

Étude de paysage à Céret

1913

Auguste Herbin
(Quiévy, 1882 - Paris, 1960)

Huile sur toile

Collection Musée d'art Hyacinthe Rigaud
© Musée d'art Hyacinthe Rigaud

© Service Photographies, Ville de Perpignan.

1- Avant la visite

Auguste Herbin

D'abord Impressionniste puis Fauve, **Auguste Herbin** devient cubiste dès 1913 sous l'influence de Braque et de Picasso, ses voisins d'atelier à Paris.

Dans les années 1940-1950, il invente un **alphabet plastique** fait d'aplats de couleurs pures inspirées en partie de la théorie des couleurs de Goethe, et composé formes simples : numéros, lettres, triangles, cercles, demi-cercles, quadrilatères... Cet **alphabet plastique** met en place une stricte correspondance entre chaque lettre de l'alphabet, une couleur, une ou plusieurs formes géométriques, et des sonorités musicales.

En raison d'une hémiplégie, Herbin doit apprendre dès 1953 à peindre de la main gauche. Les idées architectoniques caractéristiques de l'œuvre d'Herbin et ses qualités de coloriste permettent à l'artiste de jouir déjà d'une forte renommée au niveau international aussi bien pendant la période d'avant-guerre que par la suite.

Auguste Herbin meurt le 31 janvier 1960 à Paris. Suite à sa disparition subite, une toile portant le nom fin reste inachevée.

Le Cubisme, une vision géométrique de la réalité

Héritant des recherches de **Paul Cézanne** sur la création d'un espace pictural qui ne soit plus une simple imitation du réel, et des arts primitifs qui remettent en cause la tradition occidentale, le Cubisme bouleverse la notion de représentation dans l'art.

« 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 »
John Golding.

Les premiers représentants de ce mouvement sont **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)**.

Enfin l'influence du *Cubisme* se fait sentir dans toute l'Europe, débouchant aussi bien sur les ready-made que sur la peinture abstraite. L'abstraction de **Piet Mondrian**, le *Constructivisme* russe, le *Suprématisme* de **Kasimir Malevitch**, et même le *Futurisme*, qui sera en rivalité avec le *Cubisme*, tous sont redevables des innovations originaires mises en place par Braque et Picasso.

Les artistes cubistes cherchent à représenter la réalité à travers des figures géométriques appliquées à la sculpture et à l'architecture. Le cube symbolise la représentation idéale de la troisième dimension.

La *Synesthésie* est un langage pictural qui consiste à associer des lettres de l'alphabet ou des nombres à des couleurs. Cette association peut être un motif pictural, comme c'est le cas dans certaines œuvres du peintre français **Auguste Herbin**.

-
- **Rechercher des tableaux cubistes pour se familiariser avec ce genre de représentation.**
 - **Trouver l'alphabet plastique d'Herbin sur internet et se familiariser avec les formes et les couleurs qu'il présente au travers de quelques-unes de ses œuvres.**

2- Pendant la visite

Description et analyse : *L'Alphabet Plastique d'Auguste Herbin*.

Dans cette œuvre Herbin part de l'association d'un numéro et d'une couleur, fondement de la composition, servant de socle à une autre représentation.

Le paysage cubiste de *Étude de paysage à Céret* représente la campagne catalane, vue à travers des lunettes cubistes. Dans cette œuvre, on devine une superposition de plans et de formes géométriques.

-
- **Trouver sur le tableau des lettres, un mot ou des chiffres et décrire la couleur qui leur est associée.**
 - **Décrire tous les éléments qui composent le paysage.**
 - **Trouver toutes les formes géométriques représentées.**
 - **Présenter les trois plans du tableau.**

3- Après la visite

Formes géométriques, perspective, plan et composition.

-
- **Expliquer comment construire une représentation cubiste.**
 - **Trouver et décrire trois types de représentation cubiste : une figure humaine, une nature morte, une autre représentation de libre choix.**
 - **Écrire son nom et prénom en remplaçant chaque lettre par le numéro correspondant à leur position dans l'alphabet et par la suite colorer tous les numéros en associant trois d'entre eux à une même couleur.**
 - **Dessiner une superposition de quatre formes géométriques.**
 - **Procéder à un collage de formes géométriques découpées sur des papiers colorés pour réaliser une représentation de libre choix.**
 - **Décrire une œuvre cubiste au choix, des artistes suivants : Pablo Picasso, Juan Gris, George Braque, Fernand Léger, André Lhote, Alexander Archipenko. Préciser les points communs et différences.**

Sources :

<https://www.deniserene.fr/artistes/auguste-herbin/>

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

<http://art-histoire-litterature.over-blog.com/2015/01/auguste-herbin-l-alphabet-plastique-une-abstraction-spirituelle.html>