

PICASSO ET LA SCULPTURE

Du 1er avril au 11 septembre 2017 les musées métropolitains vous invitent à découvrir « une saison Picasso » à Rouen.

- Musée des Beaux-Arts « Boisgeloup l'atelier normand de Picasso ».
- Musée de la Céramique « Picasso sculptures céramiques ».
- Musée du Secq des Tournelles « González/Picasso : une amitié de fer ».

Dans ces expositions de nombreuses œuvres sculptées vous sont présentées. C'est donc à travers la sculpture que nous allons analyser l'œuvre de Picasso.

❖ QUI EST PICASSO ?

Pablo Picasso (1881-1973)

- Peintre, sculpteur, dessinateur, graveur et céramiste espagnol, né à Malaga en 1881. Artiste prolifique, il ne cesse d'innover tout au long de sa vie, c'est un génie qui marque l'art du XXe siècle.
- Après des études en Espagne (Barcelone, Madrid), il installe son premier atelier en 1898 à Barcelone. Il produit des œuvres à Barcelone, Madrid puis Paris.
- En 1904, il s'installe dans l'atelier le Bateau-Lavoir dans le quartier de Montmartre à Paris et fait la connaissance de nombreux artistes dont Matisse et Braque.
- Après sa période bleue et sa période rose, il s'intéresse aux peintures de Cézanne et à l'art primitif. Il collectionne des objets africains. En 1907, il crée une œuvre, *Les Femmes d'Alger*, qui marque un tournant dans l'histoire de l'art du XXe siècle et annonce un nouveau mouvement artistique : le cubisme qu'il fonde avec Georges Braque. Le cubisme se caractérise par la décomposition géométrique des formes et la rupture avec la perspective traditionnelle offrant plusieurs points de vue en même temps. Ensuite il expérimente une période de collage dans laquelle il mélange peinture et sculpture.
- À la fin de la première guerre mondiale, il délaisse le cubisme et se rapproche du Surréalisme comme par exemple avec : *Baigneuse jouant au ballon* de 1932 (<http://www.photo.rmn.fr/archive/97-021035-2C6NU0SFG49H.html>).
- En 1930 il achète le château de Boisgeloup près de Gisors. Pendant 5 années, il produit des œuvres novatrices dans tous les domaines (dessin peinture, gravure, sculpture et photographie). Puis il se sépare de sa femme Olga et quitte les lieux en lui laissant la propriété de Boisgeloup.
- En 1936, il s'engage aux côtés des républicains et son art est qualifié de "dégénéré" par le régime Nazi. La guerre devient un thème central, il représente le pavillon espagnol à l'exposition universelle avec *Guernica* en 1937. Son art est de plus en plus engagé. Après la seconde guerre mondiale, il adhère au parti communiste. À la libération, il part vivre en Provence où il revisite des classiques comme *Les Ménines* de Vélasquez de 1957 et continue à évoluer dans de nouvelles recherches picturales. Il meurt près de Mougins en 1973.

❖ QUI EST LE PICASSO DE BOISGELOUP?

- En 1930 Picasso est propriétaire du château de Boisgeloup, dans un hameau proche de Gisors dans l'Eure à une soixantaine de kilomètres de Paris. C'est un manoir du XVIIème et XVIIIème siècle entouré de plusieurs hectares de terrain. Boisgeloup devient le refuge de Picasso de 1930 à 1935.

Pablo Picasso, *Boisgeloup sous la pluie*, Boisgeloup, 30 mars 1932, Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979.

<http://culturebox.francetvinfo.fr/arts/evenements/picasso-et-son-atelier-normand-de-boisgeloup-au-musee-des-beaux-arts-de-rouen-254661>

- A l'abri du monde extérieur et dans de vastes espaces, il installe un atelier dans les écuries et s'adonne en grande partie à la sculpture en travaillant des œuvres gigantesques notamment en plâtre. Il expérimente le modelage, l'assemblage et travaille les empreintes. Il s'inspire de sa muse

Marie-Thérèse Walter et modèle des bustes et têtes de femmes tout en rondeurs. Il développe un nouveau langage en prenant de nombreuses libertés dans la représentation de la figuration humaine avec des formes pleines et des bourrelets, en faisant ainsi dialoguer ses peintures et ses sculptures.

Picasso, *Femme assise dans un fauteuil rouge*, Boisgeloup, 1932, Musée national Picasso-Paris.

Picasso, *Tête de femme*, Boisgeloup, 1931-1932, Musée national Picasso-Paris.

<http://culturebox.francetvinfo.fr/arts/evenements/picasso-et-son-atelier-normand-de-boisgeloup-au-musee-des-beaux-arts-de-rouen-254661>

- Il grave le bois, donnant naissance à des figures au contraire longilignes qu'il coulera en 1937 dans le bronze.
- Il expérimente des « sculptures assemblages » à partir d'objets recyclés et détournés. Il récupère des morceaux de bois du parc et va s'inspirer de la nature pour créer. Picasso renouvelle alors son langage en créant de nouvelles textures à partir de carton ondulé, de grillage de poulailler, d'empreintes de feuilles, de moulages d'objets du quotidien ou en assemblant des outils récupérés et des morceaux de bois peints.

Picasso, *La Femme à l'orange ou La Femme à la pomme*, Boisgeloup, circa 1934, Musée national Picasso-Paris

<http://culturebox.francetvinfo.fr/arts/evenements/picasso-et-son-atelier-normand-de-boisgeloup-au-musee-des-beaux-arts-de-rouen-254661>

Dès les années 20, il a déjà commencé un cycle de créations sculpturales avec Julio González en travaillant sur des projets de "Figures" de fer forgé et en soudant le métal.

❖ ŒUVRES EN 3D ET PICASSO

- Il intègre objets et matériaux récupérés à l'œuvre d'art pour évoluer de la 2D à la 3D.
 - Pablo Picasso, *Nature morte à la chaise cannée*, 1912
Corde et toile cirée intégrées dans l'œuvre.
<http://lewebpedagogique.com/penhouet/2013/03/22/rupture-et-continuite-picasso/>
 - Pablo Picasso, *Composition au papillon*, 1932, Musée national Picasso - Paris
Bois (matière), ficelle, huile sur toile, technique mixte, textile (matière)
<http://www.photo.rmn.fr/archive/97-016457-2C6NU0S8S3BW.html>
- Il récupère et détourne l'objet
 - Pablo Picasso, *Le verre d'absinthe*, 1914
Bronze et cuillère à absinthe, partie supérieure recouverte de sable et partie inférieure peinte en blanc, 21,5 x 16,5 x 6,5 cm
<https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cGb7B9/r8EnrBG>
 - Pablo Picasso, *Tête de taureau*, 1942, cuir et métal (selle et guidon de bicyclette).
 - Pablo Picasso, *La Guenon et son petit*, 1951, original en plâtre, céramique, 2 petites autos, métal
<http://artdutemps.blogspot.fr/2016/04/picasso-et-la-sculpture.html>
- Il intègre des empreintes
 - Pablo Picasso, *La Femme au Feuillage*, 1934
Bronze, 38.5 x 27.5 x 21 cm
http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/joconde/0405/m504300_4c01584_p.jpg

- Il intègre des dessins
Il grave en dessinant sur un galet ramassé sur les plages de la Côte-d'Azur.
 - Picasso, *Visage*, 1946, galet incisé
<http://artdutemps.blogspot.fr/2016/04/picasso-et-la-sculpture.html>
- Il morcèle le volume s'intéressant aux vides.
 - Pablo Picasso, *Figure* (proposée comme projet pour un Monument à Guillaume Apollinaire, 1928, fil de fer et tôle
<http://artdutemps.blogspot.fr/2016/04/picasso-et-la-sculpture.html>
- Il propose des points de vue éclatés
- Il métamorphose les formes
 - Pablo Picasso, *Tête de femme*, Boisgeloup, 1931-1932, ciment, Musée Picasso, Antibes
 - Pablo Picasso devant sa "Femme au jardin", photo anonyme, Paris, 1932, Musée national Picasso, Paris, archives privées de Pablo Picasso
<http://culturebox.francetvinfo.fr/arts/sculpture/picasso-60-ans-de-sculptures-multiples-et-uniquees-a-paris-236389>
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-collection_moderne2007/popup05.htm

En conclusion :

« Picasso a modelé le plâtre, taillé le bois, découpé et plié le carton, la tôle, assemblé des objets trouvés... Sa sculpture, par sa diversité et son inventivité, fait jeu à peu près égal avec les tableaux, les dessins et son œuvre gravé. En multipliant les matériaux utilisés, en ouvrant la sculpture au vide et à la couleur, Picasso a transcendé les catégories et brisé les conventions de représentation qui résistaient encore. »

Extrait de PICASSO.SCULPTURES, Musée national Picasso jusqu'au 28 août 2016

Dans « une saison Picasso », même si la sculpture prend une place importante, c'est à la fois l'œuvre du peintre, du dessinateur, du graveur, du sculpteur, du céramiste que l'on peut rencontrer au fil de notre visite dans les différents musées. Ces expositions mettent en relief un artiste prolifique qui a laissé une trace indélébile dans l'histoire de l'art et qui continue aujourd'hui à nous surprendre et à nous interroger.

❖ AIDE A LA VISITE :

- En amont de l'exposition, faire le choix de quelques œuvres pour attirer l'attention des élèves et éviter une dispersion de l'attention. Cf. ci-dessous, exemple à partir d'une œuvre exposée au musée des Beaux-Arts de Rouen dans l'exposition « Boisgeloup l'atelier normand de Picasso ».

<p>Exemple : Pablo Picasso, <i>La Femme au Feuillage</i>, 1934, bronze, 38.5 × 27.5 × 21 cm http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/joconde/0405/m504300_4c01584_p.jpg</p>

Pour tous les cycles, observer puis décrire ce que l'on voit.

Ensuite répondre aux questions (les adapter en fonction des cycles) :

À quelle (s) catégorie (s) artistique (s) cette œuvre appartient-elle? (Peinture, dessin, design, architecture, photographie, vidéo, sculpture, installation).

Pourquoi, justifiez votre choix, quels éléments vous l'indiquent ? (Forme, matériau, présence ou absence de socle...).

En quoi cette œuvre se démarque-t-elle de toutes les autres ? (Matière, technique, réel, irréel...).

Lister des mots clés pour caractériser cette œuvre.

Remplir le cartel avec les informations dont on dispose et faire plusieurs croquis de l'œuvre (différents point de vue).

En classe on pourra situer la période de l'artiste et de l'œuvre sur une frise chronologique puis faire une production à l'oral ou à l'écrit de ce que raconte cette œuvre et quel est le ressenti de l'élève pour ajouter au cartel et au dessin dans le cahier culturel de l'élève.

Dessin de l'œuvre	Artiste	
	Titre de l'œuvre	
	Date	
	Dimension	
	Technique / Support	
	Style ou mouvement	
	Genre (Paysage, Portrait...)	
	Mots clés	

Ce que raconte l'œuvre :

Mon ressenti :

❖ PISTES PEDAGOGIQUES ET PISTES DE PRATIQUE ARTISTIQUE :

✓ MISE EN RESEAU POSSIBLE EN CLASSE :

Auguste Rodin (1840-1917)

Il est l'un des plus importants sculpteurs français de la seconde moitié du XIXe siècle. Il reste une référence incontournable pour de sculpture moderne.

<http://www.musee-rodin.fr/fr/collections/sculptures>

Julio González (1876-1942)

Julio González artiste barcelonais s'installe à Paris à partir de 1900. Il est considéré comme l'inventeur de la sculpture moderne métallique. Ses recherches portent sur le plein et le vide.

Picasso et González travaillent ensemble dès 1890 et collaborent autour du projet de monument à Guillaume Apollinaire entre 1928 et 1932. González lui apporte un savoir-faire technique et Picasso stimule artistiquement son ami sculpteur.

- Julio González, "Don Quichotte", Paris, Centre Pompidou - Musée national d'art moderne
Centre de création industrielle

<http://culturebox.francetvinfo.fr/arts/evenements/picasso-et-son-atelier-normand-de-boisgeloup-au-musee-des-beaux-arts-de-rouen-254661>

Robert Rauschenberg (1925-2008)

Il va associer peinture et objets du quotidien et impose, ainsi, en 1954 ses premiers « Combine paintings ». Oiseaux et chèvres empaillés, journaux, affiches, bouteilles, papiers peints, portes, fenêtres, tout objet est digne pour Rauschenberg de s'associer à la peinture.

- Robert Rauschenberg, *Monogram*, 1955-59 *Freestanding combine*.

Huile, papier imprimé, reproductions imprimées, métal, bois, talon en caoutchouc et balle de tennis sur toile, avec huile sur chèvre angora et pneu sur socle en bois monté sur quatre roulettes, 106,6 x 160,6 x 163,8 cm

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Rauschenberg/ENS-rauschenberg.htm>

Marcel Duchamp (1887-1968)

Sculpture sur socle et ready made.

- Marcel Duchamp, *Roue de bicyclette*, 1913/1964

L'original, perdu, a été réalisé à Paris en 1913. La réplique réalisée en 1964 sous la direction de Marcel Duchamp par la Galerie Schwarz, Milan, constitue la 6e version de ce Ready-made.

Assemblage d'une roue de bicyclette sur un tabouret, Métal, bois peint, 126,5 x 31,5 x 63,5 cm

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Duchamp/ENS-duchamp.htm>

Porte-bouteilles, 1914

Constantin Brancusi (1876-1957)

Il transforme la réalité et met en valeur la sensibilité de son modèle.

- Constantin Brancusi, *La Muse endormie*, 1910

Bronze poli, 16 x 25 x 18 cm

- Constantin Brancusi, *Mademoiselle Pogany*, 1912-13

Plâtre, 45,5 x 23,4 x 23,4 cm, Socle en 2 éléments, Plâtre : 17,5 x 19 cm, Bois : 90 x 35 x 35 cm

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-brancusi/ENS-brancusi.htm>

Alberto Giacometti (1901-1966)

En perpétuelle recherche comme Picasso, Giacometti se sera nourri du travail de son aîné pour créer son propre univers.

- Pablo Picasso, *La chèvre*, Vallauris, 1950, Musée national Picasso-Paris

- Alberto Giacometti, *Le Chien*, 1951, Alberto Giacometti-Stiftung, Zurich

<http://culturebox.francetvinfo.fr/arts/expos/picasso-et-giacometti-deux-geants-de-l-art-reunis-au-musee-picasso-a-paris-247009>

Jeff Koons

Dans toute son œuvre il utilise les objets usuels comme œuvres d'art pour nous faire réfléchir sur la société de consommation.

Jeff Koons, *Rabbit* (1986), 2010, un moulage en acier d'un lapin gonflable.

<https://kentys.wordpress.com/tag/sculpture/>

Jeff Koons, *Bouquet de Tulipes*, 2017

✓ **Quelles questions peut-on se poser face à une sculpture ?**

- Repérer au premier abord le type de sculpture : bas-relief, ronde-bosse...
- Décrire le socle ou remarquer l'absence de socle : Comment la sculpture tient-elle en équilibre ? Et comment s'inscrit-elle dans l'espace ?
- Observer sa dimension : est-elle de taille humaine, monumentale, miniature? Sa forme et ses proportions (longiligne, ronde, disproportionnée...).
- Quels matériaux ont-ils été utilisés ? Bruts, naturels, fabriqués, transformés...
- Quelle est son aspect ? Lisse, rugueux...
- Comment sont les pleins et les creux ?
- Quels gestes a pu avoir le sculpteur ? Quelle technique a-t'il utilisé ? Assemblage, collage, soudure, moulage...
- Quel est le jeu de l'ombre et de la lumière ? Parfois la lumière s'accroche aux aspérités.
- Est-elle mobile ou immobile ?
- Quel est son rapport au temps ? Éphémère, pérenne.

✓ **La sculpture contemporaine**

La sculpture contemporaine est marquée par le renouvellement des matériaux et l'association de la technique dans sa recherche autour des phénomènes optiques, du mouvement et de l'animation dans l'espace de toutes sortes de volumes. La sculpture contemporaine se pose alors en termes d'espace-temps-mouvement. Calder et ses mobiles, Tinguely et ses machines illustrent cette conception de la sculpture en mouvement. Calder est devenu l'un des principaux créateurs d'art public et monumental du XXème siècle. Il est le grand sculpteur du mouvement qui domine les années 1950. Il invente un art radicalement nouveau, il motorise ses œuvres ou crée des mobiles oscillant au vent.

Vladimir Skoda et François Weil réalisent aussi des œuvres en mouvement :

Vladimir Skoda, *Hommage à Foucault, Galileo-Galilei, Kora, Miroir du temps (tournant)*...

<http://www.baudoin-lebon.com/fr/artistes/oeuvres/1605/vladimir-skoda>

François Weil, *802*

<http://www.francoisweil.eu/sculptures.php>

Concernant la sculpture contemporaine, on peut aussi réfléchir sur :

La mise en valeur de l'œuvre (le support, le socle...).

La pérennité de l'œuvre (matériaux solides, éphémères...).

✓ **Les techniques de modelage, d'assemblage, d'empreintes.**

• **Le modelage**

Le **modelage** est une technique de sculpture. Elle se pratique sur des matières malléables, principalement des terres plastiques et aussi sur la cire. En modelant on façonne des formes avec ses mains et avec l'aide d'outils. On peut par exemple obtenir une forme en retirant ou en ajoutant de la matière, ou en déformant le matériau. Un modelage peut servir de travail préparatoire à une sculpture.

- Pablo Picasso, *Bouteille, femme agenouillée*, 1950 © Succession Picasso – RMN – Grand Palais
Pièce tournée en forme de bouteille puis modelée.

<http://www.exponaute.com/magazine/2017/02/01/a-rouen-picasso-celebre-dans-tous-les-musees/>

En pratique :

Expérimenter les boules, les colombins, les plaques (argile, pâte à modeler, pâte à sel...).

Préparer une boule d'argile, façonner un ustensile (vase, cruche, assiette, fourchette, poêlon...) le déformer, le détourner... pour représenter un personnage ou un animal en modelant des éléments caractéristiques pour le reconnaître.

- **L'assemblage** est un procédé artistique qui consiste à assembler divers objets ou matériaux et à les mettre en scène pour créer une production en 3D.

- Pablo Picasso, *Guitares*, 1912-1914, MOMA - Museum of Modern Art New York
Les matériaux (carton, papier, ficelle, et le fil) sont coupés, pliés, filetés, assemblés et collés.

L'instrument figuré devient une sculpture.

<http://histoiredelart-xiaoyu.blogspot.fr/2016/02/serie-des-guitares-pablo-ruiz-picasso.html>

- Marcel Duchamp invente le « ready-made » ("Roue de bicyclette", 1913).

- Jean Arp, *Cravate et tête, ou Confi guration au chef perdu*, vers 1925,

Relief en bois peint polychrome, Strasbourg, collection musée d'Art moderne et contemporain

<https://francearchives.fr/commemo/recueil-2016/39107>

- Jean Arp, *Trousse d'un Da*, 1920 – 1921

Bois flotté cloué sur bois et rehauts de peinture 38,7 x 27 x 4,5 cm, centre Pompidou

<https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/c69x5M/r7pd454>

- Louise Nevelson

Sculptures à partir de pièces de bois récupérés vers la fin des années 1930.

<https://www.artsy.net/artist/louise-nevelson>

- Man Ray, *Self-Portrait Assemblage*, 1916

<http://dadasurr.blogspot.fr/2011/12/man-ray-self-portrait-assemblage-1916.html>

En pratique :

Accumuler des objets récupérés, différents matériaux (Grillage, fil de fer, morceaux de bois, bande de plâtre, cuillères, jouets...), les assembler en questionnant les problèmes d'élévation, d'équilibre, de légèreté... Jouer sur la collection, l'accumulation, la figuration...

- **L'empreinte**

L'empreinte est un geste technique. Faire une empreinte, marquer, laisser une trace avec un objet, son corps, un outil, un matériau...

<http://www.histoiredesarts32.com/arts%20du%20visuel/TRACESetEmpr.pdf>

Empreintes 1952-1960 est un ensemble d'œuvres de Jean Dubuffet réalisées entre 1951-1952 et 1960.

- Jean Dubuffet - fascicule IX, *Assemblages d'empreintes*, 1953-1954

http://dubuffetfondation.com/bibliographie-tour.php?quelle_publication=5008&lang=enofficial

En pratique :

Expérimenter, dans le sable, le riz... en laissant une empreinte de son corps.

Dans la pâte à modeler, la terre... faire des empreintes diverses (caillou, coquillage, écorce, outils, objets du quotidien...). Graver, gratter, enfoncer, trouser avec ses doigts, avec des objets, avec des outils... multiplier les actions qui vont permettre de laisser une empreinte.

Expérimenter la répétition, le plein, le vide...

❖ **Références** (à partir des quelles a été conçu ce document) :

- Connaissance des arts, Hors-série N°757, *Une saison Picasso à Rouen*

- Picasso, DADA n° 193, juin 2014

- Le Petit Léonard n° 214, *Paul Klee - Picasso sculpteur*

- Christophe Hardy, *Comment parler de Pablo Picasso aux enfants ?* Broché, 25 août 2011

- Sophie Duf, *Dans l'atelier de Picasso - Sculptures en papier*
- Le Cyclop – Tinguely, Dada hors-série, 27 juin 2013
- Camille Claudel, DADA n° 218, avril 2017
- Rodin, DADA n° 165, mai 2011

- Présentation des expositions à Rouen :

<http://culturebox.francetvinfo.fr/arts/evenements/picasso-et-son-atelier-normand-de-boisgeloup-au-musee-des-beaux-arts-de-rouen-254661>

- Picasso et son œuvre :

<http://art.utd.13.free.fr/moderne/index.php?article15/cours-du-16-avril-2012>

<http://artdutemps.blogspot.fr/2016/04/picasso-et-la-sculpture.html>

<https://www.centrepompidou.fr/media/document/5a/0a/5a0a62a8bb983d05d169e5f196dea692/normal.pdf>

<http://blog.picasso.fr/index.php/category/sculpture/>

<http://blog.picasso.fr/index.php/2015/01/16/retour-sur-le-colloque-picasso-ceramiste/>