

The background of the slide is a reproduction of Pablo Picasso's painting 'Les Femmes d'Alger (O Version)'. It depicts a group of people in a sunlit interior, with figures in various poses and colors. The style is characteristic of Cubism, with fragmented forms and a rich color palette. The text is overlaid on this artwork.

Pablo PICASSO

LES DEMOISELLES D'AVIGON



PABLO PICASSO

**LES DEMOISELLES
D'AVIGNON**

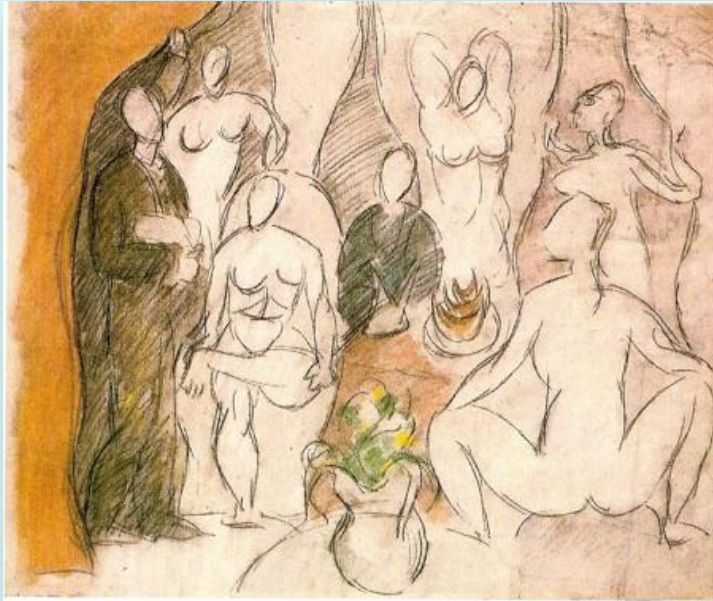
1907

Huile sur toile

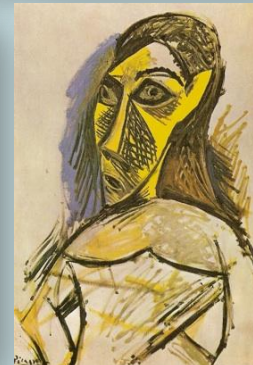
243.9 x 233.7 cm

**Museum of
Modern Art
New York**

En automne 1906, Picasso commence à réaliser de nombreuses études (près de 700) pour son futur projet qu'il appellera dans un premier temps
« Le bordel d'Avignon »



Dans ses premières esquisses, Picasso
intègre 7 personnages :
5 femmes et 2 hommes.



Au fur et à mesure, Picasso
élimine des détails,
simplifie les formes : à la
fin il ne restera plus que
5 femmes.

Dans cette **toile de format presque carré**, Picasso représente **cinq femmes nues** dans une **pose provocante** : **trois d'entre elles sont debout, les bras levés, et font face au spectateur** ; **une autre, à gauche, est de profil**, elle semble ouvrir un rideau ; **la cinquième, à droite, est accroupie** : elle est représentée **de dos, mais son visage est de face**. Plus on avance dans la lecture du tableau (de la femme de gauche à celles de droite), plus les personnages semblent **se contorsionner**.



Trois des femmes semblent porter un masque. Les regards sont vides, sans expression. Les cinq corps figés remplissent tout l'espace du tableau. La taille importante de la toile renforce notre impression de gêne face à ces corps nus, impudiques.



L'INFLUENCE DE LA SCULPTURE PRIMITIVE ESPAGNOLE



On retrouve dans ces 3 visages une influence de l'art ibérique (*sculptures primitives espagnoles des IV^e-Ve siècles avant J.C.*) que Picasso découvre lors d'un voyage en Espagne l'été précédent ainsi qu'au musée du Louvre à Paris.



On trouve notamment des similitudes dans la forme des têtes et des oreilles ainsi que dans le dessin des yeux

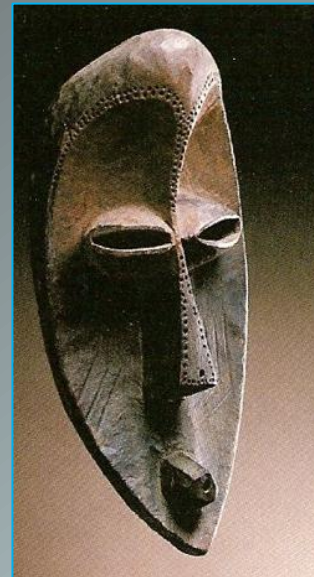


L'INFLUENCE DE LA SCULPTURE ET DES MASQUES AFRICAINS



Pour les 2 visages de droite, on retrouve l'influence de la sculpture et des masques africains, qu'on appelait à l'époque « l'art nègre » que Picasso découvre lors d'une visite au musée du Trocadéro à Paris en 1906.

On trouve ici des similitudes dans la forme des têtes ainsi que dans la représentation des nez et des scarifications.



*Les couleurs chaudes des corps, du rose pâle à l'ocre rouge, **dominent**. Elles s'opposent, par contraste, au bleu et au blanc des draperies, plus froids.*

Les corps des personnages sont déformés, géométrisés, des formes triangulaires composent le décor ; des lignes noires, bleues ou blanches soulignent certaines de ces formes anguleuses.

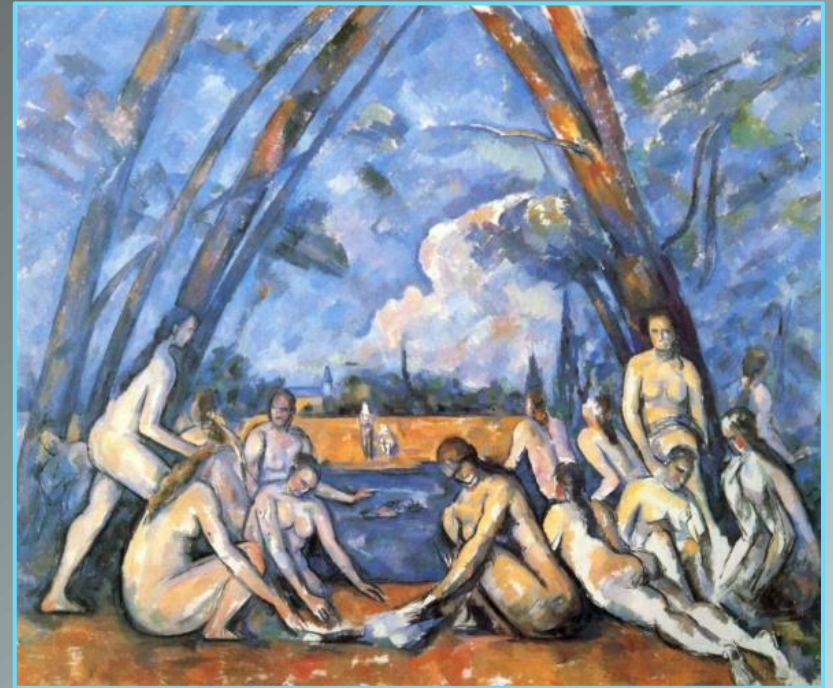


L'INFLUENCE DE CÉZANNE

Pablo PICASSO sera influencé par Paul CÉZANNE (*peintre français mort en 1906*) qui conseillait de « *traiter la nature par le cylindre, la sphère et le cône* » et de créer sur la toile un espace qui ne soit plus une simple imitation du réel.



P. CEZANNE, Les grandes baigneuses,
1894-1915



P. CEZANNE, Les grandes baigneuses,
1906

UNE RUPTURE DANS LES MODES DE REPRESENTATION

En bas de la toile, on découvre quelques fruits posés sur une table. Ils semblent en équilibre, comme posés sur une table placée à la verticale.



Il n'y a aucune profondeur dans l'image, les formes des personnages et du décor semblent toutes être peintes sur le même plan.

*LA PLACE DES
DEMOISELLES
D'AVIGNON DANS
LA CARRIERE DE
PICASSO*

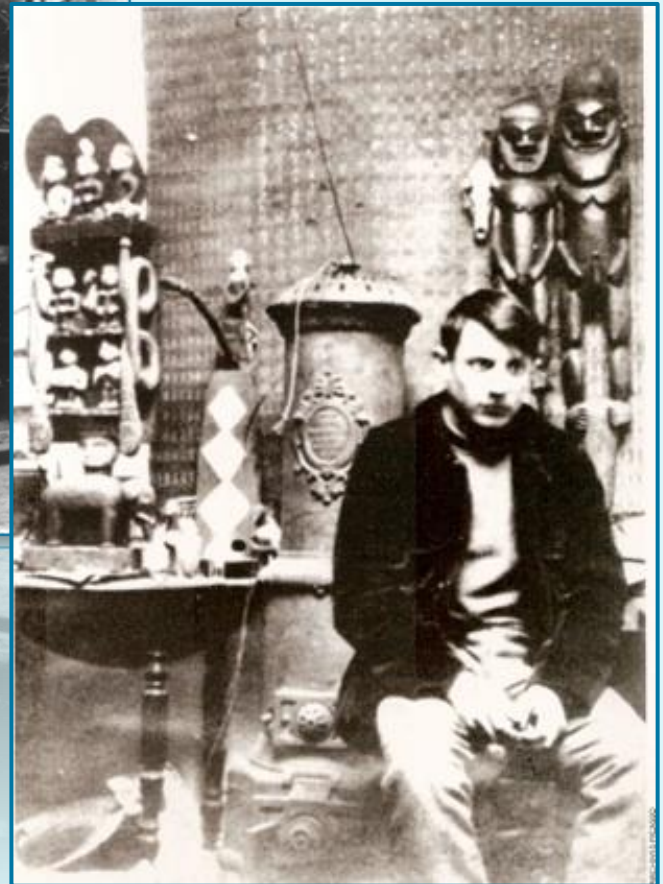
Quand Picasso s'installe à Paris en 1904, il a 23 ans.
Entre 1900 et 1904, il peint surtout des tableaux dans des tonalités de bleu,
profondément mélancoliques. C'est ce qu'on appelle la « période bleue ».



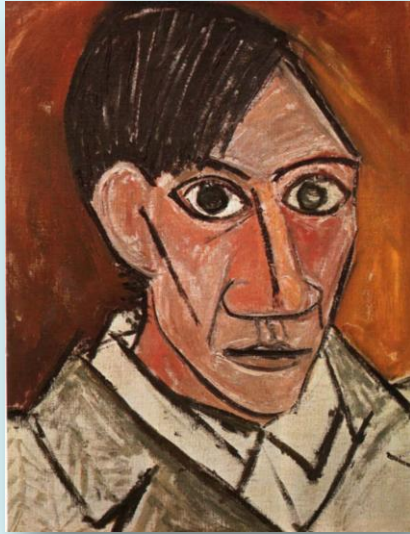
Entre 1905 et 1906, il change la tonalité de sa palette de couleurs.
Ce sera la « période rose ».



Lorsqu'il entreprend son tableau des *Demoiselles d'Avignon*, en automne 1906, Pablo Picasso est installé à Paris, dans son atelier de Montmartre, au Bateau-lavoir, depuis deux ans.



L'atelier de Picasso au Bateau-Lavoir devient entre 1904 et 1912, un lieu de rencontres, de discussions et de débats entre amis : peintres, poètes,...



*P. PICASSO, Autoportrait,
1907, huile sur toile*



*J. GRIS, Portrait de Picasso,
1912, huile sur toile*



*Photographie de Braque
par Picasso, 1911*

Les principaux représentants du mouvement cubiste seront **Pablo PICASSO (1881-1973)**, **Georges BRAQUE (1882-1963)** et **Juan GRIS (1887-1927)**. La déclaration de guerre, en 1914, mettra fin à leur collaboration : Braque sera mobilisé, Gris se réfugiera à Collioure, tandis que Picasso, de nationalité espagnole, poursuivra ses recherches et changera radicalement de style.

LA NAISSANCE DU CUBISME

Le Cubisme s'est développé essentiellement en France, **entre 1907 et 1914**, mais il a eu des répercussions considérables dans le monde entier. Il a également **ouvert la voie à l'Art abstrait** et à d'autres courants artistiques importants.

Son nom vient d'un article écrit en 1908 par le critique d'art Louis Vauxcelles, à propos de toiles de G. BRAQUE exposées à la Galerie Kahnweiler à Paris : il dira en effet du peintre qu'il « réduit tout à des cubes ». En 1907, lorsque Pablo PICASSO peint « les Demoiselles d'Avignon » (tableau considéré comme ouvrant la voie au Cubisme), **Paris est un des centres artistiques les plus importants en Europe**. De nombreux artistes venus de pays voisins, cohabitent dans le 18^e arrondissement, à **Montmartre**, quartier encore très populaire et rural à l'époque. Les peintres y côtoient des **sculpteurs, des écrivains, des musiciens**. Tous s'enflamment pour des idées nouvelles, s'intéressent aux recherches des uns et des autres et s'engagent parfois dans des projets communs.

LE PREMIER TABLEAU CUBISTE

Les demoiselles d'Avignon annoncera le Cubisme et les recherches menées par la suite en parallèle par P. Picasso, G. Braque et J. Gris. On en retrouve ici les principes fondateurs :

- dans la façon dont Picasso représente la femme accroupie, sous plusieurs angles de vue à la fois
- dans la simplification et la géométrisation des formes.



Après sa période cubiste, Picasso travaillera en 1916 à un projet commun avec ses amis J. Cocteau, E. Satie, Diaghilev et sa troupe des Ballets russes : Parade.
Il en réalisera le rideau de scène, les décors et les costumes



*P. PICASSO, Rideau de scène de Parade, 1917,
Peinture à la colle sur toile, 10.5 x 16.4 m*

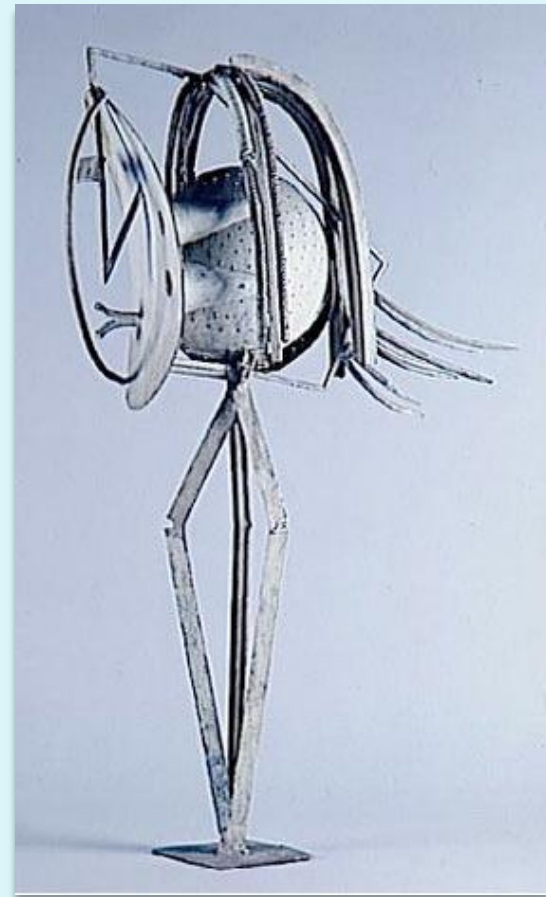


*Reconstitution des costumes créés par
PICASSO pour les personnages de Parade*

A partir de 1925, Picasso se rapprochera du surréalisme.
Il réalisera également, durant cette période,
de nombreuses sculptures.



Figures au bord de la mer, 1931,
Huile sur toile



Tête de femme, 1929-30,
sculpture

En 1937, le bombardement de la petite ville espagnole de Guernica est le point de départ d'une œuvre monumentale, dans laquelle il dénoncera les atrocités commises par les fascistes



A partir de 1944, Picasso adhère au parti communiste
et réalise plusieurs autres œuvres engagées

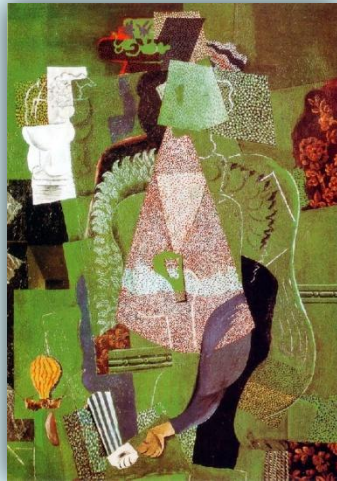
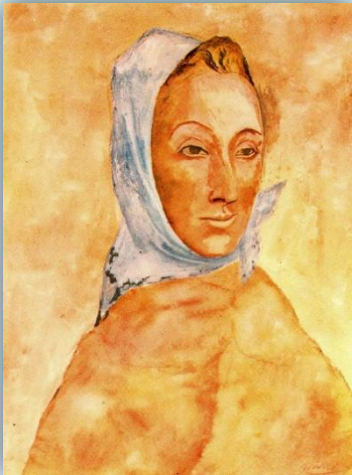


Le charnier, 1945, *huile sur toile*



Massacre en Corée, 1951, *huile sur toile*

Durant toute sa vie, Picasso a peint des portraits des femmes qui ont partagé sa vie : *Fernande Olivier* (1), *Eva Gouel* (2), *Marie-Thérèse Walter* (3), *Olga Khokhlova* (4), *Dora Maar* (5), *Françoise Gilot* (6) et *Jacqueline Roque* (7).



Picasso ne cessera jamais de créer : jusqu'à la fin de sa vie, il peindra, réalisera des sculptures, il se mettra même à la céramique dans le sud de la France où il s'est finalement installé. Il meurt en 1973.

