

LES ATELIERS OMEGA ET LE POST-IMPRESSIONNISME

The following activity is designed for KS3 and KS4 MFL French students or young French speaking visitors to the gallery.

LES ATELIERS OMEGA ET LE POST-IMPRESSIONNISME

ACTIVITÉ EN FRANÇAIS, KS3 AND KS4

'Inspirés par l'art d'avant-garde en Europe, les ateliers Omega créèrent une ligne d'objets d'ameublement, comprenant tapis, tissus, poteries, meubles et vêtements – tous chamarrés et aux motifs abstraits et dynamiques. Pendant cinq petites années, l'endroit où acheter un châle fauve, une chaise 'postimpressionniste' ou un tapis cubiste était au 33 Fitzroy Square - quatrième de couverture, *Beyond Bloomsbury: Designs of the Omega Workshops 1913-19*, exhibition catalogue, ed. Alexandra Gerstein, The Courtauld Gallery 2009.

En créant les ateliers Omega en 1913, Roger Fry transpose à Londres (et en Grande Bretagne) certaines innovations artistiques en vogue à Paris au tout début du 20ème siècle.

Tout d'abord, le fonctionnement de l'atelier Martine, fondé par le couturier Paul Poiret en 1911 à Paris, inspire Fry. Cette sorte d'école d'arts décoratifs forme des jeunes filles issues de milieu modeste à la décoration, tout en créant une ligne d'ameublement (mobilier, tissus et papiers). Poiret établit un lien direct entre ses produits et les milieux artistique avant-garde de l'époque, en demandant aux artistes en vogue de dessiner certains modèles. C'est ainsi que Raoul Dufy, proche des peintres fauves, dessine des tissus et des modèles pour les ateliers Martine en 1911-12. Poiret s'adresse aussi à Madame Paul Sérusier (la femme du peintre nabi) pour former ses jeunes apprenties.

Fry s'évertue ensuite, en 1910 et 1912, à organiser deux expositions aux Grafton Galleries à Londres pour introduire le public britannique aux œuvres de Cézanne, Van Gogh et Gauguin qui n'ont jamais été exposés en Grande Bretagne. La première exposition, intitulée *Manet and the Post-*

Impressionists (terme que Fry a lui-même inventé) suscite beaucoup d'intérêt critique et artistique tout comme la *Second Post-Impressionist Exhibition* deux ans plus tard. Enfin, les révolutions visuelles du cubisme et du fauvisme vont avoir une grande répercussion sur les œuvres des artistes du Bloomsbury Group. Grands amateurs de Paul Cézanne, Roger Fry ainsi que les autres artistes des ateliers Omega (Duncan Grant, Vanessa Bell, Winifred Gill entre autres) sont aussi influencés par les expériences formelles et picturales d'artistes comme Picasso et Matisse.

La phrase célèbre de Cézanne, « [il faut] traiter la nature par le cylindre, la sphère et le cône » qu'il écrit dans une lettre à son ami Emile Bernard en 1900, prend plein sens dans les recherches artistiques et les patrons des ateliers Omega. Le motif de tissu Mechtilde (cat. 35), avec ses cubes aux angles arrondis entrefilés, en est un parfait exemple tout comme le motif Cracovie, que l'on retrouve dans le gilet du même nom (cat. 40). Le plateau en bois *Les Lutteurs* d'Henri Gaudier-Brzeska (cat. 65), avec ses formes humaines découpées en cubes, triangles et cônes, manifeste encore l'influence cubiste sur les productions Omega.

Enfin, les recherches sur la couleur 'pure', que Matisse et Derain avaient entamées l'été de 1905, se retrouvent aussi dans de nombreux motifs et décorations des objets Omega. En effet, une des assiettes dessinées par Duncan Grant, représentant un bateau à voile au soleil couchant (cat 47), porte fortement l'influence des couleurs chaudes et lumineuses des premières toiles fauves de Matisse, comme *La plage rouge* de 1905. Les couleurs de *la table* et du *paravent Nénuphars* (cat. 70 et 71) tout comme les motifs du patron '*Maud*' (cat 34) rappellent aussi fortement les tonalités fauves.

“

ENFIN, LES RECHERCHES SUR LA COULEUR 'PURE', QUE MATISSE ET DERAIN AVAIENT ENTAMÉES L'ÉTÉ DE 1905, SE RETROUVENT AUSSI DANS DE NOMBREUX MOTIFS ET DÉCORATIONS DES OBJETS OMEGA.

Paul Cézanne *Apples, bottle and Chairback*, 1904-06
Graphite and watercolour on paper, 46 x 60 cm

Duncan Grant *Still Life with Peaches*, c. 1910
Oil on canvas, 33 x 43 cm

ALA RECHERCHE DES TOILES POSTIMPRESSIONNISTES DE LA GALERIE COURTAULD:

Localisez les œuvres des artistes mentionnés ci-dessus dans la Courtauld Gallery: (attention, certaines toiles sont exposées temporairement). Établissez une liste précise de ces œuvres et comparez-les aux œuvres des ateliers Omega.

Avez-vous remarqué d'autres œuvres qui vous rappellent les motifs Omega ? Que pouvez-vous dire des œuvres suivantes ?

A quelles autres toiles/artistes/courants artistiques vous font-elles penser ?

- o Léger, *Contrastes de Formes*, 1913
- o Kandinsky, *Improvisation sur Ebène*, 1910
- o Jawlensky, *Blue Cap*, 1912
- o Dufy, *Les Barques à Martigues*, 1907
- o Seurat, *La Toilette*, 1888-90

D'autres images similaires se trouvent dans le Learning Resources CD inclus dans ce pack.

RECHERCHE ET ANALYSE:

1. Cubisme et Fauvisme dans les cercles artistiques européens du début du 20e siècle: Paris centre mondial de l'avant-garde ?
2. Les arts décoratifs en France au début du 20e siècle : art nouveau et art déco.

POST-IMPRESSIONISM AND THE OMEGA WORKSHOPS
Written by Alice Odin

CURRICULUM LINKS
MFL French, Art and Design,
Art History and History

POST-IMPRESSIONISM AND THE OMEGA WORKSHOPS: A TRANSLATION

POST-IMPRESSIONISM AND THE OMEGA WORKSHOPS

'Inspired by avant-garde art in Europe, the (Omega) Workshops created a range of objects for the home, from rugs and upholstery to ceramics, furniture and clothing – all boldly coloured and patterned with dynamic abstract designs. For five brief years, 33 Fitzroy Square was the place to buy a 'Fauve' shawl, a 'Post-Impressionist' chair or a Cubist-inspired rug' – from *Beyond Bloomsbury: Designs of the Omega Workshops 1913-19*, exhibition catalogue, ed. Alexandra Gerstein, The Courtauld Gallery 2009. When Roger Fry created the Omega Workshops in 1913, he brought to London (and the United Kingdom) some artistic innovations which had been popular in Paris in the first decade of the 20th century.

Fry was firstly inspired by the atelier Martine, founded in 1911 by the dress maker Paul Poiret. This applied arts school, for young working-class girls, also created a range of furniture and home designs. Poiret established a direct link between his products and the contemporary artistic circles by asking some of the avant-garde artists to design some of his home range. Raoul Dufy, who in those days was close to the Fauve painters, designed fabrics and patterns for the atelier Martine in 1911-12. Paul Serusier's wife was also hired to teach the young apprentices how to draw. In 1910 and 1912, Fry also curated the two Post-Impressionist (term he himself coined) exhibitions at the Grafton Galleries in London to introduce the art of Cezanne, Van Gogh and Gauguin to the British people. Both Manet and the Post-Impressionists and the Second Post-Impressionist Exhibition were widely talked about, in the critics and in the artistic circles.

The visual revolutions of fauvism and cubism had a great impact on the works of the Bloomsbury group artists. Roger Fry, Duncan Grant, Vanessa Bell, Winifred Gill and many other Omega artists were hugely influenced by Paul Cezanne's works and interested by Matisse and Picasso's more recent experimentations

with colour and form.

Cezanne's famous sentence from a letter to Emile Bernard in 1900, '[one must] treat nature though the cylinder, the sphere and the cone', is given its full meaning in the Omega workshops' artistic research and some of their designs. The Mechtilde pattern (cat. 35), with its linked round angled cubes and the Cracow waist coat pattern (cat. 40), are perfect examples of this move into geometrical form-based designs. Further cubist influence can also be found in Henri Gaudier-Brzeska's tray *The Wrestlers* (cat. 65) where two bodies are seen wrestling through a prism of triangles, squares and rectangles.

Matisse and Derain's research on 'pure' colour during the summer of 1905, which led to their fauvist work, can also be found in the Omega's designs. The plate (cat. 47) with a boat seen in the sunset is redolent of Matisse's warm and luminous colours in his early fauve works such as *The Red Beach* (in *The Courtauld Gallery*) of 1905. The Lily Pond's green, grey and red motifs (cat. 70), as well as the oranges and blues of the Maud pattern (cat. 35), are also a reminder of fauvism's use of complimentary and primary colours.

POST IMPRESSIONISM PICTURE HUNT

In The Courtauld Gallery, locate the works by the artists mentioned above (some of the works might be currently on loan or in storage). Comment on all the works you observe and compare them to the Omega Workshops' works.

Have you noticed any other works of art which are similar to some of the Omega motifs? Which other works/artists/artistic movements do they remind you of? Some of the works are listed below:

- o Léger, *Contrastes of Forms*, 1913
- o Kandinsky, *Improvisation on Mahogany*, 1910
- o Jawlensky, *Blue Cap*, 1912
- o Dufy, *The Boats at Les Martigues*, 1907
- o Seurat, *La Toilette*, 1888-90

Other similar images can be found on the Learning Resources interactive CD.

RESEARCH AND ANALYSIS:

1. Cubism and Fauvism in the European artistic circles of the early 1900s: Paris as the capital of avant-garde art.
2. Decorative arts in France in the beginning of the 20th century: art nouveau and art deco