

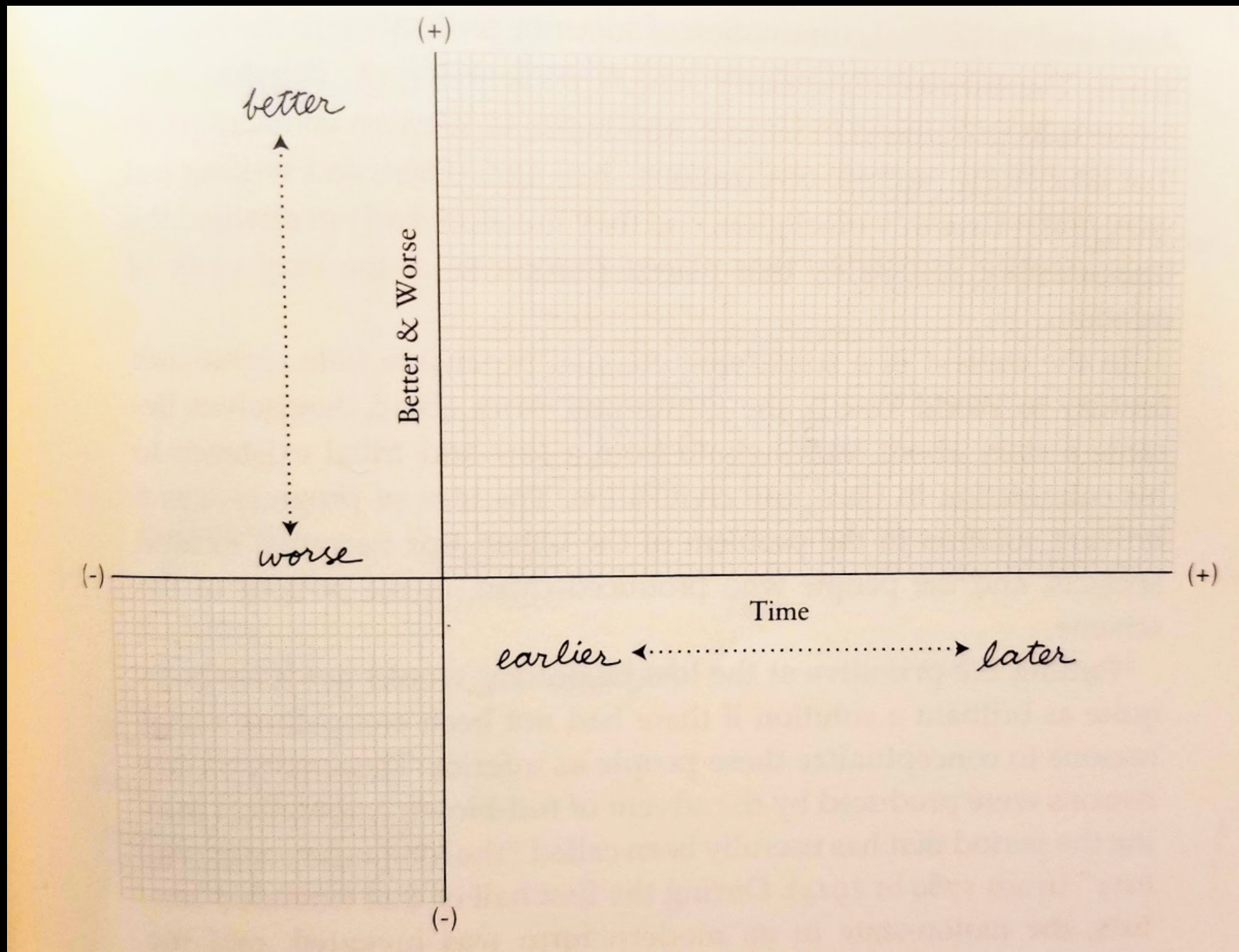
MODERN ART AND OTHER TALES OF PROGRESS

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*

Avant-garde

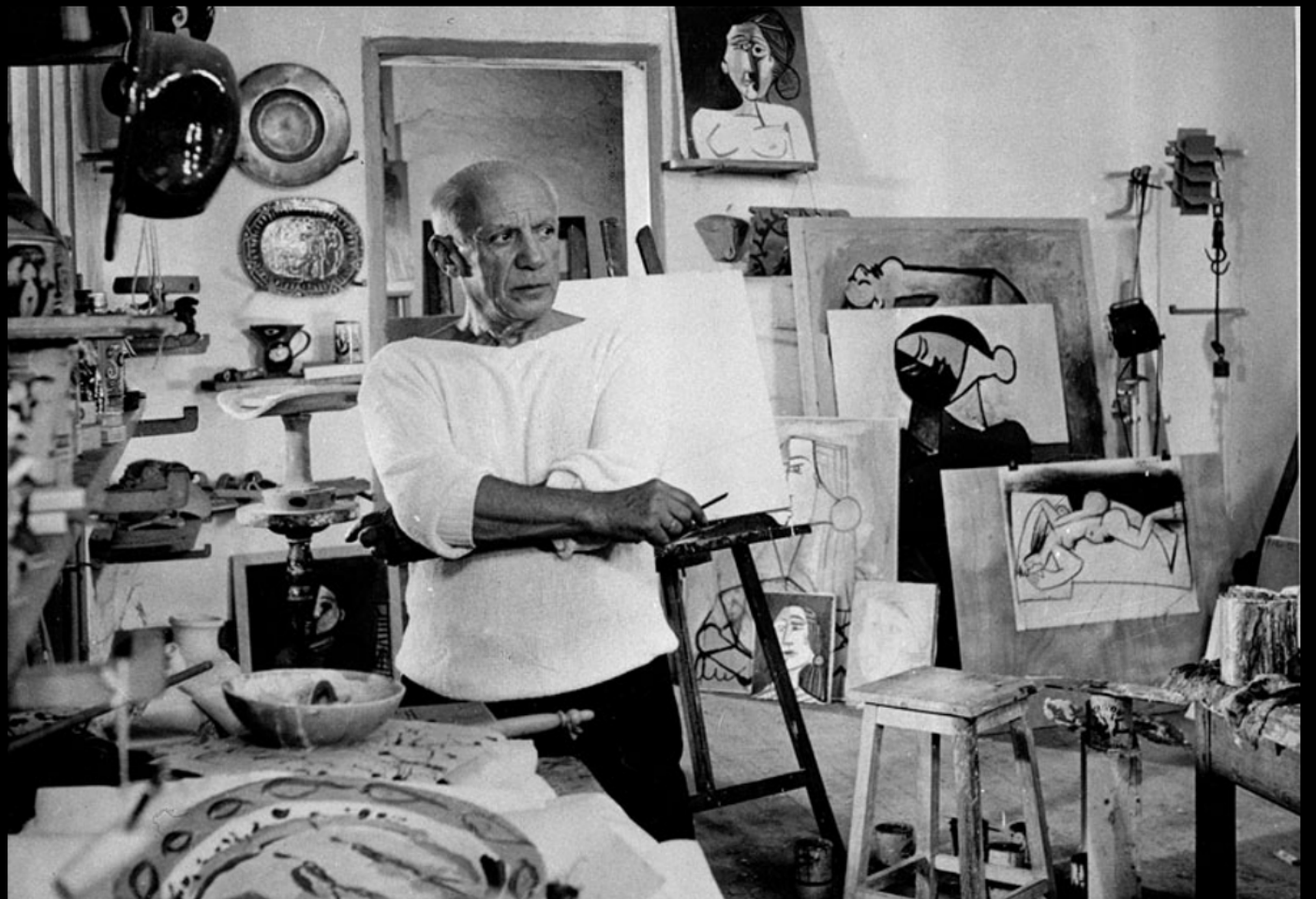
- ▶ As applied to art, avant-garde means art that is innovatory, introducing or exploring new forms or subject matter.
- ▶ Avant garde became a symbol of progress, exploration and innovation, of everything and anyone ahead of their time and ways of doing.
- ▶ In some movements this emphasis on the new 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

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

Paul Cézanne
The Sea at Estaque
1878-79

Georges Braque
Houses at L'Estaque
1908

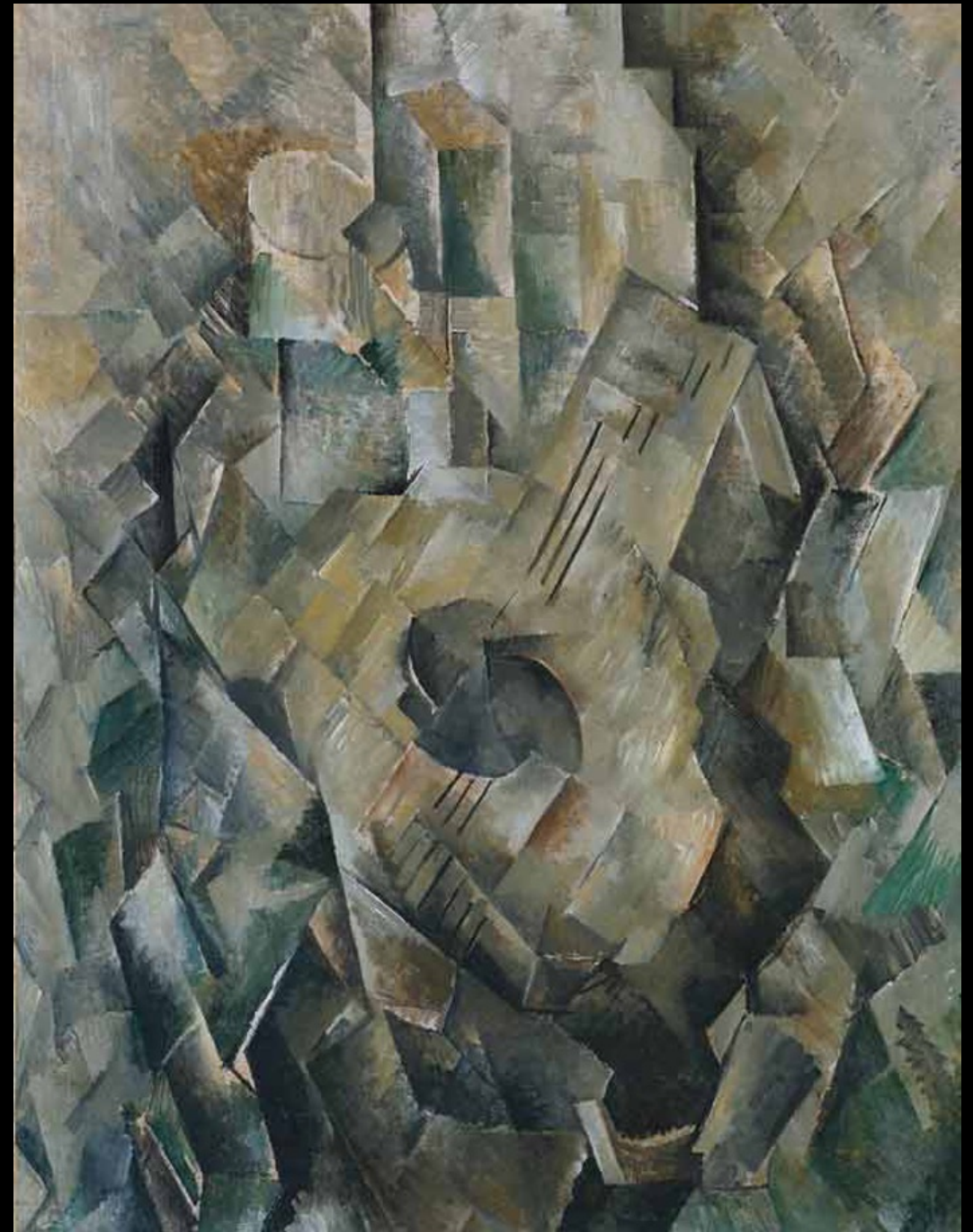

ANALYTIC CUBISM (1907-1912)

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,

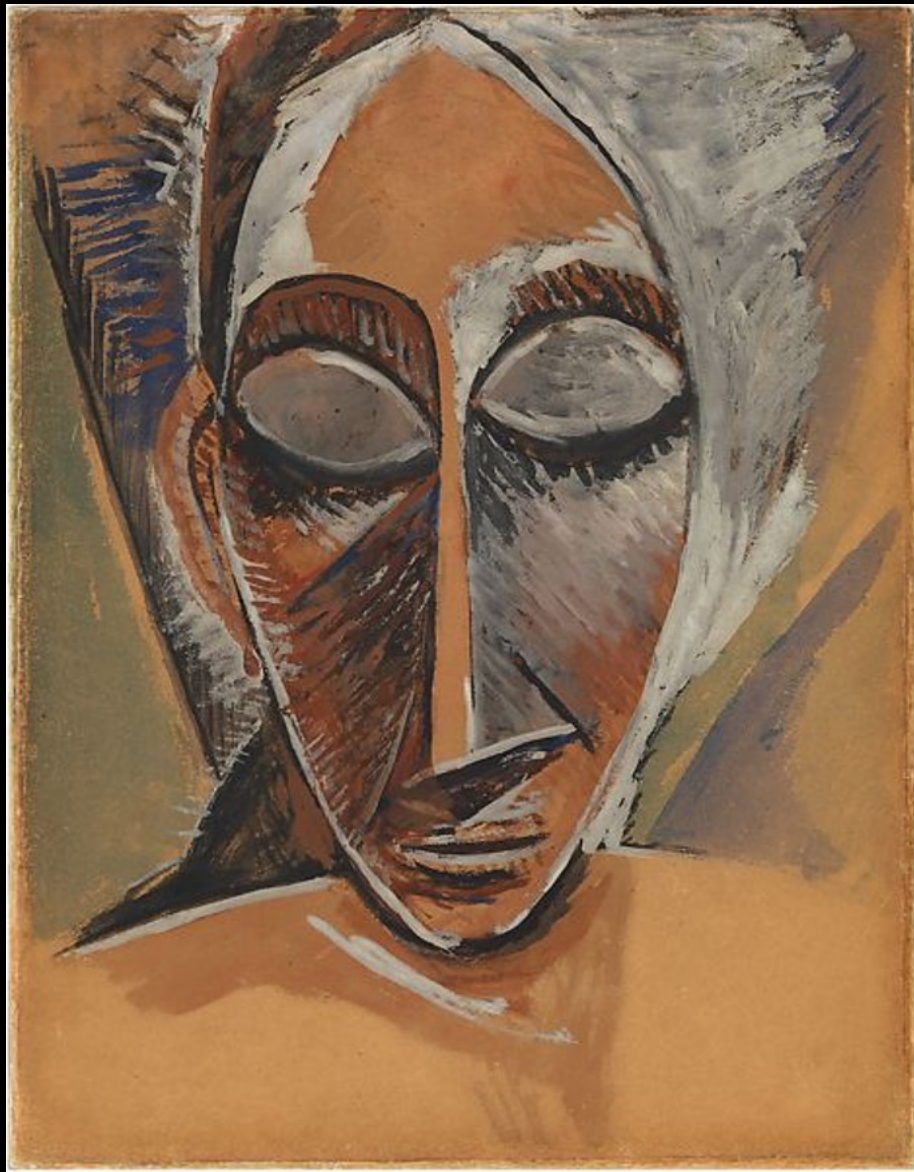

Pablo Picasso, Still Life with Chair-Caning, 1911

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.

Pablo Picasso

Les Femmes d'Alger

1907

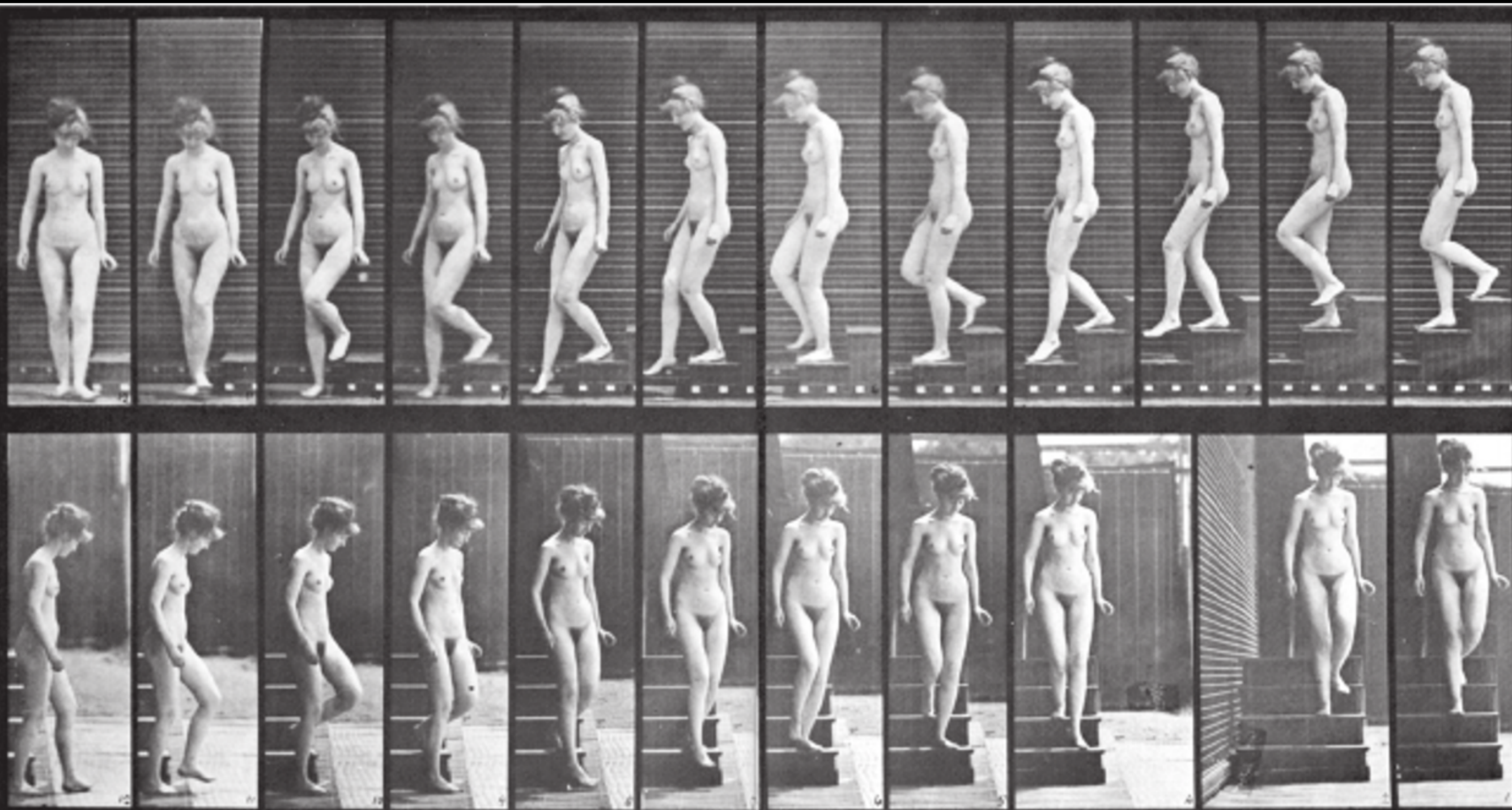

Marcel Duchamp

Nude Descending a Staircase, No. 2

1912

Eadweard 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.

Gaston CALMETTE

Directeur-Gérant

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

POUR LA PUBLICITÉ

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

ET POUR LES ANNONCES ET RÉCLAMES

Chez MM. LAGRANGE, CERF & Ce
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
du lieu de tout... de peur d'être obligé d'en pleurer. » (BAUMARCHAIS.)

H. DE VILLEMESSANT

Fondateur

RÉDACTION — ADMINISTRATION
26, rue Drouot, Paris (9e Arr.)TÉLÉPHONE, trois lignes : 1re 102/5 — 102/7 — 102/10

ABONNEMENT

	Trimestre	Six mois	Un an
Seine et Seine-et-Oise	15	30	60
Départements	18	37	75
Union postale	21	41	85

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 Moximur de l'Orchestre.
Le complot Caillaux : Un REXSEIGNÉ.
Le commerce franco-anglais menacé : LOTTIE
CHEVREUSE.
Le five o'clock du « Figaro » : FABIEN.
La Chambre : Histoire d'un instituteur : PAS-
PERDU.
Autour de la politique : AUGUSTE AVEL.
Comment voterons-nous ? : La représentation
proportionnelle : GEORGES BOURDOUX.

PAGES 4, 5 ET 6

La Mode au théâtre : GHERY.
Une curieuse aventure : CHARLES DAULAT.
Le monde religieux : La dissolution de la do-
cessine de la Gironda : JULIEN DE NARON.
En Allemagne : Nuremberg. — La Franconie :
JULES HUNET.
Les Théâtres : Gymnase : « L'Année de Buridan » :
FRANÇOIS CHEVREUSE. — Théâtre
Alexandre : Répétition générale de « la
Ville morte » : R. M.
Cesair : Au Gymnase : « L'Année de Buridan » :
DE LOSQUES.
« L'Année de Buridan » : ROBERT DE FLERS ET
G.-A. DE CAILLAVET.

Le Futurisme

M. Marinetti, le jeune poète Italien et
français, au talent remarquable et rogoeux,
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 ou contemporaines.
Le Figaro qui a déjà servi de tri-
bune à plusieurs d'entre elles, et non des
moindres, offre aujourd'hui à ses lecteurs le
manifeste des « Futuristes ». Est-il besoin de
dire que nous laissons à son signataire toute la
responsabilité de ses idées singulièrement au-
dacieuses et d'une outrance souvent injuste
pour des choses éminemment respectables et,
heureusement, partout respectées ? Mais il

nos bras foulés en écharpe, parmi la
complainte des sages pêcheurs à la ligne
et des naturalistes navrés, nous dicta-
mes 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
léninité.
2. Les éléments essentiels de notre
poésie seront le courage, l'audace et la
révolte.
3. La littérature ayant jusqu'ici magni-
fié l'immobilité pensive, l'extase et le
sommell, nous voulons exalter le mou-
vement agressif, l'insomnie fiévreuse, le
pas 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 nou-
velle : la beauté de la vitesse. Une auto-
mobile de course avec son coffre orné de
gros tuyaux, tels des serpents à l'haleine
explosive... une automobile rugissante,
qui a l'air de courir 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 tri-
voise la terre, lancé elle-même sur le
cercle de son orbite.
6. Il faut que le poète se dépense avec
chaleur, éclat et prodigalité, pour an-
neler la ferveur enthousiaste des élé-
ments primordiaux.
7. Il n'y a plus de beauté que dans la
lutte. Pas de chef-d'œuvre sans un ca-
ractère agressif. La poésie doit être un
assaut violent contre les forces incon-
nues, pour les sommer de se coucher
devant l'homme.
8. Nous sommes sur le promontoire
extrême des siècles... A quoi bon regar-
der derrière nous, du 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'ab-
solu, puisque nous avons déjà créé
l'éternelle vitesse omniprésente.
9. Nous voulons glorifier la guerre, —
sonne hygiène du monde, — le milita-
risme, le patriotisme, le geste destruc-
teur des anarchistes, les belles idées qui
lient et le mépris de la femme.
10. Nous voulons démolir les musées,
les bibliothèques, combattre la morali-
té, le féminisme et toutes les lâchetés.

pour accomplir notre tâche. Quand nous
serons quarante ans, que de plus jeunes
et plus vaillants que nous voudront bien
nous jeter au panier comme des manus-
crits inutiles... Ils viendront contre
nous de très loin, de partout, en bondis-
sant sur la cadence légère de leurs pre-
miers poèmes, griffant l'air de leurs
doigts crochus, et humant, aux portes
des académies, la bonne odeur de nos
esprits pourrissants déjà promis aux ca-
facombes des bibliothèques.

Mais nous ne serons pas là. Ils nous
trouveront enfin, par une nuit d'hiver,
en pleine campagne, sous un triste hau-
gripot pianoté par la pluie monotone, ac-
croupis près de nos aéroplanes trépi-
dants, en train de chauffer nos mains
sur le misérable feu qui ferait nos
livres d'aujourd'hui flamant gauchement
sous le vol éblouissant de leurs images.

Ils s'amonteront autour de nous, halo-
lants 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
écartera radicalement 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 in-
finies, 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 la moindre
fatigue ! Car il s'est nourri de feu, de
fièvre 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 ? Assez ! assez ! Je les
connais ! C'est entendu ! Nous savons
bien ce que notre belle et fautive intelli-
gence nous affirme. — Nous ne sommes
dit-elle, que la résumée et le prolonge-
ment 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 dieux !

F.-T. MARINETTI.

en poussant des vivats et des clameurs, gagna
les vestes malles à manger et s'éparilla en
groupements sympathiques autour d'une mul-
titude de tables luxueusement fleuries.

Sur ces tables chacun trouva un très joli
menu ordonné d'un dessin de de Losques et re-
présentant spirituellement le Roi embrassant
en même temps Mlle Lavalère et Mlle Lan-
telle, qui furent chacune exactement cent
fois de suite l'épouse et délaissée petite You-
You de la comédie de MM. de Caillaux, Ru-
bert de Flers et Emmanuel Arène.

Je renonce à vous donner une idée de l'ap-
petit féroce que présentait alors cette foule
de jolies actrices aux parures brillantes et
chatoyantes encadrées de dominos et de cou-
tumes masculines variées à l'indul, et échan-
geant d'une table à l'autre des propos joyeux
et des répliques — je vous jure — le plus con-
venablement spirituelles !

A la table d'honneur présidait Sémuel le
Magnifique — le Duce de face, — ayant à ses
côtés Mmes Lander, Sévigne, Yvette Guilbert
et Mlle Meyer. Beaucoup plus préoccupé de
savoir l'excellent menu que de faire du re-
portage, j'avoue à ma honte de ne pas avoir
pu songer à noter exactement le nom de
toutes les belles invitées ; au reste, moi deux
manchettes et mon plastron n'y auraient pas
suffi. — Cependant en forçant mes yeux fermés, en sui-
vant en théorie suggestives et galantes :

Mme Lavalère, en délicieux petit cos-bay,
Lantelle, en impeccable bohémienne ; Jeanne
Sauter, charmante en toilette 1891 ; Germaine
Gallie, si jolies en Indiennes ; Diérette, en gi-
lette, trépidante statue de wax ; Marvile,
superbe en robe second Empire ; Lysa Darty,
incandescente en Espagnole du XVIIIe ; Ginette,
exquise en Mexicaine ; Ugalde, si coquette en tam-
bour royal ; Juliette Claires, toute gauchienne en
Lametta de Bohème ; Corcinde, exaltante en
fleur d'arabes ; Fubier, très belle en dans
Louis XV ; Delia, toute séduisante en son ori-
ginal tulle premier Empire.

Mais comment sortir de ce recommencement
monstrueux sans avoir recouru à l'ordre alphabé-
tique ? Et je note :

Mmes d'Atty, Anniout, Raymonde Arrel, Yv.
d'Arrigues, Arroult, Lebezy, Bochen, Yv. Ba-
rini, Bismarck, Chapelas, Cézanne, Clairville, Th.
Cortay, Campton, Cammatt, Th. Berka, Hargnet,
Gaby, Boisy, Dattal, Baretty, Baron, Cl. Barbon,
Paul Boyer, Beuchner, Renée Despres, Balzine,
Quirys, Eulromme, Doreval, Mitry-Erli, M. Du-
mond, Dupuis, Ad. Dore, Beethoven, Delmas,
Dorville, Deschardes, Rose Dorey, Ch. Din, De-
mours, Daniel, Delzant, Percy, Gilbert, Glenda,
Guillemin, Givrin, Goudia, Germaine, Hoffman,
M. L. Herrold, Invernizzi, Isola, Itzmann, Ev.
Jenny, Miss Lawler, Londe, Lucas, Henrietta

maxima, 8e : minima, 6e. Vent est-sud-est,
faible. Baromètre : 765^{mm}.
A Berlin : Temps beau.

Les Courses

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

Pris Michel : Frivole ; Fringante.
Pris de Mayenne : Fada ; Bourgeois.
Pris Léda : Forcette ; Frégh.
Pris Monbrun : Frouny ; Escapade.
Pris de Mazon-Lafitte : Electa ; Eclair.
Pris du Plateau : Fred Layburn ; Elisabeth.
Pris de La Varenne : Elyon ; Etendard.

A Travers Paris

Le roi des Bulgares a chargé M. Stan-
ciov, 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 fa-
mille du défunt.

M. Jean Richopin a fait jeter son entré-
sous la Coupole au son du tambour.
C'est le rite. Lorsqu'un nouvel académi-
cien, vêtu de son habit neuf, se présente
devant la lourde porte verte, des mili-
taires 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 académi-
que, un piquet d'honneur et un tam-
bour.

Toujours, sauf une fois, voilà trois
ans, quand M. Etienne Lamy vint pren-
dre séance. Ce jour-là il y eut bien un
piquet d'honneur, mais le tambour man-
qua. A sa place, il y avait un clairon.
Un clairon ! tout le monde fut d'ac-
cord pour le prier de se taire. M. Etienne
Lamy fut reçu sans tambour ni trom-
pette.

Le secrétaire de l'Institut fit au minis-
tre de la guerre les démarches néces-
saires 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 cer-
titude, le secrétaire perpétuel, chaque
fois qu'il écrit au ministre pour lui do-
mander le piquet, prend soin d'ajouter :
avec un tambour.

Quoyon, président de la société « la
Sabre », qui donnait, en son honneur,
un élégant dîner d'escrimeurs.

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

Une admirable six-cylindres Lorraine-
Dietrich, destinée au prince Orloff, ce
dilettante de l'automobile, vient précisé-
ment d'arriver à Monte-Carlo.

Elle l'a gagné par la route, conduite
par Rougier, ce maître du volant, qui,
avec elle, a brûlé les étapes. Ne disons
pas en combien peu de temps, pour un
point effaroucher les éclopophobes.

Le chasseur-atalisticien :

Il ne s'agit pas d'un adepte de saint
Hubert, mais du chasseur du théâtre Mi-
chel. En effet, ce jeune factotum « étant
annulé à relayer chaque soir, pendant les
sept premières représentations du Pou-
lailler et de Feu la Mère de Mademoiselle,
les deux étourdissantes pièces du théâtre
Michel, le nombre d'autos et de voitures
de maître dont il a ouvert les portières, est
arrivé au chiffre fantastique de 6,362 au-
tomobiles, 1,983 voitures attelées en dou-
ble et 3,833 voitures attelées d'un seul
cheval.

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

Les réceptions académiques ont tou-
jours été de très brillantes manifesta-
tions d'élégance 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 consé-
cration dernière de cette « captivante et
adorablement désespérante odeur » que
M. sienné Thérèse de Gaston Leroux,
avant qu'elle fût adoptée par toutes les
Parisiennes.

Nouvelles à la Main

Les crédits de la marine.

— On assure que M. Caillaux et M.

The Futurist Manifesto on the front page of Le Figaro

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.

Cubism vs Futurism

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

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

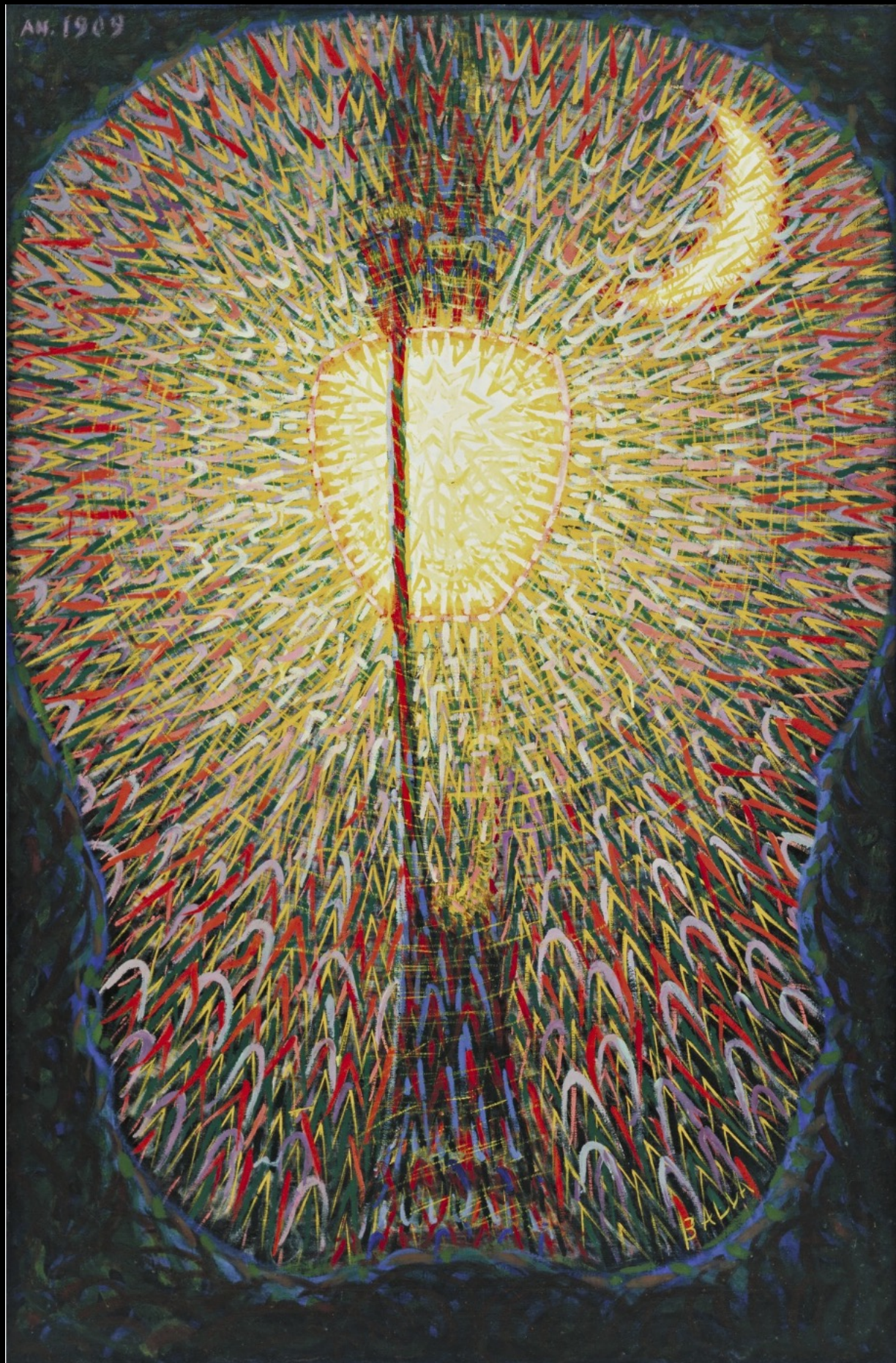

Long exposure photo of traffic

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

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