

HISTOIRE DES ARTS – La femme qui pleure , Pablo Picasso

Période : XX

Le cartel de l'œuvre

Portrait, Cubisme
1937

(Cf fiche pour le classeur d'histoire des arts)

Éléments d'information permettant de situer l'œuvre dans son contexte historique, culturel, artistique

Depuis les années 20, Picasso connaît le succès. Cependant il s'arrête de peindre en 1935 et se tourne vers l'écriture poétique durant près d'une année. Dora Maar, sa compagne photographe, l'encourage à renouer avec la vie artistique de l'avant-garde. Dans les années 36/37, avec le Front populaire en France et la guerre civile en Espagne, l'artiste revient à la peinture. Suite au bombardement meurtrier de Guernica, le 26 avril 1937, Pablo Picasso est amené à répondre à une commande du gouvernement officiel républicain d'Espagne : une peinture monumentale pour décorer le pavillon national de l'Exposition universelle de Paris de 1937. Pour réaliser ce qui sera une allégorie de la souffrance et du désespoir de l'humanité, l'artiste fera une soixantaine de dessins et de peintures de femmes suppliantes et de visages en pleurs. Ce thème de la pleureuse sera souvent décliné dans des camaïeux de gris. A la même époque, il peint de nombreux portraits de Dora Maar dans lesquels il juxtapose des visions de son visage sous plusieurs angles. Comme un écho à Guernica, reprenant des esquisses élaborées pour le groupe de la mère et l'enfant, Picasso peint le portrait de sa dulcinée en pleurs, elle qui partage sa vie douloureuse pendant la période trouble entre 1936 et 1944. C'est dans le traitement du mouchoir dont les contrastes de couleurs sont réduits que l'on retrouve trace de Guernica. Les événements intimes et historiques se superposent dans cette création.

Questions pour interroger l'œuvre sur différents plans

a) Question sur la forme

- *Que représente cette peinture ?* Cette peinture représente une femme qui pleure, avec un chapeau rouge, une oreille pincée en son milieu par une boucle. Elle tient un mouchoir dans ses mains.
- *Quelles sont les couleurs utilisées ?* Le tableau est composé d'une partie blanche au milieu du tableau et tout autour le portrait est composé de plusieurs couleurs, vert, jaune, rouge, bleu, marron, des couleurs froides.

b) Question sur les techniques

- *Comment les couleurs sont-elles organisées ?* Le blanc suggère que la personne est devenue si faible qu'elle est « blanche comme un linge ». Les autres couleurs utilisées sont froides pour renforcer l'idée de peine. - Les couleurs de son visage sont celles que prend la peau quand on a reçu un coup. C'est un « bleu » tout simplement qui change de couleur avec le temps et devient violet, vert, jaune... Elle se sent comme rouée de coups.
Comment les formes sont organisées ? La partie blanche contient des formes morcelées et coupantes qui entraîne une confusion de lecture : mouchoir / visage, ongles/larmes ; drapé/doigts, lèvres/mouchoir trituré. Le mouchoir semble lui agresser les yeux. Les larmes restent comme de lourdes gouttes accrochées aux paupières. Dans ses yeux s'inscrivent des bombardiers. Sa boucle d'oreille n'est pas accrochée sur le lobe, elle la pince au milieu. Ce détail renforce le désarroi du personnage devenu sourd à ce qui l'entoure et à qui on ne peut plus rien dire.

c) Question sur le sens

- *Qu'a voulu représenté l'artiste ?* Picasso peint sa compagne Dora lorsqu'elle apprit la mort de son père. Élégante dans son chapeau rouge, elle devait être prête à sortir quand cet événement est venu la perturber. Le visage de Dora Maar devient l'expression de la douleur, le symbole de la souffrance des femmes espagnoles confrontées à la guerre civile et à la montée du fascisme. C'est une métaphore du déchirement de l'Espagne et de façon plus générale, de la souffrance générée par toutes les guerres.

Mise en réseau

- **Site internet:** http://www.picasso.fr/fr/picasso_page_index.php
- **LE CUBISME :** Les Demoiselles d'Avignon, Picasso (1907), Violon et cruche, George Braque (1909-1910), Nature morte à la chaise cannée, Picasso (1912), Petit déjeuner, Juan Gris (1915), Portrait de Marie Thérèse, Picasso (1937), Guernica, Picasso (1937)
- **LE PORTRAIT :** Jean II le Bon, roi de France, (1360), La Joconde, Léonard De Vinci (1503), François 1er, roi de France, Jean Clouet (1525), L'homme potager ou plaisanterie avec légumes, Giuseppe Arcimboldo (1590), Femme dans la nuit, Ernest Ludwig Kirchner (1919), Sculpture d'une tête (Marie Thérèse), Picasso