ALLEGATO N. 7

Modulo Interdisciplinare CLIL FRANCESE
Titolo del Modulo:
"L'avant-garde artistique. Cubisme et Picasso"

Prof. Luigi Dantes - Storia dell'Arte
Prof.ssa Daniela Cannizzaro- Lingua e civiltà francese
Prof.ssa Sara Paola Nicolosi - Conversazione francese

1 : Indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.

a) Les peintures de la période bleue de Picasso expriment l'amertume et la tristesse
b) La période rose trouve son origine dans un événement tragique de votre vie
c) Picasso est l'initiateur du cubisme
d) Le cubisme représente les objets de différents points de vue
e) Le tableau qui a marqué le début du cubisme est Guernica
f) Guernica est conservé au Musée du Prado

2: Associez chaque mot à sa signification

1) toile	a) réinterprétation de tableaux célèbres
2) perspective	b) légère variation de ton ou de degré de luminosité
3) teinte	c) tissu lin ou coton écru ou blanc
4) d'après	d) technique de représentation des objets tels qu'ils apparaissent à l'œil
5) papiers collés	e) contraste d'ombre et de lumière
6) clair-obscur	f) morceaux de papier collés à la toile

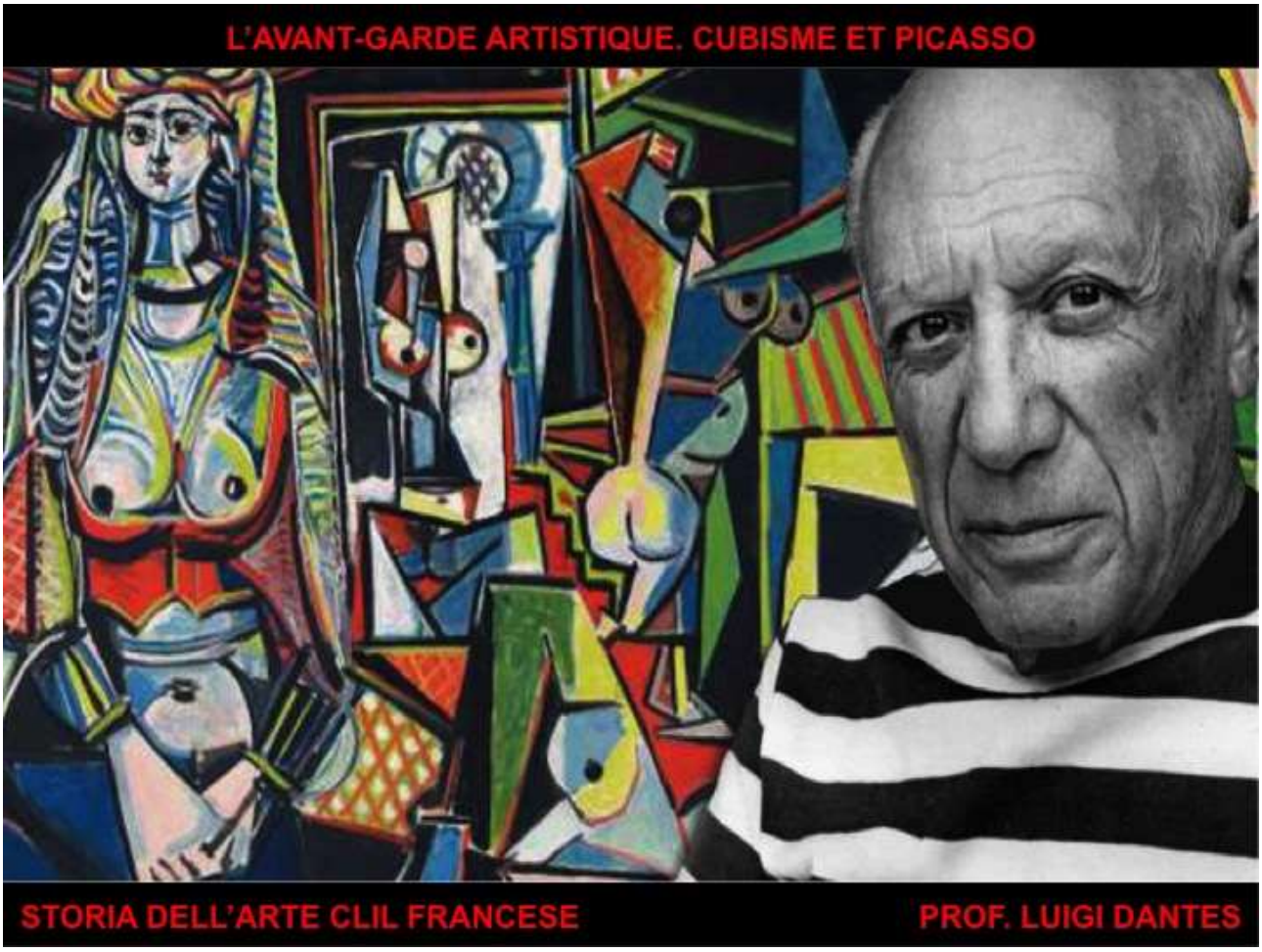
3: Mettez en ordre les étapes artistiques de Picasso en indiquant une caractéristique ou un tableau qui les représente

Phase expressionniste
Période bleue
Phase cubiste
Période rose
Période classique
Période surréaliste

4: Imaginez d'accompagner un groupe de touristes visiter la salle où le tableau GUERNICA est exposé. Expliquez et illustrez, avec le plus de détails possible, tous les aspects de la peinture, d'un point de vue artistique et symbolique.

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

5. Indiquez, de façon synthétique, les trois phases du Cubisme.

L'AVANT-GARDE ARTISTIQUE. CUBISME ET PICASSO
STORIA DELL'ARTE CLIL FRANCESE
PROF. LUIGI DANTES

6. LE CUBISME ET PICASSO

6.1 Le Cubisme
6.2 Pablo Picasso
- Les demoiselles d'Avignon
- Guernica

Albert Einstein lors d'une conférence, critiqué pour sa conception inattendue d'un espace-temps à quatre dimensions, a demandé à ses collègues de construire quatre triangles équilatéraux avec six cure-dents. Aucune des personnes présentes n'a réussi à placer les cure-dents sur un plan pour former les triangles requis, ce qui est impossible. Puis Einstein a construit un tétraèdre avec les six bâtons et a commenté: « Si vous ne savez pas comment utiliser la troisième dimension, que vous expérimentez tous les jours, comment espérez-vous comprendre la quatrième? »

Quatre triangles avec 9 cure-dents.

Quatre triangles avec 6 cure-dents.

TEMPS ET PERCEPTION

L'image naturaliste a une limite très précise : elle ne peut représenter qu'un instant de perception. Cela se produit d'un seul point de vue et ne capture qu'un moment. Les peintures cubistes bouleversent la vision parce qu'elles introduisent ce qu'on appelle la « quatrième dimension » : le temps. Dans les mêmes années, la définition du temps, comme la quatrième dimension de la réalité, a été postulée en physique par la théorie de la relativité d'Albert Einstein. Le temps nous permet d'analyser les parties individuelles, et de les reconstruire mentalement, pour atteindre progressivement son sens à partir de l'image.

CUBISME

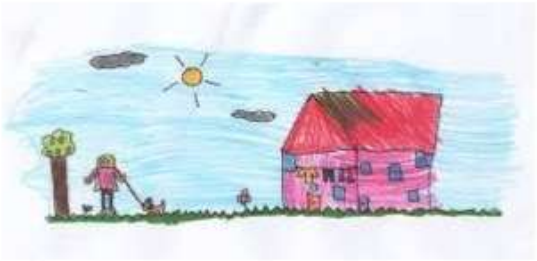
LA PERSPECTIVE OCULAIRE
Giotto
La Nativité de Greccio, 1295-1299.

LA PERSPECTIVE LINÉAIRE
Piero della Francesca,
La Flagellation du Christ, 1453.

LA DÉCONSTRUCTION DE LA PERSPECTIVE

Pablo Picasso, méditant sur la leçon de Cézanne, a poussé le changement et la multiplicité des points de vue aux conséquences extrêmes. Dans ses peintures, les images sont composées de fragments de réalité, tous vus sous différents angles et mélangés dans une synthèse complètement originale. Et de là est également né le terme « cubisme », car les peintures de Picasso semblaient n'être composées que de facettes de cubes.

La représentation quadridimensionnelle.

LES TROIS PHASES DU CUBISME

CUBISME PRIMITIF (1907-1909)

Le tableau que l'on désigne classiquement comme le début du cubisme est "Les demoiselles d'Avignon", réalisé par Picasso entre 1906 et 1907. Pablo Picasso et George Braque forment un groupe solidaire dans la recherche continue de formes primitives, de origine (masques, idoles).

CUBISME ANALYTIQUE (1909-1912)

Le cubisme analytique se caractérise par un processus de nombreuses décompositions et recompositions qui donnent aux peintures de cette période leur texture incomparable d'angles diversement croisés. la couleur typique presque totalement monochromatique dans les tons terre-ocre.

CUBISME SYNTHÉTIQUE (1912-1921)

La deuxième phase, une représentation sommaire prévaut, avec des images plus directes, claires et compréhensibles. La texture des angles de variation croisée disparaît. Dans cette phase, les papiers collés et les collages sont introduits dans les peintures cubistes.

"Première Communion" 1895-96.
Barcelone, Musée Picasso.

La toile représente sa sœur Lola agenouillée près de l'autel sous le regard amoureux de ses parents.

PABLO PICASSO

LA PÉRIODE DE FORMATION (1881-1900)

Pablo Picasso est né à Malaga en 1881, en Espagne, d'une mère (Maria Picasso Lopez), d'origine ligurienne, et d'un père (Josè Ruiz Blasco), professeur à l'école d'art locale, qui l'a initié très tôt à un apprentissage artistique. À l'âge de quatorze ans, il est admis à l'Académie des Beaux-Arts de Barcelone.

"Autoportrait" 1896
Barcelone, Musée Picasso.

Pablo Ruiz signe ses oeuvres, mais ajoute le nom de sa mère "Picasso". En 1897, après avoir remporté un concours, il s'installe à Madrid et suit des cours à l'Académie royale de San Fernando.

LA PÉRIODE DE FORMATION (1881-1900)

Pablo Picasso en 1897 s'installe à l'Académie de Madrid. De retour à Barcelone, il effectue son premier voyage à Paris en 1900. Il y revient plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il s'y installe définitivement.

" Pauvres au bord de la mer " 1903
Cleveland, musée d'art.

La couleur bleue communique l'extrême pauvreté de la famille. Chaque personnage se referme sur lui-même et refuse de s'ouvrir au monde dans le geste expressif des bras croisés. La seule tentative de communication est les mains de l'enfant.

PÉRIODE BLEUE (1901-1904)

Avec l'automne 1901 commence la soi-disant « période bleue », qui durera jusqu'à la fin de 1904. Plus tard il écrira : « J'ai commencé à peindre en bleu, quand j'ai compris que Casagemas était mort. Cette période, accentuée par un dessin stylisé et piquant qui définit durement les volumes, dans la lignée du courant expressionniste, révèle également la tristesse personnelle de Pablo face à la mort prématurée de son ami et collègue.

"La vie" 1903
Cleveland, musée d'art.

La toile est remarquablement ambiguë, car volontairement riche en symboles, parfois indéchiffrables. L'homme représenté a les traits de Casagemas, un de ses amis qui se suicida à Paris en 1901 alors que Picasso était à Madrid.

PÉRIODE BLEUE (1901-1904)

Ses sujets : prostituées, mendiants, marginaux, sont plongés dans une lumière irréelle qui met en lumière une condition sociale et humaine tragique, ainsi que le malheur du jeune peintre. Lors de l'exposition organisée par Manyac et Berthe Weill, en avril 1902, Pablo affirmera : "L'art est fille de la tristesse et de la douleur". A partir de cette période il ne signera plus que ses œuvres Picasso, du patronyme de sa mère. Il expliquera lui-même cette décision : "Mes amis de Barcelone m'appelaient Picasso parce que ce nom était plus étrange, plus sonore que Ruiz".

Le Bateau-Lavoir de Picasso au début du XXe siècle, Paris.

Fernande Olivier pseudonyme d'Amélie Lang, était une mannequin et écrivaine française, connue pour avoir posé pour Pablo Picasso et pour les mémoires sur sa relation avec le peintre espagnol. Picasso l'a peinte dans plus de soixante portraits.

PÉRIODE ROSE (1905-1906)

En 1904, Picasso s'installe à Paris au Bateau-Lavoir avec sa nouvelle compagne Fernande Olivier. Le Bateau-Lavoir, c'est-à-dire "Bateau-Lavoir", était situé presque au sommet de la butte Montmartre, historiquement habité par des artistes et des gens humbles, ainsi abordé par la présence quotidienne de vêtements étendus à sécher devant les fenêtres, rappelant les lavoirs le long de la Seine. La présence charismatique de Picasso attire rapidement de nombreux artistes. Lorsqu'il a choisi cette maison, les gens du quartier lui ont suggéré de faire très attention : « Si tu emménages là-haut, fais attention aux gens avec qui tu ne veux pas traîner. Particulièrement attentif au "gang Picasso".

"Famille d'acrobates" 1905.
Washington, Galerie nationale d'art.

Les personnages de cirque se détachent d'un espace profond, désert, presque irréel ; à gauche cinq personnages sont groupés ; à droite, isolée, une figure féminine isolée, en position avancée par rapport aux autres et cela crée une atmosphère d'attente, d'indécision, qui domine toute la scène.

PÉRIODE ROSE (1905-1906)

De 1905 à la fin de 1906, Picasso éclaircit sa palette en utilisant des nuances de rose plus chaudes que le bleu. Au début, avec ses amis catalans de Paris, il fréquente fréquemment les spectacles du Circo Medrano, qui apparaîtront bientôt dans ses œuvres. En fait, ce qu'on appelle la "période rose" a commencé. En plus de changer la couleur des peintures de cette période, les sujets ont également changé. Sont représentés des personnages tirés du cirque, des acrobates et des masques de la commedia dell'arte, comme Arlecchino.

"Gertrude Stein" 1905-1906 New York, Metropolitan Museum of Art.

Pablo Picasso "Tête d'homme" 1908. Paris Musée National Picasso.

LE CUBISME PRIMITIF

Le tournant cubiste s'opère entre 1906 et 1907. Ces années-là ont lieu la grande rétrospective sur la peinture de Cézanne, récemment décédé. Et, à la même époque, comme beaucoup d'autres artistes de l'époque, Picasso s'intéresse aussi à la sculpture africaine. Parmi les amis qui ont soutenu le cubisme, le plus présent était sans aucun doute l'écrivaine américaine Gertrude Stein. Appartenant à une riche famille américaine, les frères Leo, Gertrude et Michael Stein En 1906, Leo achète son premier Picasso. La fréquentation de Gertrude Stein, la plus douée intellectuellement de la famille, devient centrale dans la maturation de Picasso.

LE CUBISME PRIMITIF

Le tableau "Les demoiselles d'Avignon" en 1907 marque le début de la saison cubiste de Picasso. Au cours de ces années, il était lié par un partenariat artistique intense avec George Braque. Les deux artistes ont travaillé en étroite collaboration, produisant des œuvres souvent indiscernables l'une de l'autre.

"Les demoiselles d'Avignon" 1907
New York, Museum of Modern Art.

LES DEMOISELLES D'AVIGNON

Exposée pour la première fois en 1916 (elle sera accusée d'immoralité), elle est titrée par Picasso "Le bordel philosophique". le sujet du tableau est la vision d'une maison de rendez-vous avec cinq femmes. À l'origine, il devait également contenir deux hommes, qui ont ensuite disparu dans les modifications ultérieures apportées au tableau par Picasso. L'analogie la plus évidente est avec les peintures de Cézanne du cycle "Les grandes baigneuses". Dans la composition, les corps apparaissent plats, presque sans modelé. Les yeux sont fortement soulignés de noir, sans expression. Les visages des deux personnages à l'extrême droite du tableau sont des représentations de masques africains stylisés. La femme en bas à droite est représentée par de multiples points de vie.

"Portrait d'Ambroise Vollard" 1909-10
Moscou, Musée Pouchkine.

a - Front chauve
b - Bouteille
c- Livre
d - Journal
e - Bouton
f - Mouchoir
g - Manche

CUBISME ANALYTIQUE (1909-1912)

Le cubisme analytique se caractérise par un processus de nombreuses décompositions et recompositions qui donnent aux peintures de cette période leur texture incomparable d'angles diversement croisés. la couleur typique presque totalement monochromatique dans les tons terre-ocre.

LE PORTRAIT D'AMBROISE VOLLARD (1909-10)

Vollard, homme d'affaires et galeriste français, est assis à son bureau, un livre ouvert à la main ; la composition est assez complexe en raison des innombrables divisions en réseaux de toute la scène. Picasso visait à mettre en évidence les points focaux du personnage du galeriste. Les couleurs utilisées, gris et ocre, sont dépourvues de densité.

CUBISME PABLO PICASSO

"Nature morte à la chaise de paille" 1912
Paris, Musée national.

La naissance du cubisme synthétique remonte généralement à 1912, l'année où Picasso a peint Nature morte à la chaise.

a – Citron coupé
b - Huître
c - Verre
d - Journal
e - Tuyau
f - Toile cirée
g - Corde

CUBISME SYNTHÉTIQUE (1912-1921)

La deuxième phase, le cubisme synthétique, prévaut une représentation de nature récapitulative. A ce stade, des fragments de réalité sont également introduits dans les peintures cubistes, des objets réels associés à des parties peintes : journaux, papiers peints, cartes à jouer, bois, chiffres ou lettres. Les papiers collés sont réalisés en associant des morceaux de papier collés sur la toile pour véhiculer l'idée des différents matériaux représentés (comme le bois). La procédure est similaire au collage qui permet de coller n'importe quel type de matériau, pas seulement du papier.

Pablo Picasso, "Guernica", 1937. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia.

GUERNICA

En 1937, Picasso participe à l'Exposition universelle de Paris, exposant le tableau "Guernica" dans le pavillon espagnol. Guernica est le nom d'une ville espagnole, la première ville à avoir subi un bombardement aérien le soir du 26 avril 1937 par l'aviation militaire allemande.

CUBISME PABLO PICASSO

QUATRE SYMBOLES QUI TRANSCENDENT L'ALLÉGORIE :

1. Le pouvoir (le taureau) ; 2. Religion (la femme à la lampe qui ne s'allume pas ; 3. Sagesse ou science (la femme qui cherche la lumière pour comprendre le monde irrationnel) ; 4. Loyauté (L'épée brisée représente le combat à armes égales).

Le taureau représente le minotaure, symbole de brutalité

Le lustre symbolise "l'œil de Dieu" dont la pupille est l'ampoule

La lampe à huile représente la régression de la civilisation

Le cheval, dans la mythologie espagnole, représente le peuple : mortellement blessé

Les langues des visages sont pointues et suggèrent des cris absurdes

La mère avec l'enfant représente la Pietà et s'inspire de l'œuvre de Michelangelo

La figure en flammes, aux yeux en forme de larme et aux bras pointés vers le ciel, rappelle, dans la position déchirante, la Madeleine de nombreuses crucifixions

La main avec les lignes brisées symbolise la fin de la vie et la victoire de la mort

La blessure du cheval mourant est comme la lance enfoncée dans le flanc du Christ

L'épée brisée représente la défaite de l'ancien héros impuissant contre la force de guerre moderne

Un cadavre tient une fleur dans sa main droite qui représente l'espoir après la destruction

L'homme en fuite représente le salut

STORIA DELL'ARTE CLIL FRANCESE PROF. LUIGI DANTES

"Nature morte" 1953

“Sylvette” 1954

UNE NOUVELLE EXPÉRIMENTATION

En août 1946, alors qu'il est en vacances à Golfe Juan, en Provence, avec Françoise Gilot, Picasso visite une exposition d'artisanat local à Vallauris. Il y rencontre Suzanne Ramiè. Cet après-midi là, Picasso réalise plusieurs pièces dont une petite tête de faune et deux taureaux, c'est le début d'une aventure et d'une collaboration avec la famille Ramié qui va durer 25 ans, de 1947 à 1971. En 1953 il réalise la fresque "Guerre et Paix". Les dernières années ont été caractérisées par des œuvres "d'après": c'est-à-dire des réinterprétations, de manière tout à fait personnelle, de peintures célèbres du passé. Picasso est mort en 1973 à l'âge de quatre-vingt-douze ans.