LES AVENTURIERS DE L’ART MODERNE

CONDUCTEUR

EPISODE 2

LA BANDE DE PICASSO

1906-1916

TC : 02 00 00

CARTON DE GENERIQUE

ARTE FRANCE & SILEX FILMS

PRESENTENT

TC : 02 00 04

CARTON DE GENERIQUE

EN COPRODUCTION AVEC

F. PINAULT

TC : 02 00 10

CARTON DE GENERIQUE

AVEC LE SOUTIEN DE

REGION ILE DE FRANCE

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

REGION POITOU CHARENTES

TC : 02 00 12

CARTON DE GENERIQUE

SCENARIO ET TEXTE DE

DAN FRANCK

TC : 02 00 16

CARTON DE GENERIQUE

ADAPTE DE L’OEUVRE DE DAN FRANCK

“LE TEMPS DES BOHEMES”

TC : 02 00 22

CARTON DE GENERIQUE

MUSIQUE

PIERRE ADENOT

TC : 02 00 30

CARTON DE GENERIQUE

UN FILM REALISE PAR

AMELIE HARRAULT & PAULINE GAILLARD

TC : 02 00 39

TITRE DE LA SERIE

LES AVENTURIERS

DE L’ART MODERNE

TC : 02 00 43

CARTON SUR FOND NOIR

PRECEDEMMENT

DANS

LES AVENTURIERS DE L’ART MODERNE

TC : 02 00 51

NARRATRICE

A Montmartre au début du siècle dernier, des artistes sans-le-sou mènent une vie de bohème tumultueuse : Max Jacob, son grand ami Pablo Picasso, le poète Guillaume Apollinaire, les peintres Georges Braque, André Derain, Maurice de Vlaminck et tant d'autres... En attendant la gloire, ils s'amusent, s'admirent et se jalousent.

TC : 02 01 11

NARRATRICE

Picasso a posé ses pinceaux dans une ancienne manufacture de pianos : le Bateau-Lavoir. Il y installe sa grande amoureuse, Fernande Olivier. Apollinaire lui aussi a trouvé sa muse. Elle est peintre, elle a vingt ans, elle s'appelle Marie Laurencin.

TC : 02 01 26

NARRATRICE

Le succès finit par frapper à la porte du Bateau-lavoir : Gertrude Stein, excentrique collectionneuse américaine, pose pour Picasso. Et Ambroise Vollard, le marchand de Cézanne, lui achète de nombreuses toiles.

TC : 02 01 41

NARRATRICE

Cependant, Picasso a un rival : le peintre Henri Matisse, connu pour sa vie austère et ses œuvres aux couleurs fauves qui font scandale. Mais Pablo n'a pas dit son dernier mot...

TC : 02 01 55

TITRE DE L’EPISODE 2

LA BANDE DE PICASSO

1906-1916

TC : 02 02 02

NARRATRICE

Après des mois de recherches et d'esquisses préparatoires, Picasso pose la pointe de son pinceau sur la gorge de celui qu'il veut mettre au tapis. On a dit que Matisse était allé trop loin ? Il prouvera qu’il s'est arrêté trop tôt. La rupture, la vraie rupture, passera par lui.

TC : 02 02 27

NARRATRICE

En novembre 1906, Picasso se met au travail. Les rares visiteurs admis dans l’atelier découvrent des esquisses montrant un marin dans un bordel.

TC : 02 02 38

NARRATRICE

Peu à peu, le marin disparaît et le tableau se transforme.

TC : 02 03 04

NARRATRICE

Lorsqu’il est achevé, il représente cinq femmes dont quatre debout, nues. Les visages des deux figures centrales portent l'empreinte de statuettes ibériques exposées au Louvre. Le personnage de gauche, et surtout les deux figures de droite, celle des masques nègres.

TC : 02 03 24

NARRATRICE

Les corps des femmes sont disloqués, taillés à angles vifs, grands pieds, grosses mains, poitrines coupantes ou sans existence, les nez écrasés, tordus, du bleu sur une jambe, une disgrâce dans certains mouvements, des géométries nettes qui annoncent le cubisme.

TC : 02 03 49

NARRATRICE

L’œuvre achevée, le peintre ouvre les portes de son atelier*.*

TC : 02 03 56

NARRATRICE

C’est la consternation générale. Personne ne comprend. Même pas Guillaume Apollinaire. Lui, qui n’hésite jamais à prendre la plume pour défendre les audaces de l'art moderne, ne consacre pas un mot au tableau.

TC : 02 04 12

NARRATRICE

Max Jacob, lui aussi, garde le silence. Seule Gertrude Stein défend l’artiste. Mais seulement du bout des lèvres.

TC : 02 04 27

NARRATRICE

La rumeur, cependant, se répand dans les milieux de l’art : à Montmartre, un artiste a créé une œuvre scandaleuse qui ne ressemble à rien de ce qu’on a vu jusqu’alors. Même ses proches s’en détournent.

TC : 02 04 42

NARRATRICE

Ce déni provoque la curiosité d’un marchand de vingt-trois ans d’origine allemande : Daniel-Henry Kahnweiler. Quelques mois plus tôt, sa famille a posé sur la table vingt-cinq mille francs or ; et une condition : un an plus tard, le jeune homme doit avoir fait ses preuves. Sinon, il revient dans son pays natal.

TC : 02 05 04

NARRATRICE

Au premier coup d’œil, le marchand comprend que *les Demoiselles d’Avignon* représente une rupture dans l'histoire de la peinture. Quelque chose vient de naître. Plus qu’un style : une révolution.

TC : 02 05 18

NARRATRICE

Fasciné, il veut acheter. Picasso refuse : le marchand aura seulement droit aux dessins préparatoires. « Je reviendrai », déclare-t-il avec autorité. Il veut sa place. Les Bernheim sont les marchands de Matisse. Durand-Ruel celui des impressionnistes. Vollard celui de Cézanne, de Gauguin et des Nabis.

TC : 02 05 41

NARRATRICE

Kahnweiler compte bien entrer dans la cour des grands et Picasso sera l’une de ses cartes de visite.

TC : 02 05 54

NARRATRICE

Jusqu’aux *Demoiselles d’Avignon*, rares sont ceux qui critiquent l’œuvre de Picasso.

TC : 02 06 00

NARRATRICE

Son atelier est comme un laboratoire où s’échangent idées, points de vue, découvertes, tout cela mêlé en une extraordinaire fraternité artistique. Mais Picasso est un démiurge. Il tire les ficelles des marionnettes qui l’entourent.

TC : 02 06 17

NARRATRICE

Van Dongen est excommunié pour ses mondanités et ses compromissions artistiques.

TC : 02 06 24

NARRATRICE

Juan Gris suit le même chemin : au Bateau-Lavoir, aucune autre tête espagnole ne doit dépasser celle de Picasso.

TC : 02 06 34

NARRATRICE

Max Jacob, Guillaume Apollinaire et le poète André Salmon rivalisent de bons mots pour remporter les faveurs du Maître. Le plus malheureux est sans conteste Max Jacob, détrôné par Apollinaire sur le podium de la poésie, par Fernande Olivier sur le podium de l’amour, bientôt par Braque sur le podium de la création artistique.

TC : 02 07 00

NARRATRICE

Max souffre. La jalousie le consume. Quand en 1909, Kahnweiler, devenu éditeur, publie *L’Enchanteur pourrissant,* de Guillaume Apollinaire, avec trente-deux gravures sur bois de Derain, Max pleure comme un enfant : pourquoi lui et pas moi ?

TC : 02 07 23

NARRATRICE

Et pourquoi Pablo ne rit-il qu’avec Guillaume ? Pourquoi ne s’intéresse-t-il pas à mon travail littéraire ? Pourquoi ne vient-il pas me saluer lorsqu’il est à Montmartre ?

TC : 02 07 41

NARRATRICE

Tandis que Picasso gagne en argent et Apollinaire en notoriété*,* Max demeure dans la cour des plus petits.

TC : 02 08 00

NARRATRICE

Il sanglote : son ami est devenu un enrichi. Depuis que Vollard lui a acheté ses toiles, depuis que Kahnweiler s’intéresse à lui, il oublie ses vieux compagnons et une complicité née dans les misères partagées. Pis encore : il déménage !

TC : 02 08 20

NARRATRICE

Cinq ans après avoir découvert Le Bateau-Lavoir, Picasso s’en va. Les déménageurs qui transportent les quelques meubles au nouvel appartement du boulevard de Clichy n'en reviennent pas. Par quel miracle peut-on quitter un baraquement en bois, bizarre et crapoteux, pour une maison des plus bourgeoises avec, côté atelier, vue sur le Sacré-Cœur et, côté appartement, vue sur les arbres de l'avenue Frochot ?

TC : 02 08 48

NARRATRICE

Tout change, même les meubles. La chambre est une vraie chambre, le lit, un vrai lit, avec barreaux en cuivre. On exhibe le cristal, la porcelaine et, comble du comble, une « bonne ! ». L’oiseau rare a été trouvée par Gertrude Stein. Madame Picasso lui octroie quarante francs par mois et une chambre dans laquelle on place les meubles qui faisaient l'ordinaire du Bateau-Lavoir.

TC : 02 09 15

NARRATRICE

Dans son nouvel intérieur, Picasso devient irritable. Il se réfugie dans son atelier, sorte de Bateau-Lavoir reconstitué. Il exige des nourritures saines - poisson, légumes et fruits.

TC : 02 09 40

NARRATRICE

Il se met au régime. Il boit plus d'eau que de vin.

TC : 02 09 47

NARRATRICE

Il sort moins, et avec réticence. Il ne retrouve sa bonne humeur que le dimanche, lorsque viennent les amis, surtout Guillaume Apollinaire et Max Jacob. Car sitôt que Picasso le rappelle, Max accourt, et le bonheur revient.

TC : 02 10 23

NARRATRICE

En 1911, Picasso quitte Paris pour un petit village catalan situé dans les Pyrénées-Orientales : Céret.

TC : 02 10 37

NARRATRICE

Là, au milieu des vergers, de la campagne et des maisons anciennes, il se retrouve lui-même. Il loge dans une maison isolée au cœur des montagnes. Il y invite ses amis. Braque et Fernande arrivent de Paris, puis Max après qu’on lui eut payé le voyage.

TC : 02 10 56

NARRATRICE

Le poète est aux anges : Apollinaire, resté à Paris n’est pas là pour lui faire de l’ombre.

TC : 02 11 07

NARRATRICE

Le soir, on retrouve l’esprit de Montmartre dans les cafés du village.

TC : 02 11 15

NARRATRICE

Dans la journée, tout le monde travaille. Max peint et écrit des vers.

TC : 02 11 23

NARRATRICE

De tous les peintres de la bande, Braque est le plus fidèle. Picasso n’oublie pas ce que lui a dit Apollinaire : Matisse aurait bouté Braque hors des murs du salon d’Automne. Matisse, qui avait fait scandale dans ce même salon trois ans plus tôt!

TC : 02 11 39

NARRATRICE

Depuis, Braque et Picasso s’aiment. Ils passent leurs journées ensemble. Max est inconsolable, mais il doit bien admettre que dans le domaine de la peinture, il ne peut rivaliser. Il est cependant le premier observateur de cette cordée de montagne qui va conduire les deux peintres au sommet de l’Art Moderne.

TC : 02 12 00

CARTON

Trois ans plus tôt

TC : 02 12 03

NARRATRICE

En 1908, les deux artistes ont déformé les corps et les objets dans un cubisme cézanien.

TC : 02 12 15

NARRATRICE

Le cubisme analytique, deuxième étape de leurs recherches, est leur œuvre commune : plus de clair-obscur, mais une représentation des objets en volumes et profondeurs, sous tous les angles, en plans superposés. Les lignes sont brisées, démultipliées, la palette chromatique se réduit, et la perspective s’écrase à la surface de la toile.

TC : 02 12 38

NARRATRICE

Plus encore : le sujet menace de disparaître. Il faut un œil acéré pour découvrir où se cachent les visages, les natures mortes, les instruments dans cette austère monochromie faite de gris et d’ocres. Max a beau regarder, regarder encore, il ne distingue pas grand chose.

TC : 02 13 01

NARRATRICE

A l’automne 1910, Picasso a planté Kahnweiler devant son chevalet.

TC : 02 13 09

NARRATRICE

Les séances de pose ont duré longtemps. Mais l’œuvre restait incompréhensible. Grâce à l’ajout de quelques repères - l'ombre d'une oreille, l'arête du nez, l'ébauche d'une chevelure, les mains croisées, Max et beaucoup d’autres ont fini par admettre que Picasso avait peint un homme. Enfin un tableau compréhensible !

TC : 02 13 36

NARRATRICE

En 1911, à Céret, Braque et Picasso introduisent d’autres repères dans l’œuvre commune : une lettre, un mot, un chiffre, une note de musique… Ces signes sont peints au pochoir puis au Ripolin. Ils expriment une représentation mentale du sujet.

TC : 02 13 54

NARRATRICE

C’est *Le Portugais* de Braque,

TC : 02 14 01

NARRATRICE

L'Homme au violon de Picasso.

TC : 02 14 09

NARRATRICE

Un peu plus tard, Picasso réalise un premier collage en introduisant un fragment de toile cirée et une corde dans la *Nature morte à la chaise cannée.* Puis, les deux compagnons glissent des coupures de journaux et des fragments de papier peint dans leurs œuvres. Enfin, ils élaborent des sculptures en papier, fer et carton, des assemblages à partir de matériaux de récupération grossièrement agencés puis peints pour figurer un objet du quotidien ou une nature morte.

TC : 02 14 44

NARRATRICE

La complicité des deux artistes est telle que ni Max, ni Fernande, ni personne ne sait qui a peint quoi. Pour compliquer l’affaire, les tableaux ne sont pas signés. Où est Braque ? Où est Picasso ?

TC : 02 15 02

NARRATRICE

La bande se trouve à Céret lorsque Picasso reçoit un appel téléphonique de Paris.

TC : 02 15 08

NARRATRICE

A l’autre bout de la ligne, Guillaume Apollinaire bat le rappel des troupes. Il faut rentrer. Et vite. L’histoire peut prêter à de graves conséquences. Tout vient du *Petit Parisien*,qui, le 21 août 1911, titre sur une affaire scandaleuse : le vol de la *Joconde* au Louvre.

TC : 02 15 25

CARTON : TITRE DE JOURNAL

La « Joconde » a disparu du musée du Louvre

TC : 02 15 29

NARRATRICE

« En quoi cela me concerne ? » questionne Picasso. Mille kilomètres plus au nord, Apollinaire répond : le larcin est revendiqué par un escroc belge, un certain Géry-Piéret, qui revendique également le vol de trois statuettes ibériques.

TC : 02 15 45

NARRATRICE

Deux d’entre elles se trouvent dans l’atelier de Picasso. « Par quel hasard ?! » s’exclame le peintre. Quatre ans plus tôt, Géry-Piéret a vendu à Picasso deux des têtes ibériques. Cinquante francs le lot.

TC : 02 16 00

NARRATRICE

A l’époque, le Louvre était une passoire. Sur le mode de la boutade, Picasso avait un jour lancé à Marie Laurencin : « Je vais au Louvre. Veux-tu que je te rapporte quelque chose ? ». L’écrivain Roland Dorgelès avait installé pendant quelques semaines un buste d'un de ses amis sculpteurs dans la Galerie des Antiques sans que personne ne démasque la supercherie. Et Apollinaire lui-même, quelques jours avant la disparition de la Joconde, écrivait dans *L’Intransigeant :* « Le Louvre est plus mal gardé qu'un musée espagnol ».

TC : 02 16 31

NARRATRICE

« Qu’est-ce qu’on risque ? demande Picasso avec un soupçon d’inquiétude.

- J’ai servi d’intermédiaire entre Géry-Piéret et toi ».

TC : 02 16 41

NARRATRICE

« On rentre, décide Picasso. On rentre immédiatement. »

TC : 02 16 52

NARRATRICE

Il a peur. Si les limiers du Louvre partent en quête des statuettes, son compte est bon : il est un étranger. Il risque, au pire, la prison, au mieux, l’expulsion. Apollinaire, pas plus à l’abri, a bien compris le danger. Le poète se désespère, s'accuse de négligence. Une seule question se pose aux deux compères : comment se débarrasser des statuettes ? Ils imaginent mille solutions…

TC : 02 17 25

CARTON : SCHEMA DANS ARCHIVE

Durée de la cuisson : 8 heures

TC : 02 17 45

NARRATRICE

Selon Fernande Olivier, ils finissent par se rallier à celle qui leur paraît la moins périlleuse : balancer les statuettes dans la Seine.Aussitôt pensé, aussitôt fait. Ou presque. Madame Picasso donne un coup de main pour chercher une grande valise, glisser les œuvres d'art à l'intérieur et pousser le peintre et le poète vers la porte. Puis dans les rues.

TC : 02 18 06

NARRATRICE

Lorsque, à leur retour, Fernande leur ouvre la porte, ils sont blêmes. Et la valise est toujours là. Pleine.

TC : 02 18 15

NARRATRICE

Finalement, ils repartent au petit matin et gagnent la gare de l’Est. L’un surveille les arrières tandis que l’autre place la valise à la consigne.

TC : 02 18 26

NARRATRICE

Puis ils informent *Paris-Journal* de l’endroit où se trouvent les statuettes. Vingt-quatre heures plus tard, le Louvre récupère son trésor. Ouf !

TC : 02 18 37

NARRATRICE

Pas vraiment.

TC : 02 18 51

CARTON DANS L’ARCHIVE

Au nom de la loi, ouvrez !

TC : 02 18 55

NARRATRICE

Police. Perquisition. Arrestation. Le poète est embarqué quai des Orfèvres. Inculpé de recel de malfaiteurs et de complicité de vol. Conduit directement à la prison de la Santé.

TC : 02 19 24

NARRATRICE

A travers des couloirs glauques, on le conduit jusqu'à la onzième division.

TC : 02 19 31

NARRATRICE

« Avant d'entrer dans ma cellule

Il a fallu me mettre nu

Et quelle voix sinistre ulule

Guillaume qu'es-tu devenu. »

Il n'a rien compris. Il est sonné. Il attend.

TC : 02 19 50

NARRATRICE

Chez Picasso, on se fait tout petit. Un jour passe. On espère un peu.

TC : 02 20 06

NARRATRICE

Mais le lendemain, à l’aube, coup de sonnette. Police judiciaire. Le peintre est embarqué, jeté au dépôt, présenté devant le juge d’instruction.

TC : 02 20 14

NARRATRICE

Il affirme qu’il n’a jamais vu de statuettes ibériques, qu’il ne s’intéresse pas à la sculpture, qu’il ne connaît aucun poète, pas même ce Guillaume Apollinaire qu’évoque le magistrat. « Nous avons un témoin », rétorque celui-ci.

TC : 02 20 32

NARRATRICE

Le témoin a attendu quatre heures dans sa cellule. On l’a sorti de son trou et conduit dans le cabinet du juge.

TC : 02 20 40

CARTON DANS L’ARCHIVE

Faites entrer le premier témoin.

TC : 02 20 43

NARRATRICE

Il a les traits creusés, ses yeux sont rougis, son faux-col tient à peine. Picasso le regarde puis, aussitôt, se détourne.

TC : 02 20 55

NARRATRICE

 « Connaissez-vous cet homme ? demande le magistrat.

- Non », répond Picasso.

Sur sa chaise, Guillaume Apollinaire a un hoquet.

« Non, répète Picasso, s’entêtant comme un enfant perdu : je n’ai jamais rencontré ce monsieur. »

TC : 02 21 09

NARRATRICE

Mais bientôt, pressé sous un déluge de questions, il bafouille, revient sur ses déclarations, tandis qu'Apollinaire, bouleversé, ne peut émettre la moindre parole.

TC : 02 21 29

NARRATRICE

Le juge, interloqué, considère ces enfants qui pleurent et se lamentent, en proie à la panique. Il renvoie l'un chez lui, et l'autre à la Santé.

TC : 02 21 42

NARRATRICE

Le même jour, Géry-Piéret écrit à la justice pour disculper l'emprisonné. Et le 12 septembre, enfin, Guillaume Apollinaire est libéré.

TC : 02 21 58

NARRATRICE

La Joconde, quant à elle, devra attendre deux ans de plus. Elle avait été dérobée par un citoyen italien qui travaillait au Louvre et voulait rendre l'œuvre à son pays.

TC : 02 22 12

NARRATRICE

Le poète a le cœur lourd. Le mal-aimé de ces dames serait-il aussi celui de son meilleur ami ? Quelques oreilles compatissantes l’entendent. Et critiquent. Pendant un certain temps, Picasso est victime de la froideur des amis du poète. Cette disgrâce s’accompagne d'une trouille diffuse. Dans la rue, il se retourne sans cesse, craignant d'être l'objet d'une filature.

TC : 02 22 45

NARRATRICE

Et puis, un beau jour, il retrouve le sourire d’Apollinaire. La page est tournée.

TC : 02 22 53

NARRATRICE

Apollinaire s’apprête à publier *Alcools.* Dans cerecueil de textes écrits entre 1898 et 1912, la ponctuation n’existe plus : la coupe des vers suffit au rythme de la poésie. Guillaume évoque son séjour à la Santé, ses amours, le pape Pie X, les sténo-dactylographes, l’avion, les sirènes...

TC : 02 23 22

NARRATRICE

Depuis toujours, Guillaume Apollinaire se veut à la pointe de l’avant-garde.

TC : 02 23 28

NARRATRICE

En 1911, il défend une poignée de peintres revendiquant le qualificatif de “cubistes”, qui exposent leurs œuvres au Salon des Indépendants.

TC : 02 23 39

NARRATRICE

Parmi eux, Marcel Duchamp, Delaunay, Picabia, Gleizes, Léger, Metzinger, Jacques Villon bientôt réunis dans la Section d'or.

TC : 02 23 53

NARRATRICE

Dans la salle 41, *la Femme à la cuillère* de Jean Metzinger observe les visiteurs d’un regard borgne, et *la Tour Eiffel* de Robert Delaunay sombre sur le monde des vieilles perspectives.

TC : 02 24 05

NARRATRICE

Mais le plus scandaleux de tous ces peintres est certainement Marcel Duchamp, auquel ses amis demandent de décrocher son *Nu descendant un escalier*, beaucouptrop osé pour être supporté par la critique.

TC : 02 24 20

NARRATRICE

En 1913, Duchamp emportera sa toile à New-York et deviendra la vedette européenne de la première exposition américaine d’art contemporain : l’Armory Show. Le *Nu descendant un escalier* impressionnera, scandalisera - autant, sinon davantage que ses premiers *ready-made.*

TC : 02 24 38

EXTRAIT DE JOURNAL

les cubistes de mardi-gras

TC : 02 24 40

EXTRAIT DE JOURNAL

étalage d’inepties

TC : 02 24 42

NARRATRICE

Alors que la critique s’indigne et parle d’art boche, Apollinaire défend becs, ongles et plume les cubistes du salon des Indépendants.

TC : 02 24 42

EXTRAIT DE JOURNAL

public de snobs

TC : 02 24 45

EXTRAIT DE JOURNAL

art allemand

TC : 02 24 46

EXTRAIT DE JOURNAL

scélérats intellectuels

TC : 02 24 52

NARRATRICE

De leur côté, insensibles aux arguments de leur ami poète, Braque et Picasso considèrent que les œuvres des peintres de la Section d’Or n’ont rien à voir avec les leurs. S'ils comprennent la modernité d'*Alcools*, ils ne la perçoivent pas chez ceux que Braque appelle les « cubisteurs ».

TC : 02 25 16

NARRATRICE

Max Jacob est resté le plus pauvre des anciens du Bateau-lavoir.

TC : 02 25 22

NARRATRICE

Quand les autres déménagent dans des appartements plus grands et plus luxueux comme Apollinaire qui s’est installé au cœur du faubourg Saint-Germain, il reste dans des taudis.

TC : 02 25 42

NARRATRICE

Max a publié *La Côte,* recueil de chants celtiques. Il le propose aux amis de passage et aux inconnus croisés dans les bistrots.

TC : 02 25 58

NARRATRICE

Ce n’est pas un gagne-pain : seulement une mendicité déguisée.

TC : 02 26 06

NARRATRICE

Que lui reste-t-il ? Quelques dessins de Picasso. Réduit à la misère, Max s'en défait. La monnaie est cruelle : le peintre l’accable de son mépris.

TC : 02 26 21

NARRATRICE

Et le poète ne peut pas grand-chose face à cette porte qui se ferme sur sa vie : Picasso ne supporte plus d’entendre Max rappeler leur période de vaches maigres et la solidarité qui les liait hier.

TC : 02 26 35

NARRATRICE

Il faut bien l’admettre : l'affaire du vol de la *Joconde* a laissé des traces ici et là. Le temps des bohèmes s’éloigne. Arrive celui des ruptures.

TC : 02 26 46

NARRATRICE

Marie Laurencin se sépare de Guillaume Apollinaire. Fernande Olivier s’envole sur les ailes d’un peintre futuriste italien.

TC : 02 26 58

NARRATRICE

Lorsqu'elle redescend sur terre, elle comprend que le présent se conjugue désormais à l'imparfait : Picasso est parti.

TC : 02 27 09

NARRATRICE

Il est avec Eva. Elle a trente ans à peine, elle est d’humeur joyeuse en dépit d’une maladie qui la ronge : la tuberculose.

TC : 02 27 21

NARRATRICE

Pour fuir Fernande, Picasso emmène sa nouvelle amoureuse dans les Pyrénées. Puis il l'embarque pour Sorgues, où Braque les rejoint.

TC : 02 27 38

NARRATRICE

Fernande reste en arrière.

TC : 02 27 44

NARRATRICE

Ainsi s'achève, dans la médiocrité, une passion de huit ans. Avec Fernande, disparaît l'ombre féminine du Bateau-Lavoir. Elle en avait été la reine. Son départ de la bande signe la fin d’une époque.

TC : 02 28 14

NARRATRICE

Lundi 2 mars 1914, Hôtel Drouot. Curieux, journalistes, marchands, amateurs éclairés… une foule disparate afflue vers les salles 6 et 7 de l’Hôtel des ventes.

TC : 02 28 30

NARRATRICE

Max Jacob est là, ainsi que Kahnweiler et la garde rapprochée de Picasso. Dix ans après avoir créé leur petite communauté, les membres fondateurs de la *Peau de l’Ours* vendent. L’opération n’a pas été conçue à des fins spéculatives, mais pour faire connaître l’art moderne et aider les peintres à vivre. Qu’ont-elles acheté en dix ans, ces personnes généreuses ? Cent cinquante œuvres : Van Gogh, Gauguin, Bonnard, Maillol, Dufy, Van Dongen, Vlaminck, Derain, Matisse, Picasso et beaucoup d’autres. Tous attendent les cubistes. C’est la première fois qu’ils affrontent le marché national. La vente de la *Peau de l’Ours*, chacun le sait, est un test décisif pour l’art moderne.

TC : 02 29 16

NARRATRICE

Le commissaire priseur abat son marteau, adjugeant la première œuvre à 720 francs : *L’Aquarium,* de Bonnard.

TC : 02 29 26

NARRATRICE

Vlaminck fait moins bien avec *Ecluses à Bougival,* martelée à 170 francs.

TC : 02 29 33

NARRATRICE

Le Violoncelliste de Gauguin part à 4000 francs. Autant que les *Fleurs dans un verre*, de Van Gogh.

TC : 02 29 41

NARRATRICE

Avec *Etude de femme* et *La mer en Corse*, Matisse démarre à 900 francs. *Feuillages au bord de l’Eau* dépasse les 2000 francs, et *Compotier de pommes et oranges* double le cap des espérances en s’enlevant pour 5000 francs. C’est mieux que Van Gogh. La salle applaudit. Mais Picasso n’a pas encore dit son premier mot. Les toiles achetées par les amis d’André Level sont plus anciennes que ses dernières œuvres cubistes, mais peu importe : on juge moins les périodes bleue et rose que l’homme et son esprit novateur.

TC : 02 30 11

NARRATRICE

Lorsqu’il propose le premier carton de Picasso, *Femme et enfants,* le commissaire priseur, à sa manière et sans le savoir, enterre Montmartre, le Montmartre des artistes splendides qui attendaient la gloire. Car la gloire est là. *Femme et enfants* est adjugé 1100 francs. *L’Homme à la houppelande* part à 1350 francs. *Les* *Trois hollandaises* atteignent 5200 francs.

TC : 02 30 38

NARRATRICE

La rumeur enfle dans la salle : c’est mieux que Matisse. Les huissiers déposent alors une toile gigantesque sur l’estrade : la *Famille de saltimbanques.* Mise à prix : 8000 francs (André Level l’avait achetée 1000 Francs cinq ans plus tôt). Les enchères commencent. Elles montent. Elles montent dans l’enthousiasme des uns et la fureur des autres.

TC : 02 31 01

NARRATRICE

Les critiques, haineux, affûtent déjà les lames de leurs crayons. Les défenseurs du cubisme se frottent les mains. Et lorsque le marteau du commissaire-priseur s’abat sur la table, c’est comme s’il cognait sur le vieux monde.

TC : 02 31 13

NARRATRICE

11 500 francs or. L’œuvre la plus chère vendue ce jour-là.

TC : 02 31 21

NARRATRICE

Les mauvaises langues notent que le marchand qui a acheté *L’Homme à la houppelande* et *Famille de saltimbanques* est un Allemand : Justin Thannhauser. L’époque est à l’anti-germanisme et l’art n’échappe pas à la règle.

TC : 02 31 38

NARRATRICE

Max Jacob joue des coudes pour sortir de Drouot. Il faut qu’il annonce la nouvelle à Picasso. A lui seul, le peintre a réalisé le quart de ce qu’il faut bien appeler un chiffre d’affaires.

TC : 02 31 50

NARRATRICE

Max enfin libéré, monte dans un fiacre. Car Picasso n’est pas là. Picasso n’est pas venu. Où est-il donc, en ce jour de gloire ? Pas à Clichy, et pas à Montmartre non plus. César à sa façon, il a quitté les terres de sa naissance artistique, il a franchi le Rubicon : il a traversé la Seine.

TC : 02 32 19

NARRATRICE

Picasso n’est plus au Bateau-Lavoir. Il est sur la rive gauche. Il est à Montparnasse.

TC : 02 32 51

NARRATRICE

Le 28 juin 1914, l'archiduc François-Ferdinand tombe sous les balles d'un fanatique serbe.

TC : 02 32 59

NARRATRICE

Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Le 31, l'Allemagne lance un ultimatum à la France et à la Russie. Le même jour, Jean Jaurès est assassiné.

TC : 02 33 14

NARRATRICE

Le 1er août, la France mobilise.

TC : 02 33 31

NARRATRICE

Le lendemain, sous un soleil radieux, les troupes quittent l’École militaire et les casernes de Paris. La fleur au fusil, dans un cliquetis d'épées, de sabres et de baïonnettes, les troupes remontent les avenues et convergent vers les gares. Cuirassiers, dragons, artilleurs, tirailleurs et fantassins de l'armée en marche n'ont qu'un cri : « *A Berlin ! »* Ils comptent s’y rendre en une semaine et revenir, portant le scalp du Kaiser à la pointe des fusils.

TC : 02 34 06

NARRATRICE

Au début du mois d’août, l’écrivain italien Ricciotto Canudo et son compère suisse, Blaise Cendrars, lancent un appel à tous les étrangers vivant en France : *« Des étrangers amis de la France, qui pendant leur séjour en France ont appris à l'aimer et à la chérir comme une seconde patrie, sentent le devoir impérieux de lui offrir leurs bras.* *Intellectuels, étudiants, ouvriers, hommes valides, de toute sorte - né ailleurs, domiciliés ici – nous qui avons trouvé en France la nourriture matérielle, groupons-nous en un faisceau solide de volontés mises au service de la plus grande France. »*

TC : 02 34 42

NARRATRICE

Le 3 août, ils sont près de cent mille étrangers à se rendre rue Saint-Dominique pour s'engager dans la Légion. Puis, feuille de route en main, ils foncent au carreau du Temple acheter des capotes, des pantalons, des vareuses, qu’ils transformeront en atours militaires.

TC : 02 35 06

NARRATRICE

En quelques semaines, les anciens du Bateau-Lavoir se séparent.

TC : 02 35 14

NARRATRICE

En gare d’Avignon, Pablo Picasso accompagne Braque et Derain sur le chemin de la guerre.

TC : 02 35 25

NARRATRICE

Braque, blessé à la bataille de Carency, sera trépané puis démobilisé en 1916.

TC : 02 35 38

NARRATRICE

Derain participera aux hécatombes de Verdun et du Chemin des Dames.

TC : 02 36 17

NARRATRICE

A Paris, qui reste-t-il des anciens de la petite colonie montmartroise ? Le contingent très amaigri de ceux qui n’ont pas voulu des armées, comme Picasso ; et ceux dont les armées n’ont pas voulu, comme Max Jacob.

TC : 02 36 31

NARRATRICE

Guillaume Apollinaire, lui, s’est engagé aux premiers jours de la guerre. Mais quand on est né à Rome d’une mère polonaise et d’un père qui n’a pas reconnu son enfant, il n’est pas si simple de porter les couleurs du drapeau national.

TC : 02 36 47

NARRATRICE

En attendant son incorporation, le poète a rejoint des amis à Nice.

TC : 02 36 54

NARRATRICE

Là, un très beau jour, dans un restaurant du bord de mer, son regard croise celui d’une jeune femme de trente ans. Elle est brune, belle et vive.

TC : 02 37 06

NARRATRICE

Au premier cillement de paupière, elle lui fait oublier Marie Laurencin. Guillaume se renseigne : mariée à vingt-trois ans, divorcée depuis, un nom à particule qui fleure bon l’aventurière : Louise de Coligny-Châtillon.

TC : 02 37 23

NARRATRICE

Côté pile, la jeune femme joue les infirmières bénévoles. Côté face, c’est une mondaine frivole très largement émancipée. Apollinaire attend et espère. Le lendemain de leur première rencontre, il lui déclare sa fougue et son amour. Cinq jours plus tard, il lui fait envoyer tous ses livres. Il lui promet d’en écrire un pour elle toute seule.

TC : 02 37 49

NARRATRICE

Ils se revoient dans une maison où on fume l’opium. Puis dans des salles de restaurant, au bord de la mer, sur des plages désertes. Partout, sauf à l’hôtel. Chaque fois que Guillaume tente de pousser la porte, Louise murmure qu’ils sont amis et qu’il faut en rester là. Lorsqu’elle est allongée, la pipe entre les dents, elle offre une main et quelques promesses. Tout cela est très insuffisant. Après deux mois de ce régime, Apollinaire est à bout de souffle. Il hâte les formalités de son engagement et s’arme pour le grand départ.

TC : 02 38 25

NARRATRICE

Le lendemain de son incorporation, Louise est à la porte de la caserne. Elle demande Guillaume Kostrowitzky, deuxième canonnier-conducteur au 38e régiment d’artillerie, 78e batterie. Il la rejoint. Ils vont à l’hôtel. Ils y passent neuf nuits.

TC : 02 39 11

NARRATRICE

Après, Apollinaire fait ses classes.

TC : 02 39 38

NARRATRICE

Il apprend à monter à cheval. Il découvre les joies des manœuvres, des corvées de soupe et des appels.

TC : 02 39 54

NARRATRICE

Dans ses lettres à Lou, il ne dissimule aucun détail de sa condition de bidasse. Il la rassure : la guerre ne durera pas plus d’un an.

TC : 02 40 06

NARRATRICE

« La nuit

S'achève

Et Gui

Poursuit

Son rêve

Où tout

Est Lou

On est en guerre

Mais Gui

N'y pense guère

La nuit

S'étoile et la paille se dore

Il songe à Celle qu'il adore »

TC : 02 40 31

NARRATRICE

Lorsque sa correspondante ne répond pas assez vite, le canonnier se désespère, geint, et lui remémore leurs nuits d’amour.

TC : 02 40 44

NARRATRICE

La belle, hélas, semble prendre de la distance. La chair s’est apaisée.

TC : 02 40 52

NARRATRICE

Le poète est toujours « raide comme un 75 », mais l’artillerie d’en face ne répond plus.

TC : 02 41 00

NARRATRICE

Lou s’éloigne, comme les autres.

TC : 02 41 17

NARRATRICE

Alors, le poète décide d’aller voir ailleurs.

TC : 02 41 22

NARRATRICE

Ailleurs, c’est dans le giron d’une jeune fille rencontrée dans un train, en janvier 1915.

TC : 02 41 31

NARRATRICE

Elle s’appelle Madeleine, elle est très jeune : guère plus de vingt ans. Mais elle a de longs cils. Qui risque rien n’a rien. Apollinaire envoie une carte postale à l’inconnue, ses hommages respectueux, et un baiser sur la main. Deux semaines plus tard, dans les filets du facteur, il y a un poisson pour lui : une boîte de cigares.

TC : 02 41 55

NARRATRICE

Cela suffit pour que le « Mademoiselle » du début s’efface au profit d’une « Petite fée ». Qui devient « Ma petite fée très chérie » quelques jours plus tard. Enfin, dans un soupir extasié, l’artilleur met un pied à terre : « Je vous ai aimée dès que je vous ai vue ».

TC : 02 42 13

NARRATRICE

Pendant ce temps-là, à Paris, loin du front, ceux qui ne sont pas partis observent avec curiosité les soldats en permission, dont l'euphorie n'est qu'un masque.

TC : 02 42 25

NARRATRICE

Un matin qu'ils se promènent aux abords des Tuileries, Max Jacob et Picasso observent une petite foule convergeant vers une allée où sont exposées des pièces d'artillerie lourde, ornés de bandes noire et ocre. Picasso fixe ces peintures avec attention. Puis il s’exclame : « C’est nous qui avons fait ça ! ». Nous : les cubistes. Il a raison.

TC : 02 42 50

NARRATRICE

Au début de la guerre, à Pont-à-Mousson, un téléphoniste reçoit l’ordre de transmettre le commandement du feu. A peine le canon a-t-il propulsé sa charge qu’un obus ennemi le fait exploser. Le téléphoniste s’interroge : pourquoi ne pas protéger les hommes et les pièces d’artillerie sous un camouflage qui imiterait les formes et les couleurs de la nature ?

TC : 02 43 13

NARRATRICE

Le téléphoniste est peintre. Il s’appelle Lucien Guirand de Scevola. Il fait part de son idée à l’état-major. En février 1915, le ministère de la guerre accepte de constituer une équipe travaillant sous sa direction. A qui Scevola fait-il appel ? Aux cubistes, bien sûr. Eux seuls sont capables de restituer l'objet dans son intégralité et non plus selon le point de vue de qui regarde.

TC : 02 43 39

NARRATRICE

Ainsi les cubistes inventent-ils les premiers camouflages de l’histoire militaire. Ces peintres et ces sculpteurs, considérés comme des infiltrés de "l’art boche” en 1914, dessinent à l’aquarelle des décors fabriqués à l’arrière. Ils tendent des feuillages peints aux couleurs de la nature sur les casques et les canons alliés. Ils cachent les postes de tir et d’observation dans de fausses ruines, des cheminées, des meules de paille, des cadavres d’hommes et d’animaux exécutés au pinceau.

TC : 02 44 22

NARRATRICE

Braque, mais aussi Camoin, Dufresne, Dunoyer de Segonzac, Roger de la Fresnay, Marcoussis, Moreau, Jacques Villon, participent à des degrés divers à la défense de la patrie.

TC 02 44 45

CARTON DANS ARCHIVE

EN ROUTE !

TC : 02 44 46

NARRATRICE

En novembre 1915, Apollinaire se porte volontaire pour l’infanterie. Il est nommé sous-lieutenant au 96ème de ligne.

TC : 02 44 58

NARRATRICE

Le poète devient soldat.

TC : 02 45 20

NARRATRICE

Il découvre les fusées-signal, les mitrailleuses, les canons, l’horreur de la vie de tranchée. Il est en première ligne, allongé dans la terre ensanglantée, le canon sur la gueule. Il couche dans la boue et parfois ne dort pas. Il grelotte. Il se lave quand il peut, subit l’assaut de la ferraille et l’attaque des gaz. Les barbelés le mordent, et la vermine, et les poux. Il se protège derrière des sacs de sable et des monceaux de cadavres. Il apprend à creuser, à rebâtir, la nuit, comme un troglodyte de l’ombre.

TC : 02 46 14

NARRATRICE

Ses camarades tombent les uns après les autres. Du front, Apollinaire envoie une lettre à Madeleine dans laquelle il la supplie de l’attendre s’il est emmené comme prisonnier.

TC : 02 46 26

NARRATRICE

Il songe à la mort, bien sûr. Pour autant, il n’a pas peur. S’il faut combattre, il est le premier à jaillir des tranchées. Il témoigne d’un courage remarquable.

TC : 02 46 40

NARRATRICE

Ses hommes l’aiment parce qu’il les protège, s’assure qu’ils ont de quoi manger, partage son feu et ses colis avec eux, ses couvertures quand elles sont moins trempées que les leurs.

TC : 02 46 51

NARRATRICE

Kostrowitzky, c’est trop compliqué : on l’appelle *Kostro l’exquis* ou *Cointreau-whisky*. Noyé dans le vacarme de la guerre, *Cointreau-whisky* se bat. Lorsqu’il dispose d’une seconde, il écrit à Madeleine.

TC : 02 47 09

NARRATRICE

« Il y a un vaisseau qui a emporté ma bien-aimée *Il y a dans le ciel six saucisses pareilles à des asticots dont il naît des étoiles* *Il y a un sous-marin ennemi qui en voulait à mon amour* *Il y a mille petits sapins brisés par les éclats d’obus autour de moi* *Il y a un fantassin qui passe aveuglé par les gaz asphyxiants* *Il y a que nous avons tout haché dans les boyaux de Nietzsche,* *de Goethe et de Cologne*

Il y a que je languis après une lettre de Madeleine *Il y a dans mon porte cartes plusieurs photos de mon amour* *Il y a les prisonniers qui passent la mine inquiète* *Il y a une jeune fille qui pense à moi à Oran* *Il y a une batterie dont les servants s’agitent autour des pièces* *Il y a le vaguemestre qui arrive au trot par le chemin de l’arbre isolé* *Il y a dit-on un espion qui rôde par ici invisible comme le bleu horizon* *dont il est vêtu et avec quoi il se confond »*

TC : 02 48 09

NARRATRICE

Le 17 mars 1916, devant Berry-au-Bac, dans le bois des Buttes, Apollinaire déplie une toile de tente par-dessus le parapet de sa tranchée, et s’installe aussi commodément que possible dans la gadoue. De la poche de sa capote, il sort un petit bloc de papier et son stylographe. « *Ma petite fée chérie… »* Madeleine devient l’héritière de tous ses biens, en remplacement de Lou, à qui le poète-soldat avait tout légué quelques mois plus tôt.

TC : 02 48 57

NARRATRICE

Apollinaire porte la main à sa tête. Il y a un trou dans le casque. Et une chaleur qui descend le long de la joue. Le sang.

TC : 02 49 16

NARRATRICE

En un éclair versifié, Guillaume songe à cette phrase des *Calligrammes* écrite pendant ses classes: « *Comme la guerre est jolie ! »*

TC : 02 49 26

NARRATRICE

Le poète vacille : se serait-il trompé à ce point ? Avant de perdre connaissance, il appelle les secours. Et tombe sur le côté tandis que sonne un tir d’artillerie beau comme un feu d’artifice.

TC : 02 49 46

CARTON

FIN DU DEUXIEME EPISODE

TC : 02 49 49

GENERIQUE DE FIN