

Fiche de synthèse - Année 2014-2015

Objet d'étude

A montrer, à faire écouter !

Titre : *Les Femmes d'Alger (O. J.)*

Localisation : New York (USA),
Museum of Modern Art

Date de création/ Période : 1907

Mouvement artistique : Cubisme

Technique : Huile sur toile.

Thématique 1 - **ARTS ET IDENTITES CULTURELLES**

Problématique : Comment les Arts participent à l'affirmation des identités culturelles?

Thématique 2 - **L'ART ET LA MEMOIRE**

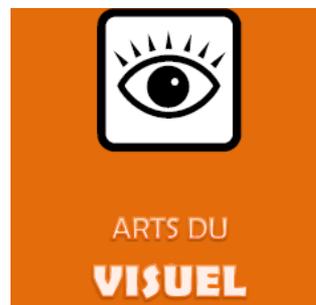
Problématique : Comment les Arts témoignent ou s'opposent aux grands événements?

Thématique 3 - **ARTS, ESPACE, TEMPS**

Problématique : Comment les Arts questionnent les notions d'espace et de temps?

Domaine artistique :

VOCABULAIRE à retenir :

Cubisme : Mouvement artistique initié principalement par Georges Braque et Pablo Picasso, qui vise à une simplification des formes et la volonté de donner simultanément à voir le plus possible d'aspects de ce qui est figuré. Analytique (1909 -1912), il se caractérise par un nombre limité de couleurs comme le gris, le bistre, le brun, le blanc, puis synthétique (1912 -1918), il réintroduit la couleur.

- Présenter l'auteur :

<http://www.museepicassoparis.fr/vie-de-pablo-picasso-2/>

Pablo Picasso était un artiste espagnol né à Malaga le 25 octobre 1881, mort le 8 avril 1973 à Mougins, enterré dans le parc du Château de Vauvenargues, Bouches du Rhône. Il est principalement connu pour ses peintures, et est l'un des artistes majeurs du XXe siècle. Il est, avec Georges Braque, le fondateur du mouvement cubiste.

Picasso a ainsi commencé la peinture dès son plus jeune âge et réalise ses premiers tableaux dès huit ans. En 1896, il entre à l'école des Beaux-Arts de Barcelone.

La période bleue correspond aux années 1901-1903. Elle tire son nom du fait que le bleu est la teinte dominante de ses toiles à cette époque, qui a débuté avec le suicide de son ami Carlos Casagemas ce qui explique qu'elle soit marquée par les thèmes de la mort, de la vieillesse et de la pauvreté.

À partir de 1904, il s'installe à Paris, au Bateau-Lavoir. Il y rencontre sa première femme : Fernande Olivier. C'est le début de la période rose. Comme précédemment, c'est l'utilisation des teintes rosées dominantes qui explique cette dénomination. Les thèmes abordés restent mélancoliques et dominés par les sentiments ; on y trouve aussi de nombreuses références au monde du cirque. Picasso privilégia pendant cette période le travail sur le trait, le dessin, plutôt que sur la couleur.

De 1906 à 1914, il réalise avec Georges Braque des peintures qui seront appelées cubistes. Elles sont caractérisées par une recherche sur la géométrie et les formes représentées : tous les objets se retrouvent divisés et réduits en formes géométriques simples, souvent des carrés. Cela signifie en fait qu'un objet n'est pas représenté tel qu'il apparaît visiblement, mais par des codes correspondant à sa réalité connue. Un même personnage sera par exemple représenté à la fois de profil et de face. Par la suite, les peintures sont devenues des collages, intégrant diverses sortes de matériaux (tissu, carton...).

Picasso revient ensuite pendant quelques années au figuratif, avec notamment des portraits familiaux. Dans les années 1920, il se rapproche du mouvement surréaliste. Les corps représentés sont difformes, disloqués, monstrueux. À la suite du bombardement à Guernica pendant la guerre civile espagnole, en 1937, Picasso réalise l'une de ses œuvres les plus célèbres, appelée aussi Guernica. Elle symbolise toute l'horreur de la guerre et la colère ressentie par Picasso à la mort de nombreuses victimes innocentes.

Très opposé à la guerre, il peint la célèbre Colombe de la paix. Pendant la guerre, en avril 1940, il fait à l'administration française une demande de naturalisation. Mais la citoyenneté française lui est refusée, malgré des dizaines d'années de résidence en France.

- Présenter l'œuvre :

<http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/action-culturelle/celebrations-nationales/2007/arts/les-demoiselles-d-avignon-pablo-picasso/>

Les Demoiselles d'Avignon est le dernier titre d'une peinture à l'huile sur toile, de **très grand format (243,9 × 233,7 cm)**,

réalisée à Paris par Pablo PICASSO en 1907.

Les Demoiselles d'Avignon, l'une des œuvres les plus célèbres de Picasso, constitue à la fois une synthèse du XIXe (l'Olympia de Manet, les scènes de harem composées par Ingres et Delacroix) et une ouverture vigoureuse vers l'art du XXe siècle. Picasso s'approprie pour les dépasser les innovations de Cézanne et des Fauves. Cette œuvre, qui suscita des réactions passionnées, est le point de départ du cubisme, caractérisé par un langage géométrique et une multiplicité des points de vue.

Picasso représente l'intérieur d'un bordel, inspiré d'une maison close barcelonaise, située dans la carrer Avinyò, qui donne son nom à la toile. Des centaines de travaux préliminaires ont préparé la réalisation presque secrète de cette œuvre. Les genres, nu féminin et portrait de groupe, ne sont pas en eux-mêmes innovants. Ce classicisme des genres rend la rupture formelle plus éclatante. L'espace, meublé par des draperies, est déconstruit, la perspective brisée, voire inexistante. L'accent est mis sur la verticalité. Même la nature morte, au premier plan, semble chuter vers le spectateur.

La provocation est moins dans le thème choisi que dans son traitement. L'absence totale de pudeur des cinq femmes, leurs regards braqués sur le spectateur, sans communication entre elles, obligent celui-ci au voyeurisme, tandis qu'il est lui-même dévisagé. En cela, Picasso est un héritier de l'Olympia de Manet, qui met déjà en scène une prostituée au regard impudique.

Picasso fait fi des canons esthétiques qui président traditionnellement à la représentation du nu féminin. Les corps sont déformés. La femme assise présente à la fois son dos et son visage. L'influence de l'art africain, qui se substitue à celle de l'orientalisme du XIXe siècle, est très nette dans les visages des deux prostituées de droite.

La palette de couleur est assez restreinte. Les couleurs chaudes, du rose pâle à l'ocre rouge, dominant, notamment dans les corps des femmes. Cependant, des couleurs froides, blancs, gris, bleus, qui composent l'essentiel des draperies, offrent un violent contraste. Les formes sont fréquemment soulignées par des contours blancs ou noirs qui accentuent leur déstructuration.

Par leur force et leur nouveauté, les Demoiselles d'Avignon constituent donc une œuvre clé de l'art du XXe siècle.

- **Contexte historique** : (voir votre livre d'histoire).

Le tableau est considéré comme le point de départ du cubisme. Picasso aurait voulu s'opposer à l'idéal esthétique en présentant une œuvre provocante, choquante et délibérément inachevée.

Si le visage des Demoiselles D'Avignon est dessiné de face, leur nez est dessiné de profil. La cinquième femme à droite est accroupie et nous tourne le dos, le corps de ces femmes semble déformé, représenté à la fois de profil, de trois quarts,

de face et de dos, avec des contours faits de segments de droites et d'angles vifs.

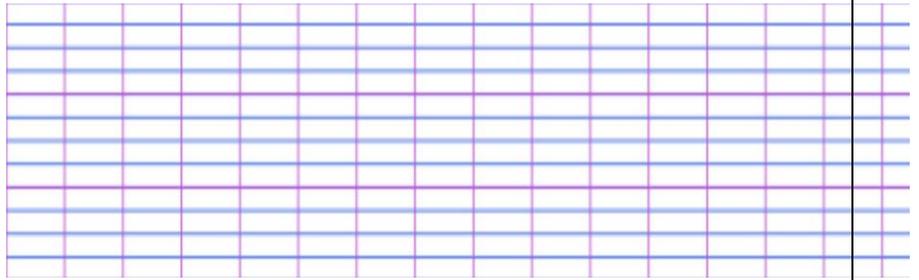
Dans ce tableau, Picasso « oublie » toutes les règles académiques : pas de sujet narratif, aucune perspective, absence de réalisme voire de naturalisme dans l'exécution des modèles.

Où trouver des informations sur l'objet d'étude ?

- http://www.picasso.fr/fr/picasso_page_index.php
- <http://www.museepicassoparis.fr/>

A compléter par l'élève :

- Lien entre l'objet d'étude et la thématique/Répondre à la problématique : *Comment les Arts questionnent les notions d'espace et de temps?*

- **Rapprochement avec une autre œuvre.**

ART EGYPTIEN, fresque le jardin de Nebamon, 1400av J-C.

Cette peinture murale conservée au BRITISH MUSEUM appartient à la tombe de NEBAMON.

- **Regard personnel sur l'œuvre / Exprimer son ressenti (aimé ou pas aimé) sur l'œuvre en le justifiant par un vocabulaire précis.**

