

Pablo Picasso (1881-1973) Age de Picasso en 1939 : il avait....

1939 : De Royan à Paris

- 1937 Guernica

- **1er avril 1939** : Fin de la guerre civile espagnole et victoire des forces nationalistes menées par Franco.

- **15 mars 1939** : Hitler envahit la Tchécoslovaquie, les troupes allemandes entrent dans Prague et démantèlent le pays, violant les accords de Munich et provoquant la mobilisation des troupes françaises et britanniques.

- **1er septembre 1939** : L'armée allemande envahit la Pologne.

Deux jours plus tard, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne : c'est le début de la Seconde Guerre mondiale.

Brassai, *Picasso à sa fenêtre*, 1939 Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris)

- En 1937, l'exposition de l'**Art dégénéré** organisée par les nazis à Munich présente trois œuvres de Picasso. L'avant-garde artistique est détestée par le régime hitlérien.

- Le 26 avril 1937, le massacre de la petite ville basque de Guernica avait plongé Picasso dans un tel désarroi qu'il s'adonna le lendemain même de la catastrophe aux études qui précèdent son grand tableau appelé **Guernica**. Il ne représentera jamais plus le conflit de manière aussi littérale.

- **Pour Picasso, la Seconde Guerre Mondiale commence donc bien en 1937.**

- Sentant que la guerre arrive et craignant les bombardements, il part mettre à l'abri sa fille Maya, Marie Thérèse Walter, ainsi que sa compagne Dora Maar, à Royan.

- Il navigue entre Paris et Royan pour gérer ses activités et protéger par exemple ses œuvres dans un coffre de banque.

Salle 2	Salle 2	Salle 3
Chat saisissant un oiseau , Paris, 22 avril 1939.	Tête de mouton écorchée , 4 octobre 1939.	Buste de femme au chapeau rayé , 3 juin 1939
Caractéristiques :	Caractéristiques :	Caractéristiques :

Nous pouvons faire des liens entre ces différentes peintures :

Dora Maar : Plus qu'une muse, une artiste à part entière...

En janvier 1936, Paul Éluard avait présenté Dora Maar à Picasso.

Modèle de Man Ray, elle est âgée de 28 ans et a passé sa jeunesse en Argentine. Photographe depuis 1930, elle est une femme libre et engagée.

Picasso s'installe en 1937 au cœur de Paris, dans l'atelier des Grands-Augustins, où Dora photographie toutes les étapes de la création de Guernica. Dans les portraits qu'il fait d'elle à ce moment, elle est la « Femme qui pleure », celle qui incarne pour lui l'Espagne qui souffre.

Tout au long de l'exposition dessiner différents portraits de Dora (et il y en a beaucoup !)

Dora Maar photographiée par Man Ray en 1936

(cliché qui n'est pas présenté dans l'exposition)

Impressions :	Impressions :	Impressions :	Impressions :
Titre Artiste Médium Date	Titre Artiste Médium Date	Titre Artiste Médium Date	Titre Artiste Médium Date

Regarder sur Internet le film : *Visite exclusive de l'exposition Dora Maar*

<https://www.youtube.com/watch?v=tSGm8czwELw>

Salle 4

1940

- 14 juin 1940 : Entrée des Allemands dans Paris.
 - 22 juin 1940 : Signature de l'Armistice.
 - Le gouvernement, fuyant les troupes allemandes, s'installe à Bordeaux.
 - **La Débâcle** : des milliers de Français fuient le nord et les grandes villes, en voiture, en train, à vélo... La situation pour les civils est catastrophique.
 - En novembre, Goering visite régulièrement le musée du **Jeu de Paume** et répartit entre les musées allemands, Hitler et sa propre collection les œuvres d'art publiques et privées volées aux familles juives.

Du début de l'année au printemps 1940, Picasso ne cesse de faire des allers-retours entre Paris et Royan. Grâce à ses différents soutiens, il n'est pas inquiété par les autorités allemandes et peut se consacrer pleinement à son travail.
 - En mai 1940, la nationalité française lui est refusée à cause de ses fréquentations anarchistes du début du siècle, selon un rapport de police.
 - Après l'armistice, Picasso n'a plus de raison de rester à Royan.
 - Le 25 août, il rentre à Paris et s'installe dans son atelier rue des Grands-Augustins.
 « Artiste dégénéré » pour les nazis, fervent opposant au régime de Franco, il fait le choix de rester à Paris.

A Paris, Picasso se souvient de l'abondance du bord de mer...

Derniers jours tranquilles à Royan avant l'arrivée des Allemands.

Les Anguilles de mer, 27 mars 1940. 73 x 92 cm

Café à Royan, 15 août 1940. 97 x 130 cm

Techniques :
 Impressions :

Techniques :
 Impressions :

Dans le passage entre la salle 4 et 5 arrêtez vous pour voir **Tête de Femme à double profil**. 13x10 cm.

« Ce double profil, ainsi qu'on l'appelle, est seulement que je garde toujours les yeux ouverts. Et vous pourriez vous demander comment l'on arrive à voir véritablement un œil ou deux yeux ? C'est tout simplement le visage de ma petite amie Dora Maar lorsque je l'embrasse. »

Picasso mène ici encore « des recherches sur l'expérience même de la vision. Eternel regardeur, il est constamment habité par un fantasme de la dévoration et de la possession par le regard »

Sophie Bernard

Salle 5

1941 : « Folie folie folie les hommes sont fous »

- Le premier hiver de l'Occupation est particulièrement rude : le froid, la faim et l'isolement affectent les Parisiens.
 - En février 1941, les cartes de rationnement sont mises en circulation, la pénurie (nourriture, charbon, essence...) et le rationnement deviennent le quotidien des habitants, provoquant le développement du marché noir.
 - Des mesures sont prises contre les Juifs français, spoliant leurs entreprises ou leurs commerces.
 - La persécution des Juifs se manifeste également dans le domaine culturel.

- Contraints par les difficultés de circulation et d'approvisionnement qui règnent à Paris, privés de chauffage, Picasso et Dora se réfugient souvent au Café de Flore.
 - Début 1941 Picasso connaît une période difficile : il n'a presque pas peint depuis le mois d'août de l'année précédente et lorsqu'il s'y remet, il déclare : « **que mes peintures puissent se défendre, résister à l'envahisseur, comme si chaque surface était hérissée de lames de rasoir** ».

Choisir deux portraits radicalement différents :

Titre
 Médium

Titre
 Médium

Ce que cela dit sur la personne représentée :

Ce que cela dit sur la personne représentée :

Salle 7

1942 : « Un besoin furieux de dire »

- L'année 1942 constitue une année charnière dans la mise en œuvre du génocide des Juifs.
 - La conférence de Wannsee met au point les modalités de la « solution finale du problème juif en Europe », qui prévoient la déportation à l'est et l'élimination de onze millions de personnes.
 - L'application des décisions radicales adoptées par le régime nazi se met en place, avec la complicité du régime de Vichy.
 - 16 juillet 1942 : Rafle du Vél d'Hiv, près de 13 000 Juifs sont arrêtés.
 - Le 11 novembre, les Allemands envahissent la zone libre et occupent le Sud de la France.

- Le nazisme triomphant provoque le départ des artistes dits « dégénérés » pour les États-Unis entre 1940 et 1941, tels André Breton, Fernand Léger, André Masson ou encore Max Ernst.
 - Picasso a fait le choix de rester à Paris, rue des Grands-Augustins. La mort du sculpteur catalan Julio González, le 27 mars 1942, l'affecte profondément et lui inspire de puissantes œuvres parmi lesquelles la **Nature morte au crâne de taureau**, tragique vanité au crâne décharné, symbole de la tragédie des temps.
 - Picasso achève le 9 mai l'inquiétante **Aubade**, autre incarnation des angoisses d'un triste printemps ponctué de fusillades d'otages et de résistants.

Une esquisse pour L'Aubade	L'Aubade , Paris, 4 mai 1942. 195 x 265 cm
Quel est le rôle des éléments du décor :	Que sont devenus les éléments du décor :

Salle 8

(œuvre au choix)	Nature morte au crâne de taureau , Paris, 5 avril 1942. 130x197 cm.
Titre : Techniques : Impressions :	Techniques : Impressions :

Salle 9

1943 : L'Humanité face à la Barbarie

- Au début de l'année 1943, les vagues de déportation se succèdent. La persécution des Juifs et l'emprisonnement des communistes français ne fait que croître.
 - La Résistance s'organise.
 - À Paris, le mois de janvier est des plus difficiles. L'électricité est rationnée. Trente stations de métro ferment.
 Le gouvernement de Vichy a perdu la zone libre, sa flotte et son empire colonial. Il est totalement dépendant des Allemands.

- Le 15 juillet 1942 (un jour avant la Rafle du Vél d'Hiv) Picasso réalise la première esquisse préparatoire à la sculpture humaniste de **L'Homme au mouton** achevée au printemps 1943. Elle est le symbole de la paix et de l'espérance.
 - En Mai 1943, Picasso rencontre une nouvelle compagne Françoise Gillot. L'évènement et la joie qu'il suscite donne naissance aux **Baisers**.

L'Homme au mouton , Mars 1943. 222 x 78 x 78cm.	Salle 10 : Papiers déchirés
	Croquis :

Cette œuvre est humaniste car : Elle s'oppose à la barbarie :	Salle 10 : Papiers déchirés
	Quelle utilisation, Picasso pouvait-il faire de ces petites réalisations ?

Salle 11

Grand nu couché , 28 juin 1943	Éléments qui donnent une impression de malaise...
Croquis :	

1944 : Une difficile sortie des ténèbres...

En 1944, les années d'épreuve touchent à leur fin et les bombardements des Alliés s'intensifient contre les forces ennemies.

Paris est libéré le 25 août 1944

- Le poète et résistant **Robert Desnos** est arrêté le 22 février 1944, il mourra le 4 juin 1945 au camp de Terezin, en Tchécoslovaquie.
- Bien que converti au catholicisme depuis plus de vingt ans, **Max Jacob** arrêté le 24 février meurt au camp de Drancy le 5 mars 1944. Sa maison a été pillée. Picasso n'a rien pu faire pour sauver cet ami fidèle depuis 1902.
- Au Salon d'Automne de la Libération, Picasso présente son travail des années de guerre. Le public stupéfait est ébranlé par son œuvre.

Salle 14

Femme en bleu , 25 avril 1944 130 x 97 cm Impressions :	Croquis	Une autre œuvre qui m'intéresse :
--	---------	-----------------------------------

1945 : « Tu vois une casserole aussi, ça peut crier... Tout peut crier »

- La capitulation est signée le 8 mai 1945.
 - Paris se relève difficilement des années de guerre.
 Le monde est traversé par deux sentiments contradictoires: une souffrance atroce (conséquence de la guerre, des restrictions, de l'horreur des camps, du génocide, ...) et une euphorie née de la victoire et de l'espoir nouveau.

- Bien qu'il n'ait pas concrètement appartenu à la Résistance, Picasso sort grandi du conflit.
- Il rejoint le Parti Communiste.
- Au cours de l'année 1945, la découverte des horreurs des camps lui inspire des œuvres saisissantes comme **Le Charnier**.

« La guerre a trop duré, les nerfs sont à bout. Malgré la libération du pays, on ne respire plus comme on voudrait »

Christian Zervos

Trouvez des œuvres qui dans cette dernière partie de l'exposition montrent ce sentiment...

Titre Médium	Titre Médium	Titre Médium

Conclusion :