave artists an emotional and spiritual model to critique the modernisation of Western society
- ▶ A search for a simpler, more basic way of life away from the urban sophistication and social restriction. It was tinged with a nostalgia for a pre-industrial past when humans were more connected with one another.
- ▶ The lasting legacy of primitivism resulted in assumptions about the nature of art from colonised areas, and has made it difficult to legitimise and incorporate art from these regions as part of the art historical canon.

How do you think he is depicting these women?
What sort of perception is it creating of the subject?

Pablo Picasso

Les Femmes d'Alger (O. J. R. Version O)

1907

Marcel Duchamp

Nude Descending a Staircase, No. 2

1912

Eadward James Muybridge

Woman Walking Down Steps

1887

FUTURISM (1909-1914)

Filippo Tommaso Marinetti (centre), the founder of the Futurist movement, with the artists (left to right) Luigi Russolo, Carlo Carrà, Umberto Boccioni, and Gino Severini.

Manifesto: a written public declaration of one's views, intentions or motifs

55e Année — 3e Série — N° 51

Le Numéro avec le Supplément = SEINE & SEINE-ET-OISE : 15 centimes — DEPARTEMENTS : 20 centimes

Samedi 20 Février 1909

Gaston CALMETTE
Directeur-Gérant

RÉDACTION — ADMINISTRATION
26, rue Drouot, Paris (9e Arr^t)

POUR LA PUBLICITÉ

S'ADRESSER, 26, RUE DROUOT
À L'HÔTEL DE « FIGARO »

ET POUR LES ANNONCES ET RÉCLAMES

Chez MM. LAGRANGE, CERF & Co
8, place de la Bourse

LE FIGARO

« Loué par ceux-ci, blâmé par ceux-là, me moquant des uns, bravant les méchants, je me hâte
de rira de tout... de peur d'être obligé d'en pleurer. » (BEAUMARCHAIS.)

H. DE VILLEMESANT
Fondateur

RÉDACTION — ADMINISTRATION
26, rue Drouot, Paris (9e Arr^t)

TÉLÉPHONE, trois lignes : N° 102/5 — 102/6 — 102/0

ABONNEMENT

Trimestre	Six mois	Un an
Seine et Seine-et-Oise	15	30
Départements	18	37
Union postale	21	41

On s'abonne dans tous les Bureaux de Poste de France et d'Algérie.

SOMMAIRE

PAGES 1, 2 ET 3.

Le futurisme : F.-T. MARINETTI.
La Vie de Paris : « Le Roi » à l'Élysée...
Palace : UN MOUSSEUR DE L'ORCHESTRE.
Le complot Caillaux : UN RENSEIGNÉ.
Le commerce franco-anglais menacé : LOTTE
CHEVREUSE.
Le feu d'écloc du « Figaro » : PARIS.
Le Chambre : Histoire d'un instituteur : PAS-
PERDRE.
Autour de la politique : AUGUSTE AVELL.
Comment voterons-nous ? : La représentation
proportionnelle : GEORGES BOURDOU.

PAGES 4, 5 ET 6.

La Mode au théâtre : GHERYA.
Une curieuse aventure : CHARLES BAILLATE.
Le monde religieux : La dissolution de la do-
ctrine de la Gironda : JULIEN DE NARPOU.
En Allemagne : Nuremberg. — La Franconie :
JULES HUNEY.
Les Théâtres : Gymnase : « L'Année de Buridan » :
FRANÇOIS CHEVASSU. — Théâtre
Alexandre : Répétition générale de « La
Ville morte » : R. M.
Dessin : Au Gymnase : « L'Année de Buridan » :
DE LOSQUES.
« L'Année de Buridan » : ROBERT DE FLERS ET
G.-A. DE GAILLATEY.

Le Futurisme

M. Marinetti, le jeune poète italien et français, un talent remarquable et foisonnant, que de retentissantes manifestations ont fait connaître dans tous les pays latins, suivi d'une pléiade d'enthousiastes disciples, vient de fonder l'École du « Futurisme » dont les théories dépassent en hardiesse toutes celles des écoles antérieures et contemporaines. Le Figaro qui a déjà servi de tribune à plusieurs d'entre elles, et moi des autres, offre aujourd'hui à ses lecteurs le manifeste des « Futuristes ». Est-il besoin de dire que nous laissons au signataire toute la responsabilité de ses idées singulièrement audacieuses et d'une outrance souvent injuste pour des choses éminemment respectables et, heureusement, surtout respectées ? Mais il

nos bras foulés en écharpe, parmi la complainte des sages pêcheurs à la ligne et des naturalistes navrés, nous dictâmes nos premières volontés à tous les hommes vivants de la terre :

Manifeste du Futurisme

1. Nous voulons chanter l'amour du danger, l'habitude de l'énergie et de la témérité.
2. Les éléments essentiels de notre poésie seront le courage, l'audace et la révolte.
3. La littérature ayant jusqu'ici magnifié l'immobilité pensive, l'extase et le sommeil, nous voulons exalter le mouvement agressif, l'insomnie fébrile, le jeu gymnastique, le saut périlleux, la gifle et le coup de poing.
4. Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle : la beauté de la vitesse. Une automobile de course avec son coffre orné de gros tuyaux, tels des serpents à l'haleine explosive... une automobile rugissante, qui a fait de course sur de la mitraille, est plus belle que la Victoire de Samothrace.
5. Nous voulons chanter l'homme qui tient le volant, dont la tête idéale traverse la terre, lancée elle-même sur le circuit de son orbite.
6. Il faut que le poète se dépense avec chaleur, éclat et prodigalité, pour augmenter le fervour enthousiaste des éléments primordiaux.
7. Il n'y a plus de beauté que dans la lutte. Pas de chef-d'œuvre sans un caractère agressif. La poésie doit être un assaut violent contre les forces inconnues, pour les sommer de se coucher devant l'homme.
8. Nous sommes sur le promontoire extrême des siècles... A quoi bon regarder derrière nous, au moment qu'il nous faut défoncer les vantaux mystérieux de l'impossible ? Le Temps et l'Espace sont morts hier. Nous vivons déjà dans l'absolu, puisque nous avons déjà créé l'éternelle vitesse omniprésente.
9. Nous voulons glorifier la guerre, — seule hygiène du monde. — le militarisme, le patriotisme, le geste destructeur des anarchistes, les belles idées qui tuent et le mépris de la femme.
10. Nous voulons démolir les musées, les bibliothèques, combattre le moralisme, le féminisme et toutes les lâchetés pour accomplir notre tâche. Quand nous aurons quarante ans, que du plus jeunes et plus vaillants que nous veulent bien nous jeter au panier comme des manuscrits inutilisés... Ils viendront contre nous de très loin, en brandissant sur la cadence légère de leurs premières poèmes, griffant l'air de leurs doigts crochus, et humant, aux portes des académies, la bonne odeur de nos esprits pourrissants déjà promis aux cafarombes des bibliothèques.

Mais nous ne serons pas là. Ils nous trouveront enfin, par une nuit d'hiver, en pleine campagne, sous un triste baggar pianoté par la pluie monotone, ne groupés près de nos acryliques frémissants, en train de clauffer nos mains sur le misérable feu qui ferait nos livres d'aujourd'hui flamant gaiement sous le vol étincelant de leurs images.

Ils s'amotteront autour de nous, halotants d'angoisse et de dépit, et, tous, exaspérés par notre fier courage infatigable, s'élanceront pour nous tuer, avec d'autant plus de haine que leur cœur sera ivre d'amour et d'admiration pour nous. Et la forte et la saine injustice éclatera radieusement dans leurs yeux. Car l'art ne peut être que violence, cruauté et injustice.

Les plus âgés d'entre nous n'ont pas encore trente ans, et pourtant nous avons déjà gaspillé des trésors, des trésors de force, d'amour, de courage et d'après vanté, à la hâte, en délire, sans compter, à tour de bras, à perdre haleine.

Regardez-nous ! Nous ne sommes pas essouffés... Notre cœur n'a pas le moindre fatigue ! Car il s'est nourri de feu, de haine et de vitesse ! Cela vous étonne ? C'est que vous ne vous souvenez même pas d'avoir vécu ! — Debout sur la cime du monde, nous lançons encore une fois le défi aux étoiles !

« Vos objections ? Asses ! Asses ! Je les connais ! C'est embecqu ! Nous savons bien ce que notre belle et fausse intelligence nous affirme. — Nous ne sommes, dit-elle, que le résumé et le prolongement de nos ancêtres. — Peut-être ! soit !... Qu'importe !... Mais nous ne voulons pas entendre ! Gardez-vous de répéter ces mots infâmes ! Laissez plutôt la tête !

Debout sur la cime du monde, nous lançons encore une fois le défi insolent aux étoiles !

F.-T. Marinetti.

en poussant des vivats et des clameurs, gagna les « tables » à manger et s'éparpilla en groupements sympathiques autour d'un multimètre de tables luxueusement dressées.

Sur ces tables chacun trouva un très joli menu orné d'un dessin de de Longues et représentant spirituellement le Roi embrassant en même temps Mlle. Lavallière et Mlle. Lantier, qui furent chacune exactement cent fois de suite l'épouse et dédaigné petite You-You de la comédie de MM. de Caillavet, Rubert de Flers et Emmanuel Arène.

Je renonce à vous donner une idée de l'aspect féérique qui présentait alors cette foule de jolies actrices aux parures brillantes et chatoyantes encadrées de dominos et de costumes masculins variés à l'infini, et échangeant d'une table à l'autre des propos joyeux et des répliques — je vous jure — le plus convenablement spirituelles !

A la table d'honneur présidait Samuel le Magnifique — le Dage de face, — ayant à ses côtés Misses Lander, Séverine, Yvette Guilbert et Lily Meyer. Beaucoup plus préoccupés de savourer l'excellent menu que de faire du rapportage, j'avoue à ma honte de ne pas avoir pu noter exactement le nom de toutes les belles invités ; au reste, mes deux manchettes et mes plastrons n'y auraient pas suffi... Cependant en forçant mes souvenirs, je vois passer devant mes yeux brimés, en suivant, en théorie suggestives et galantes :

Mme-Lavallière, en délicieux petit corbeau ; Lantier, en impeccable bohémienne ; Jeanne Samier, charmante en toilette 1890 ; Germaine Gallois, si jolie en hollandaise ; Diderot, en gilette, trébuchant sur son air de fée ; Marguerite, superbe en robe second Empire ; Lise Dery, ravissante en Espagnole du Zulama ; Ginette, esquive en Mexicaine Ugalde, si exotique en tambour royal ; Juliette Claret, toute coquette en fleur de Bohème ; Corinne, saltimbanque en fleur de Bohème ; Fisher, très belle en dame Louis XV ; Dolis, toute éblouissante en son originale toilette première Empire.

Mais comment sortir de ce reconcoment moussé sans avoir recours à l'ordre alphabétique ? Et je note :

Mme d'Atzy, Armand, Raymond Arél, Yv. d'Artigny, Aronoff, Leborg, Bochen, Yv. Barin, Basseur, Chapelas, Cécano, Clairville, Th. Corroy, Compton, Camout, Th. Beka, Brangot, Gaby Boisy, Bata, Baccy, Baron, G. Berton, Paul Meyer, Debachez, René Desprez, Euhario, Dery, Euhario, Duval, Mity-Billy, M. Dumond, Dupuis, Ad. Dors, Deutsches, Delmas, Euhario, Desbarbilles, René Dreyer, Ch. Die, Demour, Danzel, Delcamp, Dery, Gilbert, Gaudin, Guilhem, Guéin, Guérida, Germaine, Hertz, M. L. Herrobet, Invernizzi, Iota, Issanet, Ev. Janney, miss Lawler, Lander, Lulus, Henriette

maxima, 8e : coléna, et. Vent est-sud-est, faible. Baromètre : 765.
A Berlin : Temps beau.

Les Courses

Aujourd'hui, à 2 heures. Courses à Vincennes. — Gagnants du Figaro :

Prix Mûchelet : Frivole ; Fringante.
Prix de Mayenne : Fada ; Bourgeois.
Prix Lida : Farnes ; Freguh.
Prix Mombertin : Frenay ; Escapade.
Prix de Mazon-Laffite : Electa ; Eclairant.
Prix du Platane : Fred Leyburn ; Elmaboth.
Prix de La Varenne : Elyson ; Etendard.

A Travers Paris

Le roi des Bulgares a chargé M. Stanciov, ministre de Bulgarie à Paris, de déposer en son nom une couronne sur le cercueil du marquis Costa de Beauregard et d'offrir ses condoléances à la famille du défunt.

M. Jean Richopin a fait jeter son entrées sous la Coupole au son du tambour. C'est le rite. Lorsqu'un nouvel académicien, vêtu de son habit noir, se présente devant la lourde porte verte, des militaires portant les armes et le tambour bat aux champs. Depuis Napoléon Ier, il y a toujours eu dans le vestibule du palais, aux jours de réception académique, un piquet d'honneur et un tambour.

Toujours, sauf une fois, voilà trois ans, quand M. Edienne Lamy vint prendre séance. Ce jour-là il y eut bien un piquet d'honneur, mais le tambour manquait. A sa place, il y avait un clairon. Un clairon ! tout le monde fut d'accord pour le prier de se taire. M. Edienne Lamy fut reçu sans tambour ni trompette.

Le secrétaire de l'Institut fit un ministère de la guerre les démarches nécessaires pour éviter le retour d'un pareil incident. On lui promit que jamais plus on ne verrait de clairon sur le passage du récipiendaire. Mais, pour plus de certitude, le secrétaire perpétuel, chaque fois qu'il écrit au ministre pour lui commander le piquet, prend soin d'ajouter : avec un tambour.

Ouyon, président de la société « le Sabre », qui donna, en son honneur, un élégant dîner d'esclaves.

La plus goûtée, la plus appréciée de nos grandes marques françaises par la haute société russe est la plus aristocratique de nos marques, la Lorraine-Dietrich.

Une admirable six-cylindres Lorraine-Dietrich, destinée au prince Orloff, ce dilettante de l'automobile, vient précisément d'arriver à Monte-Carlo. Elle l'a gagné par la route, conduite par Rougier, ce maître du volant, qui, avec elle, a brisé les étapes. Nous disons pas en combien peu de temps, pour un point effaroucher les éclairaphobes.

Le chasseur-stagiaire : Il ne s'agit pas d'un adepte de saint Hubert, mais du chasseur du théâtre Michet. En effet, ce jeune faucheur « élève » a été à relever chaque soir, pendant les cent premières représentations de *Poulailler* et de *Feu la Mère de Madame*, les deux éblouissantes pièces de théâtre de Michel, le nombre d'autos et de voitures de maître dont il a ouvert les portières, est arrivé au chiffre fantastique de 6,352 automobiles, 1,985 voitures attelées en double et 3,833 voitures attelées d'un seul cheval.

Il n'a pas daigné s'occuper des taxis-autos ni des fiacres.

Les réceptions académiques ont toujours été de très brillantes manifestations d'élegance auxquelles l'auguste Coupole prête un peu de son imposante solennité. Celle de M. Jean Richopin n'a point failli à une tradition qui moins que toute autre risque de périr. Aussi fut-elle pour le « Parfum de la Dame en Noir » comme un baptême définitif du suprême élégance, comme une consécration dernière de cette « captivante et adorablement désespérante odeur » que fit jadis Théophile de Gaston Leroux, avant qu'elle fut adoptée par toutes les Parisiennes.

Nouvelles à la Main

Les crédits de la marine.
— On assure que M. Caillaux et M.

Characteristics of Futurism

- ▶ **Movement and dynamism**; invented a number of techniques of painting to depict this including blurring, repetition and the use of lines of force (adopted from Cubists)
- ▶ **Rejection of old ideas**: "Set fire to the library shelves! Turn aside the canals to flood the museums!" - Marinetti
- ▶ New vision for the **future** through their artworks; subject matter usually included urban landscapes and new technologies including trains, cars and airplanes.
- ▶ Published **manifestos** to communicate their ideas. To disseminate them to a wider audience, they used several **new technologies** including mass media, printing and transportation
- ▶ Many Italian Futurists supported **Fascism** and parallels can be drawn between the two movements: strongly patriotic, excited by violence and opposed to parliamentary democracy.

Futurism vs Impressionism

Gino Severini,, *Dynamic Hieroglyphic of the Bal Tabarin*, 1912

Pierre-Auguste Renoir, *Moulin de la Galette*, 1876

Cubism vs Futurism

Gino Severini,, *Dynamic Hieroglyphic of the Bal Tabarin*, 1912

Pablo Picasso *Girl with a Mandolin (Fanny Tellier)* 1910

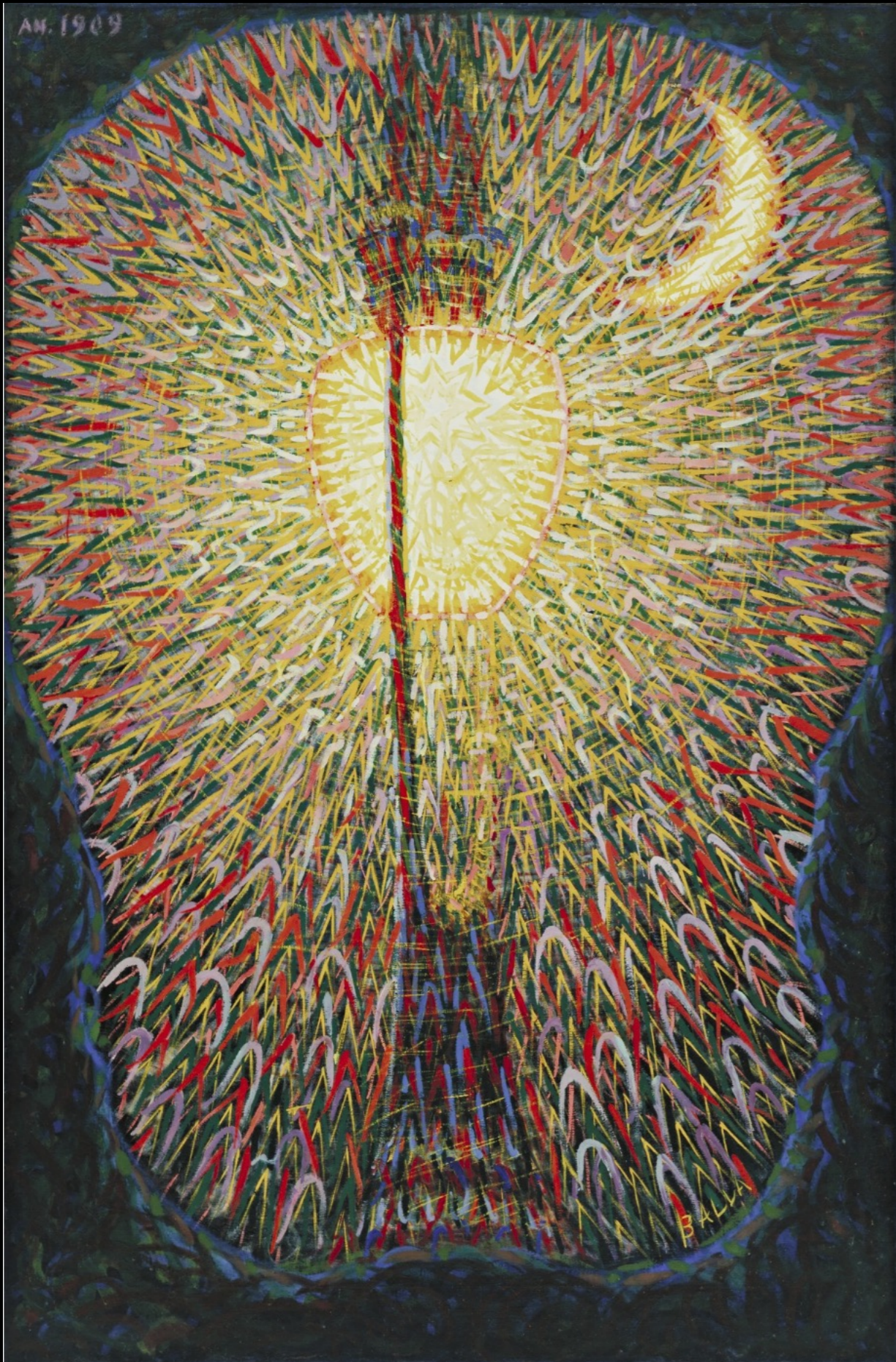

Long exposure photo of traffic

Giacomo Balla
Dynamism of a Dog on a Leash
1912

Giacomo Balla
Street Light
c. 1910-11

Giacomo Balla
Street Light (detail)
c. 1910-11

George Seurat
A Sunday on La Grand Jatte (detail)
1884-86

Umberto Boccioni

States of Mind I: The Farewells

1911

Umberto Boccioni
States of Mind I: Those Who Go
1911

Umberto Boccioni
States of Mind I: Those Who Stay
1911

Discussion questions

- ▶ Having learned the context of Futurism, does it change your perception of the works?
Can you separate the art from the artist?
- ▶ Why do art movements become dated? What brings about a need for the “avant garde”?
- ▶ Why did artists think Cubism was an accurate response to the changing times? Do you think the rise of Cubism (specifically its visual style) was a turning point for modernism?

GLOSSARY

- ▶ **Avant-Garde:** As applied to art, avant-garde means art that is innovatory, introducing or exploring new forms or subject matter.
- ▶ **Primitivism:** The term used to describe the fascination of early modern European artists with what they considered to be “primitive” art- including tribal art from Africa, the South Pacific and Indonesia.
- ▶ **Analytic Cubism:** The first phase of Cubism from 1907-12. Its artworks look more severe and are made up of an interweaving of planes and lines in muted tones of blacks, greys and ochres.
- ▶ **Synthetic Cubism:** The second phase of Cubism from 1912-14; characterized by simpler shapes and brighter colors. Synthetic cubist works also often include collaged real elements such as newspapers.
- ▶ **Divisionism or Pointillism:** Painting technique in which paint is applied in small, distinct dots of different colors in a pattern to form an image