

HOMME ET FEMME

Ce tableau appartient à la dernière période de l'œuvre de Picasso, peut-être la plus vivante et la plus prolifique. L'œuvre est issue de l'importante dation effectuée en 1990 par la fille de Jacqueline Picasso, dernière épouse du peintre. Cette dation a ensuite été déposée par l'Etat dans vingt-cinq musées de France, dont celui de Nancy.

● L'artiste

Pablo Picasso (1881-1973), fondateur avec Braque du mouvement cubiste, est reconnu comme étant l'une des figures majeures de l'art du xxe siècle. Cet artiste surdoué entre en 1895, à l'âge de quatorze ans, à l'école des Beaux-arts de Barcelone, puis en 1897 à l'Académie Royale de San Fernando, à Madrid. Après sa formation, il quitte l'Espagne pour s'installer à Paris, ville considérée à l'époque comme la capitale des arts en Europe. La France reste sa terre d'élection jusqu'à sa mort en 1973. Les périodes et évolutions plastiques de Pablo Picasso sont nombreuses. Sa carrière artistique extrêmement longue lui a permis d'expérimenter différentes techniques - peinture, dessin, gravure, céramique, sculpture - et d'explorer, dans un renouvellement permanent, les possibles offerts par la représentation des figures et des formes.

● Description de l'oeuvre

Le tableau est un autoportrait de Picasso et de sa femme Jacqueline, muse et inspiratrice des dernières années de sa vie.

Deux personnages, un homme et une femme sont réunis sur l'espace de la toile : la femme, serrée contre le dos de l'homme, le soutient de ses mains passées sous ses aisselles. Le peintre les intègre sous un large chapeau, accessoire prédominant alors dans sa peinture. Les yeux alignés regardent dans la même direction. Les visages superposés, peints simultanément sous plusieurs angles et les formes

© Nancy, musée des Beaux-Arts, cliché P. Mignot, dépôt du Musée National Picasso

Pablo Picasso (Malaga, 1881-Mougins, 1973),
Homme et femme
 1971
 huile sur toile
 dation Jacqueline Picasso, 1990- dépôt de l'Etat

schématiques des mains gardent un lointain souvenir du cubisme que Picasso a inventé au début de sa carrière. Les visages et les membres s'entremêlent au point qu'il est impossible de distinguer l'homme de la femme, signe de la complicité qui unit les deux personnages. La dimension érotique, souvent visible dans les représentations de couple de l'artiste, disparaît au profit d'une évocation lyrique de la tendresse et de l'attachement entre deux êtres.

● Interprétation

Le tableau est caractéristique des portraits réalisés par Picasso à la fin de sa vie : un trait rapide, volontairement négligé, une palette de couleurs subtile, emplies de nuances (ici celle des gris), un large cerne noir délimitant les formes, des figures en gros plan aux larges yeux fixant le spectateur. Dans ce tableau se croisent plusieurs thématiques récurrentes de son œuvre : la relation du peintre à son modèle, les interrogations sur le couple et l'amour, la vie et la mort. Picasso reste fidèle à la (dé)structuration des formes établie durant la période cubiste, proposant une diversité de points de vue – face, profil, trois-quarts – sur les éléments du visage. Cependant, l'artiste évite l'écueil du pastiche, et, tant dans cette simplification que dans cette densité formelle, Picasso parvient une nouvelle fois à animer sa peinture et le regard qu'il pose sur le monde.

AVEC LES ELEVES

- Représenter le monde: analyse plastique de l'oeuvre de Picasso
- L'autoportrait
- Le sentiment amoureux
- La représentation ; images, réalité et fiction
- Exprimer une vision singulière du monde