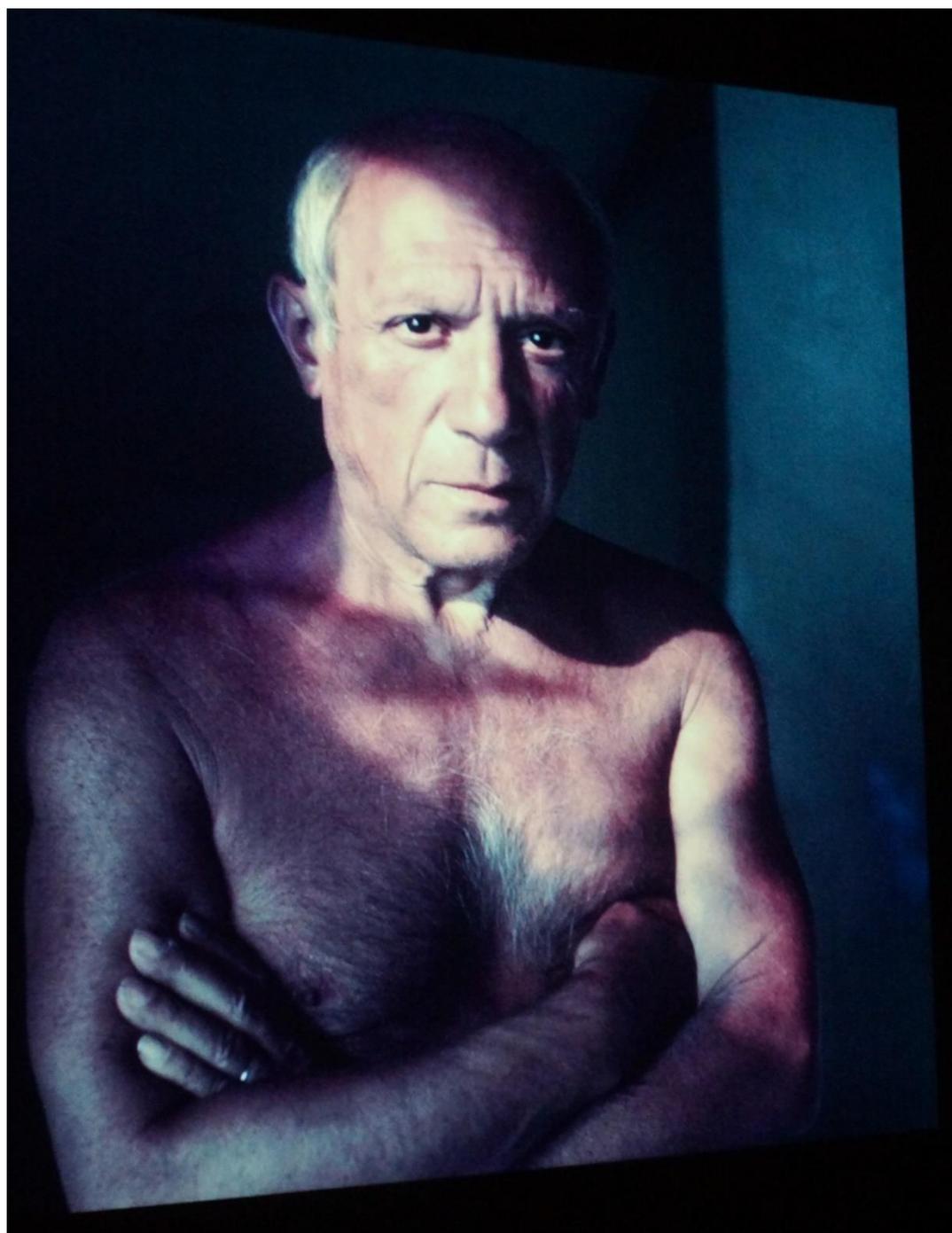

PICASSO.MANIA

Exposition au Grand Palais à Paris
vue le 22 novembre 2015

30 novembre 2015

Créé par : Jean Pierre Joudrier

PICASSO.MANIA

L'idée de base de l'exposition est de confronter l'œuvre de Picasso, ce génie artistique moderne à l'œuvre d'artistes contemporains qui l'ont découvert ou redécouvert, s'en sont imprégnés et ont créés des copies, des pastiches avec plus ou moins d'humour, de nouveauté, de réflexion politico-sociale...et ainsi de magnifier le caractère universel de Picasso.

Le cubisme autrement...

Picasso - Le guitariste de 1910

David Hockney - Nature morte, guitare bleue - 1982

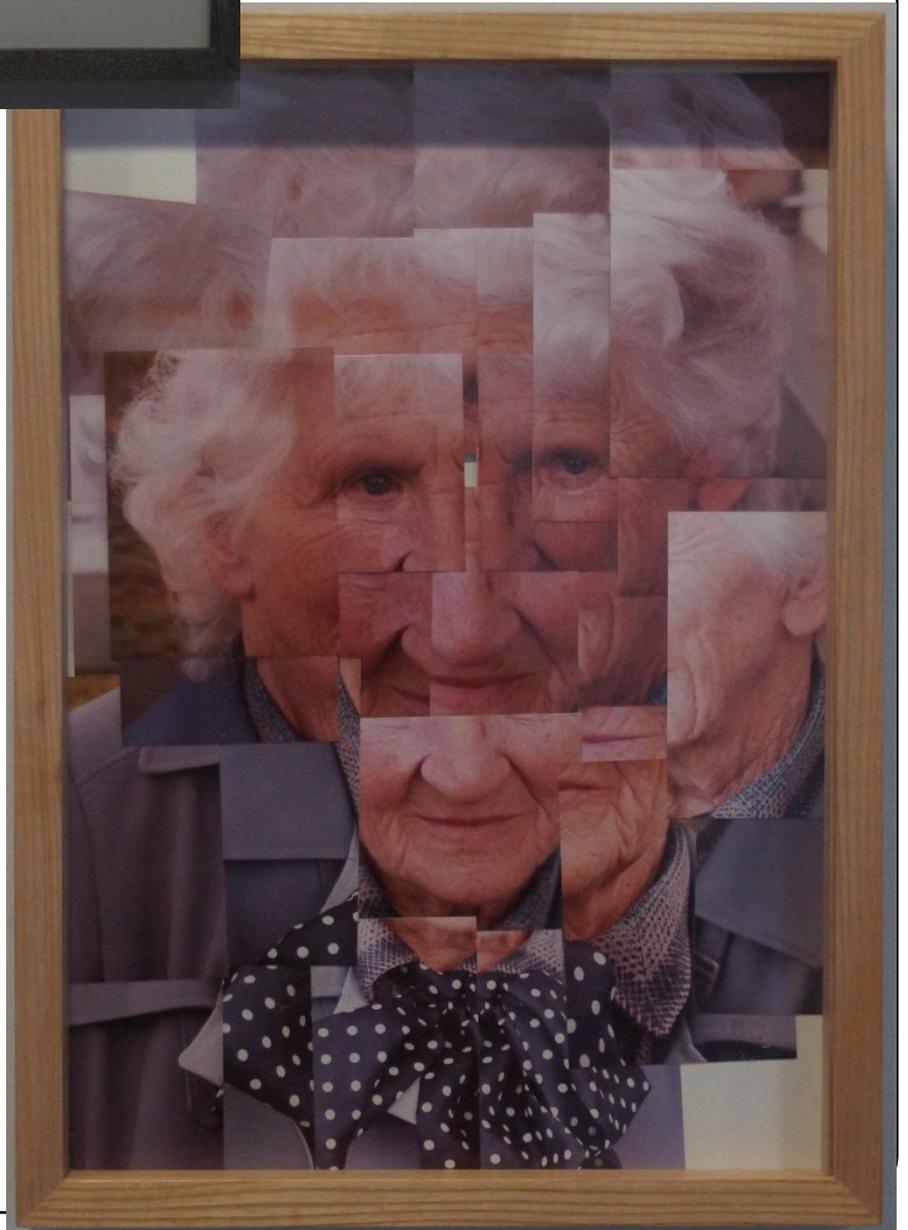
David Hockney, peintre anglais, va au début des années 80 réaliser des juxtapositions de photos polaroïd associant plans rapprochés et plans d'ensemble ce qui lui permet de recréer cette vision cubiste où le regard se déploie dans l'espace et dans le temps. Ici il s'inspire visiblement du guitariste de Picasso.

C'est encore plus net avec la figure de femme ci-dessous.

*Picasso - Etude pour tête de
femme de 1909*

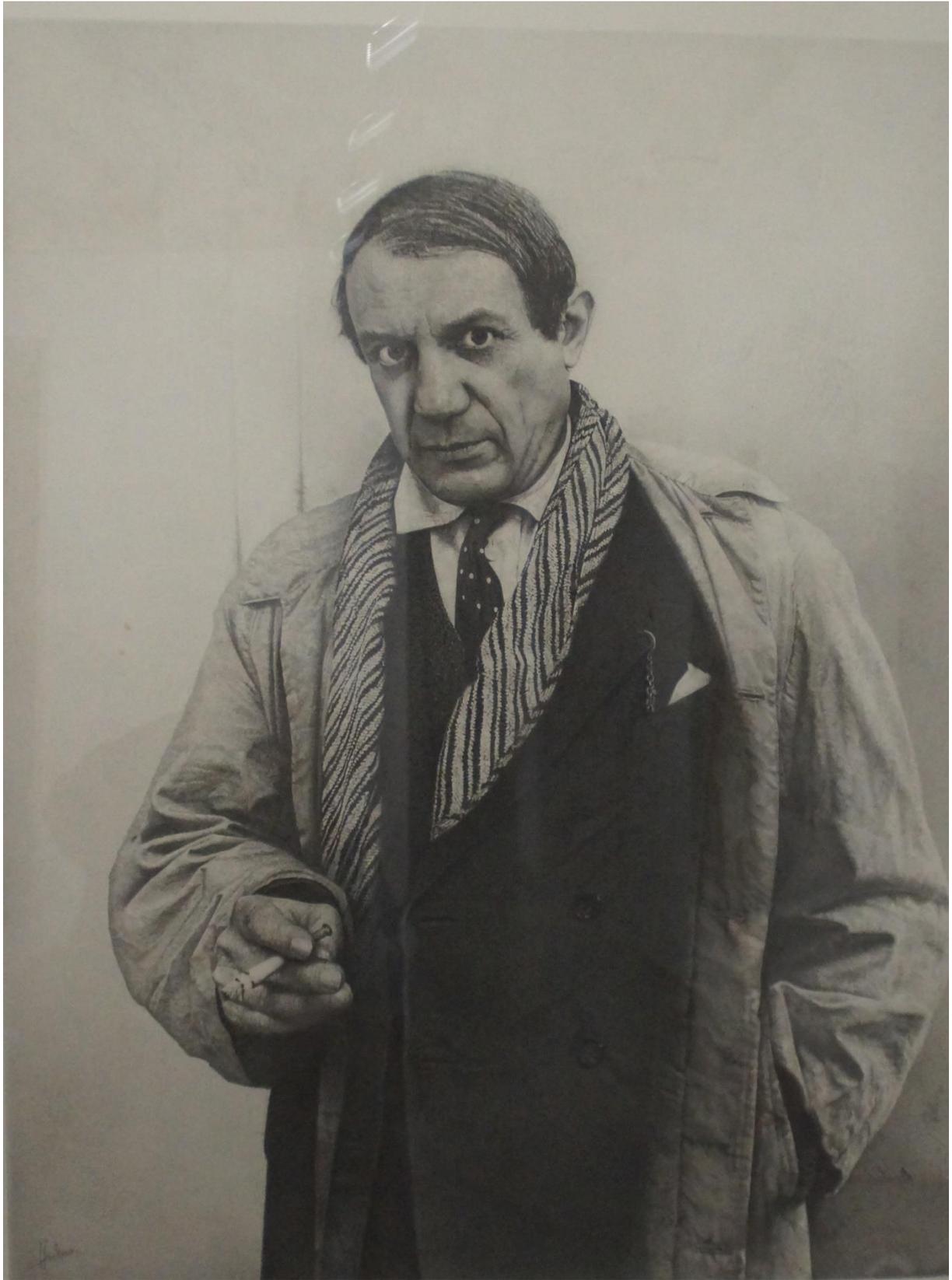
*David Hockney - Mère
Yorkshire Moors - 1985*
Collage de photographies

Picasso vu par lui et surtout par les autres....

Autoportrait de Picasso de fin 1901

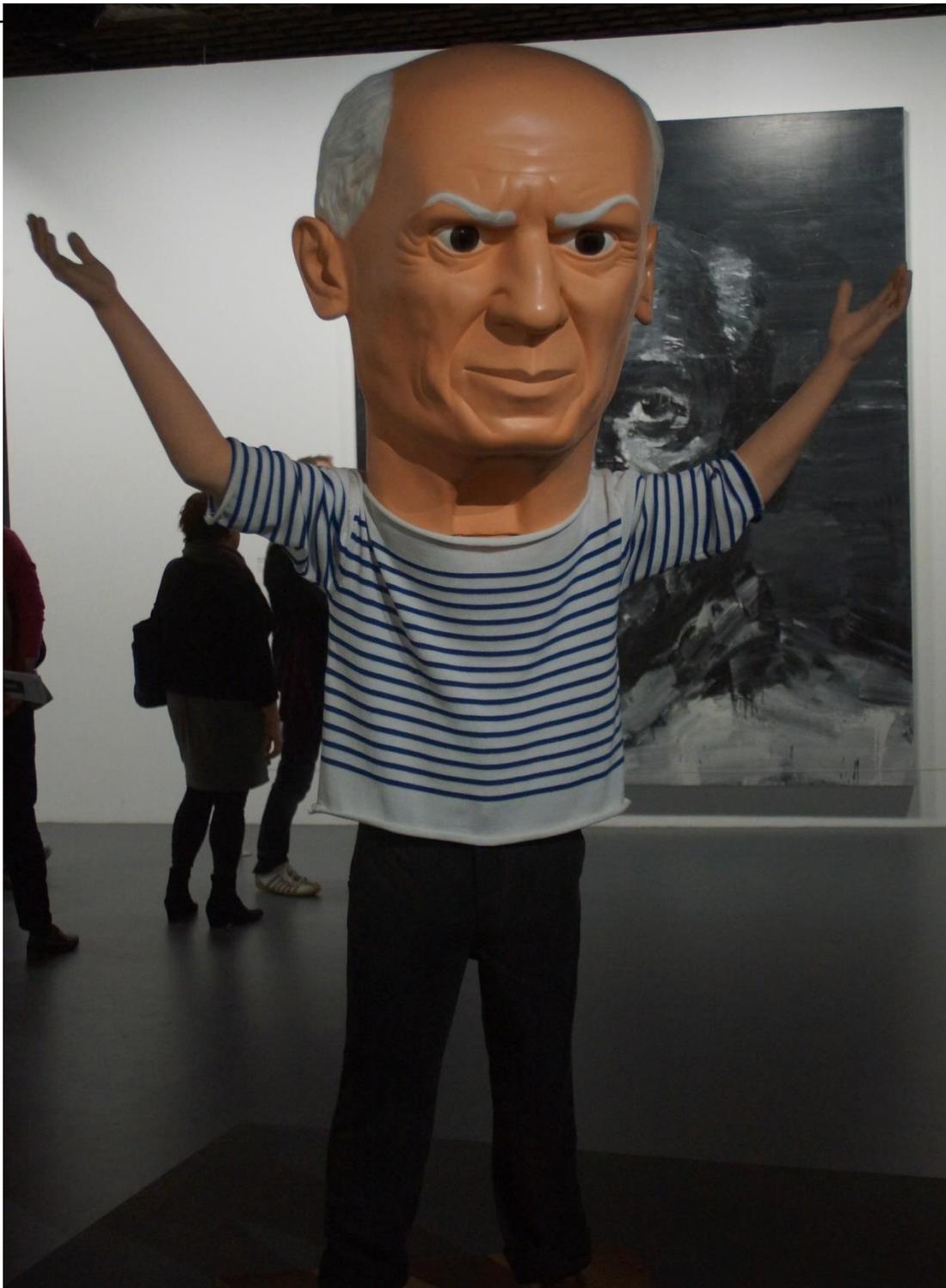

Jean Olivier Hucleux - Portrait de Picasso - Graphite sur papier de 1987

Rudolf Stingel - Untitled - Huile sur toile de 2012

Basé sur une photographie d'Albert Eugène Gallatin de 1932

Maurizio Cattelan - Untitled - 1998

Maurizio Cattelan est un artiste contemporain né à Padoue le 21 septembre 1960.

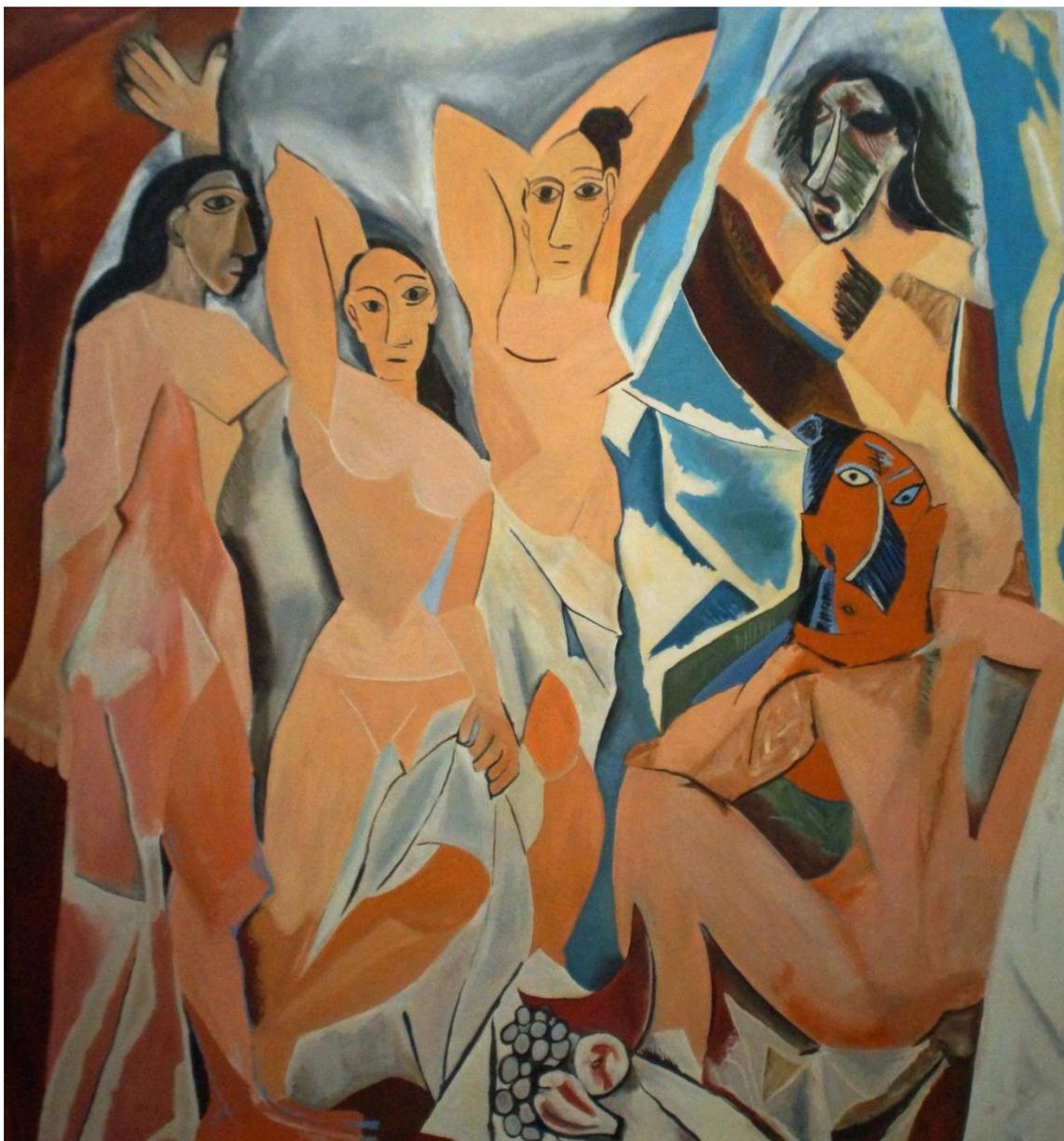
Invité en 1998 à concevoir un projet pour le MoMA à New York, Maurizio Cattelan imagine une poupée hydrocéphale à l'effigie de l'artiste le plus célèbre du musée, Pablo Picasso. Un acteur masqué, vêtu de la marinière rayée associée au peintre espagnol, accueille les visiteurs et pose complaisamment devant leurs objectifs. La bonhomie de la poupée rappelle inévitablement celle de Mickey Mouse, familière aux habitués des parcs Disney

Portrait de Picasso de Yan Pei Ming - 2009

Quel hommage !!!

Les copistes...

Mike Bidlo - Les demoiselle d'Avignon de Picasso - 1984

Si l'original des Demoiselle d'Avignon ne fait pas partie de l'exposition, deux des nombreuses copies sont présentées, celle de Mike Bidlo ci-dessus et celle d'André Raffay de 1988. C'est dire toute l'importance de ce tableau dans l'art moderne où Picasso a représenté l'intérieur d'une maison close barcelonaise. L'espace, meublé par des draperies, est déconstruit, la perspective brisée, voire inexistante, les visages sont angulés. L'influence de l'art africain, qui se substitue à celle de l'orientalisme du XIXe siècle, est très nette dans les visages des deux prostituées de droite. Quelques travaux préparatoires de Picasso sont visibles, voir ci-après, ainsi que des réinterprétations.

Picasso -Etude pour les Demoiselles d'Avignon. 1907 - Plume et encre sur lavis.

Ci-dessous études de têtes...

Réinterprétations...

Jeff Koons – Antiquité – Huile sur toile – 2011

« Dans ce collage pictural, Jeff Koons décompose ce que Picasso assemblait dans les *Demoiselles d'Avignon*. Il associe les images d'une Aphrodite romaine avec une sculpture de Papouasie, une peinture du Titien, *Vénus et Adonis*, le tout recouvrant « *Un baiser* » de Picasso. Hommage teinté d'ironie à l'artiste espagnol, cette peinture met en perspective une culture muséale universelle reposant sur le déplacement des objets hors de leur contexte d'origine. »

Commentaire du tableau à l'exposition

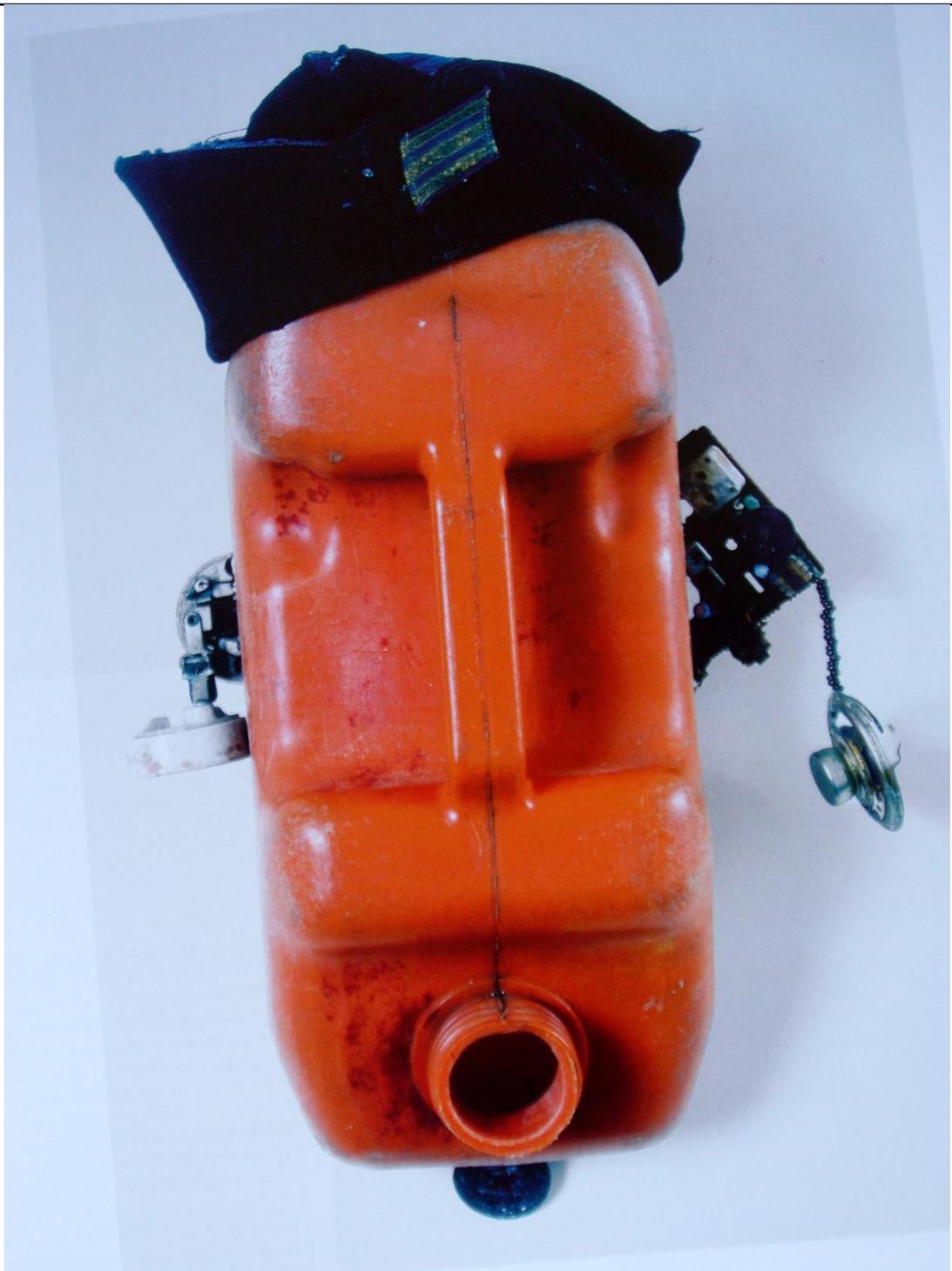
Faith Ringgold - L'atelier de Picasso - acrylique sur toile et bordure de tissus - 1991

Faith Ringgold est très engagée en faveur des droits civiques de la communauté noire américaine et son œuvre représente une jeune Afro-américaine qui à Paris devient une égérie de la culture moderne, elle la représente ici dans l'atelier de Picasso au milieu des « Demoiselles d'Avignon ».

Robert Colescott – les demoiselles d'Alabama (dénudées) – 1985

Robert Colescott a produit une œuvre à partir de 1970 où il réinterprète quelques chefs d'œuvre de l'art occidental en introduisant des personnages de couleur dans les tableaux de Manet, Van Gogh ou ici Picasso. Il dénonce ainsi l'introduction de « l'art nègre » dans l'art occidental qui n'a servi qu'à conforter les stéréotypes de la colonisation.

Masque africain et « Mon général » de Romuald Hazoumé de 1992 (Bidon en plastique, tissu et métal).

Double interprétation : - Hazoumé renvoie à l'occident ses « bidons » en plastique, ses déchets de la société de consommation qu'on impose à l'Afrique...

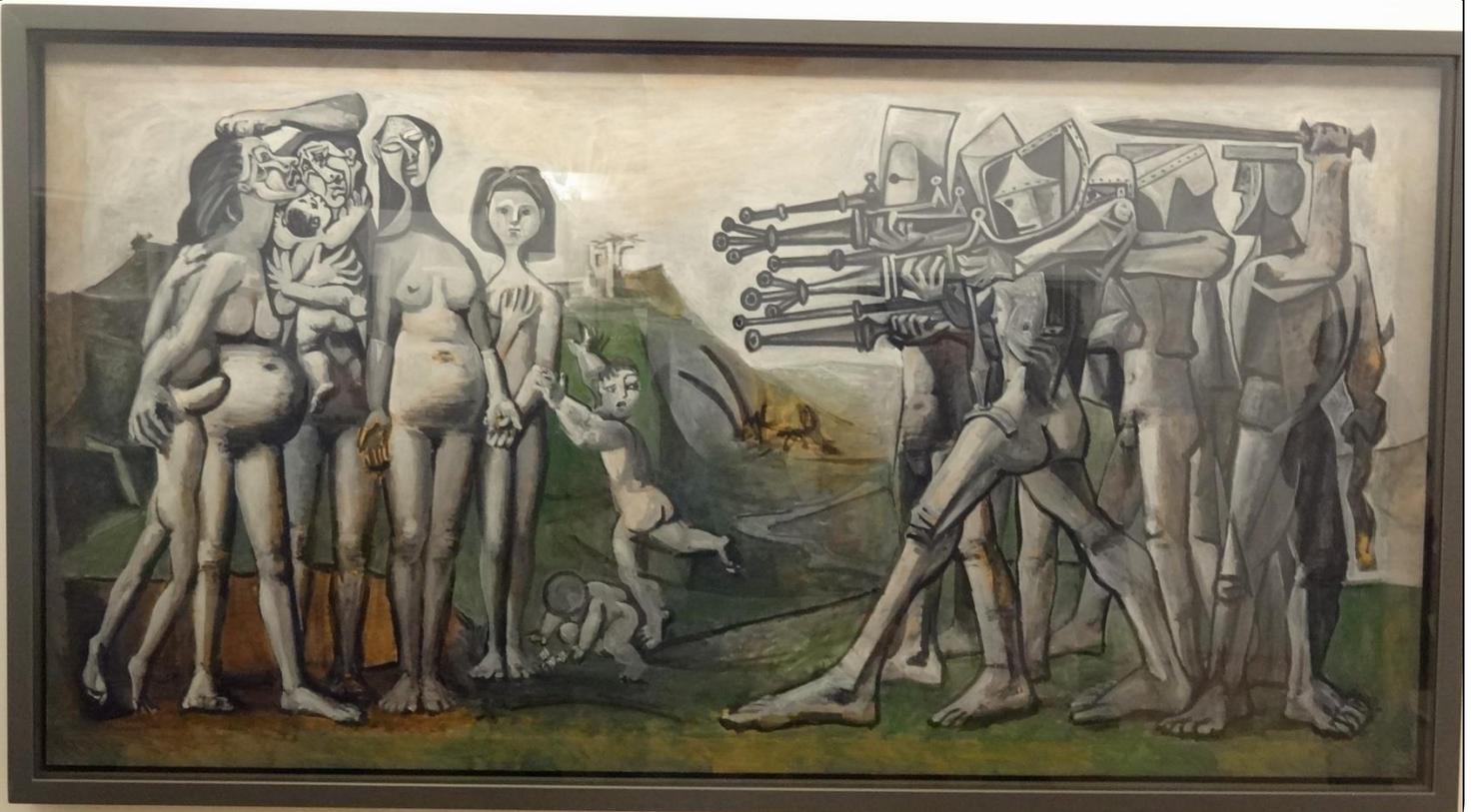
- Hazoumé règle ses comptes avec l'utilisation de l'art primitif par la dérision...

L'engagement politique de Picasso et son utilisation ...

A la suite de Guernica en 1937, Picasso va concrétiser en 1944, un engagement politique en adhérant au Parti communiste en gardant toutefois sa totale liberté d'expression et prenant positions principalement à travers ses tableaux dénonçant notamment la Guerre de Corée en 1951 et prônant la Paix contre la Guerre dans de nombreuses œuvres. J'ai remis les deux tableaux non présents à l'exposition, mais essentiels dans l'art.

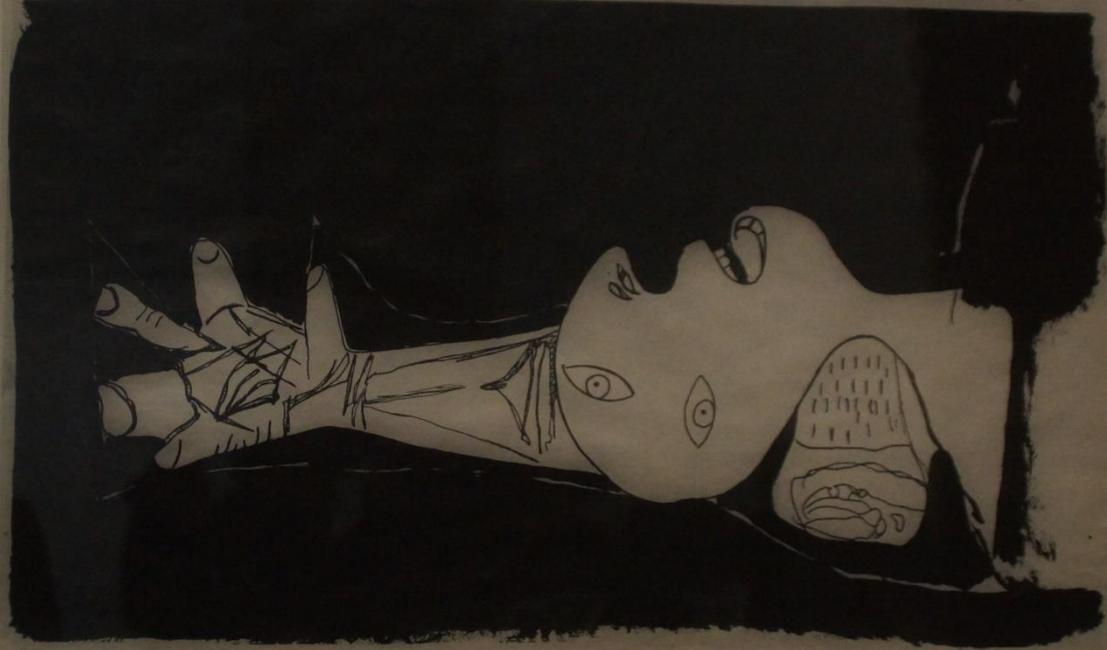
Guernica – 1937 et ci-dessous, Massacre en Corée de 1951

Picasso va publier des dessins dans l'Humanité et dans les Lettres françaises dirigées par Aragon jusqu'en 1953 où son portrait de Staline va heurter les communistes français, il prendra alors ses distances avec le parti. *(Photo tirée d'un des films présentés sur la vie de Picasso dans l'exposition)*

STOP THE WAR IN VIETNAM NOW!

Rudolph Baranik – Mettez fin maintenant à la guerre du Vietnam – 1967

Les artistes américains vont s'appuyer sur Picasso et Guernica (exposé alors au MoMA de New-York) pour manifester contre la guerre au Vietnam. Comme ci-dessus, Rudolf Baranik ou ci-dessous, *Leon Golub et son tableau Vietnam II de 1973* qui dénonce les exactions de l'armée américaine.

Le pop art influencé par Picasso...

Picasso - Femme au chapeau fleuri – 1939

Roy Lichtenstein – Femme au chapeau - 1963

Roy
Lichtenstein
Nature morte
d'après
Picasso –
1964

Andy Warhol – Tête d'après Picasso III de 1985

Picasso – Grande tête de Jacqueline au chapeau – 1962

Picasso – L'ombre – 1953

Jasper Johns – Summer - 1985

Picasso – mousquetaire – 1969

Jean Michel Basquiat – Untitled - 1984

PICASSO MANIA | 30/11/2015

**Les femmes de Picasso ont particulièrement inspiré
les artistes contemporains...**

Dora Maar

Picasso – Femme au chapeau bleu (Dora Maar) du 3 octobre 1939

Ce tableau, transpose l'angoisse ressentie à l'annonce de la reddition de l'armée polonaise devant les troupes nazies... Antonio Saura va s'en emparer pour réaliser plusieurs tableaux où d'après lui, il va chercher à décupler ce déchaînement de violence.

Antonio Saura
3 portraits de Dora Maar
1883

Jacqueline Roque

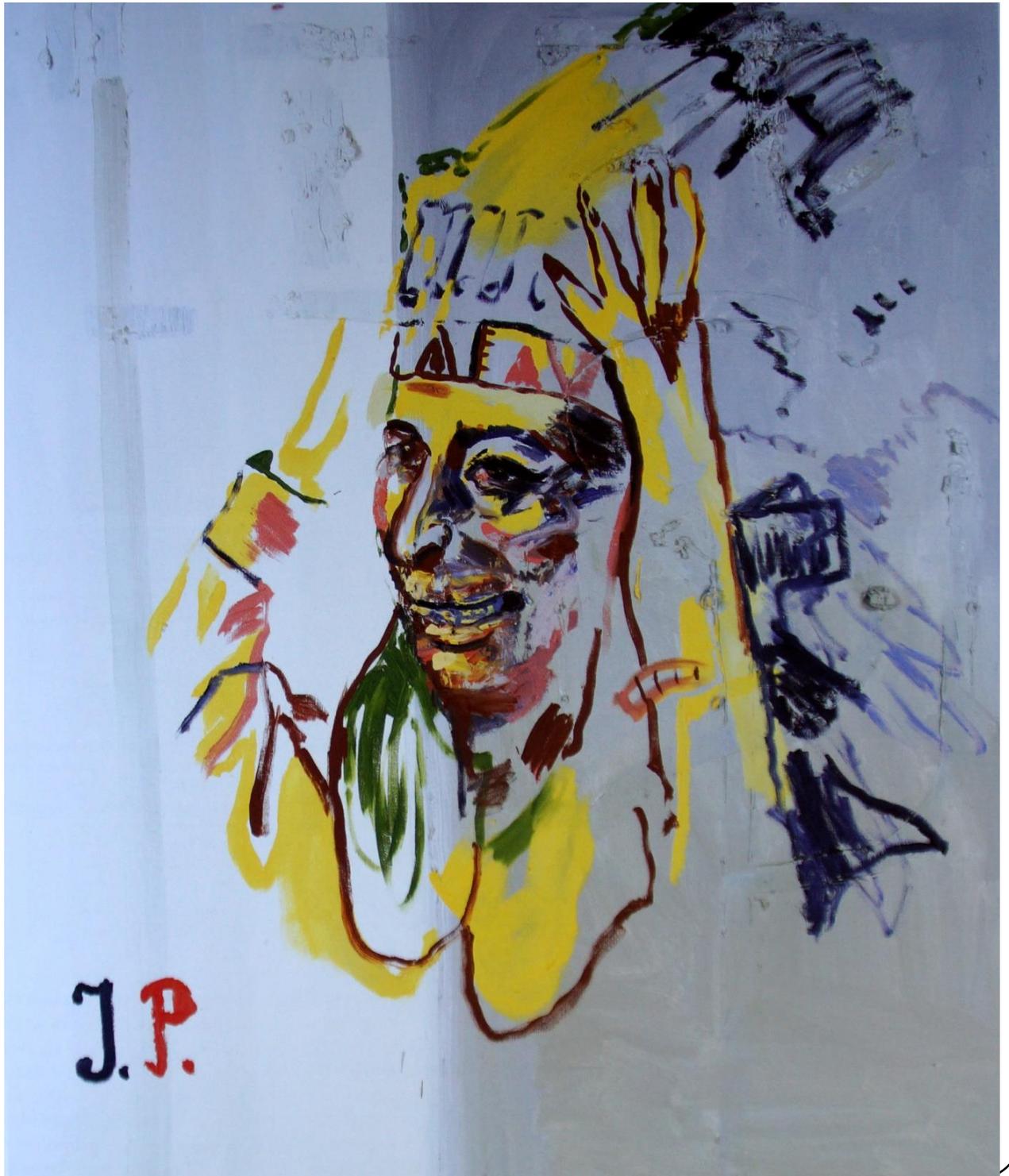
*Quelques toiles de Picasso sur Jacqueline dont Jacqueline au chat (1959-1961)
(Photos prises dans un des films de l'exposition)*

*Photo de David Douglas Duncan – jacqueline essayant
une coiffe d'indien de 1960*

*Et ci-dessous
Martin Kippenberger*

*(série Jacqueline : les tableaux que Pablo ne peut plus
peindre) de 1996*

Martin Kippenberger – Jacqueline – 1995

Hommages

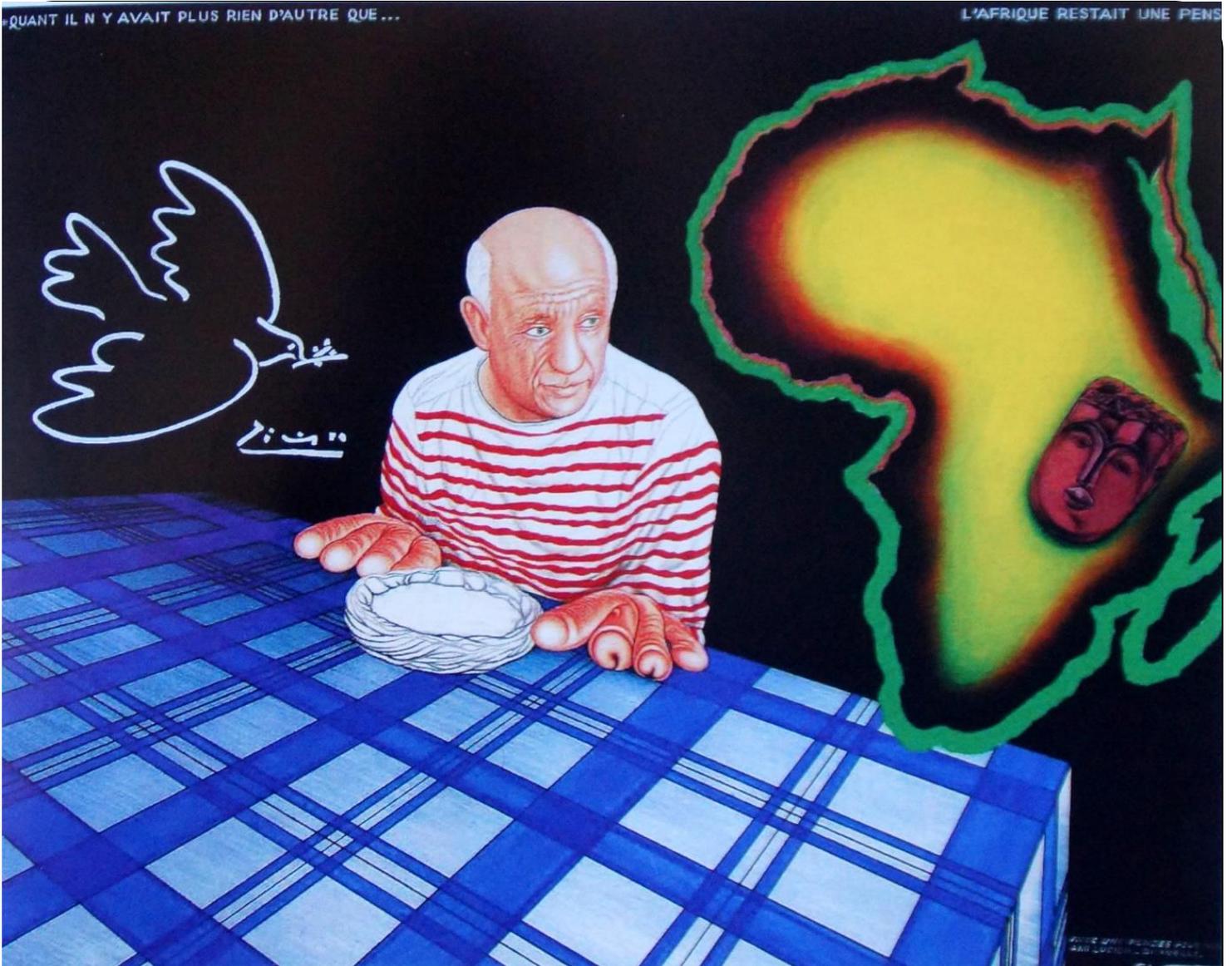

*Ci-dessus Errö (Gudmundsson
Gudmundur dit) - Le point de fusion
Picasso- 2014*

*Il mêle des figures tirées de Picasso
à des « comics » de bande dessinée*

*Ci-contre, Errö – Hommage à
Picasso – 1982*

Cheri Samba (peintre autodidacte congolais) – Picasso – 2000

Triple hommage au peintre espagnol :

- la colombe de la paix dessinée par Picasso en 1949,
- la carte du continent africain avec un masque qui rappelle le rôle de Picasso dans la reconnaissance de l'art africain,
- la photographie de Picasso par Doisneau.

Cheri Samba fait preuve de beaucoup d'humour dans cet hommage à un peintre de conviction dont l'art dépasse les frontières et dans lequel il se retrouve.

Enfin pour terminer l'exposition présente un petit nombre d'œuvres de Picasso qui faisaient l'objet d'ailleurs d'un accrochage comme Picasso les aimait c'est-à-dire en tapissant les murs...

Années 1930

Le minotaure à la carriole

Picasso – L'atelier de l'artiste – 1929

Picasso – Le chapeau de paille au feuillage bleu - 1936

*Picasso – Tête de femme –
bronze réalisé à Boisgeloup – 1931*

Années 1950 et 1960

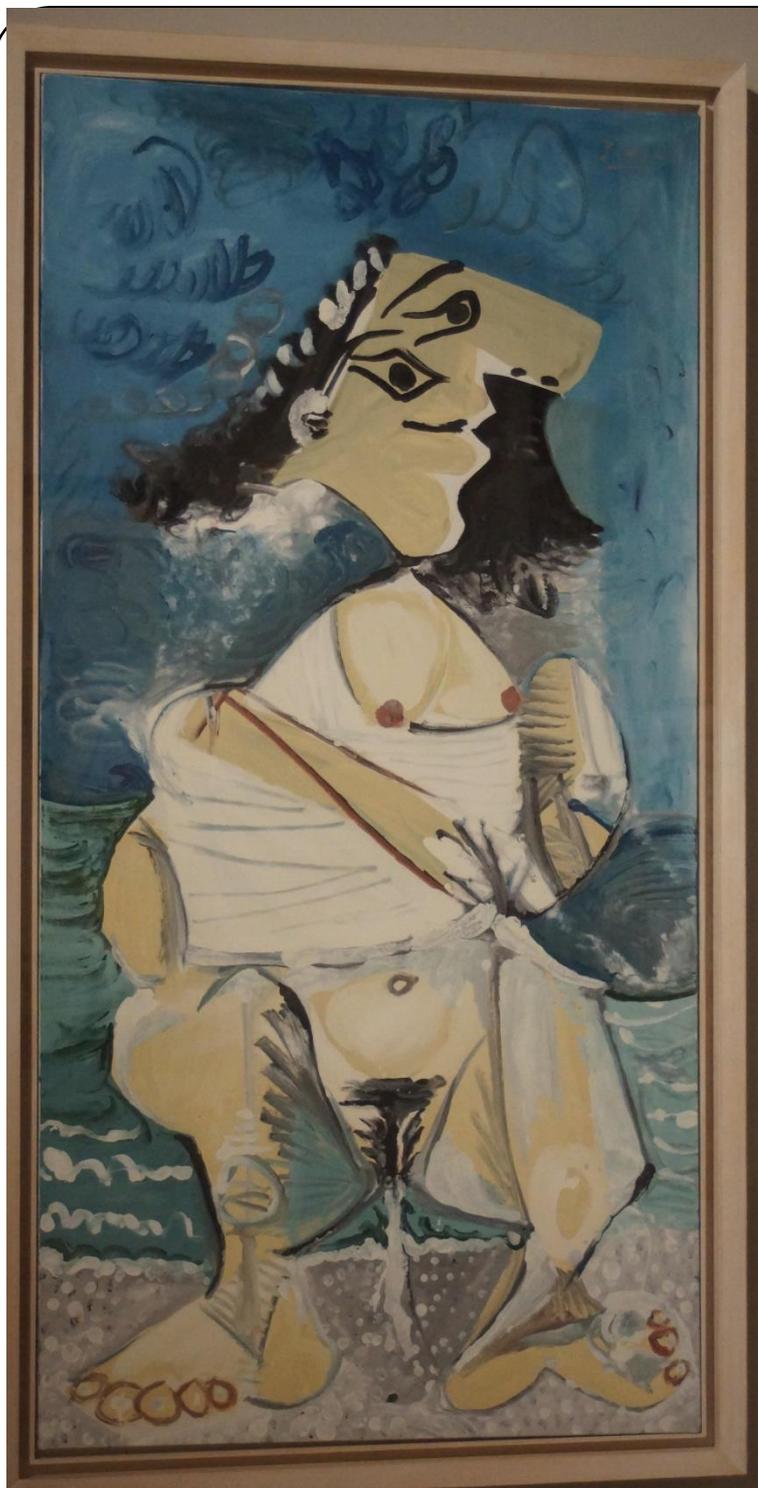
*Picasso – céramique Tête de femme -1952
Ci-dessous portraits de femmes ou de
Jacqueline des années 1960 réalisés en
linogravure ce qui en permettait la
reproduction.*

Picasso – Le Baiser – 1969

A la jonction des deux figures, la chair semble pétrie en volumes pleins, narines dilatées, lèvres gonflées. Si leur visage est chaviré, l'homme et la femme gardent, lorsqu'ils s'embrassent, les yeux grands ouverts.

Picasso – La pissouse - 1965

La Pisseuse s'inspire d'un tableau de Rembrandt et se réfère à la peinture hollandaise, qui traite du banal et du grivois. Mais le personnage étant représenté à la grecque, de profil et vêtu d'une toge blanche, fait aussi référence à l'iconographie paillarde de certains vases et peintures antiques.

Cette toile est pour Picasso l'occasion d'expérimenter une nouvelle manière de peindre adaptée au grotesque du sujet, une touche hâtive, volontairement négligée, préservant un aspect mal fini, où l'exubérance et la vitalité l'emportent.

Picasso – Raphaël et la Fornarina XXIII – 1968

Picasso a conçu une série de 23 gravures audacieuses qui montrent les ébats du peintre Raphaël avec son amante et muse, la Fornarina, faisant écho à la « révolution sexuelle » prônée par la jeunesse en mai 1968.

Picasso est aussi dans une période où il s'interroge sur son corps vieillissant, sur sa virilité....

Retour à l'envoyeur... et fin

Si, comme l'exposition le montre si bien, l'œuvre de Picasso a été copiée par ses successeurs, lui-même était un incroyable copiste comme en témoigne cette toile de 1957 intitulée les Ménines variation sur le tableau de Velasquez représentant la famille de Felipe IV. (vers 1656)

Picasso nous permet de voir l'art depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Il y a tout ce qu'on peut faire avec un crayon et une main".

Vincent Corpet

C'est avec cette citation particulièrement appropriée que se termine ce compte-rendu qui ne peut bien sûr rendre compte de toutes les œuvres exposées ni des films présentés dont le film de Clouzot, le mystère Picasso.

Sources : Picasso.mania – L'album de l'exposition du Grand palais

Et aussi :

http://www.grandpalais.fr/pdf/dossier_pedagogique/dossier_pedagogique_picasso.pdf

FIN

Photos et réalisation : Jean-Pierre Joudrier – Décembre 2015