Aussi prodigieux que provocateur, aussi fascinant que dérangeant, il chamboule tout l'art du XXe siècle...

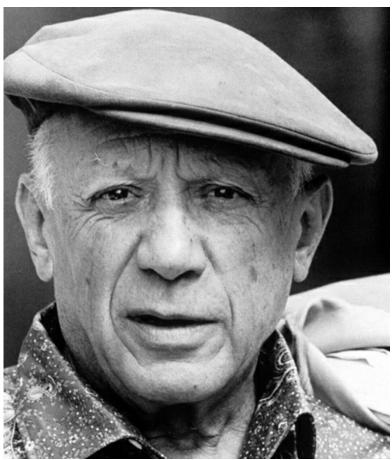
Pablo PICASSO

Né Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Crispín Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso

Né le 25 octobre 1881 à 23h15 à Malaga Andalousie Espagne

(Selon données Didier Geslain)

Décédé le 8 avril 1973 à Mougins

Pablo Picasso en 1962

J'ai conscience d'avoir toujours lutté avec ma peinture en vrai révolutionnaire. (Picasso)

Au nom de Picasso s'attachent une célébrité et une révolution sans pareille dans l'histoire de l'art. Le plus illustre du XXe siècle, artiste prodigieux étonnamment prolifique, Picasso laisse une œuvre gigantesque à la mesure de son immense notoriété : près de 20.000 toiles, 30.000 estampes, des milliers de sculptures, céramiques, dessins, tapisseries, objets, décors de ballet, écrits...

Sous sa patte transformiste, il ne laisse aucun domaine de l'art en l'état.

Inventeur du cubisme, il est un citoyen en révolte qui a profondément modifié notre vision de la réalité. Il décompose l'espace et introduit une nouvelle dimension : le temps. Nombre d'artistes s'en inspirent tels que Braque, Miro, Ernst, Léger...

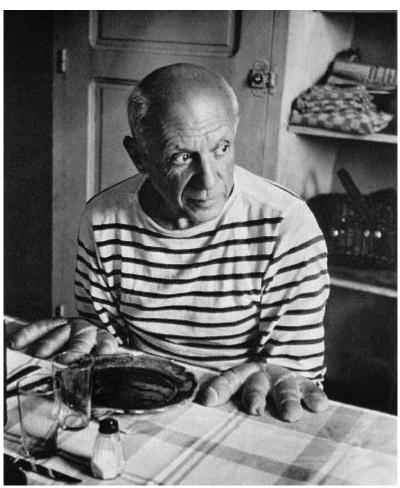
De période bleue en période rose, il scandalise avec la peinture *Les Demoiselles d'Avignon* en 1907 où les visages et corps de cinq femmes nues sont transformés en formes géométriques.

La fréquentation assidue des surréalistes tels Breton et Éluard, marque un virage dans sa création, qui affiche une violence et une tension intérieure qui va jusqu'à une dislocation totale des formes telle que *l'Acrobate* en 1930.

Rangé aux côtés des républicains lors de la guerre d'Espagne, son antifascisme explose en 1936 dans la toile *Guernica* (ville basque bombardée par l'Allemagne nazie).

Du surréalisme à l'expressionnisme abstrait, et du pop art à l'affiche publicitaire ou à la BD, Picasso inspirera de près ou de loin nombre d'inventions. <u>Salvador Dali</u> en fera son mentor.

Ses œuvres souvent perçues comme un défi au bon sens deviennent symboles pour le grand public de la manière de Picasso.

Mes pains de Picasso par Robert Doisneau en 1952

"Un tableau ne vit que par celui qui le regarde." (Picasso)

Le génie de Picasso, fils d'un professeur de dessin, est salué dès son plus jeune âge. D'ailleurs, il dessine de la main gauche aussi bien que de la main droite avant de savoir écrire.

Parti à 16 ans étudier à l'académie des Beaux-Arts de Madrid, il y renonce car cet enseignement ne lui plaît pas. Revenu à Barcelone, il y fréquente la bohème et l'avant-garde artistique. Sa renommée ne cesse de s'affirmer.

Sa toile *Les Derniers Moments* représente l'Espagne à l'Exposition universelle de 1900 à Paris, ville que ce jeune peintre de 19 ans découvre émerveillé. Il s'imprègne de l'ambiance du Moulin de la Galette, rencontre des marchands d'art dont **Berthe Weill** et commence à vendre des toiles.

Bouleversé par le suicide de son ami Casagemas amoureux dépité de **Germaine Pichot** danseuse du Moulin Rouge, Picasso engage sa peinture dans « la période bleue » empreinte de douleur et de tristesse.

Guernica Picasso 1937

Le but de l'art est de laver la poussière de la vie quotidienne de nos âmes. (Picasso)

Installé définitivement à Paris en 1904 au Bateau-Lavoir, il débute alors la « période rose » avec une vision plus optimiste, qui correspond à sa liaison avec Fernande Olivier.

Faisant fi de la perspective et du réalisme, donnant aux volumes un aspect géométrique, il devient fer de lance du cubisme.

Pendant la Première Guerre mondiale, il séjourne à Rome avec <u>Jean Cocteau</u> qui l'introduit comme décorateur pour les *Ballets russes* où il rencontre Olga Khokhlova qui devient sa femme en 1918.

Les Trois danseuses (1925) ou Minotaure (1928) marquent un tournant dans son œuvre. Dès lors chacun de ses tableaux devient expression passionnée de ses états d'âme, de ses interrogations existentielles sur la naissance et la mort, l'amour, le sexe, la violence et la pitié. L'artiste atteint sa pleine maturité.

Picasso mène aussi une importante activité de sculpteur ainsi que de graveur et le thème du Taureau donne lieu au détournement d'objets le plus célèbre dans son œuvre.

Dora Maar au chat – Picasso 1941

Glorieux par ses créations ... odieux avec les femmes

Laissons de côté l'artiste génial et glorieux ; intéressons-nous à la personne!

Plusieurs de ses proches ont connu un destin sombre. La majorité de son entourage proche s'est décomposée à petit feu. (By La Plume, Dauphine)

À propos des femmes très présentes dans son œuvre, Françoise Gilot son ex-compagne dans son livre *Vivre avec Picasso* indique que celui-ci aurait dit : *Les femmes sont des machines à souffrir*.

Ce témoignage fort et dur semble commun avec ceux d'autres femmes qui ont partagé sa vie telles que Marie-Thérèse Walter, Jacqueline Roque, Dora Maar...

Laissons parler sa petite-fille Marina à propos des femmes :

Il les soumettait à sa sexualité animale, les apprivoisait, les ensorcelait, les ingérait et les détruisait sur ses toiles. Après avoir passé de nombreuses nuits à extraire leur essence, une fois qu'elles étaient asséchées, il les délaissait.

Sa vision des femmes se lit aussi dans ses œuvres où il peint des femmes déconstruites ou éplorées.

Malgré tout, Picasso affirme *aimer les femmes* qui ont inspiré nombre de ses créations. Alors véritable amour ou proie utile pour son art ?

Dora Maar éplorée - Picasso 1937

Il faut réveiller les gens. Bouleverser leur façon d'identifier les choses.

Il faudrait créer des images inacceptables. Que les gens écument. Les forcer à comprendre qu'ils vivent dans un drôle de monde. Un monde pas rassurant. Un monde pas comme ils croient... (Picasso)

La production de Picasso née de subites volte-face, de diversité et d'audace formelle relève souvent du défi.

Cet artiste laisse une large place à l'irrationnel et au caprice mais toujours en référence à la figure humaine et à l'objet, portant tour à tour un regard compatissant, attendri, féroce, ironique ou dramatique sur le monde. Le tout chargé d'une vive affectivité.

Pour lui, l'expression plastique est jouissance. Le côté spontané, impulsif, imprévisible de sa production en témoigne.

Incarnation aux yeux du public de la peinture moderne, il sait jusqu'au terme de sa vie entretenir son mythe.

Qu'aurait été l'œuvre de Picasso SANS la célébrité?

La Colombe de la Paix - Picasso vers 1950

Sources documentaires:

100 personnages qui ont marqué le siècle – Sélection Reader's Digest Les 100 personnages du XXe siècle direction Franck Jamet – Éditions France Loisirs Dictionnaire des noms propres Robert2

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pablo Picasso

https://laplumedauphine.fr/2023/01/12/pablo-picasso-destruction-passionnee-femmes/ https://www.museepicassoparis.fr/fr/tete-de-taureau https://www.museepicassoparis.fr/fr/page-daccueil

https://www.beauxarts.com/grand-format/pablo-picasso-en-3-minutes/ https://www.lemonde.fr/memorable/blog/pablo-picasso

Pour retrouver Pablo Picasso sur youtube

Picasso, Minotaure picador dans l'arène de l'art...

Illustration stupéfiante de l'axe Scorpion-Taureau, Picasso l'incarne magistralement par son œuvre et sa vie qui donnent à voir ce vis-à-vis fixe, entre mort et vie, entre destruction et construction, entre souffrance et jouissance, entre néant et métamorphose.

(Soleil et Mercure au Scorpion en IV, Mars en Cancer et Pluton au Taureau)

Par l'influence Taureau (4 planètes en X dont Pluton maître du Soleil), le mythe grec du Minotaure vit en lui et le pousse à traiter sous diverses formes ce thème de bestialité tout au long de sa vie.

Picasso aime exercer son magnétisme séducteur auprès des femmes car chez lui,

art, amour et famille sont très liés et nourrissent sa production. (Vénus/Balance recevant sextil de Lune/Sagittaire + importance secteur IV)

Dominé par ses pulsions instinctives voire irrépressibles et animé d'une grande puissance productive, de ses mains irrésistibles il détruit l'existant pour bâtir à son idée hors des normes.

Nul doute que son œuvre de déconstruction l'aide à se sentir exister, apaisant ses angoisses entre vie et mort, entre possession et dépossession. (Uranus/Vierge en II, recevant trigone de l'amas Taureau en X)

Tant mieux si cela provoque et dérange car Picasso aime faire réagir son public et lui montrer l'envers des apparences.

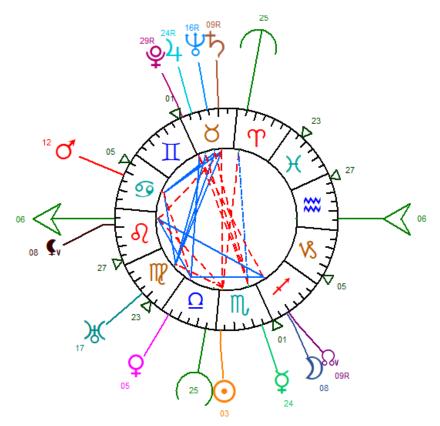
Ce Scorpion à la fois magnétique et possessif sent tenir entre ses mains le sort de la matière. Il est taillé pour devenir le maître du monde de l'art, soutenu qu'il est par l'orgueilleux ascendant Lion. Ainsi, il a besoin de faire vivre son mythe glorieux jusqu'au terme de sa vie.

Fascinant, envoûtant, il est un familier du chemin allant du diabolique au divin et inversement.

Capable d'humanisme attendri tout autant que de férocité impitoyable,

chez lui tragédie et provocation sont jouissives.

Picasso semble né pour révolutionner l'art du XXe siècle.

Logiciel Auréas Astro PC Paris

Merci à Marc Brun pour cette suggestion

