

LA JOIE DE VIVRE, PICASSO, FICHE PÉDAGOGIQUE JOIE DE VIVRE PICASSO, FICHE PÉDAGOGIQUE

La joie de vivre, Pablo Picasso, 1946 © Succession Picasso 2020 © Musée Picasso d'Antibes

PRÉSENTATION

Cette œuvre est emblématique du **musée Picasso d'Antibes**. L'étude ci-après s'adresse aux professeurs et aux élèves. Elle constitue un parcours de formation, reposant sur quatre critères : formes, techniques, significations et usages. Elle propose différentes approches disciplinaires et transversales.

QUE PERCEVEZ-VOUS ?

Dans une dominante de bleus, les couleurs sont claires et lumineuses, toutes rabattues.

Les éléments qui en composent la forme sont :

- un fond agencé de haut en bas, du ciel fait de bleus clairs, de la mer constituée de zones de différentes valeurs de bleus plus foncés, du sable de forme arrondie dans un jaune clair, du sol en matière de gris dégradés qui se termine par quelques zones de vert symbolisant l'herbe
- les personnages, constitués de courbes, se détachent du fond par des valeurs plus claires ou plus foncées, parfois affirmées par des formes géométriques les encadrant
- un triangle de lumière, apparaissant par des obliques, entoure les personnages centraux et s'oppose aux courbes dynamiques de la nymphe dansante.

La joie de Vivre, Pablo Picasso, 120x250cm, 1946 Musée Picasso Antibes

La *Joie de vivre* de Pablo PICASSO

[Ripolin](#) sur fibrociment, 1946

120x250 cm

Musée Picasso - Antibes

La Joie de vivre est une œuvre picturale unique en format panoramique ou de peinture marine.

Avec la difficulté d'approvisionnement à la sortie de la guerre, Picasso utilise ce qu'il trouve : de la peinture pour bateaux et des plaques. Techniquement, l'œuvre est donc réalisée avec des

matériaux inhabituels, peinture à l'huile industrielle ([Ripolin](#)) sur plaque de fibro-ciment.

Ces matériaux donne une peinture fluide, à la matière visible (traces de pinceaux) faisant apparaître toute l'énergie de l'exécution.

QUI ? QUOI ? QUAND ?

La signification générale est celle du thème classique d'une bacchanale, du bonheur lié à la paix retrouvée (1946, la seconde guerre mondiale est finie). Deux musiciens (un [centaure](#) à gauche et un [faune](#) à droite) jouent de l'[aulos](#) et de la [diaule](#) (sortes de hautbois simple ou double de la Grèce antique). Une nymphe nue joue du tambourin et danse avec deux chevreaux. A gauche, un voilier vogue vers l'extérieur du tableau (symbole du voyage, de la liberté ?). A droite, une vigne affirme la bacchanale.

L'œuvre met en scène trois éléments emblématiques propres à [Dionysos](#) : les chevrettes qui renvoient au bouc, animal dionysiaque ; les [aulos](#) et la percussion qui sont utilisées dans les dionysies, et la danse de la nymphe qui renvoie à la transe.

LE SAVEZ-VOUS ?

Peinte dans les murs du château [Grimaldi](#), cette œuvre est devenue une pièce emblématique du musée Picasso d'Antibes. Mondialement connue, elle a été exposée à Venise et à Québec... Le titre, *La joie de vivre* est repris pour plusieurs ouvrages sur Picasso.

Au dos de l'œuvre, Picasso inscrit «Antipolis» : double évocation de l'Antiquité et de la Méditerranée. Ce tableau est une réponse au *Bonheur de vivre* de Henri Matisse, peint en 1905. Les deux artistes se retrouvent et échangent en 1946 sur la Côte d'Azur.

ÉNIGME

A quoi renvoie le nom [Antipolis](#) ? Dans l'antiquité ? De nos jours ?

Dans quelles parties du tableau, la technique particulière de Picasso est-elle la plus visible ?

Quels sont les effets de cette technique ?

ŒUVRES EN LIEN

Ulysse et les sirènes, Pablo Picasso, 1947, 360 x 250 cm

Pablo Picasso dans le château [Grimaldi](#), Antibes, 1946. Photo Michel Sima © Bridgeman Images © Succession Picasso 2020

PARCOURS CULTUREL

- **Parcours HDA** : les autres œuvres picturales de Picasso peintes à la même période, pendant deux mois au château [Grimaldi](#), dont [Ulysse et les sirènes](#). Les objets d'archéologie méditerranéenne déjà présents dans ce château. Le [mythe](#) antique passé et présent dans les formes artistiques.
- **Parcours géographique** : correspondances avec [la chapelle «La guerre et la paix» de Picasso à Vallauris](#) et avec [le musée Magnelli](#), musée de [la céramique à Vallauris](#), [l'atelier Madoura](#).
- **Parcours intellectuel et sensible** : influences de la [Méditerranée](#) sur les artistes plasticiens, qui choisissent les rivages de la Côte d'Azur, plutôt que l'Orient ou le voyage en Italie. (Monet, Renoir, Bonnard ...)

ACCOMPAGNEMENTS

[Musée Picasso, Antibes](#)

[Musée national Picasso, La Guerre et la Paix, Vallauris](#)

[Entretien avec Pablo Picasso, installé sur la Côte d'Azur](#) (vidéo INA)

THÉMATIQUES EN HISTOIRE DES ARTS

Ulysse et les Sirènes peut être interrogée en 3ème par différentes thématiques, en particulier :

Arts, mythes et religion (réactualisation de [mythes](#) grecs antiques, Apollodore, Pindare, Homère..., et de cultes grecs antiques, les dionysies)

Arts, techniques, expression (grand format, peinture et matériaux industriels, technique visible).

Arts, rupture et continuité (une technique et un style en rupture avec les codes classiques de la représentation et des figures antiques et récurrentes assurant la continuité)

DISCIPLINES

Niveaux	Axes des programmes	Contribution à l'Histoire des Arts	Œuvres/documents en échos	Transversalité
De la 6 ^e à la 3 ^e	Histoire-Géographie La Grèce et la mythologie La Deuxième Guerre mondiale	Image étudiée comme objet d'histoire	Relation thématique : Les mythes antiques - La France de l'après-guerre	Perception de la mythologie et de la Méditerranée des objets historiques, littéraires, plastiques et musicaux.
	Français Étude de l'image: fonctions descriptives, notions d'angles, de couleurs, de la lumière. La mythologie antique dans les œuvres.	Interprétation d'une œuvre d'art Notion de citation, de récit... Schéma narratif...	Relation thématique : Les mythes antiques	
	Arts plastiques Image, œuvre et fiction	Supports et matériaux picturaux, geste. Notion de blancs cassés, de tons rompus. Étude de la composition.	Relation et écart avec <i>Le Bonheur de Vivre</i> d'Henri Matisse	
	Langues et cultures de l'Antiquité Les grands mythes et l'histoire	Découverte des œuvres modernes inspirées de l'Antiquité.	Les nymphes, faunes , centaures ...	
	Éducation musicale Organologie visuelle	Les instruments de musique propres à Dionysos et à Apollon	La musique de Joseph Kosma dans <i>Partie de campagne</i> de Jean Renoir et	

QUESTIONNEMENT

<u>Pictural</u>	Historique	Narratif
Éléments plastiques :	Époques concernées	Éléments narratifs
- Couleurs	Territoires concernés	Évocations, significations
- Répartition	<u>Mythologie</u>	Thématiques plurielles
- Techniques employées	Image comme document	Thématique générale

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

De type « proposition, pistes pédagogiques, séquence, activité de classe ».

Pistes pédagogiques:

- appréhender les qualités expressives de la couleur, des lignes, des formes...
- s'approprier un espace.
- intégrer la place et le regard du spectateur.
- faire l'expérience sensible d'une œuvre, d'un espace architectural.

Proposition de cours:

Incitation: "Espace d'expression"

Consigne: vous choisirez un espace dans le collège et vous proposerez un projet sous la forme de planche-projet. Celle-ci doit nous permettre de comprendre comment vous avez su modifier la perception de cet espace par la couleur, le geste, le motif afin d'exprimer une opinion, un sentiment, une revendication....

1e séance/ Dessin d'observation sur le motif

2e séance/ Croquis préparatoire, idées en devenir

3e séance/ Échantillons, photographies, modélisations, mise en page du projet.

4e séance/ Présentation du projet et verbalisation. La dernière séance donnera lieu à une sortie dans la structure du musée, accompagnée par le professeur d'histoire géographique

[fiche-eleve-picasso-01.pdf](#) 2,15 MB

BIBLIOGRAPHIE / SITOGRAPHIE GÉNÉRALES

- [Musée national Picasso, Paris](#)
- [Musée Picasso de Barcelone](#)