

LES BOITES À COULEURS DE PICASSO

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Cette mini exposition présente sous forme pédagogique et ludique la vie et 8 des œuvres de Pablo Picasso. Chaque reproduction est présentée sur un petit chevalet avec des jeux d'observation, puzzles et manipulations contribuant ainsi à la découverte du peintre, de ses œuvres et de sa technique.

LA VIE DE PICASSO

Les débuts de Picasso

Légende, vérité ?? Il paraît que le petit Pablo , né à Malaga en Espagne, en 1881 , fut déclaré mort-né mais les secousses de son oncle médecin le ramena à la vie ! Très tôt, il s'initie au dessin avec son père, peintre et professeur de dessin. A 15 ans, il réussit son entrée à l'école des Beaux-Arts de Barcelone.

Entre 1900 et 1903, il passe son temps entre Paris et Barcelone et opte finalement pour Paris. Paris, rendez-vous des artistes, des poètes et des musiciens où Picasso vit misérablement : c'est le début de la période bleue.

Paris, le Bateau-lavoir

Picasso peint pendant trois ans des tableaux où dominent des nuances de bleu et choisit d'évoquer uniquement la vie de ceux qui vivent en marge de la société. Pour lui, cette couleur froide et profonde évoque le mieux son humeur, elle lui paraît bien appropriée pour décrire ses sentiments de tristesse et de douleur. En 1904, il s'installe à Montmartre dans l'atelier du Bateau -Lavoir. Il y reste jusqu'en 1909. Cette maison ressemblait à un bateau avec ses couleurs et ses escaliers tordus. A cette époque, Picasso fréquente le milieu artistique et fait la connaissance d'Apollinaire, de Braque, de Kahnweiler, son futur marchand. Il rencontre aussi Fernande Olivier, sa compagne jusqu'en 1911.

Sa palette s'éclaircit, devient plus lumineuse. Aux bleus profonds se substituent des couleurs tirant vers le rouge : c'est la période rose. Il découvre le monde du cirque et peint cet univers qui le fascine : acrobates, jongleurs, saltimbanques.

Le cubisme

C'est en 1907 que Picasso peint Les Demoiselles d'Avignon tableau révolutionnaire, première oeuvre d'un des mouvements les plus importants du XXème siècle, le Cubisme. Les années qui suivent, Picasso travaille en étroite

collaboration avec Braque. Mais le 1er août 1914, la guerre est déclarée. Picasso en tant qu'espagnol n'est pas mobilisé mais nombre de ses amis doivent partir...

Les ballets russes et la période dite "classique"

En 1916, Picasso part pour Rome réaliser les décors et de costumes du spectacle "Parade" pour les Ballets Russes, commandés par Cocteau. Il y rencontre une danseuse russe de la troupe, Olga Khoklova. C'est le début d'une vie mondaine. Son oeuvre se détache un peu du cubisme pour laisser place à des tableaux plus classiques tant par le tracé que par les thèmes (dessin plus clair, thème des baigneuses...).

Bouleversement

Après cette parenthèse classique, surgissent en 1925 des toiles d'une grande violence aux couleurs agressives et aux corps déformés. C'est à cette époque qu'un nouveau mouvement prend de l'importance, le Surréalisme dont Picasso se sent proche.

Certaines de ces oeuvres laissent aussi entrevoir son intérêt croissant pour la sculpture.

Boisgeloup

Picasso rencontre en 1927 Marie-Thérèse Walter avec laquelle il entretient une liaison secrète. Elle devient son modèle et il glorifie sa beauté aux formes rondes et épanouies

En 1930, il achète le château de Boisgeloup où il s'adonne essentiellement à la sculpture. Sa rupture avec Olga assombrit ces années de bonheur. Ses amours et déceptions se ressentent systématiquement dans ses tableaux au niveau des lignes, des formes, des couleurs et des sujets.

Guernica

C'est Paul Eluard qui lui présente Dora Maar, peintre et photographe dont le visage le fascine et dont il fait de nombreux portraits.

En 1936, la guerre civile éclate en Espagne. Dans une peinture en noir et blanc, Guernica, il dénonce le drame de cette ville basque anéantie par un bombardement aérien allemand, à la solde de Franco.

L'après-guerre

Entre 1939 et 1941, émanent de ses oeuvres l'angoisse et les privations liées à la guerre. Mais en 1943, il rencontre Françoise Gilot. Le peintre est heureux et la liberté créatrice renaît. Il s'installe à Vallauris et commence le travail de la céramique. Cette période heureuse prend fin en 1953 lorsque Françoise quitte Picasso avec ses deux enfants, Claude et Paloma pour rejoindre Paris.

Les dernières années

Picasso réinterprète les tableaux des grands maîtres comme Manet, Vélasquez. Il épouse Jacqueline Roque à Vallauris en mars 1961 et s'installe dans la villa Notre Dame de Vie à Mougins.

En 1966 a lieu une grande rétrospective à Paris où l'on découvre l'oeuvre sculptée. En 1970 est organisée une exposition des dernières oeuvres de Picasso au Palais des Papes à Avignon. Ce sont des nouveaux thèmes, un nouveau style, des couleurs qui traduisent un regain de vivacité, de jeunesse.

Le 8 avril 1973, Picasso meurt à l'âge de 92 ans.

L'EXPOSITION

Autoportrait, 1901

Picasso a 20 ans au moment où il réalise cet autoportrait. La pauvreté dans laquelle il vit, sa tristesse liée au suicide de son ami Casagemas sont retranscrites ici à travers les traits creusés, l'aspect blafard du visage et la couleur bleue. Picasso, durant quelques années, réduit sa palette à l'unique couleur bleue d'où le nom de " période bleue".

Les Femmes d'Alger, 1935

Ce tableau a bouleversé l'histoire de la peinture car il rompt avec les codes traditionnels des représentations du volume, de la perspective et de la profondeur. C'est le point de départ de l'art moderne. Les corps des jeunes femmes représentées sont déformés. Ils donnent l'impression d'un miroir brisé. Plusieurs influences sont à noter : sculpture ibérique, art africain et océanien.

Les Baigneuses, 1918,

Après son mariage avec Olga, Picasso change de vie; Il mène une vie mondaine et quitte souvent Paris l'été pour s'installer 3 ou 4 mois au bord de la mer. Ce sont ces scènes balnéaires qui ont inspiré ce tableau à Picasso. Malgré une apparence réaliste, on retrouve dans les déformations des corps des baigneuses, une des préoccupations propre au cubisme : le personnage debout est en effet vu sous des angles différents.

Paul en Arlequin, 1924, Musée Picasso, Paris

Picasso a représenté son fils Paulo, âgé de trois ans, déguisé en Arlequin. On peut observer dans ce tableau certaines parties traitées de façon très réaliste (visage et mains au modelé très fin), d'autres en aplat (costumes, fauteuil), et d'autres encore qui paraissent inachevées (collerette, poignets, pied du fauteuil). Le fond du tableau, sans ligne d'horizon, est juste balayé de grands coups de pinceau.

La
On trouve

pousse
corps. Les
jusqu'à
l'ensemble

les
personnage au cours de sa création.

Nageuse, 1929

à nouveau le thème de la mer et des baigneuses. Cette fois, Picasso encore plus loin la déformation du membres de la nageuse s'étirent risquer de se disloquer ce qui donne à une impression d'élasticité. La transparence des couleurs laisse voir transformations subies par ce

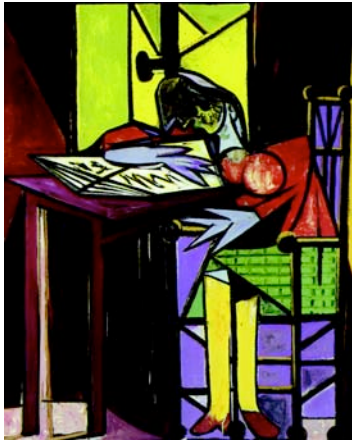

Femme au fauteuil rouge, 1932

Cette femme endormie serait Marie-Thérèse Walter, la compagne de Picasso. On la retrouve très fréquemment dans les tableaux de cette époque.

Son corps, composé de formes autonomes donnant l'illusion du volume, laisse entrevoir l'intérêt de Picasso pour la sculpture à cette période.

Jeu : replacer les éléments du corps du personnage sur le fond du tableau et le reconstituer en volume.

Femme lisant, 1935

Picasso vit une période difficile : il n'est pas encore séparé d'Olga mais il a déjà rencontré Marie-Thérèse. Cette femme pourrait être Olga lisant une lettre de rupture. Les formes géométriques cernées de noir et les couleurs agressives contrarient le sentiment d'intimité et de tranquillité qui pourrait se dégager de cette scène.

Portrait de Nusch Eluard, 1937

Picasso aime peindre ses amis. Ce portrait est celui de la femme du poète Paul Eluard. Son visage est à la fois peint de face et de profil. De cette représentation se dégagent raffinement, féminité et luminosité. On note un certain humour dans la figuration des costumes de l'époque : chapeau pointu, bijoux.

Femmes à leur toilette, 1938

Ce très grand tableau est un carton de tapisserie. Il a été réalisé essentiellement à partir de collage de papiers peints achetés dans le commerce, ou peints par Picasso lui-même. Sous l'apparence d'une scène intime (trois femmes dans un intérieur) et anodine (une femme en coiffe une autre et la troisième tient

le miroir), se cache une certaine inquiétude. Le personnage central montre son squelette, ses mains ressemblent à des griffes et son visage a l'air douloureux. La composition est fragmentée, chaotique

LES ATELIERS

Femme lisant

En s'inspirant de ce tableau, les enfants découpent des formes géométriques dans des papiers de couleurs. Ces différentes formes sont ensuite assemblées afin de figurer un personnage lisant une lettre près d'une fenêtre. Les formes sont ensuite cernées avec de la peinture noire.

Face/profil

Les enfants travaillent sur la notion de face et de profil sur un même visage, thème cher à Picasso. Pour comprendre cette notion, ils utilisent le collage de papier peint .

Période bleue

Sur une feuille de très grand format, les enfants peignent soit un portrait soit un paysage en utilisant une palette bleue. Ils apprennent le mélange de couleurs (différents bleus et blanc) afin d'obtenir plusieurs nuances.

Les Demoiselles masquées

Les visages des Demoiselles d'Avignon font penser à des masques africains. Les enfants peignent les corps des personnages et créent des masques en carton qu'ils collent dessus.

BIBLIOGRAPHIE

Catalogue de l'exposition :« Les tableaux de Pablo », S. Girardet, C. Merleau Ponty et Nestor Salas, Coll. Salut l'artiste !, éd. Seuil Jeunesse et RMN, 1994

Enfants :

« Picasso, la révolution des formes », collection Terre de Sienne, éd. Hatier, Paris 1995

« Petite tâche au pays de Picasso », N. Coleno, K. Marinacce, éd. du Regard, Paris, 1993

"Mon petit Picasso", M. Sellier, éd. RMN,

Adultes :

« Tout l'œuvre peint par Picasso », collection Les classiques de l'Art, Flammarion, 19, 2 vol.

« Picasso Visages », M-L. Bernadac, éd. RMN, Paris, 1991

« Picasso », C-P. Warncke, éd. Taschen, 1995, 2 tomes

« Picasso, tableaux choisis », A. Robinson et I. Breda, éd. Scala 1991

"L'ABCdaire Picasso", éd. Flammarion, 1996.

« Picasso » Regards sur la peinture, éd. FABBRI, 1988.

« Picasso, le sage et le fou », M-L. Bernadac et P. Dubouchet, coll. Découverte, éd. Gallimard, 1986

Films :

« Le mystère Picasso » de H-G. Clouzot, Arte video, 2000, DVD.
"13 journées dans la vie de Pablo Picasso", P-A; Boutang, Arte video, 2000, DVD.

POUR EN SAVOIR PLUS

Après une première approche de l'œuvre de Picasso, les enfants peuvent découvrir les « vrais » Picasso au Musée Picasso (Hôtel Salé : 5, rue de Thorigny, 75003 Paris, tél : 01 42 71 25 21).

INFORMATIONS PRATIQUES

Mini-exposition :

Tarif : 245 € pour deux classes par demi-journée.

Durée : 1h15 environ

Mini-exposition et atelier :

Tarif : 245 € pour une classe par demi-journée.

Durée : 1h15 et 1h00 d'atelier (l'école doit fournir le matériel nécessaire à l'atelier)

Renseignements et réservations :

01 40 67 97 66 ou par mail à musee-en-herbe2@wanadoo.fr

Adresse :

Musée en Herbe

23, rue de l'Arbre-Sec

75 001 Paris