

Artiste	Pablo PICASSO (Malaga, 1881 - Mougins, 1973)	
Titre	<i>Olga au col de fourrure</i>	
Date	1923	
Technique	Huile sur toile	
Dimensions	H. 116, L. 80.5 cm	
Provenance	Propriété de l'État; dation 1990; Paris; musée national Picasso	
Conservation	Palais des Beaux-Arts de Lille (dépôt, 1991)	
Mots-clés	Portrait, dessin, monochromie	

CONTEXTE

En 1917, Picasso part à Rome pour réaliser les décors du spectacle *Parade*. C'est un ballet imaginé par Cocteau sur une musique d'Erik Satie et mis en scène par Diaghilev, directeur des Ballets russes. L'artiste tombe amoureux d'une danseuse, Olga Khokhlova. Le couple se marie l'année suivante en 1918, et s'installe dans un vaste duplex dans le très chic 8e arrondissement de Paris.

Peu à peu, Picasso abandonne apparemment la déstructuration cubiste pour une élégance nouvelle de la ligne. C'est la période classique dite néo-classique ou ingresque. Souvent assimilé à un rappel à l'ordre général des années d'après-guerre, ce penchant pour la ligne pure n'est en fait qu'un des styles que Picasso développe à cette époque. Cette période complexe chez l'artiste correspond également à des bouleversements dans sa vie privée.

La fortune du peintre grandissant, il commence alors une vie mondaine, ce que Max Jacob appelle « *la période duchesse* ». Son fils Paul naît en 1921 mais, peu de temps après, apparaissent des signes de lassitude dans le couple. Sa peinture devient violente, très colorée.

Un jour de janvier de 1927, Picasso déambule boulevard Haussmann et croise une jeune fille, Marie-Thérèse Walter. Elle a 17 ans.

ARTISTE

Pablo Picasso est né en 1881 en Espagne sous le nom de Pablo Ruiz. Son père est professeur de dessin. Au cours de ses études à l'Ecole de Beaux Arts de Barcelone, Pablo Picasso montre un talent d'exception. En 1901, il prend le nom de sa mère, Picasso. En 1904, il s'installe à Paris à Montmartre, à l'atelier du Bateau Lavoir. Sa carrière, de peintre et sculpteur, évoluera avec sa vie, ses rencontres, ses émotions. De 1901 à 1904, on parle de période Bleue. Ses peintures sont froides et tristes car en 1901, au mois de février, son grand ami d'enfance Casagemas se suicide. Picasso sera très affecté. Puis arrive la période Rose de 1905 à 1906, il tombe amoureux, reprend goût à la vie, prend pour sujet les thèmes du cirque. Il fréquente le Louvre et de nombreux amis artistes, côtoie les Fauves, regarde les Impressionnistes, et s'intéresse particulièrement à Paul Cézanne. Il rencontre Georges Braque, et avec lui ils inventent le Cubisme. Mais Georges Braque est enrôlé pour la guerre de 1914-1918. Picasso continue de peindre. Toutes ses expériences vont nourrir sa peinture, « j'ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant » dira-t-il. Il meurt en 1973.

ŒUVRE

Pablo Picasso représente son épouse Olga Kokhlova dans une pose hiératique convenue et très traditionnelle. Le traitement des draperies, des motifs du tissu dans le portrait d'Olga, la pose du modèle ne sont pas sans rappeler les célèbres portraits des dames de la haute bourgeoisie réalisés par l'artiste néo-classique, Jean-Dominique Ingres, un siècle plus tôt.

Mais au-delà de cet apparent académisme de portrait antique, des détails perturbent.

Le regard est vide, les yeux sont privés de pupilles, la monochromie épaisse semble pétrifier le modèle au fauteuil. Le traitement des mains est tout aussi singulier.

C'est un portrait d'une très belle femme mais complètement glaciale. Le col de fourrure rappelle davantage des épines que la douceur d'une fourrure. C'est révélateur de l'état d'esprit de qui Picasso ne supporte plus son épouse Olga et leur vie mondaine.

Picasso sera très critiqué pour ce retour à une peinture « académique » si difficilement combattue par les artistes de la fin du 19e siècle et contraire à sa peinture d'avant-garde annoncée par *Les Femmes d'Alger* et sa création révolutionnaire du cubisme. Mais sous cet apparent retour à l'ordre dans son œuvre, Picasso poursuit ses recherches plastiques dans d'autres voies comme l'atteste les traces d'une peinture cubiste décelée sous la couche picturale de ce portrait.

PISTES PEDAGOGIQUES ARTS VISUELS

1er DEGRE

L'épure

S'interroger sur ce qui est essentiel dans un portrait, ce qui permet de reconnaître une personne.

A partir d'un modèle choisi (reproduction, photographie), réaliser un portrait en ne gardant que les lignes essentielles. On peut se servir de différents calques.

2nd DEGRE

Portrait multiple, Portrait unique

A partir d'un portrait photographique, réaliser une série de ce même portrait en utilisant différentes techniques de traçage :

- Tracer de façon simplifié, en épurant un maximum / dessin décisif, maîtrise de l'outil
- Reproduire en une seule ligne, sans décoller le crayon de la surface/spontanéité, rythme, invention formelle
- Reproduire en traçant de manière à faire trembler l'outil/dessin sensible, part de l'aléatoire
- Reproduire en tenant compte des proportions, du rendu du volume (modelé, contraste...)/ Exigence formelle

Analyser les écarts, les effets des images produites. Travailler à partir d'un lexique à partir duquel l'élève devra verbaliser ses expériences.

A partir de cette phase d'expérimentation, Prendre parti et réaliser un portrait de manière à exprimer un sentiment (froid, doux, sensible, austère....)

Concis mais ressemblant

Mettre en œuvre un portrait abrégé, dépouillé de ses détails. L'aspect cursif, la privation des détails doivent contribuer à caractériser davantage la personnalité du modèle.