

Picasso et son époque

Les débuts du Cubisme

Cette toile de Picasso annonce un nouveau courant artistique, le cubisme (1908-1914), qui aura des répercussions considérables dans le monde de l'art. Il permettra notamment d'ouvrir la voie à l'art abstrait. On retrouve ici les principes fondateurs du cubisme dans la façon dont Picasso représente la femme accroupie, sous plusieurs angles de vue à la fois (le corps est de dos, le visage de face et le nez de profil), ainsi que dans la simplification et la géométrisation des formes. Les principaux représentants du cubisme seront, aux côtés de Pablo PICASSO, Georges BRAQUE (1882-1963) et Juan GRIS (1887-1927). La déclaration de guerre, en 1914, mettra fin à leur collaboration artistique.

La façon dont l'œuvre a été perçue à son époque

Conscient de réaliser une œuvre novatrice, Picasso a peint Les demoiselles d'Avignon enfermé dans son atelier, ne laissant personne la voir. Il n'ouvrira la porte de son refuge à ses amis qu'à la fin de l'été 1907 ; et là, le choc est immense : la plupart de ses proches sont effarés, ils le désapprouvent. La toile ne sera pas montrée en public durant plusieurs années. Elle restera dans l'atelier de Picasso, retournée contre le mur. Lorsqu'elle sera enfin exposée, en 1916, elle provoquera de vives réactions d'opposition et d'incompréhension parmi les artistes et les critiques d'art. On lui reprochera de tourner en dérision la tradition et les valeurs anciennes et de peindre une œuvre brutale, sauvage, provocatrice.

Un artiste engagé

Picasso fut jusqu'à sa mort en 1973 et reste encore aujourd'hui un des peintres les plus connus du XXe siècle. Souvent incompris ou critiqué, il symbolise malgré tout aux yeux du public l'art du XXe s. et ses profonds bouleversements. Tout au long de sa vie, P. Picasso a su montrer son engagement dans une cause unique : l'Art. Il fut à l'initiative de l'invention du Cubisme et sera présent dans de nombreux courants artistiques de son siècle comme le Surréalisme et le Néoclassicisme.

En 1937, lorsque la petite ville espagnole de Guernica est bombardée, il se lance dans la peinture d'une toile immense Guernica, afin de crier son indignation contre cet acte de barbarie qui causa la mort de centaines de civils, essentiellement des femmes et des enfants. En 1944, Picasso adhère au Parti Communiste et réalise plusieurs autres œuvres politiquement engagées dont La Colombe de la Paix, offerte au Congrès Mondial de la Paix en 1949 et Massacre en Corée (1951), tableau pour lequel il choisira de citer une autre œuvre engagée du XIXe s. : le célèbre Tres de Mayo peint par son compatriote F. GOYA en 1814. En mars 1945, Picasso dira : « non, la peinture n'est pas faite pour décorer les appartements. C'est un instrument de guerre offensive et défensive contre l'ennemi. »

Définitions

Cubisme : le Cubisme s'est développé essentiellement en France, entre 1907 et 1914, mais il aura ensuite des répercussions considérables dans le monde entier. Son nom vient d'un article écrit en 1908 par le critique d'art L. Vauxcelles, à propos de toiles de G. Braque exposées à la Galerie Kahnweiler à Paris : celui-ci dira en effet du peintre qu'il « réduit tout à des cubes ».

Art abstrait : né en 1910, l'art abstrait s'oppose à l'art figuratif et ne cherche pas à représenter des formes rappelant celles de la réalité.

Art nègre : l'art d'Afrique noire fut considéré comme source d'inspiration, au XXe s., par plusieurs courants de l'art occidental (fauvisme, cubisme, expressionnisme...). À l'époque, l'appellation art « nègre » n'avait pas de connotation péjorative.