

PARCOURS EN AUTONOMIE CYCLES 2 ET 3

PICASSO BAIGNEUSES ET BAIGNEURS

EXPOSITION – 15 JUL. 2020 > 3 JANV. 2021

MUSÉE
DES BEAUX-ARTS
à LYON
MBA-LYON.FR

Ce document a été conçu sous forme d'un parcours dans l'exposition *Picasso. Baigneuses et baigneurs* présentée au musée des Beaux-Arts de Lyon du 15 juillet 2020 au 3 janvier 2021. Il s'adresse en priorité aux enseignants des cycles 2 et 3 qui souhaitent amener leurs élèves au musée et réaliser une visite en autonomie de l'exposition. Il peut aussi être utilisé en classe pour permettre aux élèves de découvrir des œuvres de Pablo Picasso en reproduction grâce à des questionnements et des pistes pédagogiques proposés selon le niveau scolaire.

Ce document a donc pour objectif de venir en complément du dossier pédagogique, pour vous permettre de préparer un projet de visite ou de travail en classe pour la rentrée scolaire 2020-21. En attendant les décisions officielles d'accès au musée pour les classes, le service culturel réfléchit actuellement à des dispositifs spécifiques qui seront mis en place dès que les directives officielles seront connues.

ATTENTION

À ce jour nous ne connaissons pas les modalités de visite pour les groupes scolaires : Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet pour connaître les conditions d'accueil des groupes. Pour venir en visite autonome il faudra obligatoirement remplir un formulaire de réservation en ligne et réserver un créneau horaire précis .

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DU DOCUMENT	4
RECOMMANDATIONS POUR LA VISITE DE L'EXPOSITION	4
PLAN DE L'EXPOSITION	5
LE PARCOURS DANS L'EXPOSITION	6
Présentation de Pablo Picasso et du thème de l'exposition	6
Baigneuses et modernité	7
Baigneuses au bois	8
Rivages antiques, rivages modernes	9
Métamorphoses	10
Plâtre, bronze et os : la troisième dimension	11
Baigneuses de pierre	12
Baigneurs	13
<i>Vase aux chèvres</i>	14
Étape dans les collections permanentes	
ANNEXES ET PISTES PÉDAGOGIQUES	15

PRÉSENTATION

Ce document a été élaboré par le Service culturel pour permettre aux enseignants d'accompagner leurs élèves dans la découverte des œuvres d'un des artistes les plus emblématiques du XXe siècle.

Il comprend un parcours de 8 étapes dans l'exposition, d'une durée d'environ 45 minutes, suivi d'une étape dans les collections permanentes pour découvrir une céramique de Picasso : *Vase aux chèvres* (1952). Trois annexes viennent proposer des pistes pédagogiques à réaliser en classe avec une approche plastique, expérimentale de la démarche de Pablo Picasso ou d'artistes ayant été inspirés par ses œuvres. La thématique des baigneuses et des baigneurs entre en écho avec le thème plus large de la représentation du corps et plus particulièrement du corps dénudé et du nu en peinture, qui peut toucher les enseignements des classes maternelles et élémentaires.

Ce parcours vous propose :

- ♦ **Un choix d'œuvres issues des différentes sections de l'exposition pour mieux comprendre la démarche de Picasso, son processus de création et ses multiples expérimentations, à travers la variété des techniques utilisées : peinture, dessin, sculpture, assemblage et céramique.**
- ♦ **Des pistes pédagogiques pour accompagner la découverte des œuvres au musée ou en classe, avec des approches différentes et variées. Choisissez celles qui vous conviennent le mieux.**
- ♦ **Trois annexes avec des propositions pédagogiques à mettre en œuvre en classe, avant ou après la visite ou dans une séquence d'un cours d'art plastiques.**

Un dossier pédagogique complet est à votre disposition sur [le site internet du musée](#). Il permet d'approfondir votre préparation avec une présentation complémentaire et détaillée des différentes sections et des œuvres sélectionnées dans ce parcours.

RECOMMANDATIONS

Lors de votre venue au musée, merci de respecter scrupuleusement le choix des œuvres qui a été fait dans ce parcours, en ayant à l'esprit que l'objectif n'est pas de faire toutes les étapes mais d'en sélectionner quelques-unes (nous vous conseillons 5 étapes). Ainsi, si une œuvre n'est pas accessible dans une salle (salle saturée, présence d'un autre groupe...), nous vous suggérons de passer directement à l'étape suivante. Afin de fluidifier la circulation, nous vous demandons de ne pas revenir en arrière au cours de la visite.

Afin de pouvoir commencer à l'heure, nous vous suggérons :

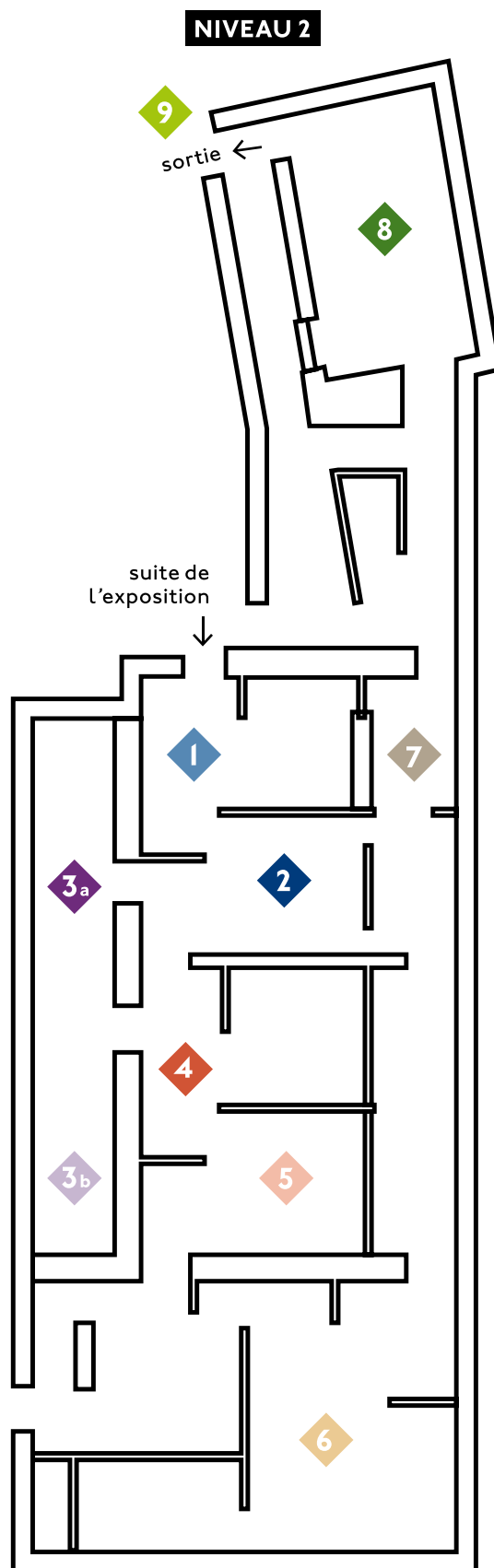
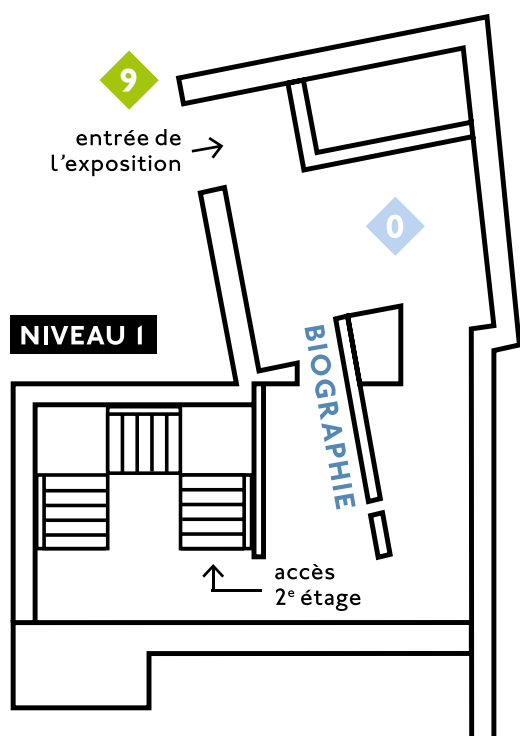
- ♦ d'arriver au musée dix à quinze minutes avant l'horaire choisi.
- ♦ de prévoir le temps pour déposer les affaires au vestiaire et éventuellement un passage aux toilettes, avant de rejoindre l'exposition.
- ♦ de prendre le temps de rappeler à vos élèves les règles à respecter lors d'une visite au musée : « Regarder mais ne pas toucher les œuvres », « Rester calme » (les salles de l'exposition résonnent beaucoup), « Ne pas courir ».

AVANT LA VISITE Afin de préparer les élèves, vous pouvez leur montrer en classe quelques œuvres où le corps est représenté soit de façon académique pour la période de l'Antiquité au XIXe siècle dans l'art occidental, soit provenant d'autres cultures extra-occidentales ou de la période préhistorique.

PLAN DE L'EXPOSITION

PLAN DE L'EXPOSITION

- 0. Introduction
- 1. Baigneuses et modernité
- 2. 1908. Baigneuses au bois
- 3a. 1918-1924. Rivages antiques, rivages modernes
- 3b. L'éstran
- 4. 1927-1929. Métamorphoses
- 5. 1930-1933. Plâtre, bronze, et os : la troisième dimension
- 6. 1937. Baigneuses de pierre
- 7. 1938-1942. Baigneuses de guerre
- 8. 1955-1957. Les Baigneurs
- 9. Vase aux chèvres

PARCOURS DANS L'EXPOSITION

I ♦ PRÉSENTATION DE PABLO PICASSO ET DU THÈME DE LA BAIGNEUSE (1er étage : espace d'introduction à l'exposition)

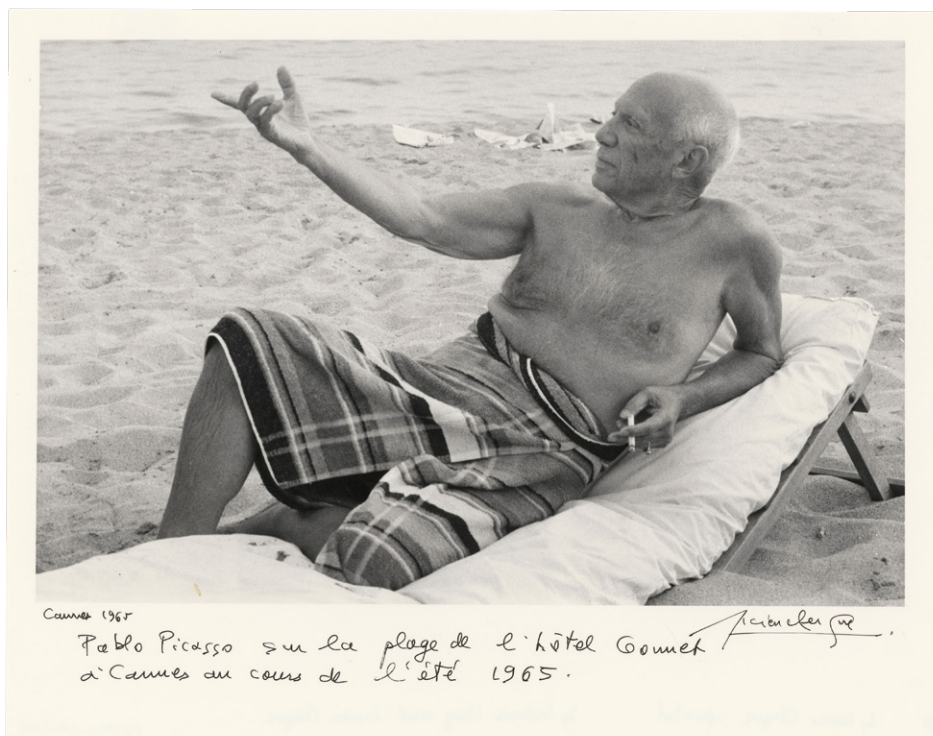
Cette exposition réunit des œuvres de Pablo Picasso, en lien avec le thème de la baigneuse et venant de plusieurs musées. Ce thème cher à l'artiste apparaît dès 1908 et l'accompagne tout au long de sa vie.

Picasso est un des artistes les plus novateurs et les plus célèbres du XXe siècle. Il n'a cessé de mener des expérimentations, de renouveler le langage plastique ouvrant sur une nouvelle esthétique qui a marqué toute une génération. Il continue encore aujourd'hui à surprendre le regardeur en l'invitant à devenir l'interprète de ses œuvres.

La représentation de baigneuses n'est pas nouvelle au XXe siècle, même si les bains de mer se développent spécifiquement à partir de la fin du XIXe. L'exposition présente ainsi des artistes du passé qui ont inspiré Picasso mais également des artistes contemporains qui se sont intéressés aux baigneuses picassiennes.

Picasso est né en 1881 à Malaga en Espagne où son père, José Ruiz Blasco, enseigne à l'École provinciale des beaux-arts. Il s'installe en 1904 à Paris. En 1907-1908, il entame avec Georges Braque des recherches sur le cubisme. En 1937, il peint *Guernica*, un tableau célèbre en lien avec la Guerre d'Espagne. L'artiste réalise jusqu'à sa mort de nombreuses œuvres renouvelant sans cesse sa créativité. Il meurt en 1973 en laissant derrière lui une œuvre considérable à Mougins, présente dans les musées du monde entier, et particulièrement au musée Picasso à Paris.

Retrouvez la biographie complète de Picasso dans le dossier pédagogique et le catalogue de l'exposition.

Lucien Clergue,
Pablo Picasso sur la plage
de l'Hôtel Gonnet et
de la Reine à Cannes,
le 21 août 1965,

1988, épreuve gélatino-
argentique, annotée.
H. 23,9 ; L. 30,5 cm.

Paris, Musée national Picasso-Paris,
inv. MPI1990-384 (10)
© Atelier Lucien Clergue / SAIF
© Succession Picasso 2020.
Photo © RMN-Grand Palais
(Musée national Picasso-Paris) /
image RMN-GP

2 ♦ BAIGNEUSES ET MODERNITÉ (2e étage)

Cette salle rassemble des œuvres de différents artistes qui se sont intéressés au thème du bain et ont pu inspirer Picasso. Dans le cas de Cézanne, la référence est clairement revendiquée, et Picasso va jusqu'à reconnaître en ce dernier son seul maître. Peindre des baigneuses permet aux artistes d'aborder le nu, le plus souvent féminin, dans la lignée des œuvres antiques, mais aussi d'évoquer des activités et des gestes du quotidien, parfois en lien avec la nature.

Pierre-Auguste Renoir, *La Coiffure ou La Toilette de la baigneuse*, 1900 - 1901, sanguine et craie blanche sur papier marouflé sur toile. H. 145 ; L. 103 cm.

Paris, Musée National Picasso-Paris, inv. MP2017-54. Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau

Pierre-Auguste Renoir, *La Coiffure ou La Toilette de la baigneuse*, 1900-1901

Auguste Renoir compte au nombre de ces maîtres de la peinture à travers lesquels Picasso se confronte au classicisme. Cette œuvre faisait ainsi partie de la collection personnelle du peintre.

La position de la jeune femme nue, les jambes croisées cachant son sexe et une main ramenant un pan de tissu devant un sein, évoque les représentations de Vénus à la toilette de l'Antiquité gréco-romaine. De même, le tissu drapé sur la souche d'arbre et l'attention portée au corps féminin nu, formant un contraste avec la femme (servante ?) vêtue au second plan, inscrivent cette œuvre dans la tradition classique. Les rehauts de pastel blanc sur le bras et les jambes de la baigneuse traduisent la lumière filtrant à travers les arbres pour se refléter sur sa peau, peut-être encore mouillée. La jeune femme est également mise en lumière par le tablier au blanc éclatant devant lequel elle se trouve.

PISTES PÉDAGOGIQUES

Le thème des baigneuses - Le nu - La technique

- ♦ Observer le dessin : sur quoi l'artiste attire-t-il l'attention ?
- ♦ Regarder où il place la lumière.
- ♦ Que font les deux femmes sur ce dessin ? Quels sont les lieux/objets en lien avec le bain ?
- ♦ Dans quel lieu se trouvent-elles ? Dehors ? Dedans ?
- ♦ Renoir utilise ici un outil appelé « sanguine ». Il s'agit d'une matière minérale qui évoque par sa couleur le sang, d'où son nom. Pourquoi avoir choisi cette couleur plutôt qu'un crayon noir par exemple ? Quelles sensations ou quels effets produit cette technique ?
- ♦ Pourquoi les femmes semblent-elles immobiles alors que le fond paraît mouvementé ?
- ♦ Comment Renoir met-il en valeur la féminité ? (Rondeur des formes, longue chevelure...)

EN CLASSE, APRÈS L'EXPOSITION

Dans la façon de représenter les corps, peut-on faire des liens avec les œuvres de Picasso ? (simplification des corps, aspect robuste...)

3 ♦ BAIGNEUSES AU BOIS

Les études et peintures exposées dans cette salle sont réalisées par Picasso au moment où il travaille à l'élaboration de ce qui deviendra le cubisme. Ses premières baigneuses, réalisées dès l'automne 1907, sont stylisées. Les corps composés de formes géométriques entrent en résonance avec le paysage environnant, structuré par des lignes qui évoquent les troncs des arbres d'une forêt. Comme Paul Cézanne quelques années auparavant, Picasso situe ses premières baigneuses dans les bois et semble les faire émerger dans un espace pictural repensé sans perspective.

Pablo Picasso, *Étude pour Baigneuses dans la forêt*, printemps 1908, fusain et crayon Conté sur papier à dessin vergé. H. 47,7 ; l. 60,2 cm.

Paris, Musée National Picasso-Paris © Succession Picasso 2020.
Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Thierry Le Mage

Étude pour les Baigneuses dans la forêt, printemps 1908

Dans cette étude réalisée au fusain et crayon sur papier, le titre se réfère à l'apparition de corps féminins nus, aux formes géométriques simplifiées, dont les postures semblent évoquer la toilette ou le bain. Un jeu de formes stylisées et savamment organisées crée une continuité et une harmonie entre le fond plus sombre et l'émergence des corps en mouvement qui semblent s'animer devant nous. Nous pouvons observer ici comment Picasso donne du relief à son dessin par des jeux de lumières et d'ombres contrastés entre le blanc du papier en réserve et les hachures plus ou moins intenses.

L'évocation de masques africains sur les figures de gauche et du centre est une référence implicite à des objets issus de cultures extra occidentales qui ont profondément marqué Picasso par leur puissance expressive et mystérieuse. Tous ces éléments participent de la mise en place du cubisme naissant.

PISTES PÉDAGOGIQUES

- ♦ Observer comment Picasso représente le corps humain, les arbres, et la nature.
- ♦ Combien de personnages apparaissent dans ce tableau ?
- ♦ Peut-on reconnaître si ce sont des hommes ou des femmes ?
- ♦ Quels indices Picasso nous donne-t-il pour nous faire découvrir petit à petit ce qu'il a dessiné ?
- ♦ Les personnages sont-ils bien distincts du fond ? Qu'est-ce qui permet de ne pas les confondre totalement ?
- ♦ Observer comment Picasso crée du relief en utilisant des hachures au crayon et le blanc du papier pour la lumière.

EN CLASSE, APRÈS L'EXPOSITION

- ♦ Essayer de dessiner une forme simple avec des hachures.
- ♦ On a utilisé le terme de « cubisme » pour parler des œuvres de cette période. Pour quelles raisons ?

4 ♦ RIVAGES ANTIQUES, RIVAGES MODERNES

En juillet 1918, Pablo Picasso épouse, une danseuse des Ballets Russes, Olga Khokhlova et part avec elle en voyage de noces à Biarritz. C'est le début des séjours estivaux de l'artiste avec sa famille sur les plages méditerranéennes et du Nord. Les bains de mer commencent à être à la mode et deviennent pour Picasso une source d'inspiration pour ses peintures et sculptures.

Cette période de l'après-guerre se caractérise par un plus grand réalisme dans la représentation des corps, un retour à l'antique et un plus grand classicisme dans les références artistiques.

Pablo Picasso, Deux femmes courant sur la plage dite La course, été 1922, gouache sur contreplaqué. H. 32,5 ; l. 41,1 cm.

Paris, Musée National Picasso-Paris, inv. MP78.

© Succession Picasso 2020. Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau

Deux femmes courant sur la plage dit La course, été 1922

Bien que possédant des corps monumentaux, aux formes massives, les deux femmes courent avec une grande légèreté sur la plage. Les vêtements plaqués sur le corps, évoquant les drapés mouillés des œuvres antiques, et les cheveux aux vents donnent l'impression de la vitesse et du mouvement.

Peut-être en lien avec son travail pour les Ballets Russes ou avec la profession de sa femme, Picasso s'intéresse au mouvement et à la danse pendant cette période.

PISTES PÉDAGOGIQUES :

- ♦ Quelles sensations et émotions se dégagent de ce tableau ?
- ♦ Comment sont représentés les corps ?
- ♦ Comment est traduit le mouvement ?
- ♦ Observer les contrastes entre légèreté du mouvement et pesanteur des corps.
- ♦ Quels éléments évoquent la baignade ? (paysage, costumes, nudité partielle, etc.)
- ♦ Dans quelles directions ces deux femmes nous emmènent-elles ? (haut et droite), grâce à quels éléments peut-on le voir ?

EN CLASSE, APRÈS L'EXPOSITION

- ♦ Sur la reproduction, faire tracer les lignes principales de construction du tableau.
- ♦ Comment la référence à l'Antiquité est-elle suggérée ici par Picasso ? En quoi donne-t-elle un caractère intemporel à cette représentation ?

5 ♦ MÉTAMORPHOSES

En 1928 et 1929, Picasso passe l'été à Dinard, en Bretagne, avec sa femme Olga et son fils Paulo. Il fréquente parallèlement sa maîtresse Marie-Thérèse, en secret. Dans son travail, Picasso poursuit ses recherches et va progressivement faire évoluer les corps vers un ensemble de formes et de lignes courbes, de volumes géométriques assemblés. Il va à l'essentiel et propose une nouvelle version de la réalité : ses corps se métamorphosent en créatures hybrides.

Pablo Picasso,
Grande Baigneuse,
Paris, 26 mai 1929.
Huile sur toile ;
H. : 195cm ; L. 130cm.
© Succession Picasso 2020 ;
Photo © RMN-Grand Palais
(Musée national Picasso-Paris) /
Mathieu Rabeau

Grande Baigneuse, Paris, 26 mai 1929

Huile sur toile, H. 195 ; L. 130 cm sans cadre
Paris, Musée National Picasso-Paris, inv. MPI15
Musée Picasso

Cette *Grande baigneuse*, aux formes schématisées et géométrisées, fait penser à une statue, notamment aux idoles des Cyclades, que Picasso connaissait. Les éléments du corps sont suggérés par quelques traits symboliques : stries pour les côtes, arrondis pour les seins, points noirs pour les yeux et la bouche. Picasso utilise ces signes et s'éloigne ainsi de la réalité pour métamorphoser le corps de la femme : un bras devenant presque une porte et l'autre main une clef. Les éléments du corps sont traités séparément, puis réassemblés, tandis que les formes qui les entourent semblent suggérer une cabine de plage. Cette baigneuse prend ici l'allure d'une étrange créature mi-humaine, mi-animale, insecte ou autre, qui laisse planer une certaine angoisse.

PISTES PÉDAGOGIQUES :

- ♦ Que pouvons-nous identifier dans cette peinture ? Où se situe la baigneuse ?
- ♦ Comment Picasso représente-t-il le corps de cette baigneuse ? Peut-on faire un lien avec le cubisme ?
- ♦ Quelles métamorphoses opère-t-il par rapport aux représentations précédentes ?
- ♦ Que fait la baigneuse ? Repérer le lien avec les cabines de plage, son bras semble devenir une clef. Pour les plus grands, évoquer les principes du surréalisme (refus de toutes les constructions logiques de l'esprit et mise en valeur de l'irrationnel, de l'absurde, du rêve, du désir et de la révolte.)
- ♦ Observer la taille de la toile : quels effets cela produit-il sur le spectateur ?
- ♦ Est-elle vraiment humaine ? À quels autres êtres vivants cette baigneuse pourrait-elle faire penser ?
- ♦ Pourquoi a-t-on l'impression que ce personnage est sculpté dans du bois ?

EN CLASSE, AVANT OU APRÈS L'EXPOSITION

- ♦ Trouver, dans les collections en ligne du Musée du Quai Branly à Paris ou du musée des Confluences à Lyon, des sculptures d'art africain ou des Cyclades qui peuvent résonner avec ce tableau de Picasso. Justifier.
- ♦ Définir le mot hybride.

6 ♦ PLÂTRE, BRONZE ET OS : LA TROISIÈME DIMENSION

Pablo Picasso acquiert en 1930 le château de Boisgeloup, situé dans l'Eure à 60 km de Paris où les écuries, transformées en atelier, lui permettent de reprendre la pratique de la sculpture. La question du rapport entre peinture et sculpture a déjà intéressé Picasso qui a, à plusieurs reprises, expérimenté l'assemblage ou le modelage dans son travail. Dans cette salle, les dessins et les sculptures présentent des corps de baigneuses morcelés, aux formes sinueuses et étranges, évoquant parfois des « êtres » mystérieux ou hybrides venant de l'imaginaire de l'artiste.

Pablo Picasso, Baigneuse - Boisgeloup,
1931, Bronze, fonte Valsuani. H. 70 ; L. 40,2 ; P. 31,5 cm.
Dation en 1979. Paris, Musée national Picasso-Paris, inv. MP289.
Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) /
Adrien Didierjean / Mathieu Rabeau

Baigneuse, 1931

Picasso joue avec les formes du corps humain et avec les postures de ses figures. Il représente ici une figure féminine debout sur un pied, les bras en mouvement, la tête tournée. Accentuant les formes rondes des jambes, des hanches, du ventre et géométrisant les seins, il s'inspire de lointaines figures venues des temps préhistoriques, dont la fameuse Vénus de Lespugue connue de l'artiste.

PISTES PÉDAGOGIQUES :

- ♦ Peut-on distinguer s'il s'agit d'un corps humain ?
Peut-on y voir une baigneuse ?
- ♦ Quels éléments du corps sont reconnaissables ?
- ♦ Quelles sont les formes privilégiées ?
Les proportions sont-elles respectées ?
- ♦ Quelle est la matière de la sculpture ?
Cette question permet d'aborder le travail du sculpteur qui modèle d'abord dans la terre une forme, avant de la réaliser en plâtre puis de la transposer en bronze dans l'atelier du fondeur.
- ♦ Pour le cycle 3, évoquer les références aux Vénus préhistoriques.

EN CLASSE, AVANT OU APRÈS L'EXPOSITION

- ♦ Quels liens peut-on faire entre cette baigneuse et la Vénus de Lespugue ?
Pour les plus jeunes, proposer un jeu des 7 erreurs ou des différences.
- ♦ En quoi les formes des Vénus préhistoriques évoquent-elles l'abondance et la fertilité ?
- ♦ En quoi peut-on dire que cette œuvre est belle ?

7 ♦ BAIGNEUSES DE PIERRE

Cette section présente les trois tableaux des Baigneuses, peints en 1937, qui constituent le cœur de l'exposition : *Femme assise au bord de la plage*, *La Baignade*, *Grande Baigneuse au livre* (voir description et analyse dans le dossier pédagogique). Elles ont été peintes à Paris en février 1937, en pleine Guerre d'Espagne, quelques mois avant le célèbre tableau *Guernica* que Picasso a réalisé pour le pavillon espagnol de l'Exposition internationale de Paris.

Pablo Picasso, *Femme assise au bord de la plage*,
10 février 1937, huile, fusain et pastel sur toile. H. 130 ; L. 162 cm
Legs de Jacqueline Delubac en 1997, Musée des Beaux-Arts de Lyon,
inv. 1997-45. © Succession Picasso, 2020.
Image © Lyon MBA - Photo Alain Basset

Femme assise au bord de la plage, 10 février 1937

La première de ces Baigneuses, *Femme assise au bord de la plage*, évoque la pose du petit « tireur d'épine » (sculpture gréco-romaine). Elle est assise sur les fesses, les jambes étendues devant elle. Adoptant une attitude enfantine, elle se gratte le pied ou enlève le sable de ses orteils.

Les volumes et les couleurs du corps évoquent un rocher au bord de l'eau. Pour autant ces formes rebondies rappellent aussi la fécondité féminine, et notamment celles des Vénus préhistoriques.

PISTES PÉDAGOGIQUES

- ♦ Décrire et nommer le paysage et les parties du corps représentées.
- ♦ Quel est le geste du personnage ?
- ♦ Le peintre a-t-il regardé son modèle à partir d'un seul point de vue ? Quelle(s) conséquence(s) cela a-t-il sur la représentation du corps ?
- ♦ Picasso semble évoquer la représentation d'une sculpture. Par quels moyens ?
- ♦ Évoquer le rôle des couleurs, de la craie blanche.
- ♦ Observer les deux autres baigneuses présentes dans la salle, *La Baignade* et *Grande Baigneuse au livre*, créées à quelques jours d'intervalle. Mettre en évidence les liens entre ces trois tableaux (thème, représentation du corps, posture, aspect sculptural).

EN CLASSE, AVANT OU APRÈS L'EXPOSITION

- ♦ Mettre en regard cette œuvre avec des œuvres d'artistes ayant travaillé la distorsion du corps, Henri Laurens, Henri Moore (présents dans l'exposition) et les photographies d'André Kertész (voir site du Centre Pompidou)
- ♦ Tenter de prendre des poses similaires. Prendre ainsi conscience de l'exagération et de la distorsion. Réaliser un travail photographique.

8 ♦ BAIGNEURS

Les trois *Baigneurs* de 1956 présentés dans cette salle font partie d'un ensemble initialement composé de six sculptures, qui constituent le seul et unique groupe sculpté dans l'œuvre de Picasso. Il revient ici à un thème qui lui est cher et reprend un principe qu'il a déjà expérimenté dès la période cubiste: la technique de l'assemblage. Ces trois sculptures à échelle humaine s'imposent à nous par leur frontalité et leur monumentalité et rappellent de lointaines statuettes cycladiques, de Grèce archaïque, aux énigmatiques messages qui ont traversés les âges jusqu'à nous.

Pablo Picasso,
*Les Baigneurs : l'homme
aux mains jointes,*
été 1956, bronze,
213,5 x 73 x 36 cm

Paris, Musée national
Picasso-Paris
© Succession Picasso 2020.
Photo © RMN-Grand Palais
(Musée national Picasso-Paris) /
Mathieu Rabeau

Les Baigneurs, 1956

Sur le trio présenté dans l'exposition, on peut identifier un homme aux mains jointes, un «homme fontaine» qui semble faire pipi, et un jeune homme, plus petit que les deux précédents. Il s'agit d'un tirage en bronze réalisé à partir d'un assemblage d'objets récupérés et de planches en bois. Les traces de ces premiers éléments sont visibles dans le bronze grâce aux stries et aux lignes irrégulières, qui font penser aux veines du bois.

Grâce à la transposition en bronze, Picasso donne à ces sculptures évoquant le corps humain une apparence et une monumentalité quasi intemporelles. Vous pouvez retrouver les six *Baigneurs* sur le site internet du Musée Picasso pour la version en bronze, et sur le site de la Staatsgalerie de Stuttgart pour les versions en bois.

PISTES PÉDAGOGIQUES

- ♦ Quelles formes géométriques peut-on observer sur ces sculptures ?
- ♦ À quels objets ressemblent-elles ?
- ♦ Quels liens avec les baigneurs et la baignade ?
- ♦ Pour les plus grands, qu'est-ce qui est caractéristique de cet artiste ? (assemblage d'objets hétéroclites, formes géométriques...)
- ♦ Quelles traces peut-on retrouver dans le bronze des objets utilisés pour réaliser l'assemblage d'origine (stries du bois...)?

EN CLASSE, AVANT OU APRÈS L'EXPOSITION

- ♦ Détourner des objets de récupération pour faire un assemblage représentant un personnage.
- ♦ Quels autres objets pourrait-on utiliser pour obtenir des personnages aux formes plus rondes ?

DANS LES COLLECTIONS PERMANENTES

Nous vous proposons de terminer votre visite devant une céramique de Picasso, conservée dans les collections permanentes du musée. Pour aller la découvrir, à la sortie de l'exposition, descendez l'escalier Puvis de Chavannes. Arrivés au premier étage, prenez la porte en face de vous qui mène au Département des Objets d'art. Le Vase aux chèvres se trouve au fond de la première salle, dans la vitrine de gauche.

Picasso découvre la céramique à Vallauris, petit village du Midi au nord-ouest de Golfe-Juan (Alpes Maritimes) connu pour son industrie potière. En recherche constante, Picasso aime mettre en œuvre de nouvelles techniques. Après la peinture, la sculpture, le collage, la soudure, les décors de théâtre et la poésie, il décide de conquérir l'art de la céramique en 1947.

Il séjourne à Vallauris de 1948 à 1955 et collabore avec les ouvriers de l'atelier de céramique Madoura, dirigé par le couple Ramié. Picasso renouvelle cet artisanat, travaillant davantage en tant que sculpteur et peintre, que potier. Ce sont des milliers d'objets qui sortent des fours : assiettes, plats, vases, pichets et autres ustensiles de terre, peints et décorés avec émaux et oxydes métalliques. Ceux-ci, par leur nature et pour le plus grand plaisir de l'artiste, ne révèlent leurs couleurs qu'à la cuisson, laissant en suspens le résultat final. D'autres objets sont transformés grâce à des torsions réalisées par l'artiste. Ils se métamorphosent en animal ou en nu féminin.

Vase aux chèvres, céramique, 1952, faïence émaillée, Atelier Madoura, Vallauris

La surface de ce vase a d'abord été gravée, puis peinte, pour faire apparaître la silhouette d'une chèvre à côté d'un olivier. De l'autre côté de la panse du vase, l'artiste a représenté le profil de la tête de l'animal. Picasso s'est fréquemment intéressé à la représentation de la chèvre, aussi bien en sculpture et en peinture qu'en céramique. Il s'agit à la fois d'une référence antique – la chèvre apparaît régulièrement dans la mythologie gréco-romaine – que d'un jeu avec la forme même du vase – la panse bombée de celui-ci faisant écho au ventre de l'animal.

Picasso a réalisé ce vase en 40 exemplaires.

Pablo Picasso,
Vase aux chèvres, 1952 ;
Atelier Madoura -
Inv. 1996-112,
© Succession Picasso.
Image © Lyon MBA -
Photo Martial Couderette

PISTES PÉDAGOGIQUES

- ♦ Qu'est-ce qui évoque la chèvre sur ce vase, en dehors de la représentation même de l'animal ? (couleur, forme)
- ♦ Pourquoi faire une œuvre en plusieurs exemplaires ? Quel peut être l'intérêt pour l'artiste ? (diffusion, prix, technique)
- ♦ Qu'est-ce qui évoque l'activité de peintre de Picasso sur ce vase ? Évoquer le fait que beaucoup d'artistes se confrontent à diverses techniques au cours de leur carrière.

EN CLASSE, AVANT OU APRÈS L'EXPOSITION

- ♦ Connaissez-vous des histoires de la mythologie dans lesquelles la chèvre joue un rôle ?
- ♦ Comparer ce vase à un vase de l'Antiquité grecque

ANNEXES

PISTES PÉDAGOGIQUES COMPLÉMENTAIRES

Les œuvres choisies pour les annexes sont présentées dans le dossier pédagogique. Vous pourrez les apercevoir lors de votre visite, mais elles n'ont pas été proposées dans le parcours en raison de leur difficulté d'accès (emplacement ou taille de l'œuvre).

Nous vous proposons des pistes pédagogiques à exploiter en classe avant ou après la visite.

ANNEXE 1 : *Les Baigneuses*, été 1918

PISTES PÉDAGOGIQUES

CYCLE 2

Créer un fond avec trois bandes colorées, puis réaliser une composition avec des collages de personnages et/ou d'objets évoquant la plage.

Varié les échelles, les couleurs et le rythme.

CYCLE 3

Détourner le tableau de Picasso pour en faire une affiche publicitaire ou s'inspirer de sa démarche en variant les échelles, les couleurs et les formes pour réaliser sa propre scène de plage avec des collages, après découpages dans des revues ou des photocopies.

Pablo Picasso, *Les Baigneuses*, Biarritz, été 1918, huile sur toile. H. 27 ; l. 22 cm.

Dation en 1979. Paris, Musée national Picasso-Paris, inv. MP61. © Succession Picasso 2020.

Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso - Paris) / Sylvie Chan-Liat

**ANNEXE 2 : Pablo Picasso, *Joueurs de ballon sur la plage*, 15 août 1928
et Farah Atassi, *The Game*, 2019**

1.

2.

PISTES PÉDAGOGIQUES

CYCLE 2 ET 3

Dessiner une figure imaginaire, partiellement humaine, et l'intégrer à un paysage dessiné ou composé à partir d'images existantes (magazines, photographies...).

Farah Atassi s'est inspirée du tableau de Picasso pour créer son œuvre *The Game*.

En classe, réinterpréter ce même tableau en s'inspirant des éléments qui rappellent la plage, des figures aux membres allongés et le paysage.

1. Pablo Picasso, *Joueurs de ballon sur la plage*, Dinard, 15 août 1928, huile sur toile. H. 24 ; L. 34,9 cm.

Paris, Musée National Picasso-Paris, inv. MPI109. © Succession Picasso 2020
Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / René-Gabriel Ojéda

2. Farah Atassi, *The Game* [Le Jeu], 2019, huile et glycérol sur toile. H. 160 ; L. 200 cm.

Paris, collection particulière © Adagp, Paris, 2020. Courtoisie photo de l'artiste et Almine Rech - Photo Rebecca Fanuele

ANNEXE 3 : Eileen Agar (1899 – 1991), Photograph of rocks in Ploumanach [Rochers de Ploumanac'h], juillet 1936

Eileen Agar (1899-1991), Photograph of rocks in Ploumanach [Rochers de Ploumanac'h], juillet 1936, tirage moderne. H. 69 ; l. 61 mm.
Londres, Tate, inv. TGA 8927-13-22

PISTES PÉDAGOGIQUES

CYCLE 2

- ♦ Collecter des éléments qui ont une forme organique, ressemblant au corps humain ou à un animal. Justifier le choix.
- ♦ Composer avec ces éléments un personnage ou animal.

CYCLE 3

- ♦ Collecter des objets qui évoquent des formes du corps humain ou d'un animal. Les mettre en scène puis les photographier.
- ♦ Land art : la nature comme source d'inspiration. Inviter les élèves à s'inspirer de la nature et faire une production à partir des éléments observés ou collectés.