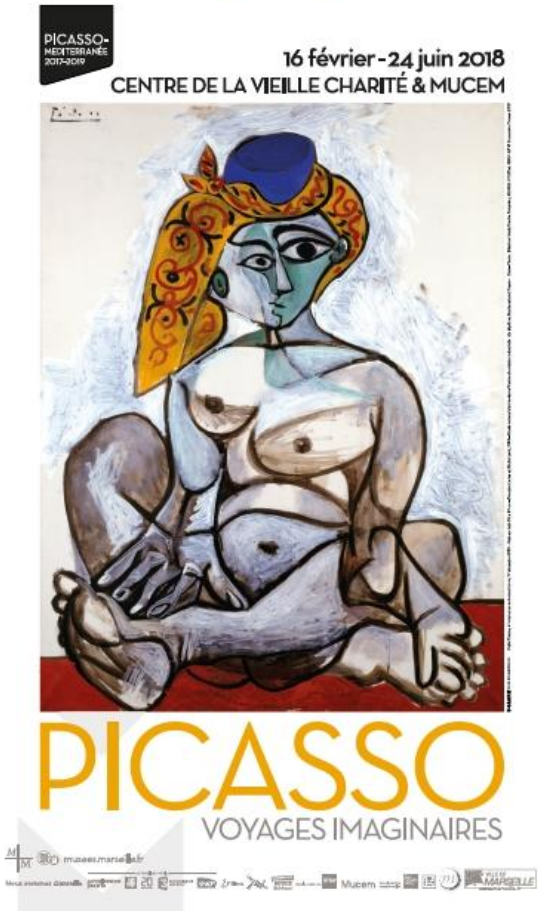
Centre de la Vieille Charité

DOSSIER PÉDAGOGIQUE DE L'EXPOSITION



INFOS PRATIQUES

Renseignements/Réservations
0491145852
0491145823
musees-education@marseille.fr
Centre de la Vieille Charité
2, rue de la Charité
13002 Marseille

Conception :
Service éducatif : Sandrine Lecoq, Charline Cesbron-Bazin
Service des musées : Sophie Gosse, Guillaume Theulière, Marie-Laure Brémond

SOMMAIRE

PREMIÈRE PARTIE : PRÉSENTATION DE L'ÉVÈNEMENT

1.1/ Informations sur le Centre de la Vieille Charité
1.2/ Préparer sa visite : informations pratiques
1.3/ Propos général de l'exposition
1.4/ Plan de l'exposition

DEUXIÈME PARTIE : PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION

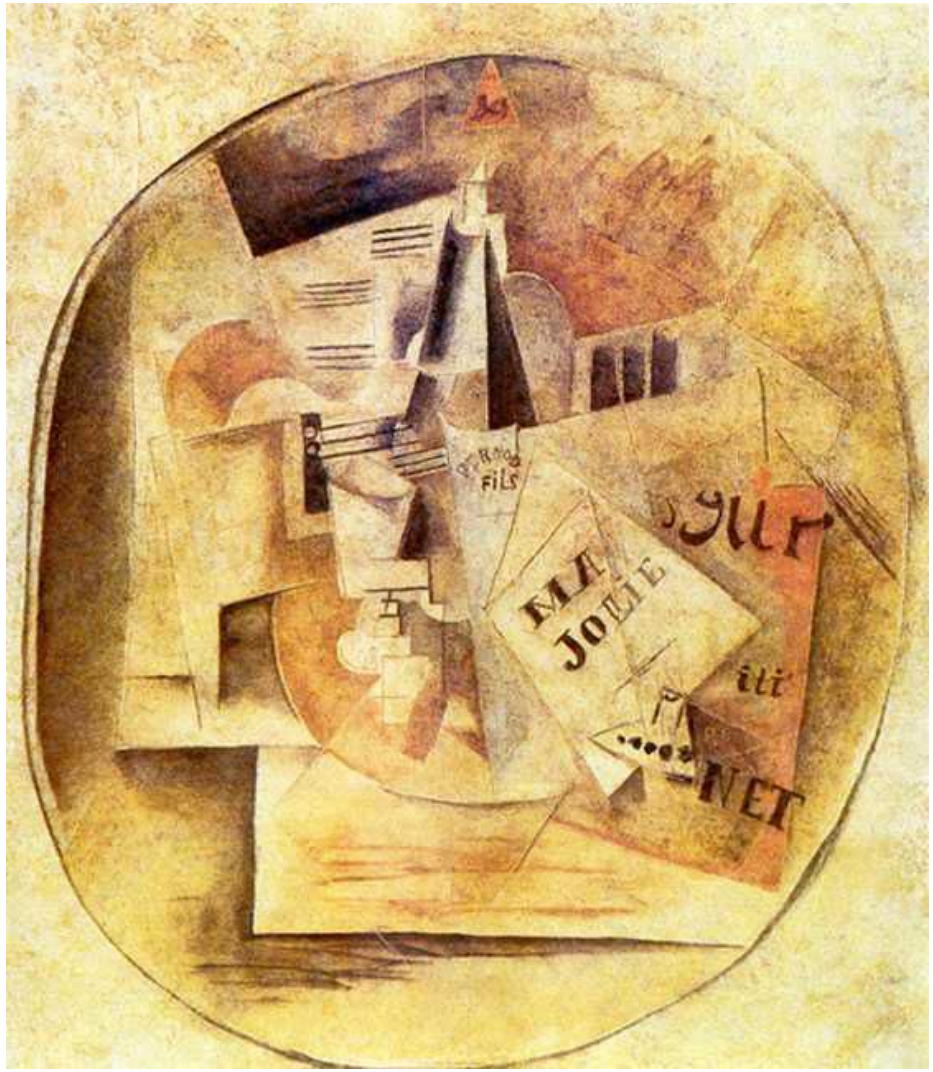
2.1/ Bohème bleue
2.2/ Afrique fantôme
2.3/ Amour antique
2.4/ Soleil noir
2.5/ Orient rêvé
2.6/ Focus sur *Les baigneurs*

TROISIÈME PARTIE : PISTES PÉDAGOGIQUES

3.1/ Picasso à travers les cartes postales
3.2/ Picasso et la mythologie
3.3/ Picasso et la Méditerranée

QUATRIÈME PARTIE : ANNEXES

4.1/ Bibliographie
4.2/ Filmographie et sitographie



Ma Jolie - Peinture murale - 1912 - Fondation Langen - © Succession Picasso 2018

PREMIÈRE PARTIE : PRÉSENTATION DE L'ÉVÈNEMENT

1.1/ INFORMATIONS SUR LE CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ

La Vieille Charité

En 1640, suite à l'édit royal sur *« L'enfermement des pauvres et des mendiants »*, la Ville de Marseille décide la construction de la Vieille Charité pour y accueillir cette population.
Suite à la Révolution et jusqu'à la fin du XIXe siècle, la Charité deviendra un hospice réservé aux enfants et aux vieillards.
Classé monument historique en 1951, la Ville de Marseille décide 10 ans plus tard de la restauration de ce monument qui s'achèvera en 1986.

En 1670, Pierre PUGET, architecte du Roi et enfant du quartier, entame la réalisation de l'architecture du lieu qui se terminera en 1749.
Construit en pierre rose et blanche de la Couronne (petite localité au nord de Marseille), l'ensemble de la Vieille Charité se compose de quatre ailes de bâtiment fermées sur l'extérieur et ouvertes sur une cour par des galeries sur trois niveaux. Au centre de la cour se trouve une chapelle à coupole ovale, véritable prouesse architecturale en son temps.

© Ville de Marseille

<u>Contacts</u>
Centre de la Vieille Charité
2 rue de la Charité
13002 Marseille
Tél : 04 91 14 58 52 / 04 91 14 58 23
Mail : musees-education@marseille.fr

<u>Horaires</u>
Du mardi au dimanche : de 10h à 18h et jusqu'à 19h de mi-mai à mi-septembre
Fermeture hebdomadaire le lundi sauf lundi de Pâques et lundi de Pentecôte
Fermeture les jours fériés suivants : 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 et 26 décembre

<u>Accès</u>
Métro : ligne 1, arrêt Colbert - ligne 2, arrêt Joliette
Tramway : lignes 2 et 3, arrêts Sadi-Carnot et République-Dames
Bus : lignes 35, 49, 55 : arrêt Joliette
Parkings : Phocéens, Vieux-Port, Fort St-Jean, République, Joliette
Vélo : bornes 2030 / 2304

<u>Accessibilité</u>
Ascenseur
Accès véhicule pour les personnes à mobilité réduite sur demande

1.2/ PRÉPARER SA VISITE : INFORMATIONS PRATIQUES

Une visite réussie est une visite préparée :
→ Par l'enseignant : pour intégrer la visite dans la progression pédagogique en identifiant des notions et des compétences qui peuvent être travaillées avant, pendant, après la visite et pour nouer des partenariats avec d'autres collègues en inscrivant la visite dans un projet interdisciplinaire.
→ Par les élèves : pour localiser l'institution visitée, s'approprier les règles de la fréquentation d'un lieu culturel, se documenter sur le propos de l'exposition...
→ Par les accompagnateurs : pour connaître les objectifs de la sortie, les grandes lignes de l'organisation, leurs rôles dans l'encadrement du trajet et de la visite.

Vous avez réservé une visite commentée
→ Seul le coupon de réservation reçu par mail, imprimé par vos soins et présenté le jour de votre venue, attestera de votre inscription.
→ Les billets pour les visites sont délivrés par la billetterie qui se trouve au rez-de-chaussée du bâtiment.
→ En cas d'annulation, l'enseignant doit en informer le service réservation minimum 48h avant la visite (04 91 14 58 52 / 04 91 14 58 23).

Avant la visite
Les toilettes se situent au rez-de-chaussée, au fond de la cour à gauche. Il s'agit des seules toilettes publiques du bâtiment. Pensez-y avant de commencer votre visite.

Sécurité et confort de visite
→ En raison du plan Vigipirate, les sacs de grande taille, les valises et bouteilles sont refusées dans l'enceinte du musée.
→ Merci de mettre les téléphones portables en mode silencieux et de ne pas les utiliser pendant toute la durée de la visite.
→ PHOTOS INTERDITES

La visite :
→ La visite commentée dure entre 1h et 1h30. Il s'agit d'une visite gratuite de l'exposition avec un conférencier. **Les oeuvres présentées par le médiateur ne sont pas forcément celles mises en valeur au sein de ce dossier pédagogique, qui a pour objectif d'ouvrir des pistes pédagogiques.**
→ En raison de la forte affluence attendue pour cette exposition, il ne sera pas possible d'effectuer des croquis sur place ou de revisiter les salles librement après cette visite guidée.

Vous avez réservé une visite couplée avec le Mucem : « Et si on passait une journée avec Picasso… »
La journée démarre à 9h30 par la visite commentée de l'exposition « Picasso, voyages imaginaires » au sein de la Vieille Charité. Vous avez la possibilité de pique niquer dans la cours de la Vieille Charité, au Fort Saint Jean, ou dans un lieu couvert au J4 si la météo ne le permet pas. L'après-midi, rendez-vous à l'accueil du Mucem avant 13h30, pour une visite-atelier de 2h autour de l'exposition « Picasso et les Ballets Russes (1917-1921) » située au fort Saint-Jean, bâtiment Georges Henri Rivière.
Vous recevrez un justificatif du Mucem et un justificatif des musées de Marseille. Ces deux coupons sont à imprimer et à présenter lors de votre venue.

1.3/ PROPOS GÉNÉRAL DE L'EXPOSITION

« Picasso-Méditerranée » est une manifestation culturelle internationale qui se tiendra du printemps 2017 au printemps 2019. Plus de soixante institutions ont imaginé ensemble une programmation autour de l'oeuvre « obstinément méditerranéenne » de Pablo Picasso. À l'initiative du Musée national Picasso-Paris, ce parcours dans l'oeuvre de l'artiste et dans les lieux qui l'ont inspiré offre une expérience culturelle inédite, souhaitant resserrer les liens entre toutes les rives.

Des rives de la Méditerranée jusqu'aux confins de l'Afrique, l'oeuvre de Pablo Picasso est empreinte d'un désir d'évasion invitant au voyage.
Entre souvenirs de voyages et itinéraires fictifs, l'exposition « **Picasso, voyages imaginaires** » explore les sources égyptiennes, chypriotes, grecques, étrusques, romaines, ibériques et africaines d'un artiste visionnaire constamment en quête d'ailleurs et de renouveau formel.

5 étapes du parcours, « **Bohème bleue** », « **Afrique fantôme** », « **Amour antique** » « **Soleil noir** », et « **Orient rêvé** », proposent de découvrir peintures, sculptures, assemblages, dessins, photographies et cartes postales de Pablo Picasso. Ces oeuvres seront mises en perspective avec des pièces maîtresses des collections du musée d'Archéologie méditerranéenne et du musée d'Arts Africains, Océaniens, Amérindiens de Marseille.

1 Bohème bleue

Sur les routes de la bohème, Picasso représente les saltimbanques, métaphore d'une jeunesse tantôt teintée de bleu (1901-1904) puis de rose (1904-1906).

2 Afrique fantôme

La fascination de l'Afrique que lui inspire ses visites du musée du Trocadéro plonge Picasso dans une recherche intérieure menant à la réalisation des *Demoiselles d'Avignon* (1907) et l'achat à Marseille en 1912 d'un fameux *masque Grebo*. Un dialogue s'immisce entre les oeuvres de l'artiste espagnol et les collections du musée d'Arts Africains, Océaniens, Amérindiens de Marseille.

3 Amour Antique

Après la Première Guerre mondiale l'antiquité retrouvée apparaît comme une nouvelle Renaissance. Dès son premier séjour à Rome en 1917 pour mettre au point les décors et costumes du ballet *Parade* avec la troupe des ballets russes, l'antiquité irrigue l'oeuvre toute entière de Picasso, jusqu'à ses plus étonnantes transformations d'artiste « Minotaure ». Une confrontation inédite avec le musée d'Archéologie méditerranéenne de Marseille illustre ce dialogue intemporel.

4 Soleil noir

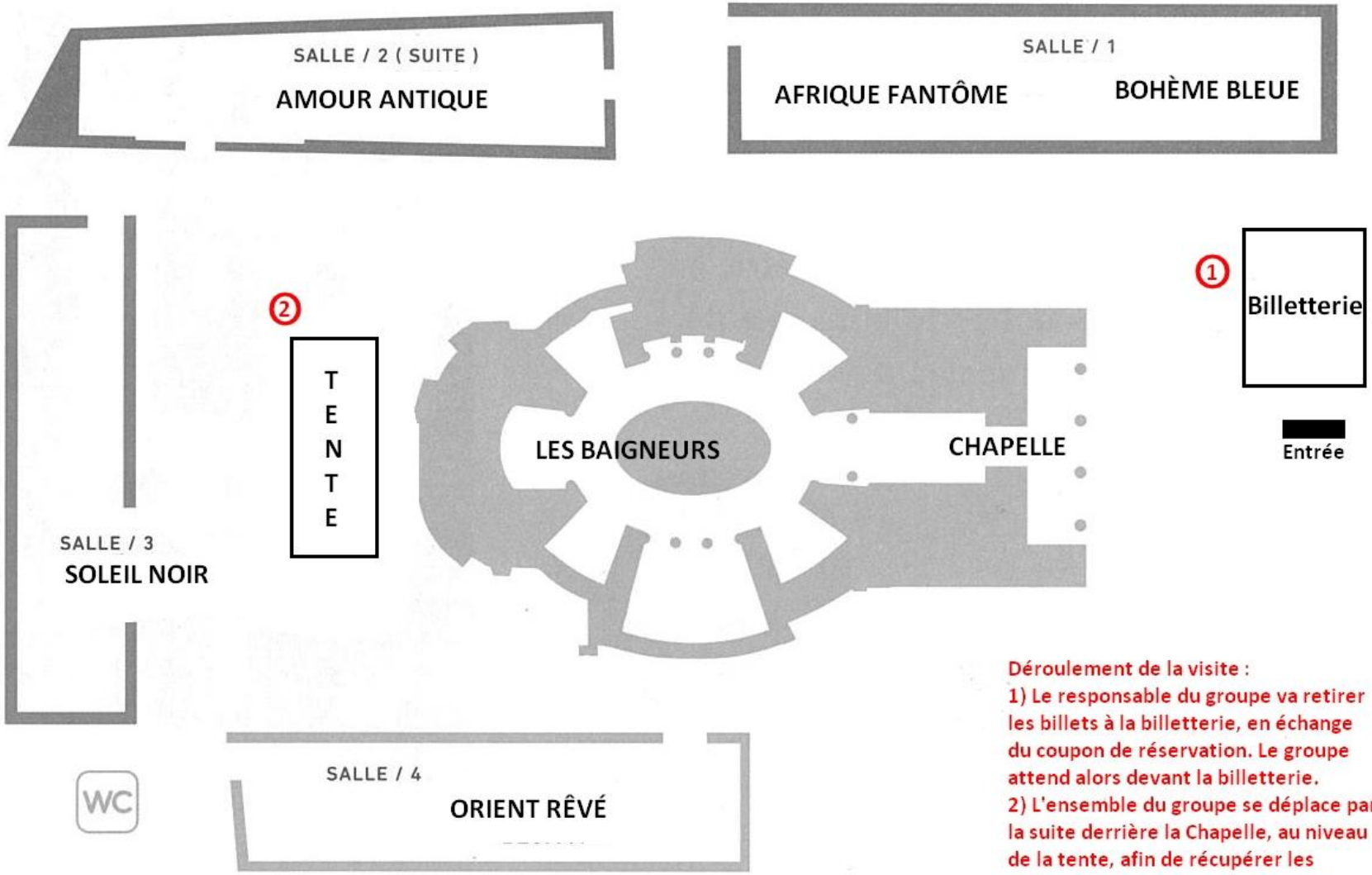
L'intérêt de Picasso pour l'Art Africain se prolonge durant toute sa vie, notamment durant les années 1930 où l'acquisition d'un *masque Baga* lui inspire les métamorphoses du visage de sa compagne Marie-Thérèse Walter. Proche des surréalistes, sa relation avec l'artiste Dora Maar est contemporaine de la réalisation magistrale de *Guernica* (1937). Les portraits sauvages, hybrides et noirs de son alter ego sont les reflets d'un monde qui bascule dans le drame de la Seconde Guerre Mondiale :
« Il faisait tellement noir à midi qu'on voyait les étoiles » écrit-il à Dora Maar en poème.

5 Orient rêvé

Sur les pas de Ingres et de Delacroix, Picasso explore le goût orientaliste du XIXe siècle. La série des *Femmes d'Alger* d'après Delacroix (1955) transforme sa dernière épouse Jacqueline en odalisque, héroïne d'un harem imaginaire.

1.4/ PLAN DE L'EXPOSITION

LE PLAN DE LA VISITE



Déroulement de la visite :
1) Le responsable du groupe va retirer les billets à la billetterie, en échange du coupon de réservation. Le groupe attend alors devant la billetterie.
2) L'ensemble du groupe se déplace par la suite derrière la Chapelle, au niveau de la tente, afin de récupérer les audiophones et démarrer la visite.

DEUXIÈME PARTIE : PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION
2.1/ BOHÈME BLEUE

Pablo Picasso naît le 25 octobre **1881** à Malaga en Espagne.
Particulièrement précoce, il peint son premier tableau à l' âge de 8 ans, « *le Picador* ».
Dès 14 ans, il intègre l'École des Beaux-Arts de Barcelone, et 2 ans plus tard l'Académie Royale de Madrid.

« **Il y a des voyageurs qui confondent les fleurs et les étoiles [...]. Plus que tous les poètes, les sculpteurs et les autres peintres, cet Espagnol nous meurtrit comme un froid bref.** »
Guillaume APOLLINAIRE, « Les Jeunes : Picasso, peintre », La Plume, le 15 mai 1905.

En **1905**, sa carrière prend son envol grâce deux rencontres providentielles : un couple de mécènes américains (Gertrude et Léo Stein), ainsi que le galeriste Ambroise Vollard avec qui il conclut sa première vente importante (1906).

1900-1904
période bleue

1904-1906
période rose

En **1900**, alors âgé de 19 ans, il effectue un premier voyage à Paris avec son ami Carlos Casagemas. Le suicide de celui-ci marque profondément Picasso qui sombre dans une grande tristesse. Ses toiles se teintent d'une couleur bleue reflétant son état d'esprit. Cette phase sera nommé « **période bleue** ». Elle perdurera jusqu'en **1904**.

Arlequin, enfant et chien
1905
Lithographie en couleurs
d'après Picasso
88,3 x 65,9 cm
© Musée d'art moderne de la Ville de Paris
© Succession Picasso 2018

À partir de **1904**, il s'installe à Paris. Il trouve un atelier au Bateau-Lavoir. Il effectue de nombreuses rencontres avec des intellectuels ou des poètes, ainsi que sa compagne Fernande Olivier. Son état d'esprit est un mélange d'optimisme et de mélancolie. Ses oeuvres prennent des teintes rosées (« **période rose** » - qui durera jusqu'en **1906**). Picasso aime se rendre au cirque ou au zoo. Les clowns, les jongleurs, les dompteurs et les saltimbanques deviennent une grande source d'inspiration.

2.2/ AFRIQUE FANTÔME

1906 : Exposition coloniale à Marseille

Entre 1906 et 1907, Picasso peint *Les demoiselles d'Avignon.* Le célèbre tableau annonce le début de la période **cubiste**.

En **1907**, Picasso découvre les **Arts Africains**. Il s'inspire de ces Arts, mais aussi de l'oeuvre de Cézanne et de la sculpture ibérique (vierge romane de Gósol) pour la création de ses nouvelles toiles, mais également de sculptures. Il simplifie les formes et modifie la géométrie.

1911 : Picasso retrouve le collectionneur d'Art Africain Frank Burty Haviland, à Céret.

Le **cubisme** marque un tournant dans l'Histoire de la représentation en Art. Picasso, ainsi que son ami Georges Braque, deviennent les ambassadeurs de ce nouveau mouvement qui va évoluer au fil des années. Il inspirera de nombreux artistes dans les années 1910.

« Et alors j'ai compris que c'était le sens même de la peinture. Ce n'est pas un processus esthétique ; c'est une forme de magie qui s'interpose entre l'univers hostile et nous, une façon de saisir le pouvoir, en imposant une forme à nos terreurs comme à nos désirs. Le jour où je compris cela, je sus que j'avais trouvé mon chemin. »
Picasso, à propos de sa première visite au Trocadéro, en 1907, en compagnie de Derain (Pablo Picasso, Marie-Laure Bernadac, Androula Michael. *Propos sur l'art*. Gallimard. Paris, 1998, p. 116)

Nu assis
printemps 1908, Paris
Encre de Chine et gouache sur esquisse au fusain sur papier à dessin vergé
62,8 x 48,5 cm, Dation en 1979
Musée national Picasso-Paris
© Succession Picasso 2018

Sculpture Fang
Collection du musée d'Arts Africains, Océaniens, Amérindiens
Centre de la Vieille Charité Marseille

Pablo Picasso - Figure - 1907
Chêne sculpté avec rehauts de peinture
80,5 x 24 x 20,8 cm - Musée national Picasso-Paris
© Succession Picasso 2018

2.2/ AFRIQUE FANTÔME (SUITE)

FOCUS SUR … Masque Grebo - Côte d'Ivoire - 1912

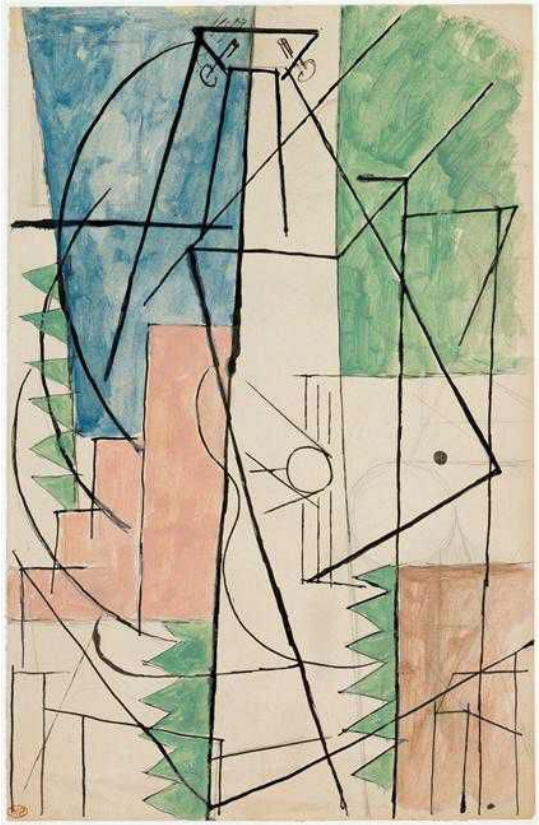
Masque Grebo, Côte d'ivoire
Acheté à Marseille en 1912
Bois, peinture blanche et fibre
80 x 24 x 13 cm
Paris, musée Picasso, MP 1983-7
© Succession Picasso 2018

En 1912, Picasso se rend à Sorgues avec Georges Braque. Ensemble, ils vont approfondir leur réflexion sur le cubisme. Durant leur séjour dans le midi, les deux artistes se rendent à Marseille. Cette visite au coeur de la cité phocéenne sera déterminante pour Picasso et dans sa relation aux Arts africains. C'est à Marseille qu'il fait l'acquisition d'un *masque Grebo* de Côte d'Ivoire.

Picasso possédait une collection de masques africains dont le fameux *masque Grebo* qui sera la source d'inspiration du tableau *Guitare* réalisé en 1912.

Les masques de Grebo sont des représentations des esprits du monde invisible qui vivent dans la forêt. Ces masques rencontrent un vif succès dans la société occidentale dans les années 1908-1910.

Les Grebo sont un peuple d'Afrique de l'ouest, de la région du Libéria et de Côte d'Ivoire.



Guitare
Encre, huile et crayon
34 x 22 cm
1912-Dation en 1979
Musée national Picasso-Paris
Inv. : MP733
© Succession Picasso 2018

2.3/ AMOUR ANTIQUE

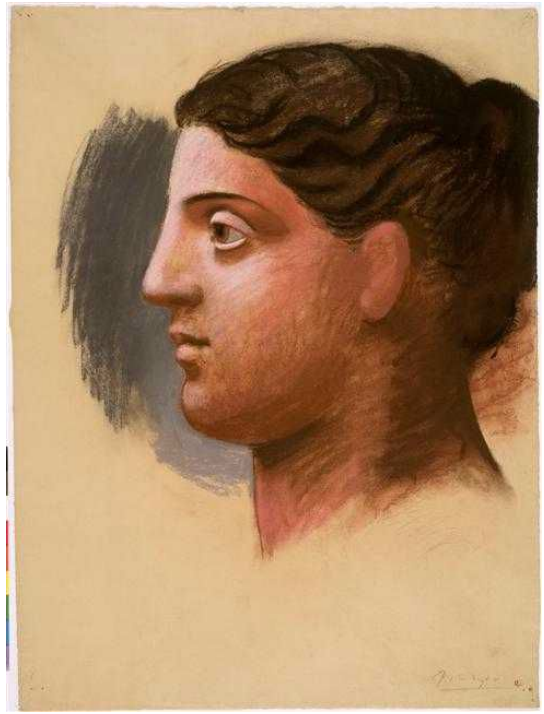
N'étant pas mobilisé pour la Première Guerre Mondiale, car l'Espagne ne prend pas part au conflit, Picasso voyage à Rome en **1917**.

Grâce à Jean Cocteau, il travaille comme décorateur pour les Ballets russes.
Il y rencontre une danseuse, Olga Khokhlova, qu'il épouse en **1918**.

Picasso suit alors la troupe à Naples et Pompéi. Il est marqué par les oeuvres de l'Antiquité classique et de la Renaissance italienne. Le travail de Picasso évolue alors vers un **style classique** qualifié de « retour à l'ordre ».

L'année **1921** est marquée par la naissance de son fils Paulo, modèle avec Olga de nombreuses oeuvres de cette période académique.

La source
été 1921
Fontainebleau
Crayon gras sur toile
153,5 x 202 cm
Dation en 1979
Musée national Picasso-Paris
© Succession Picasso 2018



Étude pour trois femmes à la fontaine
Tête de la femme de droite
1921
Pastel et fusain sur papier
62,6 x 47 cm
Musée national Picasso
© Succession Picasso 2018

2.3/ AMOUR ANTIQUE (SUITE)

FOCUS SUR … *Stèle funéraire des adieux Attique* et *Trois femmes à la fontaine*

Trois femmes à la fontaine marque le début de la période néo-classique de Picasso.

Stèle funéraire des adieux Attique. IVe siècle av. J.-C.
Marbre pentélique - 107 x 70 cm
Rapportée d'Athènes par le comte de Choiseul-Gouffier
Marseille, musée d'Archéologie méditerranéenne
Inv. 1596

Le voyage en Italie au printemps 1917 est significatif à plus d'un titre pour Picasso. Outre la rencontre de sa nouvelle femme, Olga Koklova, le peintre espagnol va découvrir les profondeurs de l'Art classique ainsi que la Comédia Dell'Arte. Il engage à partir de ce moment un travail artistique de « style classique » qualifié de « retour à l'oeuvre ». Picasso s'intéresse de nouveau aux codes de la représentation classique et aux formes harmonieuses. Il puise son inspiration dans la mythologie, les fresques murales, les sculptures antiques qu'il découvre sur place et au musée du Louvre. Commence alors une série d'oeuvres autour des femmes à la fontaine.

En parallèle de son style néo-classique, Picasso continue son expérience cubiste.

Trois femmes à la fontaine est la représentation de trois femmes vêtues de drapés à la manière antique qui puisent de l'eau à la fontaine. Au premier plan, à droite, la première est assise alors que la seconde, à gauche, tient une cruche par la anse du bout des doigts. A l'arrière plan, la troisième semble allongée, la tête en appui sur une main et la seconde touchant l'eau qui se déverse dans sa cruche. Les deux premières femmes semblent converser.
La posture des deux femmes du premier plan rappelle celle des figures représentées sur *la Stèle funéraire des adieux Attique*. Cette ressemblance témoigne de l'influence du monde classique dans le travail de Picasso à cette période.

Trois Femmes à la fontaine
été 1921 - Fontainebleau
Sanguine sur toile
200 x 161 cm
Dation en 1979
Musée national Picasso-Paris - Inv. : MP74
© Succession Picasso 2018

2.4/ SOLEIL NOIR

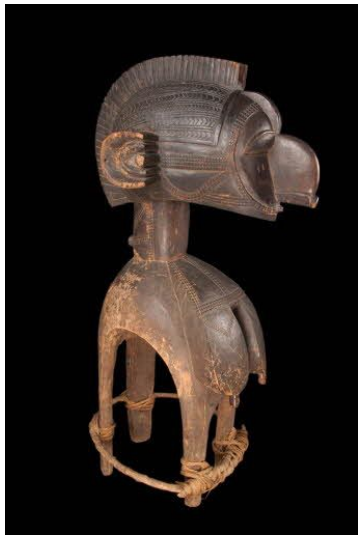
En **1923**, à Antibes, Picasso rencontre André Breton, chef du file du « **surréalisme** ». Il se sent tout de suite proche de ce mouvement faisant la part belle au rêve. Il va s'en inspirer, sans toutefois y adhérer.

Dès **1925**, la production du peintre évolue radicalement, avec des tableaux très violents montrant des créatures difformes.

En **1927**, Picasso rencontre la jeune Marie-Thérèse Walter. Ses oeuvres évoluent une nouvelle fois, en exprimant une certaine sensualité onirique.

En juin **1930**, il achète le château de Boisgeloup en Normandie et y installe ses ateliers de sculpture.

Leur fille Maya naît en **1935**.



NIMBA Masque d'épaule anthropozoomorphe
BAGA
Bois, clous de laiton
137 x 53,4 x 57 cm
Musée du Quai Branly

Buste de femme
1931 - Boisgeloup
Bronze - 62,5 x 28 x 41,5 cm
Epreuve unique
Fondeur Fonderie E. Robecchi
Malakoff (France)
Dation en 1979 - Musée national Picasso-Paris
© Succession Picasso 2018

Que ce soit dans le secret de l'atelier installé dans les dépendances du château de Boisgeloup ou derrière les cabines de bains de la plage de Dinard où Picasso passe l'été avec sa famille, Marie-Thérèse, en clandestine, est omniprésente.
Influencé par les déformations des masques qu'il collectionne, où l'idée prime sur la forme, et porté par son désir, Picasso invente un nouveau vocabulaire plastique. Les corps, déformés, sont un assemblage en équilibre plus ou moins instable de courbes et de sphères. Ce procédé se transpose avec aisance sur la toile comme en sculpture.

Figures au bord de la mer - Paris, 12 janvier 1931 - Huile sur toile - 130 x 195 cm
Dation en 1979 - Musée national Picasso-Paris - © Succession Picasso 2018

2.4/ SOLEIL NOIR (SUITE)

Femme qui pleure - Dora Maar - 1937 H/T 55.0 x 46.0 cm Fondation Beyeler, Riehen/Basel, Sammlung Beyeler © Succession Picasso 2018

Juillet **1936** : début de la guerre civile espagnole

À l'automne **1944**, Picasso adhère au Parti communiste français.

Il engage de **1944 à 1953** une relation avec une jeune modèle, Françoise Gilot avec qui il aura deux enfants, Claude et Paloma. Il effectue de nombreux portraits de la jeune femme.
Son travail se tourne également vers des créatures mythologiques, tels que des minotaures, des centaures ou des faunes.

Le centaure et le navire - 1946
Peinture oléorésineuse et fusain sur papier marouflé sur toile - 50 x 65 cm - Antibes musée Picasso MPA 1984.1.1 - © Succession Picasso 2018

Picasso est fortement marqué par la guerre civile espagnole. En avril **1937**, l'aviation de l'Axe (Allemagne et Italie), en appui du coup d'état franquiste, détruit complètement la ville Basque de Guernica. Horrifié par ce crime, Picasso peint une de ses oeuvres majeure, *Guernica.* La tragédie de la guerre se ressent dans ses peintures sombres et pessimistes, ayant régulièrement pour modèle sa nouvelle compagne, l'artiste surréaliste **Dora Maar**.

Tête de femme souriante
10 août 1943, Paris
Huile sur toile 82 x 59,5 cm
© Succession Picasso 2018

À Vallauris en **1948** il pratique la **céramique** dans l'atelier Madoura.

Fondamentalement pacifiste, il dessine en **1949** la *Colombe pour la paix*, symbole de ce mouvement.

2.4/ SOLEIL NOIR (SUITE)

FOCUS SUR … Femme qui pleure - Dora Maar - 1937

Femme qui pleure - Dora Maar - 1937
H/T 55.0 x 46.0 cm
Fondation Beyeler, Riehen/Basel, Sammlung Beyeler -© Succession Picasso 2018

« Il faisait tellement noir à midi qu'on voyait les étoiles »
Picasso, poème dédié à Dora Maar, sans date

La tête et le buste d'une femme brune, de profil occupe tout le cadre. Elle pleure : deux larmes coulent sur sa joue gauche et elle en essuie d'autres avec son mouchoir. Sa bouche grimace. La pâleur de sa peau et la blancheur du mouchoir contrastent avec les couleurs de sa robe et du fond. Il y a des étoiles dans ses yeux et des croissants de lune dans ses cheveux.

Dora Maar, le modèle de cette peinture, a été la maîtresse de Picasso pendant neuf années. Quand il la rencontre, en **1935**, c'est une photographe. Est-ce pour cela que Picasso attache tant d'importance à représenter ses yeux ? Elle tient une grande place dans le groupe des surréalistes. D'où les étoiles et les croissants de lune dans ses cheveux ?
Picasso représente le plus souvent Dora Maar en larmes. Dans un autre de ses portraits, *Femme qui pleure au chapeau rouge*, elle mord son mouchoir de désespoir et ses traits sont encore plus anguleux. Dora Maar elle-même réalise plusieurs autoportraits intitulés *La Femme qui pleure*. Parmi ses raisons de pleurer, on peut évoquer la souffrance de se savoir stérile, la dépression nerveuse, la difficulté à supporter les horreurs de la guerre d'Espagne et la montée des fascismes pour cette intellectuelle, femme d'idéaux. Faisant référence au poème de Picasso ci-dessus, on peut penser que c'est la nuit dans la tête de cette femme, au point que ses yeux, miroir de l'âme, laissent en entrevoir les étoiles…

Plus généralement, ce portrait sublime toutes les souffrances de la condition humaine.

2.5/ ORIENT RÊVÉ

Après sa séparation avec Françoise en 1953, Picasso s'installe avec Jacqueline au Château de Vauvenargues en **1958**, puis l'épouse en 1961.
C'est une période prolifique. Jacqueline sert de modèle à de nombreux portraits, dont *Femme nu au bonnet turc*.
Picasso rend également hommage à des peintres comme Manet, Courbet, Poussin ou Vélazquez.

Picasso réalise des oeuvres monumentales dans l'espace public, notamment à Marseille en **1964-1965** pour le lycée Honoré Daumier.

8 avril 1973 : Picasso meurt à Mougins, à l'âge de quatre-vingt-douze ans.

« L'orient, l'Algérie fantasmée d'une dernière traversée méditerranéenne se transforme en refuge au coeur de la sensualité féminine. »
Extrait du dossier de presse de Picasso-Méditerranée, 2017-2019.

Pablo Picasso
Femme nue au bonnet turc
1955 - Huile sur toile
194,8 x 96,5 cm
Paris, MNAM
AM 1984-637
En dépôt au musée national Picasso
© Succession Picasso 2018

Fragment de statuette acéphale
d'Ishtar Inanna Suse
IIe millénaire av. J.-C.
Terre cuite beige clair
H. 9,8 cm - Inv. 5416

2.5/ ORIENT RÊVÉ (SUITE)

FOCUS SUR … Les Femmes d'Alger - 1954 à 1955

1er Novembre 1954 : le début de l'insurrection en Algérie a immanquablement attiré l'attention de Picasso qui a toujours pris des positions anti-colonialistes.

3 Novembre 1954 : mort de Matisse. Picasso déclare à D.H. Kahnweiler : «Il m'a légué ses odalisques. En somme, pourquoi est-ce que l'on n'hériterait pas de ses amis ? »

En **1940**, Picasso dessine dans un carnet des croquis de femmes inspirées *des femmes d'Alger* de Delacroix, nues, assises sur le sol, toutes en courbes et en rondeurs.

1952 : Picasso rencontre Jacqueline qui est une grande source d'inspiration car elle a une ressemblance troublante avec l'une des *Femmes d'Alger* de Delacroix.

Décembre **1954** à février **1955** : Picasso peint 15 variations sur toile *des Femmes d'Alger*, où les formes sinueuses conformes aux esquisses du carnet deviennent de plus en plus des droites cassées, des plans déchiquetés.

Pablo Picasso
Les femmes d'Alger - Version A - 1954
Huile sur toile, 61,5 x 72,2 cm
Hartford, Wadsworth Atheneum Museum of Art
© Succession Picasso 2018

Pablo Picasso
Les femmes d'Alger - Version E - 1955
Huile sur toile, 46 x 55 cm
San-Francisco Museum of Art - SFMOMA
© Succession Picasso 2018

2.5/ ORIENT RÊVÉ (SUITE)

FOCUS SUR … *L'orient source d'expression pour Picasso*

Chez Picasso, l'Orient est à la fois une source d'inspiration plastique et d'écriture.
Beaucoup de citations du peintre témoignent de son attachement à l'Orient ainsi qu'à la culture et à l'histoire méditerranée.

« Non, la peinture n'est pas faite pour décorer les appartements. C'est un instrument de guerre offensive et défensive contre l'ennemi. »
Picasso. Conversations avec Christian Zervos. *In Cahiers d'Art*, Vol X, 7-10, (*1935*), pp. 173-178.

Sans qu'il soit ouvertement militant, l'oeuvre de Picasso inclut une conscience politique. C'est évident quand il réalise *Guernica*, mais aussi quand il peint le portrait de Djamila Boupacha en signe de sympathie avec le combat mené par Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir qui dénoncent les méthodes de l'armée française : les aveux de cette femme algérienne jugée pour terrorisme avaient été obtenus par le viol et la torture.

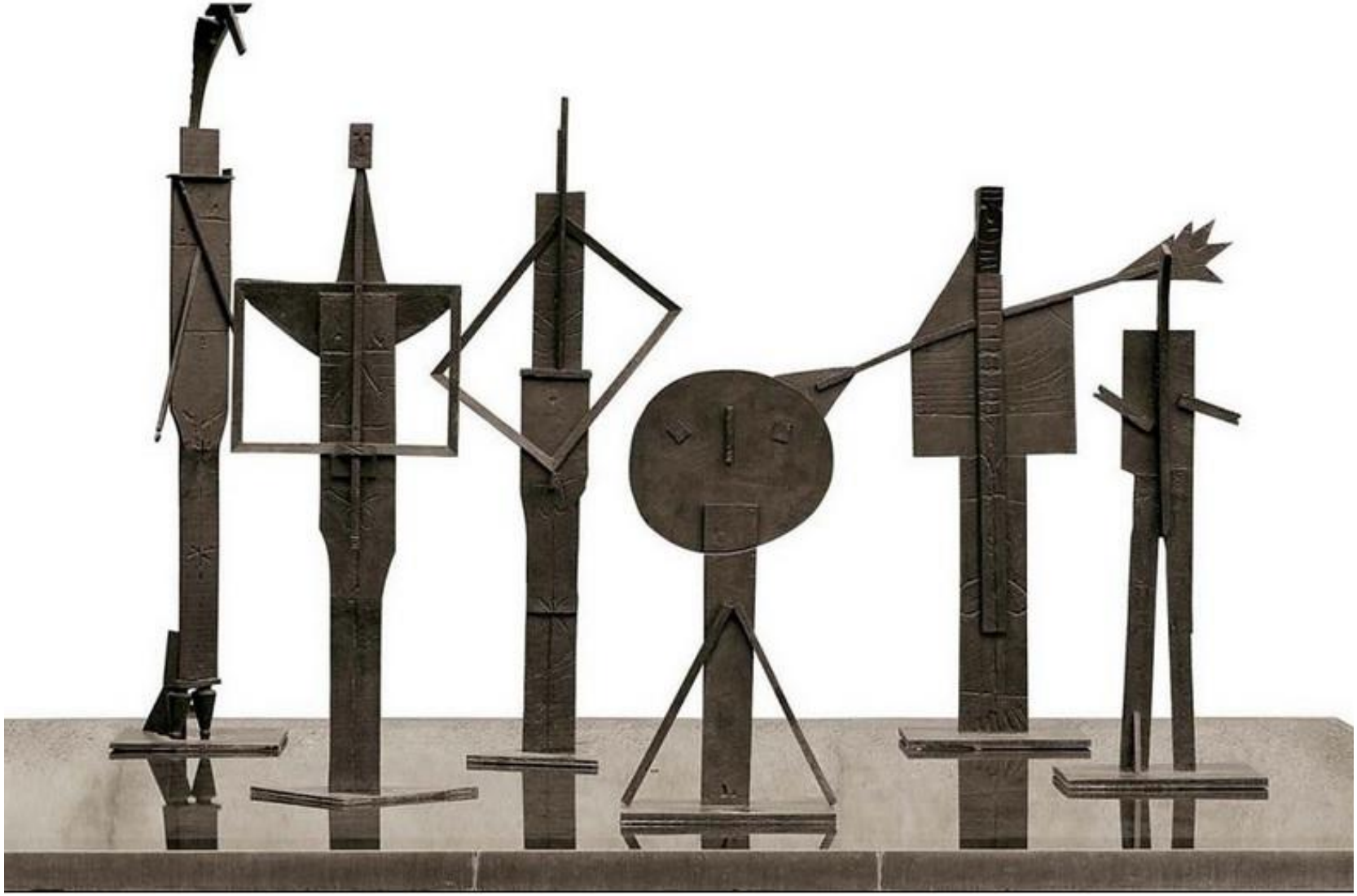
« Pour moi, il n'y a pas de passé ni d'avenir en art. Si une oeuvre d'art ne peut vivre toujours dans le présent, il est inutile de s'y attarder. L'art des Grecs, des Égyptiens et des grands peintres qui ont vécu à d'autres époques n'est pas un art du passé ; peut-être est-il plus vivant aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. »

Marius de Zayas. « Picasso parle ». *In The Arts, New York*. Mai, 1923, vol. III, n° 5, pp. 315-326.

« Vous, vous pensiez à Rubens et vous faisiez du Delacroix. Ainsi, moi, pensant à vous, je fais autre chose. »
Picasso, imaginant s'adresser à Delacroix à propos de sa toile des femmes d'Alger.
Propos rapportés par Daniel-Henry Kahnweiler, « Entretiens avec Picasso au sujet des Femmes d'Alger ». *In Aujourd'hui, art et architecture,* Boulogne- sur- Seine, Paris, n°4 (septembre 1955), pp. 12-13.

En 2015, la dernière version *des femmes d'Alger* de Picasso (version O) a été adjugée 161 millions d'euros. Cela en faisait alors le tableau le plus coûteux vendu aux enchères.
Le rapprochement dans cette même toile des 3 grands noms de la peinture (Picasso, Delacroix, Matisse) explique-t-il en partie ce prix ?

2.6/ FOCUS SUR LES BAIGNEURS



Baigneurs
Cannes 1956
Bronze
Paris,musée Picasso
© Succession Picasso 2018

De gauche à droite : la plongeuse, l'homme aux mains jointes, l'homme-fontaine, l'enfant, la femme aux bras écartés, le jeune homme

2.6/ FOCUS SUR LES BAIGNEURS (SUITE)

« Dans les matériaux de hasard, il [Picasso] retrouve la force magique des idoles cycladiques de la sculpture grecque pré-archaïque .» Jean Leymarie

Picasso crée *les Baigneurs* en août et septembre 1956. Initialement, c'est un ensemble de 6 personnages inspiré des longues journées que Picasso passe sur la plage en famille, à Cannes. Ces totems rectilignes sont faits de planches de bois récupérées (manches à balai, pieds de lit, châssis de tableau, morceau de caisse…) gravées et peintes en rouge et blanc. Un rapprochement formel a pu être fait avec les idoles cycladiques, sculptures à l'aspect planimétrique dont les surfaces sont décorées d'incisions et dont Picasso possédait un exemplaire.
Les baigneurs est le seul groupe sculpté que Picasso ait jamais réalisé. Chaque personnage ayant sa personnalité et son attitude, il se doit de prendre sa place dans le décor, comme un acteur. La disposition des personnages fait donc l'objet d'une recherche approfondie : une série de dessins de septembre 1956 consigne plusieurs essais de mise en scène jusqu'à la version définitive, canonique, adoptée à chaque présentation du groupe. C'est la version en fonte qui est présentée ici.

Une composition en plans découpés qui traverse l'oeuvre de Picasso

L'assemblage de surfaces planes trouve son origine dans les constructions cubistes se retrouve dans les costumes du ballet *Parade* (1917), puis réapparaît dans les années 1950-60. *Le Centaure* en planches peintes et plumeau se construit devant la caméra de Henri-Georges Clouzot dans son film *Le Mystère Picasso* (Nice, studios de la Victorine, juillet 1955) et préfigure *les Baigneurs*. Les sculptures en tôle pliées participent de la même géométrisation. Ce principe se transpose aussi à la peinture, dans la toile des *Baigneurs à la Garoupe* (Cannes, 1957).

Idole cycladique Spedos
récent 2500-2400 av. JC
Marbre - L : 64 cm
Fondation Les Treilles,
Tourtour Inv. 990.26

Costume du ballet Parade
Paris, 1917 -
© Succession Picasso 2018

Une scénographie audacieuse, retrouvant la destination initiale de la version en fonte

La chapelle de la Vieille Charité est mise en eau pour accueillir *les Baigneurs* et *l'homme fontaine* devient un *Manneken-Pis* adulte !
Un dessin du 14 Septembre 1956 montre en effet *l'homme fontaine* en train d'uriner sur le sol et Kahnweiler, lorsqu'il est chargé de la fonte en bronze du groupe des *Baigneurs*, veille à y ménager une canalisation permettant de faire circuler de l'eau. Il écrit à Picasso : « c'est que le *Manneken-Pis* adulte nous voudrions le mettre dans le jardin de Saint-Hilaire (sa résidence dans l'Essonne), et nous avons déjà trouvé sa place. Je voudrais simplement qu'il pisse toujours. Dans ce cas, évidemment, il faudrait faire un petit bassin pour son écoulement ». En 1958, le projet de faire une fontaine du groupe des *Baigneurs* réapparaît en 1958 : Kahnweiler informe Picasso que le directeur du musée Guggenheim de New York voudrait le présenter autour d'un bassin muni d'un tremplin.

TROISIÈME PARTIE : PISTES PÉDAGOGIQUES
3.1/ PICASSO À TRAVERS LES CARTES POSTALES

Le saviez-vous ? La carte postale dérive de petits cartons, d'abord non illustrés, mesurant neuf centimètres sur quatorze, par lesquels les soldats de l'armée française étaient autorisés à donner des nouvelles à leurs familles, en 1870. 21 ans plus tard, c'est un marseillais, Dominique PIAZZA qui a eu l'idée d'ajouter des photographies au verso. Son initiative est reprise par des imprimeurs et des éditeurs de renom comme Neurdein de Paris ou Royer de Nancy. La pratique de la collection de cartes postales s'ensuit rapidement.

Picasso a reçu plus de 700 cartes postales et en a collectionné presque autant. Pour la première fois, ce fonds vient de faire l'objet d'une étude qui a confirmé sa grande valeur documentaire. L'exposition en présente donc quelques unes, qui apportent un éclairage sur la vie et l'oeuvre de Picasso.

Les relations de Picasso et la nature de leurs échanges

Les cartes postales recto-verso sont présentées en vitrines dont on peut faire le tour. Picasso échangeait beaucoup avec ses marchands (D.-H. Kahnweiler et L. Rosenberg) et avec ses amis (Guillaume Apollinaire, Cocteau, Paul et Nush Eluard, André Breton…).

Carte postale à Picasso
Apollinaire Guillaume (1880-1918)
Description: carte postale portant une reproduction noir et blanc avec Francis Picabia, Guillaume Apollinaire et Gabrielle Buffet photographiés dans un décor de foire représentant le pont d'un bateau. Date : 11 Avril 1917. N° d'inventaire 15AP/C/6/8/20
© Succession Picasso 2018

Lycée / Lettres / Poésie du 19e au 20e siècle

Approfondir les collaborations de Picasso avec les poètes :
→ Cocteau : *Parade*, 1917
→ Breton : couverture de la revue *Minotaure*, 1933
→ Eluard : le recueil de poèmes *Les yeux fertiles*, en 1936, inclut un poème *« A Pablo Picasso »*. Ce dernier a réalisé un portrait d'Eluard en frontispice et 4 illustrations.

Cycle 4 / Français / Arts plastiques

Comme les amis de Picasso dans la carte postale ci-contre, se mettre en scène dans un voyage imaginaire et saluer d'autres amis dans un texte court.
Transposer la carte postale dans un format équivalent plus actuel, le MMS ?

3.1/ PICASSO À TRAVERS LES CARTES POSTALES (SUITE)

« Si on marquait sur une carte tous les itinéraires par où je suis passé et si on les reliait par un trait cela figurerait peut-être un minotaure ». Pablo Picasso (Pierre Daix, Dictionnaire Picasso, 1995, p.590)

La géographie des voyages de Picasso :

Plus d'une centaine de cartes réactivent le souvenir des paysages des 3 pays où Picasso a essentiellement voyagé : Espagne (où il ne peut retourner sous la dictature de Franco), France, Italie (où il ne serait probablement jamais allé sans sa collaboration avec les Ballets russes pour *Parades*).
Picasso n'est pas un grand voyageur : tout à sa création, il préfère les voyages imaginaires.

Livret de 20 cartes postales détachables en couleurs de la ville de Marseille issu de la collection de Picasso
© Succession Picasso 2018

Cycle 4 / Histoire-Géographie

L'exposition évoque des lieux fréquentés par Picasso. Les situer sur une carte : Malaga, Barcelone, Madrid, Gósol (village au Nord-Ouest de El Berguedà, dans les Pyrénées catalanes), Paris, Céret, Sorgues, Marseille, Rome, Naples, Pompéi, Dinard, Boisgeloup (hameau de Gisors, dans l'Eure), Cannes, Vallauris, Vauvenargues, Mougins…

L'exposition met en miroir des créations de Picasso et d'autres oeuvres issues des collections du musée d'Archéologie méditerranéenne, du musée d'Art africains, océaniens, amérindiens, d'autres musées. Réaliser avec les élèves une frise chronologique sur laquelle ils reportent les dates de création des oeuvres. Possibilité de leur faire situer sur une carte les périodes et lieux de création de ces mêmes oeuvres :
→ Fragment de statuette acéphale d'Ishtar Inanna (Suse, IIe millénaire av. J.-C.),
→ Oenochoé minoenne (Égypte (Tys ?), 1500 av. J.-C.),
→ Idole cycladique (Spedos, 2500-2400 av. J.-C.),
→ Vierge romane de Gósol (12e siècle),
→ Masques de Côte d'Ivoire...

3.1/ PICASSO À TRAVERS LES CARTES POSTALES (SUITE)

Des ressources documentaires pour Picasso :

Comme l'écrit Androula Michael : « Picasso fabrique son propre itinéraire dans le temps et l'espace sans avoir besoin de se déplacer physiquement. [...] Picasso crée ainsi son univers de références et établit des relations entre les choses et les images les plus éloignées entre elles. »

Picasso s'informait par les récits de ses amis, des lectures et des visites de musées, dont le Louvre, et par des collections d'objets, de photographies et de cartes postales. Braque et Matisse en firent un usage similaire : classées, leurs cartes postales et photographies composaient un répertoire de modèles. Picasso n'a jamais été en Grèce mais les cartes postales lui ont largement fait connaître ce pays : il correspond régulièrement avec son ami Zervos, son marchand D.-H. Kahnweiler lui envoie des groupes de cartes postales présentant un musée ou un site archéologique d'intérêt.

Picasso affectionnait particulièrement les cartes postales présentant les éléments folkloriques : costumes, coiffes, accessoires… La figure de *Polichinelle* du ballet *Pulcinella* en 1920 s'inspire d'une carte postale acquise en 1917 à Rome.

Cycle 4 / Lettres / Géographie

Chaque élève rapporte une carte postale (dernières vacances, week-end). Les rassembler sur une carte de du monde ou de la France. Point de départ pour une séance de géographie.

Réaliser un carnet de voyage papier ou numérique avec les cartes postales des élèves. Agrémenté d'anecdotes, de récits imaginaires, ou encore de dessins, ce carnet devient un objet de souvenirs d'enfance et de création personnel.

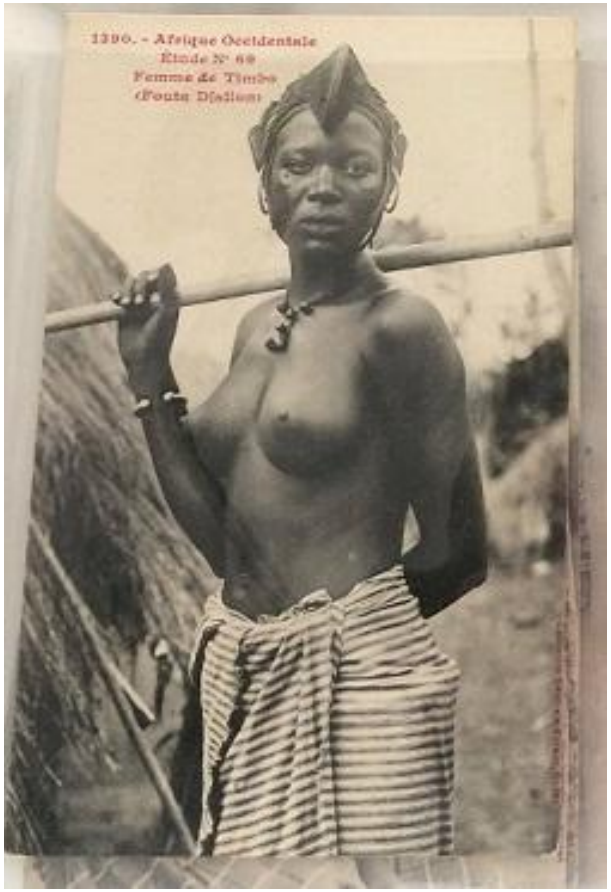
Arts plastiques / français

A la manière de D.-H. Kahnweiler qui faisait découvrir à Picasso des sites remarquables par le biais de lettres et de cartes postales, produire un livret de photos / dessins / croquis et un texte pour faire découvrir son école ou son collège, pour relater sa visite de la Vieille Charité, pour faire découvrir les collections du musée d'Archéologie méditerranéenne ou du musée d'Arts africains, océaniens, amérindiens (photos autorisées sans flash), pour illustrer sa géographie affective de la ville de Marseille...

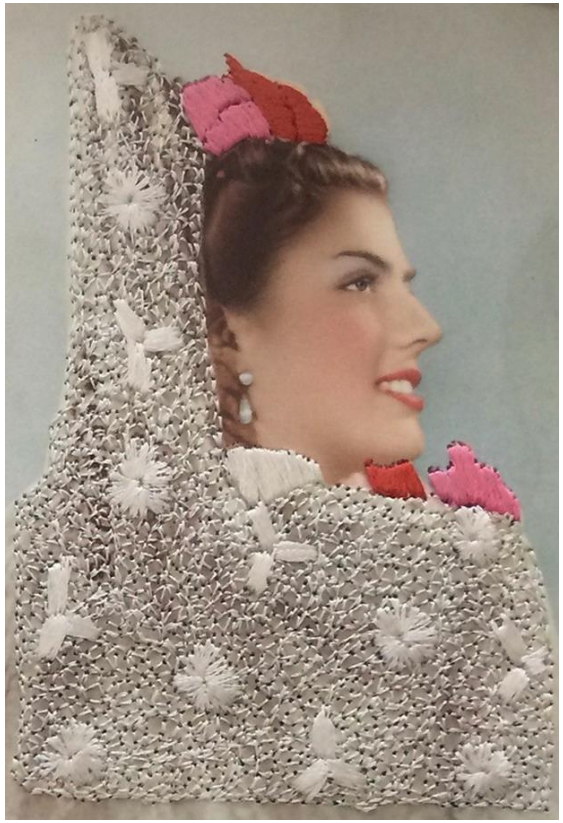
3.1/ PICASSO À TRAVERS LES CARTES POSTALES (SUITE)

Des suggestions d'un vocabulaire plastique nouveau :

En 1906, Picasso a acquis une quarantaine de cartes postales représentant des figures féminines mises en scène et photographiées par Edmond Fortier au Soudan français (Mali) à l'apogée du colonialisme. Cette altérité absolue a pu fasciner l'artiste et lui inspirer les nouvelles solutions plastiques qu'il propose aux problèmes de la représentation dans *Les demoiselles d'Avignon*. Plusieurs études ont démontré le rôle de cette série de portraits comme une des sources du primitivisme des années 1906-1908 : palette de couleurs, placement des corps, traits du visage…



Coll. Fortier - APPH 14929 - © Succession Picasso 2018



Carte postale issue de la collection de Picasso.
© Succession Picasso 2018. APPH15739

Arts plastiques

S'inspirer d'un corpus de cartes postales pour réaliser une production plastique personnelle : inclure des références à ses ressources documentaires sans renoncer à sa créativité personnelle.

Pablo Picasso
L'Espagnole
1961
Tôle découpée, pliée et peinte
17 x 11 cm
Provenance
Succession de l'artiste, Maya Widmaier-Picasso ;
Collection particulière.
© Succession Picasso 2018

3.2/ PICASSO ET LA MYTHOLOGIE

La mythologie est très présente dans l'oeuvre de Picasso, à travers notamment de la figure du minotaure. Le monstre mi-homme, mi-taureau, constitue à la fois le croisement de l'antique et de la tauromachie, soit un mythe mi-antique, mi-moderne. Le minotaure est également une représentation de l'artiste, un autoportrait.

Tête de faune gris
8 septembre 1946
Huile et graphite sur vélin d'Arches
65,5 x 50,5 cm
Don de l'artiste
Musée Picasso, Antibes
© Succession Picasso 2018

Cycles 2-3, Arts plastiques : travail autour des formes et des monstres

Réaliser un masque de minotaure ou de monstres avec des figures géométriques.

Cycle 3, français : travail d'écriture

Les élèves inventent un court récit sur les aventures du Minotaure. Puis, chaque élève présente son récit à l'oral devant les autres élèves.

Cycle 4, langues et cultures de l'antiquité : travail sur la mythologie et les représentations de Picasso

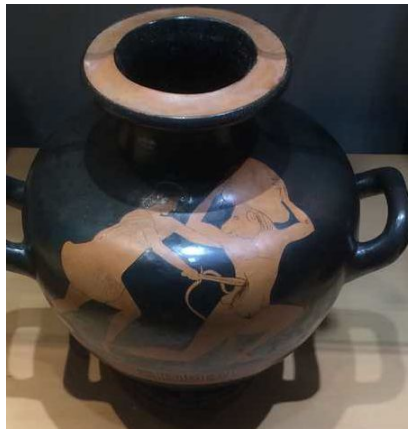
Les élèves rédigent un article autour de la visite de l'exposition ou imaginent une interview de Picasso sur son travail autour du Minotaure. Ce travail pourrait ensuite être enregistré pour faire l'objet d'une chronique culturelle radiophonique (webradio scolaire) ou un podcast.

© Edward Quinn
© Succession Picasso 2018

3.2/ PICASSO ET LA MYTHOLOGIE (SUITE)

Au-delà du monstre antique légendaire, le Minotaure représente à la fois le divin et le bestial. Il est très présent dans l'oeuvre de Picasso probablement parce qu'il a de nombreuses similitudes avec le taureau et la corrida espagnole.
D'après la légende crétoise, le Minotaure est un monstre avec une tête de taureau et un corps humain. Il serait né de l'adultère entre la femme du roi Minos et un taureau offert par Poséidon. Humilié, Minos demande à Dédale, architecte, de construire un labyrinthe dont personne ne peut sortir pour y enfermer le Minotaure.

On retrouve la figure du Minotaure chez les Surréalistes avec qui Picasso a collaboré dans les années 1930. Le peintre a réalisé la couverture du premier numéro de la revue *Minotaure* en 1933.



Thésée et le Minotaure Attique
Ve siècle av. J-C
Céramique à figure rouge
27 X 27 X 22 cm
Marseille, musée d'Archéologie méditerranéenne
inv. 97.1.3

Pablo Picasso, Minotaure courant, avril 1928 [Paris]
Huile sur toile, 162,5 x 130 cm
Dation en 1979
Musée national Picasso, Inv. : MP105
© Succession Picasso 2018

Cycle 4, Arts plastiques : autoportraits cubistes

Réaliser son autoportrait en choisissant une figure mythologique à la manière de Picasso.

Lycée, français : critique d'art

Les élèves réalisent la critique d'une oeuvre de l'exposition...

Lycée, français : écriture d'invention

Les élèves rédigent une interview de Picasso par un critique d'art dans laquelle il défend son travail et explique comment il en est venu à choisir le minotaure pour son autoportrait (argumentation).

Possibilité de prolonger le travail sur la mythologie par une visite au musée d'Archéologie méditerranéenne (Centre de la Vieille Charité, Marseille).

3.3/ PICASSO ET LA MÉDITERRANÉE

L'oeuvre de Picasso est une invitation au voyage au coeur de la Méditerranée. Des **origines mythologiques** (le Minotaure, Thésée) au classicisme de la **Renaissance italienne**, de la **figure féminine algérienne** à la **culture espagnole**, l'Art picassien est imprégné par la culture méditerranéenne.
La Méditerranée est le fil conducteur de l'exposition et une porte d'entrée pour découvrir l'imaginaire et l'oeuvre de Picasso.

FOCUS SUR … la cuisine Méditerranéenne

Picasso, bon vivant, aime cuisiner et ses goûts culinaires sont marqués par ses origines. Durant l'été 1912, à Sorgues, Picasso concocte des recettes de cuisine comme l'ajo blanco, originaire de Malaga. C'est une sorte de soupe à base d'ail, d'amandes émondées et pilées, de mie de pain mouillée d'eau, arrosée d'huile d'olive et d'un jet de vinaigre de Xérès. « Modeste mais succulente » en écrira Braque à Kahnweiler.
Sa *Nature morte aux deux poulpes et aux deux seiches,* présente dans l'exposition, confirme son ancrage méditerranéen.

Domaine 5 du socle commun : les représentations du monde et de l'activité humaine, l'espace et le temps.
La cuisine : l'ajo blanco n'est pas sans évoquer la soupe chaude provençale, l'aigo boulido. Plus largement, on peut faire identifier par les élèves les invariants de la cuisine tout autour du bassin méditerranéen : la triade « blé, vigne et olive » et ses déclinaisons (pain, pâtes, semoule de couscous…). Pourquoi ne pas conclure autour d'un banquet méditerranéen concocté par les élèves, éventuellement servi dans des plats décorés par les élèves ?

Domaine 5 du socle commun : les représentations du monde et de l'activité humaine, l'espace et le temps.
La céramique : la production de céramiques est un autre incontournable méditerranéen, qui se retrouve sur des millénaires sur toutes les rives de la Méditerranée. Aussi, ce n'est pas une surprise si Picasso s'y est aussi intéressé, lors de son séjour à Vallauris. Cette exposition présente quelques céramiques de l'artiste et, de façon originale, des céramiques d'autres époques et d'autres origines géographiques sont mises en résonance avec ses oeuvres.
Pourquoi ne pas construire un parcours des élèves, en prolongeant la découverte initiée dans cette exposition par la découverte d'autres céramiques méditerranéennes ? Citons les collections des musées :
→ d'Archéologie méditerranéenne, à la Vieille Charité
→ d'Histoire de Marseille, au centre Bourse
→ des Arts décoratifs, de la faïence et de la mode, au Château Borély.

Oenochoé minoenne
Trouvée en Égypte (Tys?) Minoen récent, 1500 av. J.-C.
Céramique à engobe jaune clair et décor brun foncé, style marin
H. 25 cm, diam. 15,2 cm
Collection Clot-Bey,MAM

Nature morte aux deux poulpes et aux deux seiches 1946
Réalisée au château Grimaldi, Antibes
Peinture oléorésineuse et fusain sur toile réutilisée
33,5 x 46 cm
Don de l'artiste - Musée Picasso, Antibes
© Succession Picasso 2018

3.3/ PICASSO ET LA MÉDITERRANÉE (SUITE)

FOCUS SUR … la mer Méditerranéenne

« Tout au long de sa vie, des années 20 jusqu'à la fin des années 60, (Picasso) se met en scène sur la plage avec famille et amis [...]. On retrouve cette même liberté dans ses oeuvres avec de nombreux personnages (baigneuses, couples et enfants, acrobates et lutteurs…) avec pour toile de fond : la mer. Cet espace devient une véritable scène de théâtre en plein air devant laquelle formes et figures s'agitent ou au contraire s'alanguissent bercées par le son de la mer, jeux d'enfants et autres cris d'oiseaux. » Extrait du dossier de presse de l'exposition « Picasso à la mer » à Canet en Roussillon.
Dans le même esprit, on retrouve à la Vieille Charité l'évocation des plaisirs que la mer procure à Picasso : plaisirs culinaires (*Nature mortes aux deux poulpes et aux deux seiches*) et balnéaires (*Figures au bord de la mer*, *les Baigneurs*).

Arts plastiques, français : qu'inspire la mer ? Votre relation à la mer ?

Cependant, au delà de ce rôle de décor, le navire semble nous rappeler que la mer Méditerranée est aussi depuis des millénaires **une voie d'échanges**, commerciaux et culturels, de mouvements incessants et d'hybridations. Et notre exposition ne montre-t-elle pas avant tout que Picasso a été capable de toucher l'essence même des cultures de la Méditerranée, dans une oeuvre immémoriale et sans frontière, à tel point qu'elle est capable de dialoguer très fortement avec des oeuvres de tous les âges et de tous les pays de ses rives ?

En reprenant cette belle idée exprimée par Michel de Certeau, « Là où la carte découpe, le récit traverse », nous pourrions affirmer ici que Picasso privilégie le récit qui traverse à la carte découpée. D'où sa farouche opposition à tout nationalisme, à toute clôture, à toute compartimentation de l'esprit, à toute catégorisation qui l'enfermerait dans une perspective unique. Il s'intéresse non pas à ce qui crée des obstacles, mais à ce qui ouvre la voie, la direction, ce qui traverse librement les frontières imposées.
Androula Michael

Le centaure et le navire, 1946. Peinture oléorésineuse et fusain sur papier marouflé sur toile. 50 x 65 cm. Antibes musée Picasso - © Succession Picasso 2018

Histoire et géographie : la Méditerranée, lieu d'échanges et de confrontations

3.3/ PICASSO ET LA MÉDITERRANÉE (SUITE)

FOCUS SUR … la femme méditerranéenne

La femme est un des thèmes dominants dans l'oeuvre picassienne. Souvent rattachés à sa vie sentimentale, les portraits de femmes inondent les toiles du maître espagnol. Fernande, Eva, Olga Khokhlova, Marie-Thérèse Walter, Dora Maar et Françoise Gillot, Picasso est l'homme qui aimait les femmes. L'exposition ***Picasso Voyages imaginaires,*** nous donne à voir de nombreuses représentations de femmes : femmes africaines, femmes antiques, femmes d'Alger, fillette, mère, etc. Autant de pistes pour étudier l'évolution de la représentation de la femme chez Picasso.

Quelle image de la femme méditerranéenne nous donne à voir le peintre à travers l'ensemble de son oeuvre ? Quels parallèles avec la représentation du personnage féminin dans l'Histoire de l'Art ?

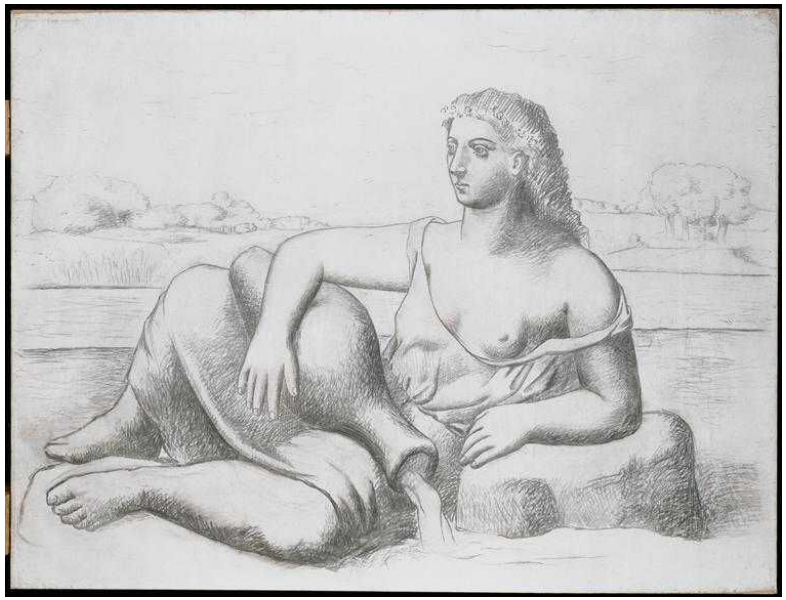
Tête de femme (Fernande)
1906
Paris
Bronze
35x24x25 cm
Dation en 1979
Musée national Picasso-Paris
© Succession Picasso 2018

Cycle 4, culture et création artistique, EPS, Art musical, lettres

Création d'une chorégraphie à partir d'un ou plusieurs tableaux de Picasso représentant des femmes. Ecriture de textes poétiques relatant l'histoire de ces femmes pour servir de fil conducteur à la chorégraphie. Réalisation d'une bande originale en musique pour l'accompagnement.

Lycée, TPE

Etude comparée de la symbolique et la représentation du personnage féminin chez Picasso (peinture, au cinéma et en littérature.



La source
été 1921
Fontainebleau
Crayon gras sur toile
153,5 x 201 cm
Dation en 1979
Musée national Picasso-Paris
© Succession Picasso 2018

QUATRIÈME PARTIE : ANNEXES

4.1/ BIBLIOGRAPHIE

À paraître : le catalogue de l'exposition, coédition musées de Marseille et Réunion des Musées Nationaux – Grand Palais.

RICHARDSON John. *Vie de Picasso, volume 1, 1881-1906.* Éditions Le Chêne, 1992.
ANSARI Stéphanie, FRANCK Tatyana. *Picasso à l'oeuvre - Dans l'objectif de David Douglas Duncan.* Éditions Gallimard, 2012.
LEYMARIE Jean. *Picasso, Métamorphoses et Unité.* Éditions Skira, 1971, réédition 1985.
CABANNE Pierre. *Le siècle de Picasso - 4 tomes*. Éditions Gallimard, réédition 1992/1997.
DAIX Pierre. *Le nouveau dictionnaire Picasso*. Éditions Robert Laffont, 2012. Collections Bouquins.
DAIX Pierre. *Picasso*. Éditions Hachette Littérature, 2009.
PARMELIN Hélène. *Voyage en Picasso*. Éditions Robert Laffont, 1980.
GILOT Françoise, LAKE Carlton. *Vivre avec Picasso.* Éditions Calmann-Lévy, 1965, réédition par 10/18, 2006.
STEIN Gertrude. *Picasso*. Éditions Librairie Floury, 1938, réédition Christian Bourgois, 2006.
MARIANI-DUCRAY Francine, SILICANI Jean-Ludovic, BALDASSARI Anne, GRENON Thomas. Musée Picasso, Paris. *Picasso cubiste*. Éditions Flammarion, 2007.
BALDASSARI Anne. *Picasso surréaliste*. Éditions Flammarion, 2005.
MICHAËL Androula. *Picasso Poète*. ENSBA, collection D'art en questions, 2008.
Picasso Primitif, Musée du Quai Branly, 2017.
Picasso sculpteur. *TDC n° 1079.* Canopé, 1er septembre 2014.
Le cubisme. *TDC n° 940.* Canopé, 15 septembre 2007.
Le cubisme. *TDC école n° 2.* Canopé, 15 septembre 2007.
L'Afrique coloniale : réalités et imaginaires. *DC n° 1099.* Canopé, 15 octobre 2015.
Picasso. Conversations avec Christian Zervos. *In Cahiers d'Art*, Vol X, 7-10, (*1935*), pp. 173-178.
Marius de Zayas. « Picasso parle ». *In The Arts, New York*. Mai, 1923, vol. III, n° 5, pp. 315-326.
Daniel-Henry Kahnweiler, « Entretiens avec Picasso au sujet des Femmes d'Alger ». *In Aujourd'hui, art et architecture,* Boulogne- sur- Seine, Paris, n°4 (septembre 1955), pp. 12-13.

Pour les jeunes enfants
MASSENOT Véronique et HIÉ Vanessa. *Les 3 musiciens*. Canopé. Collection Pont des Arts Vol.23
BERNADAC Marie-Laure et DU BOUCHET Paule. *Picasso, le sage et le fou*. Découvertes Gallimard, 1986, réédition 2007
GIRAUDY Danièle. *Pablo Picasso : Le Minotaure*. Atelier des enfants, Atelier George Pompidou, 1987. Collection l'Art en Jeu
PINGUILLY Yves. *Il était une fois Picasso*. Messidor La Farandole, 1984
SERRES Alain. *Et Picasso peint les enfants.* Éditions Rue du Monde, 2014

4.2/ BIBLIOGRAPHIE, FILMOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE

BIBLOGRAPHIE (suite)

Bande dessinée

BIRMANT Julie & OUBRERIE Clément. *Pablo T. 1 Max Jacob ; Pablo T. 2 Apollinaire ; Pablo T3 Matisse ; Pablo T4 Picasso.* Dargaud, 2014

FILMOGRAPHIE

CLOUZOT Henri-Georges, real. *Le mystère Picasso*. 1955. 78 min.
BAUSSY Didier, real. *Picasso, un film*. 1985. 87 min.
QUINN Edward, real. *L'homme et son oeuvre*. 1974. 140 min.
VENTURI Lauro, real. *Picasso, peintre du siècle 1900-1973.* 1973.
NANCY Hugues, real. *Picasso, l'inventaire d'une vie*. 2013. 110 min.
DAIX Pierre, PHILIPPE Pierre et BOUTANG Pierre-André, real. *13 journées dans la vie de Pablo Picasso*. 1999. 175 min.

SITOGRAPHIE

Musée Picasso. Site officiel du musée Picasso [En ligne].. [Page consultée le 29 décembre 2017]. Disponible sur : http://www.museepicassoparis.fr/

Communiqué de presse Picasso/Delacroix, Femmes d'Alger. *Musée du Louvre*. In *Louvre.fr.* [En ligne]. 2008. Disponible sur : http://www.louvre.fr/sites/default/files/medias/medias_fichiers/fichiers/pdf/louvre-communique-presse-picasso-delacroix.pdf

MEREDIEU, Florence. *Picasso, le minotaure et le mythe*. [En ligne]. Paris. 9 avril 1999. [Page consultée le 29 décembre 2017]. Disponible sur http://www.denfert.com/alternative/dossiers/minotaure/

MICHAËL, Androula. Picasso Poète. *Etudes*, [En ligne], septembre 2011. pp 219-230. [Page consultée le 29 décembre 2017]. Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-etudes-2011-9-page-219.htm