

Content Picasso L'homme et son Oeuvre

Start Picasso l'homme 1.mp4	p.1
End Picasso l'homme 1.mp4	p. 16
Start Picasso l'homme 2.mp4	p. 17
End Picasso l'homme 2.mp4	p. 27
End 1. partie	
Start 2. Partie	p. 28
Start Picass l'homme 2a	p.28
End Picass l'homme 2a.	p.40
Start Picasso l'homme 3.mp4	p.40
End Picasso l'homme 3.mp4	p. 44
Missing	p.44 - 48
Start Picasso l'homme 4.mp4	p. 49
End Picasso l'homme 4.mp4	p. 70
Start Picasso l'homme 5.mp4	p. 70
End Picasso l'homme 5.mp4	p. 79
Start Picasso l'homme 5a.mp4	p. 80
End Picasso l'homme 5a.mp4	p. 91bis
Start Picasso l'homme 6.mp4	p. 92
End Picasso l'homme 6.mp4	p. 101

① (Image) Film
② Son

(Timecode accordy
DVD)

P I C A S S O
L'HOMME
ET
SON OEUVRE (c)

Un Film
de
EDWARD QUINN

Film: "PICASSO, L'HOMME ET SON OEUVRE"

Producteur : Edward Quinn
Métrage : 1,582 m.
Coût : 545,000 F.
Scénario : Edward Quinn
Mise en scène : Edward Quinn

Equipe technique

Dr. de la photographie : Jean Delaunay
Chef monteuse : Cécile Decugis
Ingénieur du son : Patrick Bordes
Caméra : Edward Quinn

Témoignages

D.H. Kahnweiler, Hélène Parmelin, Michel Leiris,
Sir Roland Penrose, Charles Feld, Jaime Sabartés,
Georges et Suzanne Ramió etc.

Film en couleur

Tournage à Vallauris, Avignon, Mougins, Barcelone, Musée d'Antibes etc.

Tournage banc-titre.

Laboratoire : Vitfer

Montant de l'avance sollicité: 95,000 F.

Image

Prologue
idem que le son sur un
déroulant.

Travelling avant sur la maison
Notre Dame de Vie à Mougins.

Picasso sur le balcon.

Panoramique sur alentours
Mougins.

Picasso sur le balcon. 2'11

Plan général Alentours Mougins.

Herbes devant la maison.

Picasso sur le balcon. 2'18

Arbres.

Picasso sur la terrasse, mains
dans les poches. 152 1/2

Plan général Alentours Mougins.

Picasso sur balcon, accoudé. 159 1/2
2'32

Son

62 1/2 0'55 Voix E. Auvu.
Ce film fait avec la collaboration de
Pablo Picasso était en cours de réalisation
au moment de sa disparition.

Nous avons décidé de garder les commentaires
et les textes tels qu'ils étaient prévus,
car aujourd'hui encore on retient de
Picasso l'image d'un créateur d'avant-
garde hors du temps et toujours présent.

Sans aucun doute le nom et l'oeuvre
de Pablo Picasso resteront éternellement
vivants dans l'histoire de l'art et
son exemple sera certainement une grande
source d'inspiration et d'encouragement
pour les créateurs présents et futurs. 90

1'27
96 Notre Dame de Vie,
la maison et l'univers de
Pablo Picasso. 99

105 La maison portait ce nom quand Picasso
l'a achetée et il l'a conservé. 108

112 1/2 (Voix de Picasso:)
"Je n'ai jamais pensé à me fixer
définitivement sur la Côte d'Azur
pas plus que autre part, n'est-ce pas,
mais je sais pas - je suis mon chemin,
ma vie que je connais pas et elle
suit, elle continue. Le climat m'est
indifférent au fond j'aime beaucoup
la Côte d'Azur, ça me rappelle mon
pays qui était méditerranéen aussi
et chaud comme ici, enfin rien de ...
qui m'attire et je sais pas en
détail, n'est-ce pas.." 138

152 1/2 Picasso se lève assez tard, il aime
rester au lit, lire les journaux
et son courrier. 157

159 1/2 Ensuite il descend dans son living-
room qui lui sert souvent d'atelier. 162 1/2

Image

Son

Intérieur maison, table du salon. 2'44

Picasso sur le balcon
regarde intérieur.

Coin salon avec des tableaux.

Coin salon avec radiateur.

Coin salon avec tableau
"Peintre et Modèle".

180 1/2 Un tableau de la série "Peintre
et Modèle". 183

Atelier sculpture avec
Esclave de Michel-Ange,
fondu sur Esclave.

187 L'atelier de sculpture au rez-de
chaussée de Notre Dame de Vie.
A côté des oeuvres de Picasso,
une copie de l'Esclave de Michel-Ange. 195

Travelling sur atelier sculpture.

7 Sculpture tête de chèvre.

~~Tête de chèvre.~~

Sculpture guenon.

208 Une guenon dont la tête est faite
avec une petite voiture d'enfant. 211

Plan général

Atelier avec Tête de Jacqueline
découpée dans du carton.

Travelling sur coin atelier avec 223 1/2 Picasso a rencontré sa femme Jacqueline
plusieurs Têtes Jacqueline en 1954. 227 1/2
découpées dans du carton.

"Madame Z", tableau,
fondu sur une photo de Jacqueline
(rose dans les cheveux).

230 Le visage expressif de Jacqueline
revient continuellement dans
l'oeuvre de Picasso à partir de
1954. 237

Film

Gros Plan Picasso regardant
Jacqueline. (1) 3'51

Travelling avant sur Jacqueline
assise (rose dans les cheveux) 239 1/2

Jacqueline travaillait à la
Poterie Madoura.

Fondu sur Gros Plan tableau
"Madame Z".

Originnaire du Roussillon, elle
converse en espagnol avec Picasso. 245

<u>Image</u>		<u>Son</u>
Fondu sur photo Jacqueline avec bandeau dans les cheveux.	249½	Brune, l'oeil noir, son visage et sa silhouette inspirent Picasso. 253½
Tableau "La femme aux roses".	257½	"La femme aux roses".
Film Gros Plan Picasso regardant Jacqueline.	Ⓟ 4'13	
Gros Plan tableau "La Femme aux roses".		
Gros Plan Picasso regardant Jacqueline.		
Gros Plan tableau, oeil de la femme aux roses.		
Gros plan tableau, les roses.		
804 Tableau "Jacqueline de profile dans rocking chair".	270½	Picasso travaille avec enthousiasme, sa création est stimulée par la présence de Jacqueline. Sur ce tableau (5.10.54) il écrit: "Pour ma chère Jacqueline".
805 Tableau "Femme accroupie", robe verte violette.	281	Quelques jours après (8.10.54) il change de style.
806 Tableau "Femme accroupie".		L'harmonie des verts et des violets, si fréquents dans son oeuvre, joue avec une tonalité qu'aucun peintre n'avait osé utiliser avant lui et qui s'oppose à la gamme allègre du bleu et du jaune de cadmium. 295
807 Fondu sur deuxième tableau "Femme accroupie".		
808 Tableau "Jacqueline dans rocking chair".	299½	Un portrait de Jacqueline traité avec amour et tendresse. 302
809 Tableau "Jacqueline avec mouchoir noir". Ph. Jacqueline avec mouchoir noir. Tableau "Jacqueline avec mouchoir noir".	305	Deux jours après, Picasso fait poser Jacqueline dans le même rocking chair et dans la même pose de face, mais cette fois il l'interprète avec un réalisme très espagnol auquel l'oeuvre, en grisaille, doit une vie intense. 317½

Image

Son

315 Tableau "Femmes d'Alger"
13.12.54.

320 Picasso commence une série de tableaux (13.12.54) d'après "Les Femmes d'Alger" de Delacroix qu'il a vu au Louvre longtemps auparavant.

Tableau "Femmes d'Alger" de Delacroix.

La calme sensualité de l'oeuvre de Delacroix semble l'avoir tenté, 331

Gros Plan sur servante de Delacroix.

Gros Plan Femme allongée de Delacroix.

334 1/2 le repos de ces corps bien chair, de ces gorges pleines, de ce regard assouvi, sous les sourcils bas et fournis.

Gros Plan Moyen de deux femmes, dont une avec rose au cheveux de Delacroix.

Gros Plan Femme à la rose de Delacroix.

On croit que Picasso s'est souvenu que Jacqueline ressemblait à une des femmes figurant dans le tableau. 345

Gros Plan Ph. Jacqueline avec rose dans les cheveux.

Tableau "Femmes d'Alger",
13.12.54.

350 Il semble associer cette note orientale, ~~cette atmosphère de turquerie~~ ~~qu'il soulignera plus tard,~~ à la paisante présence de Jacqueline à ses côtés.

319 Tableau Picasso "Femmes d'Alger",
28.12.54.

Mais il jette aussi dans les tableaux son tourment passé.

320 Tableau Picasso "Femmes d'Alger",
1.1.55.

Les "Femmes d'Alger" débutent comme des variantes de sa propre obsession sexuelle, de sa hantise, et de ses bonheurs d'homme. 364

321 Tableau Picasso "Femmes d'Alger",
16.1.55.

370 Les variantes successives ne sont pas différents états d'un même tableau qu'un peintre aurait patiemment repris, corrigé, achevé dans sa forme définitive.

322 Tableau Picasso "Femmes d'Alger",
17.1.55.

Elles sont les échos de ses manières anciennes, mêlés aux apports nouveaux, un pèlerinage, à travers son passé. 384 1/2

Image

Tableau Picasso "Femmes d'Alger",
gemme géométrique.

Tableau Picasso, "Femmes d'Alger",
femme style odalisque,
travelling arrière.

Son

~~Picasso dit souvent
"J'ai l'impression que Delacroix,
Giotto, Pintoret, Greco, tous
ceux-là et les peintres d'aujourd'hui
les bons et les mauvais,
les abstraits et pas abstraits,
qu'ils sont tous là derrière
mon dos à me regarder pendant
que je travaille."~~

H.P. p.85

396 L'écrivain Roland Penrose fait
la remarque que les toiles
ressemblent aussi aux
"Odalisques" de son ami Matisse
qui venait de mourir. 404

825 Tableau Matisse "Odalisques", 1928.

405 "Vous avez raison", dit Picasso.
"Quand Matisse est mort il m'a
en somme légué ses "Odalisques". 910
412 1/2 Ceci est mon idée de l'orient
bien que je n'y sois jamais allé."

R.P. p.351

826 Photo Matisse sortant de la
chapelle de Vence.

Matisse était un des rares peintres
avec lesquels Picasso ait conservé
une amitié fondée sur un respect
artistique total. 422 1/2

827 Dessin Matisse.

828 Tableau Matisse "Odalisque au
tambourin", 1926.

~~Ces tableaux semblent constituer
un hommage à Matisse comme si
Picasso avait voulu préserver
l'héritage de l'ami qu'il venait
de perdre.~~

824 Tableau Picasso "Femmes d'Alger",
26.1.55.

425 1/2 Parlant de cette série,
Picasso dit:
"Le fait que je fasse tant d'études
est ma façon de travailler."

825 Tableau Picasso "Femmes d'Alger",
6.2.55.

Je fais une centaine d'études
dans l'espace de quelques jours
tandis qu'un autre peintre
prendrait cent jours pour faire
un tableau.

830 Tableau Picasso "Femmes d'Alger",
9.2.55.

Tout en continuant,
j'ouvrirai des fenêtres,
j'irai au fond de la toile,
et peut-être que quelque chose
se passera."

R.P. p.352

<u>Image</u>	<u>Son</u>
831 Tableau Picasso "Femmes d'Alger", 11.2.55.	Mais pour ne pas donner l'impression qu'il travaille avec l'idée d'arriver à l'ultime perfection il ajoute: "Les tableaux ne sont jamais vraiment terminés, prêts à être signés et encadrés. Habituellement ça s'arrête à un certain moment parce que quelque chose se passe qui arrête le développement." 458 1/2
832 Tableau Picasso "Femmes d'Alger", 13.2.55.	~~Les trois dernières versions suivent le 11, 13 et 14 février.~~
833 Tableau Picasso "Femmes d'Alger", 14.2.55.	~~Les trois dernières versions suivent le 11, 13 et 14 février.~~
82 Tableau Picasso "Femmes d'Alger", 24.1.55. Gros Plan Servante avec cafetière.	459 1/2 L'amas de triangles et de rectangles revient, insistant, et au dessus de cette géométrie plane, d'un réalisme incongrue, la cafetière tenue haut par une servante figurée seulement par des signes. 469 1/2 A.V. p.426
Plan rapproché Nu avec jambes en l'air. Plan rapproché Femme au seins nu.	~~à consigner les voix personnages de droite sur~~
Tableau Picasso "Femmes d'Alger", 24.1.55.	475 Picasso dit souvent "J'ai l'impression que Delacroix, Giotto, Tintoret, Greco, tous ceux-là et les peintres d'aujourd'hui les bons et les mauvais, les abstraits et pas abstraits, qu'ils sont tous là derrière mon dos à me regarder pendant que je travaille." 489 1/2
942 Tableau Jacqueline en costume turo. 24.11.55.	494 Le costume turo était un cadeau d'une dame japonaise. Jacqueline l'avait essayé et Picasso aussitôt a fait un tableau. 501 1/2
Tableau Jacqueline en costume turo (style arlésienne).	
Tableau Jacqueline en costume turo, accroupie avec double profil.	

Image

Son

Dessin de Jacqueline regardant ses mains avec aiguilles.

525 1/2 Avec le commencement des portraits de Jacqueline, ~~commence~~ aussi une période très intense dans la vie de Picasso. 531

Gros Plan PH. Picasso, chemise jaune, cigarette à la main.

Fondu enchainé sur tableau Jacqueline avec foulard.

535 1/2 Quand Picasso ^{fait} commence un portrait il place rapidement les lignes de force.

Plan général, même tableau sur le chevalet.

Il n'a pas besoin de longues heures de pose.

95 Ph. Picasso, chemise jaune, travaillant.

Il préfère travailler sans modèle et faire entièrement confiance à sa mémoire visuelle, étonnamment précise. 547 1/2

Plan rapproché Picasso en chemise jaune en train de dessiner.

Plan rapproché du tableau.

Plan rapproché du joueur de pipeau, travelling arrière sur atelier avec portraits de Jacqueline.

556 1/2 Plus encore que les paysages ou les objets, pour Picasso, la bien-aimée est une source d'inspiration.

Plan rapproché Portrait de Jacqueline, fondu sur autre portrait avec foulard.

On comprend qu'un peintre puisse être encore plus exigeant qu'un poète quant à ce qu'il attend de sa muse. 567

Fondu sur une gravure de Jacqueline.

Fondu sur une seconde gravure.

Plan rapproché Portrait Jacqueline gravure.

Fondu sur ph. Jacqueline.

Ph. Jacqueline et Picasso, avec rose rouge.

Picasso (chemise ouverte) et Jacqueline, debouts devant table.

Film Picasso (avec lunettes) et Jacqueline, en train de travailler.

Picasso et Jacqueline travaillant.

Picasso, parce qu'il est poète autant que peintre, a trouvé en Jacqueline la compagne qui ne manque d'aucune des vertus requises par le poète et qui inspire le peintre par la radieuse beauté de ses traits. 578

Juge par nature et en dernier ressort de la féminine beauté, il sera constamment influencé par les formes aussi bien que par le caractère d'une femme. 587

Image

Son

Film

Picasso ouvrant un livre.
Jacqueline le regardant.

Picasso dessine sur le livre.

Plan rapproché Jacqueline assise,
regardant Picasso.

Plan rapproché Main de Picasso
dessinant sur livre.

Plan rapproché Jacqueline assise,
regardant Picasso.

Plan rapproché Picasso de dos,
dessinant.

Plan rapproché Main de Picasso
dessinant sur livre "Les Dames
de Mougins".

B.T.

Ph. Plan rapproché Mains Jacqueline
et Picasso, travelling arrière jusqu'au
Plan général des deux assis.

Plan rapproché Jacqueline regardant
Picasso.

Plan rapproché Picasso avec chien
(noir et blanc).

Plan rapproché Jacqueline avec
cigarette.

Plan rapproché Picasso regardant
ses mains.

Plan rapproché Jacqueline riant.

Plan général Picasso et Jacqueline
se tenant les mains.

Plan rapproché Jacqueline
entourant Picasso de ses bras.

① 9'39

593

Mais Jacqueline n'est pas seulement
entrée dans son oeuvre comme figure:
elle est la seule présence qu'il
puisse tolérer auprès de lui
quand il travaille, 599 1/2

604

souvent à longueur de nuit,
l'unique témoin de ses moments
d'hésitation et de doute,
de trouble aussi,
quand un accident quelconque est
venu brouiller le cours de ses
pensées. 613

625 1/2

Jacqueline en plus d'être une
épouse attentive
est aussi une élève enthousiaste.

Picasso est content de lui parler
de l'art, de son travail
et de ce qu'il aime. 634

643

Avant son mariage,
Jacqueline connaissait les
dangers qu'il y avait à vouloir
partager une existence aussi
hautement chargée d'émotion,
Mais sa jeunesse, son intuition,
sa discrétion lui ont servis
de guide. 653 1/2

655 1/2

La présence de Jacqueline est sensible
de bien des manières.
L'espagnol qu'elle parle
couramment est l'une des
premières choses qu'elle
ait apprises,
ce qui est fort important pour
Picasso, l'exilé. 665 1/2

Malgré les consignes de Picasso
qui ne veut pas qu'on touche à
quoi que ce soit,
elle maintient un certain ordre
dans la maison,
sans jamais laisser peser son
autorité domestique.

Image

Son

Plan rapproché Picasso debout, main en l'air.

Jacqueline riant, avec collier.

Jacqueline et Picasso s'embrassant (en arrière plan, portrait d'elle).

Mais, et surtout, elle pressent ses sauts d'humeur et s'accommode avec un tact remarquable des changements aussi brusques que ceux du ciel d'été chez l'homme qui est tout à la fois pour elle "Monseigneur" et "Pablico". 688

Film

Picasso avec William Hartman.

Plan rapproché Jacqueline discutant.

Picasso, bras croisés.

Plan rapproché Jacqueline discutant.

Picasso parle avec Madame Hartman.

Madame Hartman.

Plan rapproché Picasso.

Plan rapproché Madame Hartman.

Picasso, Jacqueline, William Hartman et sa femme.

Picasso debout beurre des tartines.

Picasso et Hartman prenant le thé.

Divers gros plan de Picasso, Jacqueline, M. et Mme Hartman.

Picasso debout s'essuyant les mains.

① 11'23

691

Jacqueline sert d'interprète quand il y a des visiteurs anglais ou américains. 694 1/2

695 L'architecte

William Hartman, architecte de Chicago, est venu parler à Picasso de sa sculpture installée sur une place de Chicago. 703 1/2

et sa jeune femme

~~William Hartman est accompagné de sa jeune femme, une danseuse.~~

710

Les cheveux courts de Madame Hartman ont beaucoup intrigué Picasso. 714

la jeune femme

716

En blagant il lui donne des conseils et lui rappelle les devoirs qu'elle aura, repasser les chemises et nettoyer la maison entre autre. 722 1/2

~~Picasso ne manque jamais sa collation de 5 heures.~~

724

William Hartman ayant apporté du miel d'Amérique, Picasso prépare les tartines avec beaucoup de cérémonie.

Il dit qu'il préfère être dans la salle de bains pour mettre le miel qui coule partout.

Ça coule sur son pantalon, mais aussi sur celui de M. Hartman. 738 1/2

Picasso s'amuse beaucoup quand tout le ~~ce~~ petit monde a les doigts pleins de miel. 743

Image

Son

Picasso assis.

763 1/2 Picasso a fait la maquette d'une sculpture monumentale pour la place du Centre Civique à Chicago.

Picasso et Hartman discutent.

William Hartman raconte qu'un groupe de jeunes est monté sur la sculpture en manière de protestation.

Plan rapproché de M. Hartman.

~~En glissant le long du métal pour redescendre ils ont rayé la sculpture.~~

Plan rapproché Picasso écoutant.

~~Les marques donnent l'impression que la sculpture pleure.~~

Plan rapproché Picasso discutant, faisant des gestes.

Picasso est toujours content des changements apportés dans ses oeuvres par la nature et par des éléments extérieurs.

Gros plan Picasso.

Gros plan Jacqueline.

Plan rapproché Picasso devant la porte.

Plan général, Picasso revient s'asseoir.

Plan rapproché Jacqueline assise.

1301

(FLASHBACK JEUNESSE)

26 B.T. Photo Picasso à 15 ans.
Fondu sur photo en Plan rapproché.

788 Dans un coin de la villa Notre Dame de Vie Picasso a épinglé une photo de lui à 15 ans. 792 1/2

27 Tableau représentant Picasso en 1896.

~~Picasso peint par un ami en 1896.~~

27bis Autoportrait en costume 18e.

Un auto portrait en gentilhomme du 18e.

fait en 1895.

28 Dessin homme nu, 1895.

813 En 1895, Picasso a réussi avec ce dessin d'après modèle a être reçu par le jury de la Lonja, l'école de dessin de Barcelone. Les examinateurs étaient étonnés par sa virtuosité.

29 Dessin pied sculpture, 1893/94.

Picasso était donc inscrit comme élève, sous le nom de Pablo Ruiz Picasso. 829 1/2

Image

Son

- 30 Photo Mère de Picasso. 830 1/2 La mère de Picasso,
- 31 Tableau de sa mère par Picasso. 833 1/2 et un portrait d'elle fait par son fils à 14 ans. 836
- Photo Soeur de Picasso. 839 Lola, la soeur de Picasso.
- Tableau de Lola, soeur de Picasso. 844 Un tableau de Lola.
- 37 Tableau de famille. 850 Portrait de famille.
- 32 Photo du père de Picasso. 854 Don José Ruiz Blasco, le père de Picasso, professeur à l'école des Arts et Métiers à Malaga et Barcelone.
- Photo mains du père, travelling jusqu'à Plan moyen. "Mon père", dit Picasso, "était grand, roux, genre anglais." 862
- Fondu sur gouache bleue du père de Picasso. ~~865 1/2 Son père~~
- Gouache (ocre) du père de Picasso. ~~Un portrait de lui, fait par Picasso. 867 1/2~~
- 34 Dessin Père Picasso, se tenant la tête. 871 Quand Don José renonce à peindre des pigeons, son sujet favori, il passe les pinceaux à son fils qui prend le même sujet à son compte. 877
- 36 Tableau Science et Charité. 881 Pour ce tableau, Science et Charité, son père pose comme docteur, sa soeur Lola et un voisin pour les deux autres personnages. 882
- 890 C'est pour Science et Charité (1897) que Picasso reçoit sa première récompense officielle. 896
- Dessin Premier Communiant. 897 Le premier communiant.
- Tableau Enfant de chœur. 905 L'enfant de chœur.
- 43 Dessin Manuel Pallarès. 909 Dès son arrivée à l'école de dessin La Lonja, Picasso se lie d'amitié avec Manuel Pallarès.
- Picasso laisse tomber son crayon, un élève à côté de lui le ramasse et le lui redonne. 919 1/2

<u>Image</u>	<u>Son</u>
44 Tableau Pallarès.	C'est Manuel Pallarès, <i>plus âgé que lui de six années</i> ~~de 6 ans son aîné.~~ Picasso a dit depuis: "J'ai senti tout de suite que je serais ami avec lui pour toujours." et C'était vrai. 928 $\frac{1}{2}$
49 Tableau Autoportrait Picasso.	C'est avec Pallarès que Picasso a partagé son premier atelier à Barcelona. 932 $\frac{1}{2}$
Fondu sur dessin Autoportrait Picasso.	En 1897 Picasso part pour Madrid. Il a 16 ans. Son père paie le voyage, son oncle lui envoie un peu d'argent. 941
Fondu sur Dessin Autoportrait de Picasso.	"Ça devait être une fortune," dit ~~plus tard son ami Sabartès.~~ "C'était une misère", répondit Picasso, "quelques pesetas, à peine de quoi ne pas mourir de faim." 949 $\frac{1}{2}$ Le jeune homme se trouve séparé des siens pour la première fois. Son rêve est d'être libre. 954 $\frac{1}{2}$
52 Certificat Beaux-Arts Madrid.	Il se présente à l'examen d'entrée de l'Académie des Beaux-Arts à Madrid. Il le passera avec facilité. Son tableau "Science et Charité" est classé premier par le jury. 964 Mais il ne va pas souvent à l'Académie. Il oublie les obligations qu'on veut lui imposer et envoie promener les beaux calculs de la famille. 971
53 Tableau Autoportrait Goya.	Il visite le Musée du Prado. Là il prend contact avec Goya. 975
50 Autoportrait Picasso. Autoportrait Goya.	
54 Tableau Fusillade Goya.	981 $\frac{1}{2}$ "La Fusillade" de Goya.

<u>Image</u>	<u>Son</u>
Autoportrait Picasso.	985 Picasso scrute, analyse, dissèque les toiles.
Tableau Fusillade Goya.	Lui aussi veut être un grand peintre. 991
Autoportrait Picasso.	992 (A Paris on l'appellera Le petit Goya.)
56 Tableau Rubens "Le Jugement de Paris".	995 Il s'intéresse aussi à Rubens. "Le Jugement de Paris" de Rubens. 998 1/2
58 Tableau El Greco "Le Bâptême de Christ".	1003 1/2 El Greco, "Le Bâptême de Christ", et
5 Tableau El Greco, "Le Chevalier main au coeur".	1012 1/2 "Le Chevalier Main au Coeur".
60 Autoportrait Picasso dessinant. Tableau El Greco "Le Chevalier main au coeur". Autoportrait Picasso dessinant.	
Dessin d'une étude de Picasso d'après El Greco.	1020 Une étude de Picasso d'après le tableau d'El Greco.
Divers plans du dessin de l'étude d'après El Greco.	
62 Tableau Picasso Intérieur Café.	1031 1/2 Picasso se plait à explorer les petites rues et les cafés fréquentés par la population bohème et les pauvres. 1037
63 Autoportrait Picasso.	1038 1/2 Il aime sa liberté. Mais l'hiver est dur, il grelotte dans sa chambre misérable. Il tombe malade. avec la scarlatine 1045
64 Photo Paysage Horta de Ebro.	1047 Son ami Pallarès lui propose de venir avec lui se reposer à la campagne à Horta de Ebro. 1052 Là, tout parait neuf à Picasso.
65 Place du marché, peinte par Pallarès.	1056 La place peinte par ~~Pallarès~~ Pallarès.

Image

Son

Portrait Picasso par Pallarès.

~~Un portrait de Picasso fait par Pallarès.~~

Dessin avec des esquisses de Pallarès et Picasso.

1059 1/2 Picasso partage le travail de tous, au bois, près des bêtes.

Gros Plan du dessin, esquisse Picasso.

Esquisse Picasso à Horta.

Et il peint, il dessine. 1065 1/2

Esquisse Picasso à Horta.

C'est à Horta de Ebro qu'il a appris à parler le catalan. 1068 1/2

Esquisse Picasso à Horta.

Autoportrait.

Il porte des espadrilles de paysan.

Plan général de l'autoportrait.

Il apprend à soigner un cheval, à s'occuper des poules.

Autoportrait Picasso dessinant.

Il parle avec le serrurier, le bottier, les paysans.

Chacun lui apprend quelque chose. 1081

1082 1/2 Des autoportraits.

69 Dessin Picasso, Jeune Fille 1898.

1089 Une jeune fille de la campagne.

Gros plan Signature du dessin.

1093 1/2 "Tout ce que je sais de pratique, je l'ai appris au village de Pallarès," dit Picasso. 1097 1/2

Film

Picasso en chemise rouge et débardeur feuillète album.

① 18'10

-18'25

Plan rapproché Hartman.

1103 Une visite chez Picasso est toujours l'occasion avec l'aide d'albums sur lui et son oeuvre, d'évoquer sa vie, remplie de travail. 1109 1/2

Plan rapproché Picasso avec album.

Plan général Picasso, Jacqueline et Hartman.

70 Poster Café El Quatre Gats.

1111 1/2 En Picasso commence sa vraie vie de bohème de Picasso. 1115 1/2

1116 Barcelone entre deux siècles est une ville en pleine effervescence intellectuelle. 1120

Image

Ph. groupe au café El 4 Gats.

72/73 Dessin Groupe au café.

Gros plan, dessin groupe au café, Picasso.

Gros plan dessin, ami A, par Picasso.

Dessin Père Romeu.

Gros plan dessin ami B. par Picasso. Schopenhauer et Nietzsche,

G.P. dessin ami C. par Picasso.

G.P. dessin ami D. par Picasso.

G.P. dessin ami E. par Picasso.

Dessin par Picasso de son ami Manolo Heuget.

Dessin de Carlos Casagemas.

Gros plan ami B. dessin de Picasso.

G.P. ami F. dessin de Picasso.

Dessin, dos du Père Romeu.

Dessin de face Père Romeu.

Autoportrait Picasso, "Yo".

Travelling sur "Yo".

Son

des Quatre Chats

L'hostellerie ~~El Quatre Gats~~,
une taverne très à la mode,
avec une salle de spectacle,
qui était en même temps un lieu
de réunion d'intellectuels. 1128

Il y rencontre beaucoup d'autres
peintres et poètes.

L'époque est à l'excès,
à l'outrance, il y a une
ambiance d'anarchie. 1135 1/2

Les différents courants de
la pensée, de la littérature
et de l'art sont suivis avec
passion, 1141

La poésie décadente,
le pré-Raphaelisme,
les impressionnistes français,
l'Art Nouveau,
Wagner,
le mysticisme et l'anarchisme. 1152

'Les Quatre Chats' furent pour
Picasso plus qu'un complément
de l'ambiance barcelonaise. 1158

Il pouvait aussi observer ses amis
et dans la chaleur des discussions
littéraires, et artistiques,
ou politiques il trouve matière à
étude sur le vif. 1166

C'est ainsi à mesure que se
développaient ses facultés
d'observation, qu'il finit par s'imposer
à ses compagnons sans que ceux-ci
se rendissent compte de l'ascendant
qu'il prenait sur eux. 1175 1/2

1176

A 19 ans Picasso a écrit sur det
autoportrait "Yo et rey", (Moi le roi). 1183 1/2

Image

Tableau de Sabartès.

②
1929

Fondu sur un autre tableau de Sabartès "Le poète décadent".

71 Tableau Couple au café, femme en jaune.

Tableau Couple au café, homme avec barbe et chapeau noir.

Plan général du tableau précédent.

Dessin Autoportrait Picasso.

Dessin Picasso et Casagemas arrivant à Paris.

Dessin "Femmes dans le vent". 1234 1/2

Gros Plan Femme du dessin.

Gros Plan Jupe de la femme.

Gros Plan tableau "Deux femmes dans un café."

Gros Plan de l'autre femme.

Plan général tableau Deux femmes. 1247 1/2

101 Tableau "Le Moulin de la Galette", 1900.

Plan rapproché des jambes.

Plan rapproché des femmes.

Plan rapproché des jambes.

Son

Des portraits de

1185 Son ami, le poète Jaime Sabartès:

Jaime Sabartès;
(Voix de Sabartès:)

1188 "Je l'ai connu à Barcelone, moi je l'ai vu tout de suite que c'était un grand dessinateur parce que je n'ai vu que des dessins en ce moment-là, une quantité, une montagne de dessins. Son art c'était une vie. à part, tout à fait à part, il n'avait rien à voir avec les copains, ni les amis, tout cela, il travaillait et après quand il était au café il parlait de n'importe quoi, au café et tout ça; Il y avait des revues allemandes où il y avait des peintres de temps en temps, et tout ça, ça il regardait parce qu'il regarde, il regarde toujours, tout et profondément." 1221

1224 En 1900, Paris avec l'Exposition Universelle est le point de mire. 1228

~~Paris~~ Picasso s'y interesse beaucoup et finalement part avec Pallares et son ami, le peintre Carlos Casagemas. 1233

Ils arrivent à Paris en Octobre 1900, quelques jours après le 19ième anniversaire de Picasso. 1239 1/2

Aussitôt à Paris, Picasso se promène, visite les musées.

Il travaille, il prend ses inspirations partout. 1246

Des scènes de cabarets.

"Le Moulin de la Galette". 1251 1/2

Image

Son

Tableau "Le Moulin Rouge".

1258 Jaime Sabartès:

(Voix de Jaime Sabartès:)

Plan général du tableau.

Gros Plan Personnages dansant dans tableau.

Plan général du tableau "Le Moulin Rouge".

S 20'52"

"On dit qu'il était influencé par Toulouse-Lautrec; il était toujours influencé par l'époque. Il y avait Toulouse-Lautrec, il y avait d'autres choses, mais lui les a étudiées. L'impression que j'ai c'est qu'il regardait une chose, il la voyait, il l'étudiait et après il passait à travers."

1278

115 Tableau "Pere Manyac". 1901

Picasso rencontre à la Galerie de Mademoiselle Bertha Weill Pere Pedro Manyac, fils d'un industriel de Barcelone, brouillé avec sa famille.

à la Galerie de Mademoiselle Bertha Weill. 1287 1/2

Manyac est Catalan et s'intéresse au commerce de dessins. Il lui offre 140 francs par mois pour sa production.

Picasso accepte.

1294 1/2

pense

Son ami Casagemas tombe amoureux d'une femme, mais elle ne veut pas de lui. Il ne peint plus, boit et songe au suicide. 1302

Picasso est très préoccupé, il ramène Casagemas en Espagne, passe Noël à Barcelone et quelques jours à Malaga. 1308 jours

Mais cela ne change rien.

120 Dessin "La mort de Casagemas", 1901.

Casagemas retourne à Paris et se suicide quelques jours plus tard. 1312 1/2

121
122 Tableau "La Mort de Casagemas". 1901.

Picasso est très affecté par ce drame et il peint un tableau représentant la mort de son ami. 1317 1/2

Tableau "Mort de Casagemas" (ciel).

126 Tableau "Course de taureau", 1900.

~~Pour Picasso, son bref séjour à Malaga l'a convaincu qu'il ne pourrait jamais plus rester là.~~

Gros Plan Signature sur tableau.

~~Il retourne à Barcelone déçu, il prend un atelier.~~

Autre tableau de Corrida (fond jaune).

~~Il peint des scènes de corrida.~~

Image

Son

Dessin Autoportrait Picasso avec chapeau.

1332 1/2

Pour Picasso son bref séjour à Malaga l'a convaincu qu'il ne pourrait jamais plus rester là.

Il était en proie au désir soudain de comparer ses impressions de revoir à la lumière de son expérience de maintenant ce que l'enfance et l'adolescence avaient gravé dans sa mémoire.

Deuxième dessin Autoportrait Picasso avec chapeau. 1348 1/2

Il retourne à Barcelone déçu, il y prend un atelier. Après quelques mois de travail, Barcelone aussi ne le satisfait plus. Ce n'était plus la même ville pour lui, elle ne l'intéressait plus comme naguère, car lui-même avait changé. Picasso comprend qu'il a définitivement rompu avec le passé. 1370

Dessin en sépia, Picasso et Jaime Andreu Bonsons arrivant à Paris. 1371 1/2

Picasso décide de retourner à Paris et part avec Jaime Andreu Bonsons. 1376 1/2

Plan rapproché du tableaux dessin.

C'était trop difficile de faire des envois à Manyac et celui-ci se plaignait. 1380 1/2

Gros Plan de la mallette.

Gros Plan de Picasso, sur dessin.

~~Il ramène d'Espagne ses toiles pour ne pas perdre les 140 francs que lui avait promis Manyac.~~

Photo Picasso, Manyac et Torres Fuster dans l'atelier de Clichy.

Gros Plan de Picasso sur photo. 1383

Pedro Manyac lui propose de partager son atelier du Boulevard de Clichy. 1384 1/2

Dessin Autoportrait avec chemise blanche et cravate. 1386

Jaime Sabartés:

Dessin Autoportrait Picasso dessinant. (2)

(Voix de Jaime Sabartés:)

Tableau "La Chambre bleue". 22 1/2

"Il était à l'atelier de la Place Clichy, il avait une chambre lui, il était à l'atelier et Manyac - c'était son marchand mettons, quelque chose comme ça - il faisait ce qu'il pouvait, mais en ce temps-là il n'a jamais manqué de rien." 1402

Gros Plan Dessin Picasso dessinant. 1406

"La chambre bleue".

Gros Plan tableau - Jambes de la femme dans "Chambre bleue".

La chambre de Picasso qui lui servait aussi d'atelier. 1410

Image

Son

154 Photo Ambroise Vollard.
Plan rapproché Ambroise Vollard.

1416

Manyac présente Picasso au marchand de tableau Ambroise Vollard.

156 Tableau "Femme en rouge", 1901.

Au mois de Juin 1901, Vollard fait une exposition des oeuvres de Picasso dans sa galerie. 1424½

⑤
23'38'
1426
24'11'

Daniel-Henry Kahnweiler:

(Voix de Daniel-Henry Kahnweiler:)

"Tout de même, il a connu la peinture moderne en France, n'est-ce pas.

Avant, il ne connaissait qu'un peu la peinture allemande et Munich puisqu'il avait même pensé aller à Munich quand il était très jeune.

Tandis qu'en venant en France alors il a connu la vraie peinture, et il a subi des influences, même des influences nombreuses qu'il y avait à ce moment-là, quand il est arrivé à Paris et il a continué

alors, à ce moment-là la peinture d'aujourd'hui; il a créé la vraie peinture d'aujourd'hui parce qu'il est venu à Paris. Il est certain

qu'il n'aurait pas fait la même peinture s'il était resté en Espagne."

1458½

~~qu'il n'aurait pas fait la même peinture s'il était resté en Espagne."~~

Tableau Couple "Frenzy".

Plan général du Tableau "Frenzy".

Plan rapproché Chat dans tableau.

158 Tableau "La Diseuse".

159 Tableau "Femme naine en rouge", 1901.

161 Tableau "Femme devant miroir", 1901.

24'11'
1458½

L'exposition n'est pas un succès financier, rien n'est vendu. 1462

170 Photo Max Jacob.

Mais un visiteur de l'exposition est ébloui, c'est le poète Max Jacob. 1466½

171 Fondu sur Dessin Max Jacob.

Il veut faire la connaissance de Picasso et il va le voir Boulevard de Clichy. 1471

Picasso sourit en lui serrant la main. Il ne parle pas encore bien le français. 1476

Max Jacob regarde les oeuvres entassés dans la chambre.

Il comprend qu'il a rencontré un peintre exceptionnel. 1482

163 Tableau "La Table mise", 1901.

~~"La Table mise", 1901.~~

<u>Image</u>	<u>Sen</u>
164 Tableau "Arlequin", 1901.	~~Arlequin, 1901.~~
166 Tableau "Enfant avec pigeon", 1901.	~~"Enfant avec pigeon", 1901.~~
Gros Plan du pigeon dans tableau.	¹⁴⁸³ Pour Picasso cette rencontre avec Max Jacob est aussi très importante. ¹⁴⁸⁶
Plan rapproché du tableau.	Un poète maudit qui offre son amitié à un peintre ignoré. ¹⁴⁹⁰
157 Tableau "Deux amants dans la rue".	¹⁴⁹⁵ Deux amants dans la rue, 1901.
167 Tableau "Buveuse d'absinthe", 1901.	¹⁴⁹⁹ La "Buveuse d'absinthe", 1901.
190 Tableau "Le gourmet", 1901.	¹⁵⁰⁷ Sabartès raconte: Quand je vais dans sa chambre, "Les toiles que Picasso me montre ont de tonalités violentes et des couleurs semblables. ^{1513 1/2} Picasso est au début de sa période bleue.
191 Tableau "L'Arlequin et sa compagne", 1901, Gros Plan arlequin.	Ce qu'il a fait avant de venir ici, à Madrid et Barcelone, est si différent de ce que j'ai sous les yeux." ^{1521 1/2}
Travelling Femme tableau "Arlequin et sa compagne", jusqu'à Plan général.	"Picasso tourne les toiles entassées contre le mur pour que je les regarde. Il sait bien qu'il va m'étonner." ¹⁵²⁸ "Qu'en dis-tu?" demande Picasso. "Je m'habituerai ...", ^{dit Sabartès.} j'ai répondu. ¹⁵³²
	¹⁵³³ A Barcelone je ne m'étais pas rendu compte de l'influence qu'exerçait sur lui le milieu où il travaille, la lumière autour de lui, ce qu'il voit, la saison de l'année et même l'endroit où il pose sa toile." ¹⁵⁴⁴
192 Tableau "Toits bleus, Bd. de Clichy", 1901.	~~Toits bleus, Boulevard de Clichy, 1901.~~ Il Picasso reçoit des suggestions de n'importe quoi. ^{1546 1/2} ¹⁵⁴⁷ Toits du Boulevard Clichy.

Image

Son

200 Tableau "Le Bock, Jaime Sabartès", 1901.

1549 Sabartès rappelle:

"Un soir - ~~je ne sais pourquoi~~ - je me trouve seul au Café Mes yeux de myope scrutent la salle et s'efforcent de percer l'atmosphère alourdie par la fumée, ma pensée va à la dérive. 1559

Au moment où ma sensation d'isolement est la plus intense, Picasso paraît devant moi, Picasso et les autres, mais il est en tête, conduit par la force de son regard ... 1568

Tableau Autoportrait avec moustache.

Alors que je me croyais seul, je tombais dans le piège du regard scrutateur de Picasso. 1573

Gros Plan Sabartès dans tableau "Le Bock".

Quelques jours après en voyant la toile dans l'atelier je suis étonné de me voir tel qu'il m'a surpris en un instant fugitif de ma traversée de la vie ..." 1581 1/2

201 Autoportrait avec barbe, style Van Gogh.

1583 Un autoportrait, 1901.

1586 A vingt ans, Picasso a beaucoup appris des grands maîtres, Van Gogh, Gauguin, Monet, Degas, Toulouse-Lautrec. et Van Gogh. 1590

~~L'influence de Van Gogh était peut-être plus forte que toutes les autres.~~

Plan général Autoportrait style Van Gogh.

Il a aussi l'impression, causée par le manque d'intérêt des gens pour ses œuvres, de subir le même sort que Van Gogh qui lui aussi n'a rien vendu. 1601 1/2

Film
Picasso feuilletant un album.
(Chemise rouge et débardeur bleu)

1602 Avec la période bleue commence son propre style. 1605 1/2

1612 En 1904 Picasso s'installe dans un atelier du Bateau Lavoir à Montmartre.

1700 Tableau "Nu de dos", 1902.

~~"Nu de dos", 1902.~~

1701 Tableau "Le Vieux Juif", 1903.

1618 1/2 "Le Vieux Juif", 1903.

1702 Tableau "Céléstine", 1903.

1622 1/2 André Salmon:
2 "Céléstine", 1903.

(Interview André Salmon)

26'55 (S)
- 27'16

1624 → 1643 1/2

||

Image

Son

1703 Tableau "Deux Amies",
"Les Deux Soeurs", 1904.

~~"Les Deux Soeurs", 1904.~~

1704 Tableau "La Vie", 1904.

1645½ "La Vie", 1904.

~~En 1904 Picasso s'installe dans
un atelier du Battoir Laveir à
Montmartre.~~

1705 Gravure "Le Repas Frugal", 1904.

1655½ Une gravure de 1904 "Le Repas Frugal".

1706 Gouache "La Femme à la Corneille",
1904.

1668½ "La Femme à la Corneille", 1904.

1707 Tableau "L'Acteur", 1905.

1677 "L'Acteur", 1905. 1679

La palette de Picasso change,
c'est le début de la Période Rose. 1684

1708 Gouache "Les Deux Amies", 1904.

1688 "Les Deux Amies", 1904.

1709 Gouache "Maternité", 1905.

1697½ "Maternité", 1905.

1710 Gouache et encre "Famille
d'Acrobate et Singe", 1905.

1705 "La Famille d'acrobates avec
singe", 1905.

1711 Gouache "Mère et enfant", 1905.

1716½ "Mère et enfant", 1905.

1712 Gouache "Famille d'Arlequin",
1905.

1725 "Famille d'Arlequin", 1905.

1713 Tableau "Arlequin au cheval",
1905.

1734 "Arlequin au cheval", 1905.

1714 Tableau "Famille de saltimbanques",
1905.

1742½ "Famille de saltimbanques", 1905.

1715 Tableau "La Mort d'Arlequin", 1905.

1795 "La Mort d'Arlequin", 1905.

Image

Son

1716 Tableau "Garçon avec pipe", 1905. 1762 1/2 "Garçon avec pipe", 1905.

1717 Dessin Fernande Olivier, 1905. 1776 Au Bateau Lavoir Picasso remarque une très belle jeune femme, Fernande Olivier.

1718 Photo Fernande Olivier.

Photo Picasso 1904.

1720 Photo Fernande Olivier et Picasso, 1906.

(S) 29'32 (Voix de Fernande Olivier:)

1780

"Et naturellement j'étais assez jolie fille, tous les peintres, tous les Espagnols me regardaient, parlaient entre eux, et un jour Picasso - je rentrais, il y avait un temps orageux terrible - il s'est pris d'audace, il est venu vers moi, il avait un tout petit chat dans les mains. Il m'a dit "Voulez-vous?". J'ai dit "Ma foi, oui, pourquoi pas".

On a été chercher le peu d'affaires que j'avais. Je posais à ce moment-là, j'étais pas très riche et je suis entrée chez lui.

Il y avait des toiles par terre, il y avait un petit lit dans le coin qui nous a servi pendant des années, une petite table en bois blanc où il y avait des souris blanches dans le tiboir. Alors nous avons vécu là tant bien que mal, plutôt bien que mal parce que quand on est jeune ..."

30'22

182/

1721 Dessin Fernande Olivier, 1905. 183 1/2 Un des premiers portraits de Fernande Olivier.

Film

Picasso feuilletant un album (chemise rouge, débardeur bleu).

(1) 30'37

1722 Gouache "Chevaux à côté de l'eau", 1906. ~~"Chevaux au bord de l'eau", 1906.~~

1723 Gouache "Le Harem", 1906. 1854 1/2 "Le Harem", 1906.

1724 Tableau "La Toilette", 1906. 1858 1/2 "La Toilette", 1906.

Image

Son

1725 Tableau, Portrait Gertrude Stein, 1906.

1868

~~Portrait de Gertrude Stein.~~

Grâce aux achats de l'Américaine Gertrude Stein, de son frère Leo et de quelques autres amateurs, d'art la vie de Picasso commence à être plus facile. 1877

1726 Dessin Autoportrait, 1906, noir et blanc.

1878 1/2

Des autoportraits de Picasso. 1880

Autoportrait de Picasso en couleur.

Cherchant de nouveaux chemins, Picasso se sert d'abord de lui-même comme modèle. 1885 1/2

1728 Tableau "Nu de face et Nu de profil", 1906.

1891 1/2

"Nu de face et Nu de profil", 1906.

1729 Tableau "Buste de Femme nue", 1906.

1901 1/2

~~"Buste de femme nue", 1906.~~

Dans ces tableaux se mêlent étroitement des influences, de Cézanne et des masques nègre. Ce sont les premiers pas vers le cubisme. 1908

1730 Tableau "Femme", 1907.

~~"Femme", 1907.~~

1731 Tableau "Autoportrait", 1907.

1914

Un autoportrait de 1907.

1732 Tableau "Les Demoiselles d'Avignon", 1907.

2

1924

~~"Les Demoiselles d'Avignon", 1907.~~

Daniel Henry Kahnweiler: (Interview) → 1957 1/2

31'56

Avec les "Demoiselles d'Avignon" Picasso a trouvé un nouveau style, le cubisme. 1957 1/2

Divers Gros Plans des personnages du tableau "Les Demoiselles d'Avignon".

D'autres peintres l'ont suivi dans cette voie et ont travaillé avec lui, comme Georges Braque et Juan Gris. 1964

~~C'est André Salmon qui a appelé le tableau "Les Demoiselles d'Avignon".~~

Image

Son

1733 Tableau "Nu à la draperie", 1907.

~~"Nu à la draperie", 1907.~~

1734 Tableau "Paysage", 1908.

~~"Paysage", 1908.~~

1735 Tableau "Femme à la Mandoline", 1909.

~~"Femme à la mandoline", 1909.~~

1736 Tableau "Nu", 1909.

~~"Nu", 1909.~~

1737 Tableau "Femme assise dans un fauteuil", 1909.

1981 "Femme assise dans un fauteuil", 1909.

1738 Tableau, Portrait Ambroise Vollard, 1909/10.

1988 1/2 Portrait de Ambroise Vollard, marchand de tableaux.

1739 Tableau Portrait D.H. Kahnweiler, 1910.

(S) 33'05.

1992 Daniel-Henry Kahnweiler:

(Voix de Daniel-Henry Kahnweiler:)

"Parce que c'était le moment où il a fait des portraits, il a fait le portrait de Vollard, et le portrait de Sagot ~~et le portrait de Wilhelm Uhde en même temps, n'est ce pas.~~

C'était une époque où il faisait des portraits, ces années 1909, 1910."

1994 1/2

↓
2006 1/2

1739 Tableau Portrait Kahnweiler, 1910.

2007 Portrait de Daniel-Henry Kahnweiler.

(S) 33'20 2016

(Voix de D.H. Kahnweiler:)

"Mon portrait, moi, je le trouve follement ressemblant. Les gens ne s'en rendent peut-être pas encore compte même maintenant combien c'est ressemblant. Il y a tout, il y a même la chaîne de montre!"

2020 1/2

1739bis Photo D.H. Kahnweiler.

2021 Le jeune Daniel-Henry Kahnweiler devient le marchand de tableaux de Picasso. 2025 1/2

1740 Tableau "L'homme à la pipe", 1911.

2029 "L'homme à la pipe", 1911. 2020

Image

Son

1741 Tableau "Bouteille, Verre et Journal", 1912.

Un ~~mon~~ ami, Paul Langevin, dit à Picasso: "Je vous parle très franchement, ces tableaux cubistes et ces papiers collés, pour moi c'est du chinois ..." 2031
Picasso souriant répond: "Eh bien, mon cher Langevin, la solution est simple, vous n'avez qu'à apprendre le chinois." 2040
2046

1742 Tableau "Le Fruit", 1912.

~~"Le Fruit", 1912.~~

2056

Les lettres R.E. sont une référence à Céret dans les Pyrénées. 2058 1/2

1743 Photo Picasso dans son atelier. 2061

Picasso tombe amoureux de Marcelle Humbert qu'on appelle Eva. 2065 1/2

1744 Photo "Eva", Marcelle Humbert, 1912.

Il part avec elle en voyage. Quand il revient à Paris il fait table rase et cherche un nouvel atelier. 2071

1745 Photo Picasso Ed. Clichy.

"Ce fut Picasso qui l'appela Eve", dit Sabartès, "comme s'il voulait démontrer par là qu'il la tenait pour sa première femme." 2078

1744 Photo Eva.

Picasso s'acharne à le proclamer pour le faire savoir à qui de droit. 2082

1745 Tableau "Le Violon (Jolie Eva)" 1912.

"Le Violon, Jolie Eva", 1912. 2087

1746 Tableau "Ma Jolie", 1912.

~~"Ma Jolie", 1912.~~

1746bis Photo Eva, 1912.

2097

Cette nouvelle présence ^{féminine} déterminera comme toujours un changement dans son œuvre. 2102 1/2
Sabartès raconte: 2104 1/2
"Avec l'arrivée d'Eva tout changea. Picasso n'est pas capable de vagabonder systématiquement. 2109 1/2

1747 Tableau "Fêtes de Céret", 1912.

Fatigué du cirque et des cabarets, - plus rien de tout cela ne lui était nécessaire pour vaincre l'ennui, accumulé par tant d'années de vie commune avec une autre - il décide de tout abandonner - Montmartre et le Boulevard de Clichy. 2122

Il part en province avec Eva. 2125 1/2
Provence

Image

Son

- 1748 Ph. Picasso, 1912. 2127 Quand Picasso revient à Paris, il s'installe à Montparnasse. 2131
- 1749 Tableau "Le Violon", 1912. 2135½ "Le Violon", 1912.
C'est le passage de ce que l'on a appelé le cubisme analytique à ce que l'on nomme le cubisme synthétique. 2143
- 1750 Tableau "Instruments de Musique", 1913. ~~"Instruments de musique", 1913.~~
- 1751 Tableau "Joueur de cartes", 1913/14. 2152 "Joueur de cartes", 1913/14.
Picasso travaille en Avignon avec Georges Braque et André Derain.
Eux aussi se passionnent pour ce nouveau style cubiste.
Mais leurs expériences ~~sont de travail ensemble~~ interrompues par la déclaration de la guerre. 2164
son
- 1752 Tableau "Nature Morte avec Cartes, verres, bouteilles, Vive la France", 1914. ~~"Nature morte avec cartes, verres, bouteilles - Vive la France", 1914.~~ 2169
- 1753 Ph. Picasso dans son atelier rue Schoelcher, 1914. 2174 Picasso dans son atelier de Montparnasse, rue Schoelcher. 2177

End Picasso l'homme 2.mp4

Fin 1ère Partie

2ieme partie

Image

Son

Film

Picasso en polo bleu clair, debout en conversation avec Madame Gili.

①

008

Picasso, Madame Gili, Jacqueline assis.

Plan rapproché Picasso assis.

Plan rapproché Picasso avec lunettes regarde un album.

1754 Tableau "Nature morte avec paysage", 1915.

40 1/2

Malgré la controverse et les attaques par des critiques, le cubisme commence à être accepté par quelques visionnaires.

Guillaume Apollinaire le défend dans ses articles.

Max Jacob et Apollinaire essayent même d'adopter dans leur écrits un style cubiste.

1755 Tableau "Arlequin", 1915.

52

"Arlequin", 1915.

1756 Ph. Picasso avec cravate.

53

Eva que Picasso aimait avec beaucoup de tendresse, tombe malade.

Après des mois d'angoisse pour Picasso, elle meurt.

Pour lui, "elle était petite et parfaite".

Il écrit à Gertrude Stein: "Ma pauvre Eva est morte, une grande tristesse pour moi."

Picasso quitte Montparnasse et s'installe dans la banlieue de Paris à Montrouge. 80

1756bis Dessin de Picasso, Jean Cocteau.

81

Le jeune poète Jean Cocteau lui rend visite. 83 1/2

1757 Dessin par Cocteau, Picasso avec pipe.

82

Un portrait de Picasso par Cocteau, 1917.

Cocteau essaye de convaincre Picasso de faire les décors et les costumes d'un ballet.

Finalement il accepte et part avec Cocteau pour Rome, travailler avec les Ballets russes.

Image

Son

- 1758 Photo Olga Koklova, Picasso, Cocteau, 1917. 108 Picasso rencontre Olga Koklova, danseuse dans les ballets russes. 106 $\frac{1}{2}$
Olga Koklova et Picasso avec Jean Cocteau à Rome en 1917. 113 $\frac{1}{2}$
- 1759 Tableau Olga en costume espagnol, 1917. 115 Un portrait d'Olga en costume espagnol.
- 1760 Tableau Olga dans un fauteuil, 1917. 123 Portrait d'Olga ~~Koklova dans un fauteuil~~, 1917.
- 1761 Rideau de scène de "Parade", 1917. 137 Picasso a peint le rideau de scène pour le ballet "Parade". en 1917.
Gros Plan et travelling arrière jusqu'au Plan général du Rideau "Parade". ~~Le ballet est présenté à Paris en 1917 et provoque un scandale.~~
Son association avec les Ballets Russes le met en contact avec une élite internationale d'artistes et de mécènes.
Parmi ses amis - Stravinsky, De Falla, Satie, Messine. 153
- 1761bis Gouache costumes "Parade". 154 Les dessins des costumes pour "Parade". 156
- 1761ter Gouache costumes "Parade"
- 1762 Photo Picasso et Olga à Paris, 1917. 159 En 1918 Picasso ~~se marie avec~~ ^{et} Olga Koklova. se marient avec comme témoins Guillaume Apollinaire et Jean Cocteau sont les témoins.
Une vie nouvelle commence pour Picasso.
La métamorphose est étonnante.
- 1763 Ph. Picasso avec noeud papillon. 178 Le costume bien taillé, Picasso offre l'image d'un artiste arrivé.
Il inaugure sa période mondaine. 178
- 1763 Dessin Interieur Rue la Boétie. ~~Après leur mariage, Picasso et Olga s'installent Rue la Boétie.~~
179 $\frac{1}{2}$ Un dessin par Picasso du salon de son appartement, Rue la Boétie, avec ses amis - Jean Cocteau, Erik Satie, l'écrivain anglais Clive Bell, et Olga.

189 Brassai se rappelle:

Image

Son

Gros Plan Jean Cocteau du dessin
Rue la Boétie.

Gros Plan Eric Satie.

Gros Plan Clive Bell.

Dessin Olga au piano.

Dessin Atelier Picasso, Rue
la Boétie.

(Voix de Brassai)

"Il avait deux appartements superposés.
En dessous c'était sa femme qui régnait
où il n'y avait pas une poussière,
il n'y avait rien de caractéristique
des habituels décors de Picasso,
tandis que l'appartement supérieur
où se trouvait son atelier alors
il y avait la poussière partout,
on marchait sur un tapis de négoce.
Picasso ne jetait jamais même des
boîtes de cigarettes, il les a posées
une sur l'autre, c'étaient des grandes
tours de Babel, de boîtes de cigarettes."

5
3/50

1760 Tableau "Arlequin", 1918.

221 1/2 Arlequin, 1918.

1767 Tableau "Pierrot", 1918.

231 1/2 Pierrot, 1918.

Gros Plan Mains.

Gros Plan Visage.

1768 "Baigneuse au bord de la mer",
1919.

239 1/2 Baigneuse au bord de la mer, 1919.

Après un bref séjour à Londres où il fait
le décor du ballet "La Tricorne",
Picasso prend des vacances à St. Raphael.

Picasso fait un séjour à St. Raphael.

1768bis Gouache "Le Balcon de
St. Raphael", 1919.

"Le balcon de St. Raphael", 1919. 255 1/2

258 "Deux femmes nues se tenant la main".

"Deux femmes nues se tenant
la main". 260 Picasso. Il travaille à Paris et Fontainebleau.

Plan rapproché du tableau.

Il commence une période qu'on appelle
néo-classique.

1769 Tableau "Deux Femmes Nues avec
draperie", 1920.

~~Une nouvelle période commence -
la période qu'on appelle néo-classique.~~

Plan rapproché Femme dans tableau.

Les personnages des tableaux
deviennent monumentaux. 268

Plan général du tableau.

269 1/2 "Deux Femmes Nues avec Draperie", 1920.

Image

Son

1770bis Tableau "Trois Femmes à la Fontaine", 1920.

~~"Trois Femmes à la Fontaine," 1920.~~

280

1770ter Tableau "Femme nue séchant pieds", "Femme nue séchant ses pieds", 1921.

289

En 1921, Picasso est ébloui par la naissance de son fils Paul, il commence une série d'oeuvres sur le thème "la mère et l'enfant".

1772 Tableau "Maternité", 1921/22.

Fondu enchainé sur Plan général "Maternité".

"Maternité. 298

Film

Picasso et Jacqueline avec album.

① 4'49

1773 Tableau "Mardi Gras", 1921.

306 1/2 "Mardi Gras", 1921.

1773bis Tableau "Les Trois Musiciens" 316 1/2 "Les Trois Musiciens", 1921.

Fondu sur Plan rapproché "Trois Musiciens".

319 1/2

Ces tableaux représentent le point culminant de la période dite cristalline. 323

1774 Tableau "Deux Filles sur la Plage", 1922.

324 1/2

"Deux Filles sur la Plage", 1922.

329

Picasso passe ses vacances à Dinard,

1775 Ph. Picasso et son fils Paulo à Dinard.

A Dinard

en 1922 avec son fils Paul. 334 1/2

1775ter. Tableau "Femmes sur la Plage", 337 1/2 "Femmes sur la Plage", 1923. Dinard 1923.

1775bis Tableau "Joueur de pipeau". Fondu sur Plan général du tableau.

346 1/2

"Joueur de pipeau", 1923.

Image

Son

- 1776 Tableau "Les Amoureux", 1923. 353½ "Les Amoureux", 1923.
- 1777 Tableau "Arlequin assis", 1923. 363 "Arlequin assis", 1923.
- 1778 Tableau "Paul en Arlequin", 1924. 372 "Paul en Arlequin", 1924.
- 1778bis Tableau "Mandoline et guitare", 1924. 381 Picasso revient au style cubiste.
"Mandoline et Guitare", 1924. 386½
- 1779 Tableau "Nature Morte", 1924. 389½ Nature morte au melon et au tapis rouge, 1924.
- 1780 Tableau "Nature Morte, buste et palette", 1925. 397½ Nature morte avec buste et palette, 1925.
- 1781 Plan rapproché, Tableau "Les trois danseurs", 1925. 403 "Les trois danseurs", 1925.
Gros Plan avec travelling à Plan général tableau.
Picasso travaille avec les surréalistes André Breton, Louis Aragon et Paul Eluard.
Il expose à la première exposition surréaliste à Paris.
Les surréalistes ont essayé de réclamer Picasso comme un des leurs, mais lui-même et son art étaient trop individuels pour faire partie d'un mouvement. 422½
- 1783 Gravure "Peintre chauve et modèle", 1927; peintre faisant dessin surréaliste. 425 "Peintre chauve devant chevalet", qui fait partie de la suite
Gros Plan femme dans tableau. Le chef d'oeuvre inconnu, 1927. 430
- Plan général de "Peintre chauve et modèle".
- 1784 Gravure "Peintre travaillant", 1927. 435 "Peintre travaillant", 1927.
Fondu sur Plan général.
- 1784bis Ph. Picasso, Olga et Paulo à St. Raphael. 443½ Picasso, sa femme Olga et son fils Paula à St. Raphael. 448

Image

Son

1785 Tableau "Le Jeu de Ballon",
Dinard, 1928.

452 "Le Jeu de ballon", Dinard 1928.
Picasso passe ses vacances à Dinard
et s'inspire des jeux de la plage. 453

1786 Tableau "Baigneuse assise",
1929.

462 "Baigneuse assise", 1929.
Ces tableaux ont une apparence
sculpturale en trois dimensions. 468 1/2

1787 Tableau "Figure au bord de la mer",
1931.

471 "Figure au bord de la mer", 1931.

1788 Tableau "Pichet et coupe de fruits",
1931.

477 "Pichet et coupe de fruits", 1931.

1788bis Tableau "Femme assise", 1931.

481 "Femme assise", 1931.

1790 Ph. Le château de Boisgeloup,
1932.

491 En 1931 Picasso s'installe dans le
château de Boisgeloup.

1791 Ph. Picasso, Braque, Olga et
Paulo.

avec et sa femme
Picasso, Georges Braque, Olga et Paul.

Il ~~X~~ avait beaucoup d'espace dans le ⁹⁴¹
château lui permettant de faire de
la sculpture.

En même temps, ~~en s'installant à~~
Boisgeloup, il essaie d'échapper à la
vie mondaine qu'il mène depuis
son mariage avec Olga. 507

1792 Dessin pour une sculpture.

514 1/2 Etude d'une sculpture.

1793 Tableau "Je de la plage et
sauvetage", 1932.

521 1/2 "Jeux de la plage et sauvetage", 1932.

1794 Tableau "Le Sauvetage", 1932.

529 1/2 "Le Sauvetage", 1932.

~~Picasso introduit la double image
dans ses tableaux.~~

1795 Tableau "Femme au fauteuil
jaune", 1932.

542 "Femme au fauteuil jaune", 1932.

1796 Ph. Marie-Thérèse Walter.

546 Le nouveau modèle de Picasso
s'appelle Marie-Thérèse Walter,
une jeune fille rencontrée par hasard,
qui avait attiré le peintre par son ^{de blonde}
allure saine, son type nordique et sa
réserve un peu sauvage.

<u>Image</u>	<u>Son</u>
1797 Dessin Marie-Thérèse Walter, 1939.	Un dessin représentant Marie-Thérèse Walter. 560.
1798 Tableau "La Lecture", 1932.	562 "La lecture", 1932. Picasso introduit la double image dans ses tableaux. 567
1799 Tableau "Le Rêve",	569 "Le Rêve",
1800 Tableau "Femme au miroir", 1932.	597½ "Femme au miroir", 1932.
1801 Dessin "Le Studio", 1932.	591½ "Le studio", 1932.
1802 Gravure "Sculpteur et son modèle", 1933.	600 "Le Sculpteur et son modèle", 1933.
1803 Gravure "Le Repos du Sculpteur".	611½ "Le Repos du Sculpteur".
1804 Gravure "Minotaure mourant", 1933.	621 "Minotaure mourant", 1933.
Film Picasso et Jacqueline avec album. ① 10'22	
1805 Gravure "Minotaure aveugle guidé par une fillette dans la nuit", 1934.	642 "Minotaure aveugle, guidé par une fillette dans la nuit", 1934. 646½
	647 Brassai: (Voix de Brassai:) "Et Picasso s'identifiait déjà avec le minotaure, et les surréalistes trouvaient dans minotaure la plupart de leurs inspirations, la liberté totale, l'évasion, la révolte, la monstruosité, ainsi de suite. C'était pas tout à fait la même signification pour Picasso qui voyait dans minotaure certainement le désir mâle, n'est-ce pas, de séduire des jeunes filles, c'est ainsi qu'il a représenté la plupart du temps le minotaure, n'est-ce pas, rôdant autour d'une femme endormie sans défense, couchée sur un lit!"
1806 Gravure "La Minotaure", 1935.	

Image

Son

1806bis Gravure "Faune dévoilant une femme", 1936.

Plan général de la gravure.

682 "Faune dévoilant une femme", 1936.

1807 Tableau "Jeune fille dessinant dans un intérieur", 1935.

687 "Jeune fille dessinant dans un intérieur", 1935.

1808 Ph. Picasso en 1935.

698½ Une action en divorce commence entre Picasso et Olga.

Un passage malheureux dans la vie de Picasso qui, très affecté s'arrête de peindre pour quelque temps. 707

1809 Dessin Maia, 1939.

~~Un heureux événement, la naissance de Maia, fille de Marie-Thérèse Walter.~~

1810 Dessin Dora Maar, 1936.

710 En 1936 Picasso rencontre Dora Maar, peintre et photographe.

Eduquée en Argentine, elle parle espagnol. 717½

1811 Dessin Dora Maar, 1936.

~~Un dessin représentant Dora Maar.~~

1812 Ph. Dora Maar, 1936.

1813 Tableau Dora Maar, 1937.

735 Un tableau de Dora Maar.

1814 Ph. Picasso et Dora Maar, 1936.

Gros Plan Dora Maar.

Gros Plan Picasso.

740½ Picasso et Dora Maar à Golfe-Juan.

1815 Tableau "La Niceuse", 1937.

751 "La Niceuse", 1937. à Picasso

Quand on fit remarquer que cela devait être "la Niccoise",

il Picasso répondit:

"Eh bien, ça prouve que je suis toujours espagnol." 760

1815bis Ph. Picasso et Eluard.

Gros Plan Eluard.

761½ Picasso renoue son amitié avec Paul Eluard.

1815ter Dessin Eluard, 1936.

769½ Dessin d'Eluard par Picasso.

Il y en a aussi fait par Picasso.

Tableau Nusch Eluard.

774½ Picasso fait le portrait de Nusch, femme de Paul Eluard.

Image

Son

Ph. Rue des Grands Augustins.

783 1/2

En 1936, Picasso prend un atelier Rue des Grands Augustins à Paris. 788

Ph. Picasso en train de peindre. 789 1/2

Au commencement de la guerre d'Espagne il est nommé directeur honoraire du Musée du Prado par le gouvernement républicain. 795 1/2

Gros Plan Mains de Picasso.

Gros Plan Visage de Picasso.

797

Le 28 Avril 1937 des bombardiers allemands ont détruit Guernica, la petite ville basque en Espagne. 802

Dessin Esquisse pour "Guernica".

~~Le 1er Mai, Deux jours après avoir appris la nouvelle de la catastrophe, Picasso commence à travailler sur le tableau "Guernica".~~

813

~~Le contenu du tableau est intellectuel et ses éléments émotionnels sont exprimés par graphisme et par symboles.~~

1816bis Tableau "Guernica", 1937.

~~Les personnages agonisent et orient.~~

Divers Gros Plans des personnages de "Guernica". 818

Les mains se tordent, se crispent. Les corps se disloquent. Les blessés orient. 822 1/2

826 1/2

Une lampe projette une lumière sur la destruction.

Le cheval éventré crie de douleur.

Un taureau, symbole d'agression, regarde paisiblement.

Plan général Tableau "Guernica".

~~Dans cette oeuvre Picasso a voulu exprimer dans cette oeuvre la désagrégation du monde en proie aux horreurs de la guerre.~~

Un monde dans lequel brutalité et terrorisme se déchainent. 844 1/2

1817 Tableau "Femme qui pleure", 1937.

845 1/2

"Femme qui pleure", 1937. ~~Son oeuvre continue de subir l'influence de la guerre.~~

1818 Tableau "Femme assise à la robe bleue", 1939.

853

"Femme à la robe bleue", 1939.

1818bis Tableau "Enfant avec Poupée", Maia, 1938.

862

Portrait de Maia avec poupée.

Image

Son

- 1820 Tableau "Pêche de nuit à Antibes", 1939. **872 1/2** "Pêche de nuit à Antibes", 1939.
En 1939 à la déclaration de la *deuxième* Guerre Mondiale, Picasso est à Antibes.
- 1821bis Tableau "Café à Royan", 1940. **883** Il retourne à Paris et s'installe ensuite à Royan. **884** "Café à Royan", 1940.
- 1821 Tableau "Nu assis, Nu se coiffant", 1940. **893 1/2** **Picasso** Il revient habiter à Paris.
On interdit l'exposition publique de ses oeuvres. **897 1/2**
889 "Nu assis, nu se coiffant", 1940.
Plan général du tableau.
- 1822 Tableau "Nature morte au crâne de boeuf", 1942. **898** "Nature morte au crâne de boeuf", 1942.
Fondu sur Plan général tableau.
- 1822bis Tableau "Homme dormant avec femme", 1942. **907 1/2**
Gros Plan Femme.
Gros Plan Homme dormant.
- 908** **Brassai:**
(Voix de Brassai)
"Il était sollicité, invité au Mexique, à New York. Même si les consuls ont tout le temps sollicité "partez, partez, pourquoi vous restez à Paris", lui, il voulait rester à Paris. Sa présence à Paris, c'était un soutien moral et je dirai que Picasso avait beaucoup de courage parce que son nom ne le sauvait pas du tout d'un éventuel embêtement, n'est-ce pas, on aurait pu brûler ses tableaux."
- 1822ter Tableau "Le Square de Vert Galant", 1943. **908**
- Tableau "Plante de tomates", 1944.
- 1824 Tableau "Paris avec Notre Dame", 1945. **935** "Paris avec Notre-Dame", 1945.
- 1824bis Gravure "Françoise", 1945. **941** Picasso rencontre Françoise Gilot.
943 1/2 "Françoise", 1945.
- 1824ter tableau "Femme Fleurs", 1947. **947** "La Femme-Fleur".
949 Six semaines après la libération de Paris, Picasso expose ses oeuvres au Salon d'Automne. **953**

Image

① 15'42

Son

Film

Picasso et Jacqueline avec album,
et Madame Gili.

Film

Plan général Voiliers à Antibes. 966 En 1946 Picasso fait un séjour
à Golfe-Juan.

Château d'Antibes.

Il commence à travailler au Château
d'Antibes.

Bord de mer.

Château d'Antibes.

② Monsieur Dor de la Souchère, le
conservateur du Musée raconte: 977

Intérieur Musée avec deux
personnes regardant tableaux
des faunes.

③ 16'02

(Voix de Dor de la Souchère:)

Divers plans sur faunes.

"C'est dans ce château qui comme tous les
château est un peu magique, que Picasso
a passé six mois de sa vie en 1946
et qu'il a travaillé et qu'il a laissé
tout ce qu'il a fait au Château d'Antibes
qui porte aujourd'hui son nom.

Travelling sur faunes
et chèvre.

~~C'est mon ami, le sculpteur Sima qui me~~

Gros Plans sur chèvre.

~~l'a fait connaître. Il m'a emmené sur~~

Plan d'ensemble tableau "Chèvre".

~~la plage de Golfe Juan où Picasso avait~~
~~l'habitude de prendre son bain et dans~~
~~la conversation il m'a dit: "J'ai toujours~~

Tableau "Nature morte géométrique".

été fait pour peindre des grandes surfaces,
cependant l'Etat ne m'en a jamais donné."
Alors je lui ai répondu, mais si vous avez
besoin de grandes surfaces, je peux vous
en donner. Il m'a dit: "Mais où?" Je lui
ai dit au Château Grimaldi, au Château
d'Antibes et il m'a répondu cette phrase:
"J'y vais dans l'enthousiasme".

Divers Gros Plans "Nature morte
géométrique".

Comme nous n'avions pas de toiles à cette
époque-là, parce que c'était après la guerre
et il n'y avait plus grand-chose en France,
je lui ai donné des plaques de fibrociment
qui n'est pas une matière très facile à peindre,
et qui malgré tout est très importante
parce qu'elle a imposé à Picasso une sorte
d'unité dimensionnelle de ses tableaux.

Tableau "Mangeur d'oursins".

Ce sont des plaques qui ont 1m75 de large
et 1m25 de haut. L'inconvénient de ces
plaques de fibrociment est que le ciment
comme vous le savez est très mauvais pour
la peinture, il mange comme on dit la peinture.

Divers Gros Plans "Mangeur d'oursins".

Il achetait ses couleurs chez le droguiste de
la Place Nationale et vous savez que Picasso
avec un dédain suprême s'est toujours moqué
des matières avec lesquelles il travaillait.

Tableau "Nu allongé géométrique".

Il n'a jamais travaillé avec ce que les autres
peintres appellent prétentieusement de la
peinture fine.

Divers Gros Plans "Nu allongé".

Image

Tableau "Nu géométrique"
en contre-plaqué bleu et blanc.

Divers Gros Plans "Nu géométrique
allongé".

Plan général "Nu géométrique
allongé", bleu et blanc.

Tableau "Nature morte avec
fruits".

Divers Gros Plans du tableaux

Plan général, intérieur Musée
avec plusieurs personnes.

Tableau "Cafetière avec étoiles".

Divers Gros Plans tableau
"Cafetière".

Plan général "Cafetière".

Tableau "Chouette et oursins".

Gros Plan Oursins.

Gros Plan Tête chouette.

Travelling arrière à plan général.

Chouette en céramique.

Chouette et vase en céramique.

Tableau "Ulysse et les sirènes".

Gros Plan et travelling arrière.

Gros Plans sur diverses parties
du tableau.

Son (Voix Dor de la Souchère, suite:)

"Il travaillait au Ripolin et tous ces tableaux ont été faits au Ripolin sur ces plaques de fibrociment. On a installé d'immenses, de nombreux réflecteurs parce que je savais que Picasso travaillait surtout la nuit et quelquefois il travaillait toute la nuit. Dans l'espace de six mois il a fait cette oeuvre immense, énorme qui est aujourd'hui au Musée Picasso et qui remplit onze salles.

Picasso n'a pas l'imagination des sujets, il a l'imagination des formes. Il choisit toujours ou plutôt il ne choisit pas, il est pris par l'objet qui se trouve à un mètre de lui et il le peint. Je donnerai plusieurs exemples de cette vérité. J'ai reçu ici la visite d'un Américain. Il m'a dit "Monsieur le conservateur, il y a au Musée Picasso un tableau qui représente le drapeau américain, ~~mais ce n'est pas le drapeau américain~~ En effet il y a une huile sur papier qui représente sa fameuse cafetière et dans le fond quelque chose qui ressemble au drapeau américain, c'est-à-dire des étoiles et du bleu. Je demande à Picasso, il est vrai que vous avez peint le drapeau américain. Il me dit "mais où?". Alors je le mène devant ce tableau et je lui dis "le voilà". Alors il se met à rire et il m'a dit "Vous savez pas ce que c'est, c'est la tapisserie de ma chambre."

Autre exemple, un jour il y a une chouette qui est tombée du toit. Cette chouette s'est cassée la patte. Il a pris une allumette, il l'a arrangée et il a conservé cette chouette pendant deux ou trois mois. Et bien vous trouvez cette chouette représentée partout dans les oeuvres de Picasso, soit en céramique, soit en peinture.

① 20'03

Je vais citer un exemple très caractéristique, et que personne ne connaît. Un jour j'ai eu l'audace de demander à Picasso de me faire un grand panneau. Je lui ai dit "Picasso", - et c'est là qu'on verra la courtoisie de Picasso - "je souhaiterais que vous fassiez un grand panneau et que le sujet soit tiré de l'Odyssée de Homère." Quelque temps après il arrive et il me dit "Donnez-moi trois panneaux, je vais les peindre."

Image

Travelling arrièrre sur Plan d'ensemble "Ulysse et les sirènes".

Plan rapproché Ulysse.

Plan d'ensemble Ulysse avec photographie.

Plan rapproché et Gros Plan tête Ulysse avec boulons.

Plan d'ensemble "Ulysse et sirènes".

Dessin Faune avec travelling arrièrre sur Plan général.

Gros Plan avec pano sur dessin.

Dessin Faune visage bleu et beige avec travelling arrièrre sur Plan général.

Dessin personnages mythologiques avec joueur de diaule.

Divers Gros Plans du dessin.

Dessin Faune bleu jouant pipeau.

Dessin Faune blanc jouant pipeau.

Divers Gros Plans du faune blanc.

Gros Plan Joueur de pipeau du tableau "La Joie de vivre".

Plan rapproché Joueur de pipeau du tableau "La Joie de vivre".

Plan général tableau "La Joie de vivre", avec travelling avant sur danseuses.

Gros Plans Danseuses dans "Joie de vivre".

Gros Plan Deux chèvrres dansant dans "La Joie de Vivre".

Pano sur "La Joie de vivre".

Plan général "La Joie de vivre".

Ende 2. Partie

Fin deuxième Partie

Son (Voix Dor de la Souchère, suite:)

"Je lui ai allongé dans une salle trois panneaux de fibrociment côte à côte.

Il s'est mis à quatre pattes - à son âge à quatre pattes - et avec une rapidité

extraordinaire en 24 heures il a peint cet immense panneau. Alors je l'ai regardé

et je lui ai dit "Qu'est-ce que c'est?" Il m'a dit "C'est Ulysse et les sirènes."

Quand on regarde le panneau on constate qu'il a dans cette immense peinture un

humour qui est une des qualités fondamentales de l'esprit de Picasso. "n effet il a

représenté Ulysse avec deux boulons dans les oreilles pour se visser les oreilles

et pour ne pas entendre les sirènes.

Sans doute Picasso est un Méditerranéen, mais c'est à Antibes que s'est développée

cette espèce d'amour, de prédilection pour les sujets mythologiques, la représentation

des faunes, les joueurs de diaule, la joie de vivre qui est toujours une

idée neuve dans le monde, mais qui à ce moment-là était une idée vraie pour lui."

Start
Picasso
l'homme
3.mp4

1277 1/2

1304

1222'401

Picasso et Jacqueline

*3lu
Pehi*

Image

Son

① 22'40

Film
Picasso et Jacqueline avec album.

B.T.
51 Picasso à la fenêtre de villa
"La Galloise".

1388 En 1948, Picasso achète une
petite maison à Vallauris. 1392

Tableau Jardin La Galloise en
hiver.

1394 Il a peint maintes fois
"La Galloise et son cadre.

Travelling arrière sur Plan général
La Galloise en hiver.

Il nous montre les arbres
ombrageants, le petit jardin
devant la villa, 1400
certains frémissent des mouvements
de la nuit d'été;
Ses terrasses et le reservoir. 1415½

Tableau "Paysage Nuit d'été".

Interieur "La Galloise".

Portrait de Paloma.

1421 Portrait de Paloma.

Reproduction Cranach.

1423 Une reproduction d'une oeuvre du peintre
Cranach.

Deux tableaux du Douanier
Rousseau.

Deux tableau du Douanier Rousseau:
sa femme et un autoportrait.

Portrait de Claude et Paloma.

1448½ Portrait de Claude et Paloma,
dans le fond Françoise Gilot.

Claude et Paloma dessinant.

1453 Claude et Paloma en train de dessiner
à la Galloise.

Noel à la Galloise, les quatre
enfants.

1462½ Un soir de Noel à la Galloise avec Paloma,
Maya, Claude et Paul.
1471½ Les enfants ont reçu comme cadeau une
~~charrette~~ charrette Sicilienne.

Ph. Assiettes et céramiques dans
coin villa.

1476 C'est Picasso qui a disposé ces objets
sur la cheminée.
Des céramiques et une assiette représentant
des scènes de corrida.

Picasso dans sa chambre.

1482½ Picasso dans sa chambre à la Galloise.

Coin espagnol, éventail,
scènes corrida.

1487½ Un coin espagnol dans la maison
avec un éventail typique. 1491½

Picasso dans miroir.

Image

Son

Ph. de Vallauris

Fondu sur

552-564 Picasso dessinant Vallauris. 1507 1/2 Les toits de Vallauris.

Fondu sur Gros Plan Picasso. 1510 1/2 Picasso fait un dessin au fusain.

Fondu sur Plan rapproché Picasso.

Fondu sur la main de Picasso dessinant.

Fondu sur Picasso dessinant.

1512 1/2

Jaime Sabartés:
(Voix de Jaime Sabartés:)

Fondu sur Plan rapproché du visage Picasso.

1510

"Les toiles parlent, il a parlé avec les toiles et les toiles vous communiquent, n'est-ce pas, les toiles ou les dessins ou les gravures ont tous n'importe quoi."

Fondu sur Picasso regardant Vallauris près du dessin.

25'04

Plan rapproché du dessin.

1524

Hélène Parmelin écrit:
"Le regard de Picasso est fixé, attaché profondément à quelque chose qui n'est pas visible, un regard énorme, brûlant, aveugle au monde."

Fondu sur Picasso étalant fusain sur dessin.

Fondu sur Picasso en Plan rapproché,

565 Dessin Vallauris avec fumée.

1540

Georges Ramié:
(Voix de Monsieur Ramié:)

Film
Le village de Vallauris, fumée sortant des cheminées.

25'32

"Il est venu comme un homme charmant qui visitait le pays. Il s'est présenté comme étant Picasso."

Ph. Plan général de Picasso dans l'atelier, travaillant.

1548

Suzanne Ramié:
(Voix de Madame Ramié:)
"C'était en 1946, Picasso était en vacances à Golfe-Juan et nous avions fait une exposition à Vallauris, c'est comme ça que tout a commencé et à ce moment-là il nous a demandé si cela ne nous ennuyait pas qu'il vienne travailler dans notre atelier." 1542 1/2

Fondu sur Picasso en Plan rapproché travaillant la céramique.

25'40

Fondu sur Picasso en Gros Plan travaillant céramique.

1564

Picasso travaillant à la poterie Madoura.

Film
Plats en céramique
-Visage (négatif)
-Visage (positif)

1574
26'00

(Voix de Madame Ramié:)
"Alors ceci est une matrice en plâtre gravée par Picasso pour faire ce que l'on appelle les empreintes originales, c'est-à-dire au lieu de mettre une feuille de papier, nous mettons une couche de terre et nous avons le positif de ce que vous voyez."

Image

Son

Plan rapproché assiette peinte. 1586

Plan assiette émaillée,

et travelling arrière au
Plan général sur assiette émaillée.

Assiette céramique avec visage
femme.

Assiette Visage, tâches peintes.

Assiette Visage femme.

(Voix de Madame Ramié, suite:)

"Voici la pièce en cru, c'est une
peinture à l'engobe, à la terre rouge,
à la terre oxydée de manganèse et aussi
du cuivre qui donnera du noir, du rouge
et du vert et en seconde cuisson, on
vernise le plat et vous voyez l'aspect
définitif de céramique.

Vous voyez un fond assez mouvant qui
est fait au putois, d'habitude le putois
sert à faire des fonds très unis, mais
Picasso qui a été très inventeur dans
notre métier s'est servi du putois
justement pour faire des fonds plus
vaporeux et qui bougent comme vous le
voyez."

1617 1/2

Assiette Visage avec cornes.

Assiette Visage aux grands yeux.

Assiette Visage joueur pipeau. 26'48

Assiette Visage, sourcils inquiets.

Assiette Visage souriant.

1618 1/2

Pablo Picasso:

(Voix de Picasso:)

"Oui, vous savez on croit que c'est depuis
Vallauris que je fais des choses comme
cela, oui en gros c'est là que j'ai
commencé, mais j'ai des choses faites
en 1907 ou 6, n'est-ce pas, avec des
amis qui faisaient des petits céramistes,
à Montmartre."

Pano sur statuettes.

Plan général 4 statuettes.

Gros Plan Figurine de face.

Gros Plan Figurine de dos.

Vase en forme de figure,
avec travelling arrière.

1636

Dans le traitement de la pâte plastique,
il arrive un stade où l'argile peut
être étiré et débité en feuilles de
quelques millimètres d'épaisseur, souples
nerveuses et douces comme un film de
caoutchouc. 1546

1647

Picasso se délectait à transformer
en quelques instants ces feuilles en
des sujets tout à fait imprévus. 1652

Figurine avec vase.

Dos figurine avec travelling
arrière.

Pichet avec joueur pipeau.

Vase avec Nus.

1653

(Voix de Madame Ramié:)

"Ce qui l'a, je crois, le plus intéressé
dans la céramique c'est le mélange de volume et
de peinture, c'est-à-dire qu'en même temps
il était sculpteur et il était peintre et
il pouvait être graveur aussi puisque l'argile
accepte tout. 1665

27'23

Picasso arrivant dans un pays de céramique
traditionnel, même si nous, nous ne l'étions
pas tellement, nous avons quand-même une
certaine ligne dans notre céramique et que
subitement il arrive une bombe et on fait
le contraire de ce que l'on a toujours fait.

Image

Son

Céramique en forme de chévre.

Céramique Oiseau avec bec.

Céramique Taureau.

Gros Plan taureau.

Vase en hauteur.

Vase en forme de chouette.

(Voix de Madame Ramié; suite:)

"Et bien, ça c'est la vérité pour l'oeuvre céramique de Picasso qui absolument révolutionne notre métier, et en plus, osant tout faire comme chez Marlot, comme avec Crommelynck, comme avec tout le monde, osant tout faire dans tous les métiers, même la chose qui paraît la plus extraordinaire, qu'il ne faudrait pas faire, c'est celle-là qu'il fait et c'est celle-là qu'il réussit. C'est presque l'anti-métier, mais pour lui c'est le vrai métier. Mais si moi je refais quelque chose à la suite de Picasso et justement qui est un petit peu sur la corde raide, moi je me casse les reins, lui pas, ça c'est le génie."

5

Ph. Plan rapproché Picasso, travelling jusqu'à ses mains.

Fondu sur main gravée sur assiette.

Fondu sur main Picasso.

Plan rapproché des mains de Picasso.

Plan rapproché de main Picasso.

278 Picasso debout avec argile dans ses mains (colombe).

Fondu sur

282-286 Colombes en céramique dans la nature.

Céramique Colombe sur mur.

Gros Plan Colombe gravée sur assiette.

Deux chouettes en céramique.

1707

Picasso est un artisan génial. Son esprit se trouve tellement secondé par la vivacité précise du geste, qu'il semble ne pouvoir concevoir que dans la mesure où ses mains approuvent, facilitent et précèdent même sa pensée. Comme un radar, la simple approche leur fait déjà stimer au plus juste la densité de l'effort que nécessitera le contact.

Picasso a éprouvé une grande joie au toucher de l'argile. 1729

1720

Il pouvait le fléchir, le pétrir, le serrer, ses mains semblaient faites pour cette matière. 1725 1/2

~~C'est en ces mains sans doute que se circonscrit et se définit la puissance même du créateur.~~

2847

Film

L'Homme au mouton, avec enfants jouant autour de sculpture.

Plan rapproché de l'Homme au Mouton.

Plan rapproché de l'Homme au Mouton de profil.

Gros Plan Tête, Homme au Mouton.

La sculpture en bronze

"L'Homme au Mouton", sur la Place de Vallauris. est un cadeau que Picasso a fait pour remercier la ville et ses habitants de l'accueil qu'ils lui ont réservé. 1746

Fin Bob. 1757

??
Qu ? o Pierre
(S)

Image

Ph. Picasso travaillant dans la
chapelle "Temple de la Paix"

Son

Claude Roy:

"Quand la Guerre et la Paix commencent à fermenter en Picasso, les carnets de croquis qu'il remplis fiévreusement ne font songer à ces carnets de notes d'un musicien où des thèmes s'esquissent, s'entremêlent, tournent court où tout n'est encore qu'à l'état d'interrogation et de sollicitation, de prélude et de confusion créatrice.

Mais les deux images autour desquelles se cristallise la rêverie active de Picasso lui sont familières, profondément.

Il a toujours été fasciné par les oiseaux de nuit, les rapaces de l'ombre, hésitant constamment entre la chouette, oiseau narquois de la sagesse, mascotte d'Athénée-aux-yeux-claires, et le hibou sépulcral qui l'emporte ici, qui devient l'incarnation des menaces, de l'angoisse.

Ce thème noir s'oppose à un leitmotiv qui retentit quotidiennement dans la vie du peintre, la note joyeuse, acide, claire des rires d'enfants, leurs jeux, dont le thème de la ronde va devenir le symbole.

Picasso reprend obstinément ces prétextes, il prend des notes comme on fait des exercices, pour que l'expression de sa pensée devienne vraiment l'aisance même, on a envie de dire: un automatisme.

Il faut que sa main soit vraiment libre, et que, sachant à fond ce qu'il veut faire, il retrouve dans l'exécution la spontanéité de celui qui ne sait pas ce qu'il va faire, qui improvise.

Paul Eluard racontait qu'un jour il avait vu Picasso s'entraîner à dessiner un visage les yeux fermés, puis dans le noir absolu et en tenant sa feuille de papier à l'envers du carton à dessin. Ce n'était pas simplement par goût de l'acrobatie ou de la virtuosité-jeu. Il s'acharnait à conquérir le libre automatisme de la main, ce moment où on ne peut plus dire: l'esprit guide la main. Ou la main guidé l'esprit d'un esprit main.

Le dessin est devenu une écriture, un langage aussi transparent qu'un miroir.

Image

579-603 Picasso travaillant dans la chapelle "Temple de la Paix".

Plan rapproché Picasso travaillant dans chapelle.

Pano sur le dessin au mur jusqu'au bras de Picasso.

Plan rapproché Picasso près de l'échelle.

Travelling sur le dessin au mur.

Picasso soulevant l'échelle.

Travelling sur le dessin au mur.

Plan général dessin 19.7.52
Tête cheval.

Fondu dessin sur visage avec tête de colombe,
travelling arrière sur Plan général dessin.

Fondu sur Gros Plan poissons dans bocal et pano.

Fondu sur Guerriers avec couteau et travelling arrière sur Plan général.

Fondu, figure de paix avec char.

Fondu figure de paix avec tête (char).

Fondu figure de paix.

Fondu sur aigle.

Fondu Plan général, figure paix et aigle.

Plan général Aigle versant bactéries et figures paix.

Gros Plan Figures paix.

Gros Plan Aigle.

Son

Picasso travaille aux premières études pour les panneaux de la guerre et de la paix dont rien ne restera dans la version définitive.

(Voix de Picasso:)

"Je crois que bientôt le musée pourra être ouvert ou la chapelle ou le temple de la paix comme on l'a appelé et je crois que bientôt on pourra le montrer au public.

C'est une espèce de petite avant-chapelle qui est à Vallauris, n'est-ce pas et que j'ai décoré entièrement depuis par terre jusque où se rejoignent les deux côtés au plafond. Ce n'est pas des fresques, enfin on appelle ça des fresques, mais ce sont des choses faites à l'huile, n'est-ce pas."

Travailler à la décoration de la voûte était certes une entreprise qui réclamait une résistance physique peu commune, et Picasso confia à son ami Kahnweiler: "Il faut que j'achève le travail dans cette chapelle pendant que je suis toujours actif."

Image

Son

Plan général Aigle et figures paix.

Fondu sur dessin Figures paix qui attaquent figure aigle.

"Ronde enfants".

Fondu sur groupe aigles versant bactéries.

Fondu Colombe et chouette sur tête de cheval.

"Mère allaitant enfants".

"Homme avec tête d'aigle."

Ph. Picasso sur l'échelle.

Fondu sur Picasso debout, près de l'échelle.

Gros Plan visage de Picasso.

Plan rapproché des deux personnages du dessin.

Plan rapproché de la femme.

Picasso regarde dessin.

Travelling sur dessin au mur,

Jusqu'à Gros Plan tête d'aigle.

Plan rapproché Visage Picasso.

Plan rapproché main avec cigarette.

Plan général Picasso tenant une chemise à la main.

Deux fresques "Guerre et Paix".

Picasso a expliqué à un ami, Claude Roy, pourquoi, même s'il fait des études préparatoires il est obligé d'inventer pendant le cours du travail.

"Dans la peinture moderne chaque touche est devenue une chose de précision, comme un travail d'horlogerie.

Je peins la barbe d'un personnage. Elle est rousse et ce roux t'amène à tout remettre en place dans l'ensemble, à repeindre comme par une réaction en chaîne, tout ce qui est autour.

Je voulais éviter cela, peindre comme on écrit, aussi vite que la pensée, au rythme de l'imagination."

Comme chaque fois qu'il a une peinture en cours, il était d'une humeur changeante. Personne n'était autorisé à voir le travail.

Pendant six mois il n'a pas arrêté.

Un jour à la fin de l'été il sortait avec pour prétexte d'aller chercher des cigarettes.

Au retour il invita quelques personnes à entrer voir les deux panneaux de dix mètres de long et de 4m70 de large.

Image

Son

Gros Plan Visage Picasso.	Picasso coupe le cordon ombilical de la Guerre et la Paix au moment où le premier oeil étranger se pose sur l'oeuvre.
Fresque "La Guerre".	Hélène Parmelin se souvient: "Il regarde son travail, il nous regarde, voilà que commence ce moment éternel où l'oeil et l'esprit des gens se substituent à l'oeil et l'esprit du créateur.
Gros Plan Visage de Picasso.	
Fresque "La Paix".	
Gros Plan Faune guerrier.	Le visage de la guerre est un faune schématisé, dont la hotte est chargée de crânes.
Gros Plan hotte.	Son épée dégoûte le sang et de sa boîte de Pandore s'échappent des insectes grouillants, des scorpions et des mille pattes qui rappellent la guerre biologique.
Gros plan Faune guerrier.	
Gros Plan Boîte bactéries.	
Gros Plan des guerriers.	Les figures menaçantes des guerriers, puissance des ténèbres, ou des démons armés de couteaux, des pics et des haches.
Divers Gros Plans des guerriers.	
Plan général des guerriers.	
Gros Plan des livres.	Les livres de la civilisation brûlent.
Plan général de la "Guerre" avec travelling jusqu'au plan rapproché des figures "Paix".	Le faune sur son char et l'armée d'ombre part à l'assaut d'un géant d'homme, symbolisant la paix armée qui se protège à l'aide d'un bouclier sur lequel la colombe a remplacé une tête de méduse. La balance qu'il tient en mains montre qu'il est aussi la paix dans la justice et l'équité.
Gros Plan Visage de Picasso.	
Gros Plan des mains de la fresque.	D'un trou noir au milieu de la terre, se dressent des mains décharnées, phosphorescentes.
Gros Plan du cheval avec travelling arrière.	Pégase, le cheval ailé, tire une charrue guidée par un enfant.
Plan moyen des personnages de la paix.	La paix au foyer est représentée par trois personnages: l'un dessine, l'autre pose une marmite sur des charbons, une jeune mère allaite son enfant et se penche au delà de lui pour lire en même temps.
Gros Plan personnage écrivain.	
Gros plan personnage avec marmite.	
Gros Plan Mère allaitant enfant.	

2
/

Image

Son

Plan général de la fresque
"Paix".

Dans leur jardin l'oranger et
les vignes les protègent.

Gros Plan du soleil de la paix.

Au coeur d'un diamant jaune taillé
un miraculeux soleil aux couleurs
du prisme,
avec des rayons en forme de
rameaux.

Plan général des deux fresques
"Guerre et Paix".

Le Temple de la Paix venait de
naître.

Fondu quatre personnages,
noire, jaune, rouge et blanc.

A l'inauguration publique, Monsieur
Georges Salles a dit:
"Cette chapelle est et restera
un sanctuaire dans lequel pourront
venir tous les hommes qui voudront
se recueillir et repenser leur
condition humaine.

Fondu sur Plan réel de la
chapelle.

Les hommes de l'avenir viendront
à Vallauris comme on va à Lascaux.

Fondu sur intérieur de la
chapelle avec deux fresques.

Il regarderont avec étonnement
le cauchemar sanglant qui a hanté
notre nuit."

Des touristes à l'intérieur
du Temple de la Paix,
travelling arrière jusqu'à
Plan d'ensemble.

Picasso était content.

"En tout cas", disait-il,
j'ai beaucoup travaillé."

Et il ajoutait qu'on pouvait
dire ce qu'on voudrait,
c'était une toile contre la guerre,
et avec quelque chose dedans.
Ce n'était pas un massacre des
innocents.
C'était une oeuvre de combat
contre la guerre.

Il. partie
3

Image

Son

Start Bobine 3

Start Picasso l'homme 4.mp4

Debut Bob. 3

634 Gravure Françoise Gilot.

24½

A la fin de l'été 1953 Picasso et Françoise Gilot, sa compagne pendant presque dix ans, se séparent. 31

Gros plan gravure Françoise Gilot.

Picasso souffre de sa solitude. 36½

635 Dessin "Peintre et Modèle nu".

Il commence une série de dessins,

un des premiers fait le 28 Novembre, 39.

Gros plan du peintre.

40

il reprend le travail sur un dessin le 14 Décembre et ensuite en fait au moins un tous les jours pendant des mois. 46

Dessin "Groupe de têtes".

Divers Gros plans du dessin "Groupe de têtes".

48½

Son ami l'écrivain Michel Leiris écrit à ce sujet:

"Picasso et la Comédie Humaine, un journal non verbal mais visuel d'une détestable 'saison en enfer', 59

638 Dessin "Femme doigt à la bouche et homme", et pano sur dessin.

crise de la vie intime le menant à la mise en question la plus générale." 60½

Plan moyen du dessin "Femme doigt à la bouche et homme".

61½

A l'occasion d'un événement sentimental personnel, tout va se trouver remis en jeu. 65½

Image

Son

639 Dessin "Homme Peau Rouge et femme".

Cet ensemble de scènes tracé par Picasso apparait tel un "faena" à base naturelle,

640 Gros plan chat dans "Nu, homme et chat".

~~celui qui s'exécute avec la "muleta" tenue de la main gauche,~~

Dessin "Nu, homme et chat".

76 1/2
passe la plus simple et la plus dangereuse parce que l'homme tout entier s'y expose à découvert."

641 Dessin "Homme gros et Nu".

642 Dessin "Nu et homme barbu assis".

84

Gros plan homme barbu.

L'art envisagé comme un tout aux facettes multiples,

Gros plan femme "Nu et homme barbu".

et l'amour sous toutes ses formes constituent les thèmes

643 Dessin "Homme assis devant femme nue".

qui venus à proprement parler au fil de la plume

644 Dessin "Nu tenant seins, homme debout".

semblent répondre à des mouvement d'un total abandon. 95

645 Dessin "Nu debout devant homme accoudé".

Pas de problèmes plastiques à résoudre,

mettre sur papier ce qu'on a sur le coeur

646 Dessin "Homme écrivant et homme debout".

ou ce qui se passe ^{par la} tête, 101

sans aucune censure esthétique

ou répugnance au lieu commun. 104

647 Dessin "Nu et petit homme avec chapeau".

107 1/2

Aucun homme aussi génial qu'il soit n'échappe à la condition humaine

et ni l'art, ni l'amour ne suppriment l'écoulement du temps qui au sortir

du chaos de notre jeunesse nous mène à travers une partie de colin-maillard

où les gagnants sont aussi les perdants. 120

647bis Dessin "Modèle avec collier et petit peintre".

Gros plan sur modèle et travelling arrière sur Gros plan petit peintre.

Plan d'ensemble Dessin "Modèle avec collier et petit homme".

648 Dessin "Peintre barbu avec lunettes et fille assise".

Gros plan fille assise.

649 Dessin "Deux hommes masqués et fille".

Gros plan fille

Gros plan homme barbu.

Image

Son

- 651 Dessin "Nu derrière peintre". 139½ Peintres de tous acabits, jeunes ou vieux, myopes ou à regards aigus, acharnés ou désinvoltes, hommes laids ou vieux confrontés avec une fille à la beauté souveraine. 148
- 652 Dessin "Homme regardant peintre travailler".
- 653 Dessin "Peintre avec chapeau et Nu debout". 141 Le peintre et son modèle explicitement, n'est plus qu'un cas particulier de la confrontation de l'homme et de la femme, 152
Gros plan du Nu debout.
Gros plan du peintre avec chapeau. ~~confrontation elle-même englobée dans celle de l'être conscient, avec l'autre qui lui fait face.~~
- 654 Dessin "Nu assis peintre debout". 161½ Peintre et modèle, homme et femme, sur le plan de l'art comme sur celui de l'amour, il s'agit toujours du duel du sujet et de l'objet. 169½
- 655 Dessin "Nu debout, peintre barbu et chevalet".
Gros plan Modèle et
Gros plan peintre barbu. Eternellement debout, l'un devant l'autre et séparé par un iatus que personne quel que soit son génie ne comblera jamais." 172
- 656 Dessin "Modèle et peintre regardant tableau".
Plan d'ensemble de "Modèle et peintre regardant tableau".
- 657 Dessin "Vieille dame, peintre et modèle". 179½ Un autre ami, Roland Penrose dit: "En faisant ces dessins Picasso a trouvé dans la prérealité de son dilemme matière pour réflexion et un moyen de se libérer de ses obsessions." 190
Panoramique.
- Plan d'ensemble "Vieille dame, peintre et modèle."
- 658 Dessin "Jeune peintre barbu et Nu". 181½ Dans le thème du peintre et du modèle, c'est encore le thème de l'amour, l'amour de l'artiste pour son modèle et par transposition l'amour de sa propre création, la peinture. 201
Panoramique.
Plan d'ensemble "Jeune peintre barbu et Nu".
- 659 Dessin "Nu tenant seins et peintre", avec travelling avant jusqu'à Modèle. Roland Penrose dit: "Dans ces dessins le problème du peintre est aussi analysé.
- 660 Dessin "Jeune peintre barbu, Nu et Homme". La place de la réalité usurpée par l'image devient de plus en plus importante. 210½
- 661 Dessin "Peintre et homme regardant mod." 211 Le peintre barbu grattant sa toile, ignorant son modèle, occupé simplement par son chef-d'oeuvre inconnu. 217
- 664 Dessin Homme barbu et homme avec lunettes". Le critique examine chaque détail et admire la moindre tache sur la toile.

Image

Son

- 665 Dessin "Couple et homme barbu".
Gros plan sur couple.
Plan d'ensemble sur couple et homme barbu.
- 665bis Dessin "Modèle jouant avec chat".
Plan d'ensemble "Modèle jouant avec chat".
- 666 Dessin "Nu jouant avec chat et homme debout",
travelling arrière jusqu'à Plan d'ensemble.
- 667 Dessin "Nu au chapeau jouant avec singe",
Panoramique jusqu'à
Gros plan du modèle.

Plan d'ensemble "Nu au chapeau jouant avec singe".

236 1/2 Dans cette immense mascarade qui tient de la pantomime anglaise telle qu'on en joue pour Neel,
de la comédia dell'arte et de la danse macabre,
l'habilité stupéfiante du dessinateur semble être elle-même une ironie: 248 1/2
Jamais tant de génie artistique n'aura été plus gaiement déployé pour se moquer de l'art et jamais l'on aura démontré de manière aussi péremptoire que, finalement, rien n'est changé de l'essentiel. 257 1/2
Mise en échec par le déclin physique avant le mat de l'absolue séparation, pour celui qui fait tout ce qu'il veut de son cerveau et de ses dix doigts. 267

- 668 Dessin "Nu jouant avec singe".
Gros plan femme.
Plan d'ensemble "Nu jouant avec singe".
- 669 Dessin "Homme jouant avec singe".
- 670 Dessin "Nu jouant avec chat".
- 671 Dessin "Nu jouant avec chat".
Dessin "Peintre à lunettes et modèle".
Gros plan du peintre à lunettes, avec travelling arrière jusqu'à Plan d'ensemble.
Dessin "Peintre barbu à lunettes et Nu" avec travelling arrière jusqu'à Plan d'ensemble.

Fondu et travelling arrière.

280 Il ne faut jamais oublier que pour Picasso l'art est synonyme de la vie même.
Dans l'amour de Picasso pour une femme, qui peut dissocier l'oeil de l'ami de celui du peintre? 290
Cette série ne devait pas être vue comme un dialogue temporaire avec des diverses formes de la peinture, mais comme un effort de pénétrer au coeur du problème, 299
à exprimer le drame du peintre en bataille avec sa toile, qui ne voit pas plus loin que sa toile, qui est incapable de voir la plus belle des femmes, sauf avec l'oeil du peintre qui ne peut pas l'aimer même quand elle s'offre, se donne, rêve dans son sommeil qu'elle a été aimé." 313 1/2

- 675 Dessin "Cupidon masqué et Nu".
Gros plan Cupidon.
Gros plan Nu.
Plan d'ensemble "Cupidon masqué et Nu".

318 1/2 Picasso se plaît à varier le thème de la jeune femme et du cupidon masqué,
où les jeunes femmes appellent le désir. 324

Image

Son

676 Dessin "Cupidon masqué et Nu, fleurs dans ses cheveux".

Gros plan Nu.

Gros plan Cupidon.

677 Dessin "Cupidon et Nu, mains au visage".

Plan d'ensemble "Cupidon et Nu".

Dessin "Cupidon gros nez et Nu".

678 Dessin "Cupidon masqué volant et Nu".

Gros plan Cupidon.

Gros plan Nu.

Plan d'ensemble "Cupidon masqué volant et Nu".

679 Ouverture en fondu sur plan d'ensemble Dessin "Cupidon et Nu".

Gros Plan "Cupidon".

Fondu sur Gros plan Nu et travelling arrière.

680 Dessin "Cupidon volant et Nu, avec arbre".

681 Dessin "Cupidon masqué et Nu".

Gros plan sur Nu.

Gros plan sur Cupidon.

682 Dessin "Vieil homme et Nu".

Panoramique sur Nu.

Plan d'ensemble "Vieil homme et Nu".

683 Dessin "Cupidon masqué et Nu assis".

Fondu sur Cupidon et travelling arrière sur dess jusqu'à Plan moyen.

Plan d'ensemble Dessin "Cupidon masqué, Nu assis".

Fondu sur Plan d'ensemble

684 Dessin "Plusieurs cupidons et Nu".

326 1/2 Dans cette suite

2 Picasso a souvent employé une encre fluide - technique qui semble avoir été choisie pour exprimer le mieux possible une sensibilité plus vive. 335

Ce trait nerveux, appuyé ou léger, changeant comme l'écriture sous le coup de l'émotion donne à la chair féminine une vibration différente des autres dessins faits auparavant. 345 1/2

Picasso dessine des nus aussi troubles que troublés, qui ne cessent de guetter le désir. 357 1/2

Chaque courbe de ce corps de femme accroupi pivotant sur lui-même, chaque ligne fluide ou appuyée que trace Picasso, est comme haletante de volupté. 361 1/2

362 1/2 C'est une confession de Picasso de son amour des femmes. 366

Les dessins faits avec une ligne rapide et quelquefois vibrants avec émotion ne représentent pas les femmes dans les limites d'une beauté classique, mais avec des mouvements qui leur donnent vie sans efforts de cacher les irrégularités de leurs corps. 378

un jour
Picasso a dit ~~une fois~~:
"On n'aime pas Venus, on aime une femme." 384 1/2

Dans ces dessins, cette remarque est appuyée par la minutie avec laquelle il a exprimé la variété de leurs charmes. 390

Image

Son

Gros plan sur Cupidons et pano sur le dessin "Plusieurs cupidons et Nu", et travelling arriere jusqu'à Plan d'ensemble.

Pour ceux à qui il a dit qu'il n'a jamais été amoureux, ceci peut être une réponse, 395

cela donne une indication de la profondeur et de la qualité de son amour. 400

C'est peut-être l'amour pour l'être féminin plus que l'amour pour une femme en particulier, mais sa passion est si intense qu'une fraction peut être d'une plus grande richesse que l'affection entière d'un autre homme. 410 $\frac{1}{2}$

Dessin "Homme, singe sur cheval".

Fondu "Singe accroupi sur cheval".

Plan rapproché "Singe et cheval".

Dessin "Femme jouant avec chien".

Gros plan Femme.

Gros plan Chien.

Fondu

691 Dessin "Clown et femme".

412 "Dans ces dessins où Picasso a l'air de s'être fait l'historiographe de ses propres thèmes -

Fondu

692 Dessin "Clown avec chien et femme nu".

qui sont l'expression de sa vie et pour qui le temps coule comme il coule pour lui - on est frappé par l'abondance des personnages masqués, 423

Gros plan sur clown et travelling arriere jusqu'à Gros plan du Chien.

693 Dessin "Clown se maquillant et Nu".

en lesquels se retrouve l'idée souveraine de la métamorphose mais sous une forme dérisoire, 428 $\frac{1}{2}$

Gros plan Clown.

le déguisement qui se laisse reconnaître pour tel peut-il être autre chose que la caricature d'un miracle, une tentative avortée de se faire autre

694 Fondu Dessin "Clown se maquillant et Nu".

Gros Plan du Clown.

Gros Plan du Nu.

que ce qu'on est en vérité? 438

Gros Plan Femme

et fondu sur main femme avec colombe, travelling arriere jusqu'à Plan d'ensemble "Femme, Colombe et Clown".

Image

Son

696 Dessin "Groupe avec clown".
697 Dessin "Nu, peintre et modèle".
Gros plan.

698 Dessin "Peintre, musicien,
modèle et ménades",
travelling arrière jusqu'à
Plan général.
Gros plan sur Peintre.
Plan d'ensemble même dessin.

Dessin "Groupe et homme
soulevant femme nue",
travelling arrière.

Dessin "Peintre barbu et modèle
avec chignon".
Gros plan Modèle avec chignon.
Gros plan Peintre barbu.

Dessin "Femme nue et homme
allongé".

Dessin "Satire et femme nue".

Gros plan Dessin "Satire avec
fleur et femme nue",
travelling arrière jusqu'à
Plan d'ensemble.

Dessin "Deux enfants nus dansants".
Gros plan Enfant gauche.
Gros plan Enfant droite.

741 Dessin "Jeune femme et vieil homme
dansant".
Gros plan Vieil homme.
Gros plan Jeune femme.
Gros plan Jambe femme.
Plan d'ensemble du dessin.

Fondu.

742 Dessin "Homme et femme se masquent".
Plan d'ensemble.
Gros plan Femme.
Gros plan Homme.
Gros plan Animal.
Plan d'ensemble du dessin.

444 Il semblerait que Picasso
n'ait jamais ignoré qu'un mythe
a pour destin de virer tôt ou
tard au conte de bonne femme,
qu'il n'y a guère de cérémonie
qui ne soit aussi carnaval et que
le merveilleux va nécessairement
de pair avec la charlatanerie." 458

463 Aspect blanc et aspect noir
de la métamorphose,
exprimé par le saltimbanque
qui par ses tours et son costume
touche au surnaturel
mais en même temps n'est que
chienlit. 468

470 Picasso n'était plus content
simplement de faire le peintre et
le modèle,
il voulait analyser l'attitude de
l'artiste, et la situation du modèle
comme un être humain -
du peintre lui-même, de ~~certains~~ tous
les peintres qu'il a connus,
du peintre qu'il était pendant
cet hiver solitaire et de l'homme
qu'il est. 485

Tous ces éléments, il les a utilisés
pour réduire la création plastique,
la création de la beauté
à ces éléments humains,
la réalité humaine.

Picasso n'est pas préoccupé de savoir
si la vie est belle ou hideuse ou s'il
y a une autre forme d'art, mais
du fait que l'art de l'homme peut donner
la beauté à la vieillesse, la jeunesse
à la laideur,
la vie au néant. 508 1/2

Image

Son

Dessin "Femme nue et enfant se masquant".

515 1/2

L'univers du studio est examiné et la relation du peintre et du modèle devient un jeu lorsque l'artiste et le modèle se cachent derrière des masques, 523

Dessin "Trois femmes se masquant".

Gros plan Femme avec masque homme et travelling arrière jusqu'à

elle derrière une tête barbue, lui masqué par le profil de la jolie fille. 527 1/2

Plan d'ensemble du dessin.

531

Dessin "Femme avec masque homme et petit clown avec masque femme".

Pierre Daix a dit: "Toute la série est un hymne, une louange aux femmes, à la jeunesse, à la beauté féminine,

Plan rapproché "Femme".

Plan rapproché Clown.

Plan d'ensemble du dessin.

Dessin "Cavalier avec costume rouge sur cheval".

un louange

métamorphosée en un hymne à la vie même et son renouvellement perpétuel, au triomphe de la vie sur l'art et sur l'artiste, à condition qu'il le laisse libre de lui échapper, de se moquer de lui. 547 1/2

Fondu sur

Dessin "Clown triste avec masque et singe".

Plan rapproché Clown et travelling arrière jusqu'à Plan d'ensemble.

Dessin "Clown à genoux se masquant et femme".

Fondu sur

Dessin "Jeune femme avec chapeau et animal, et peintre".

Gros plan Femme.

Travelling arrière.

Dessin "Peintre avec portrait sur chevalet et modèle accroupi".

563

est Le dernier dessin ajouté comme un dernier mot, avec le modèle et son masque d'une beauté classique - assis devant elle le peintre barbu découvre avec étonnement un portrait, non pas du modèle mais de lui-même se moquant de lui. 577

Plan d'ensemble et travelling arrière jusqu'à Gros plan Peintre et chevalet.

Fondu sur

Dessin "Peintre avec costume jaune et modèle".

Gros plan et travelling arrière jusqu'à Plan d'ensemble et

Fondu au noir.

Picasso a exorcisée le mal qui le pourchasse, en se souvenant de ce qu'il a toujours su, que l'art étant le résultat de tristesse et douleur, pouvait le secourir dans sa mélancolie parce que la souffrance est la racine de la vie. 588 1/2

Image

Son

Picasso debout en pullover beige regardant une lettre.

Gros plan de Picasso et travelling arrière sur ses mains avec Cahiers d'Art.

Gravure "Toros en el Campo".

Fondu sur "Paseo des quadrillas".

Film Entrée des quadrilles dans l'arène.

Travelling avant sur "Paseo des quadrillas".

Film Cavalier traversant l'arène.

"Paseo des quadrillas".

Picasso, mains croisées avec chapeau.

Film Plan moyen sur toreros dans l'arène.

Gravure "El toro sala de toril".

Film Le taureau sort du toril.

Gravure "Citando al toro con la cape".

Film Le torero avec cape jaune et rose.

Gros plan de la gravure "Citando al toro con la capé".

Film Le torero avec cape jaune et rose.

Plan rapproché Gravure "La Cogida".

Plan d'ensemble gravure.

Ph. Plan rapproché Picasso avec mains croisées.

Gravure Gros plan "Cogida", torero avec cape.

Film Torero avec taureau, cape jaune et rose.

Film Plan moyen Torero, cape jaune et rose.

Picasso a fait des séries de gravures avec une rapidité étonnante,

Une série d'aquatinte, appelée "Tauromaquia", a été faite en quelques heures.

"Toros en el Campo", taureaux dans la prairie.

"Paseo des quadrillas", l'entrée des quadrilles dans l'arène.

"El toro sala de toril", le taureau sort du toril.

"Citando al toro con la cape", l'appel du taureau avec la cape.

Le geste avec lequel le torero appelle le taureau à lui.

"La Cogida".

Le taureau renverse le torero.

copie jusqu'à p. 61

Image

Son

Film Plan d'ensemble Arène avec torero et taureau.

Ph. Plan moyen Picasso avec mains croisées.

Gravure "Toreando a la veronica".

Film Torero noir avec costume clair.

Plan rapproché et travelling arrière gravure "Toreando a la veronica".

Film Torero avec cape rose et jaune, Plan moyen.

Film Plan moyen, Arène avec picador à cheval.

Film Plan rapproché, Taureau attaque le picador.

Gravure "El picador obligando al toro con su pica".

Film Plan rapproché Picador piquant le taureau.

Gravure Plan rapproché "El picador obligando al toro con su pica".

Film Gros plan Picador piquant le taureau.

Ph. Picasso tenant de ses mains une barre.

Gravure Gros plan "El picador obligando al toro con su pica".

Ph. Gros plan Main Picasso.

Gravure Plan d'ensemble "El picador obligando al toro con su pica", avec travelling avant jusqu'à Plan moyen.

Film Plan moyen Picador et taureau.

Gravure "Taureau et torador avec cape.

Gravure Gros plan cheval et torero.

Film Le taureau fonce sur la pique du picador à cheval.

"Toreando a la veronica",
toreant à la véronique.

"El picador obligando al toro con su pica",
le picador forçant le taureau avec sa pique.

Michel Leiris a écrit:

"Le peintre et son modèle, l'amant et son amante, le picador et le taureau ne sont-ils pas les avatars des deux poles d'une sorte de dialectique où tout se fonderait sur l'opposition non résolue de deux êtres qui se font face, vivante image de cette dualité tragique, la conscience affrontée à ce qui lui est étranger.

Minute héroïque, la rencontre du taureau et de l'épée cavalière est avec l'estochada, le moment majeur de la corrida, châtiment de la bête qu'il faut piquer pour abaisser son port de tête, épreuve qui le fera juger brave ou non, selon sa façon de réagir. Moment toujours plus ou moins tumultueux dans lequel l'homme monté se situe au même niveau brutal que l'autre quadrupède. La meute des piques évoque irrésistiblement la chevauchée sexuelle.

Image

Sen

Gravure Travelling arrière sur
"El picador obligando al toro con
su pica".

Film Plan moyen Taureau allant
vers la pique du picador.

Ph. Picasso, ses mains tenant
barrière.

Film Plan moyen du cheval à terre.

Film: On relève le cheval
pendant qu'un torero attire le
taureau avec sa cape.

Dessin Picasso "Cheval à terre et
torero qui attire le taureau avec
sa cape".

Gros plan dessin "Picador et cheval
à terre".

Gros plan dessin Torero avec sa cape.

Gros plan dessin Picador à cheval.

Film: La foule agitant des mouchoirs.

Dessin: Foule dans les tribunes.

Dessin: Torero.

Dessin: Picador à terre.

Film: Plan d'ensemble de l'arène.

Film: Plan rapproché taureau avec
torero cape rose.

Film: Foule agitant des mouchoirs.

Film: Torero noir faisant des passes
avec taureau.

Film: Plan rapproché foule agitant
mouchoirs.

Gravure "Citando a banderillas".

"Citando a banderillas",
Citant pour les banderilles.

Film: Gros plan du taureau seul.

Gravure: Plan rapproché du taureau
"Citando a banderillas".

Plan d'ensemble de la gravure.

Film: Taureau dans l'arène.

Image

Son

Film: Foule agitant mouchoirs.

Gravure: "Clavendo un par des banderillas".

"Clavendo un par des banderillas",
Glouant une paire de banderilles.

Film: Torero noir mettant au taureau des banderilles.

Gravure: "Clavendo un par des banderillas".

Film: Torero mettant banderilles.

Gravure: Travelling arrière sur "Clavendo un par des banderillas".

Film: Taureau avec banderilles.

Film: Le taureau attend torero.

Film: Le torero cape rouge faisant des passes avec le taureau.

Gravure: "Suerte de Muleta".

"Suerte de Muleta"

Film: Le torero cape rouge faisant des passes avec le taureau.

Gravure: Travelling arrière sur "Suerte de Muleta".

Film: Plan rapproché torero cape rouge faisant passes avec taureau.

Film: Le chef d'orchestre corrida dirigeant.

Film: Plan rapproché torero cap rouge.

Film: Plan moyen Torero noir faisant des passes avec taureau.

Film: Plan Taureau attendant torero.

Film: Plan moyen Torero cape rouge faisant passes avec taureau.

Film: La foule applaudit.

Film: Torero cape rouge tournant autour taureau.

Gravure: Travelling avant "Citando a Matar".

"Citando a Matar",
Citant pour la mise à mort.

Film: Torero cape rouge pique le taureau.

Image

Gravure: Travelling arrière
"La Estocada".

Film: Foule agitant mouchoirs.

Gravure: Travelling avant
"Despues de la Estocada et
torero senate la muerte de toro".

Gravure: "Muerte de toro",
avec travelling arrière et
Plan général.

Ph. Plan rapproché Picasso mains
croisées.

Film: Plan d'ensemble Arène.

Film: Plan rapproché du torero.

Film: Plan d'ensemble Arène et
gens dans les tribunas.

Film: torero saluant.

Ph. Jacqueline et Picasso (tricot
bleu) se penchent sur album.

Plan rapproché avec pano sur
Picasso.

Film: Villa "La Californie",
travelling arrière jusqu'à Gros plan.

cette villa,

Photo sculptures dans jardin,
travelling avant jusqu'au
Plan rapproché sculptures.

Ph. Jacqueline et Picasso devant
"La Californie",
Plan rapproché.

Son

"La Estocada",
l'Estocade.

"Despues de la Estocada et
torero senate la muerte de toro",
Après l'estocade, le torero attend
la mort du taureau.

"Muerte de toro",
Mort du taureau.

602 En 1955 Picasso s'installe
dans une grande

~~Cette~~ villa "La Californie",
sur les collines de Cannes,
affligée de tous les signes
de la prospérité bourgeoise
du début du siècle peut
paraître incongrue avec
les idées qui s'attachent
au nom de Picasso. 616

Mais ~~Picasso~~ avait décidé de
se donner du large,
~~"La Galloise" ne lui plaisait
plus,~~ et en dépit des apparences
"La Californie" lui convenait
parfaitement. 622

Séparée de la route par une grille
de fer forgé ~~et entourée d'une
ceinture de palmiers et d'eucalyptus,~~
elle lui offrait une retraite,
un isolement qui lui avait beaucoup
manqué à "La Galloise". 632

Image

Ph. Chien teckel et sculptures,
travelling avant jusqu'au chien.

Ph. Picasso et Jacqueline devant
villa.

Ph. Trois chien sur perron de la
villa.

Ph. Lump.

Ph. Jacqueline et Picasso,
regardant chien.

Sculpture métal dans jardin.
Plan rapproché sculpture.

Pho. Jacqueline et chèvre Esmeralda.

Chien Jan.

La chèvre Esmeralda.
Picasso sur le perron.

La chèvre et le chien Jan.
Picasso, la chèvre Esmeralda et
le chien Jan.

La chèvre Esmeralda et le chien
Jan.

Picasso, chemise à carreaux,
regardant animaux.

Ph. Esmeralda et Jan,
avec travelling arrière.

Ph. Picasso, Esmeralda, Jan.

922 Ph. Picasso et Jacqueline assis
dans salon.
Pano et travelling avant sur
le couple.

Son

Les grands jardins accueillaien
ses sculptures et ses animaux
favoris, 636½

~~La maison se trouvait assez
près de Vallauris pour lui
permettre de fréquentes visites
aux poteries.~~

639 Lump, l'un des bassets de Picasso.

646½ Esmeralda, la chevrette, est le
cadeau de Noel que Picasso a reçu
des siens. 657

653½ Elle eut immédiatement ses libres
entrées dans la maison.

Jan, le chien fait connaissance
avec la nouvelle venue, Esmeralda.
Il semble se méfier un peu. 662

Il y a toujours eu une mutuelle
entente entre Picasso et les
représentants divers de la vie
animale qui l'ont approché. 662

669 A peu près toutes les espèces
apprivoisables d'animaux, des
oiseaux de toute sorte et même
des reptiles ont partagé son
existence à un moment ou à un
autre. 677½

Ses chiens sont libres d'aller
où bon leur semble.

Il est sensible à la beauté de
l'animal, intéressé toujours par
son intelligence énigmatique. 685

687 Quand Picasso s'installe dans
la maison de style Eduardien,
il n'a refait ni les murs ni
les plafonds.

Image

Son

925 Ph. coin villa avec fenêtre.
Plan rapproché, coin villa.

Fondu sur
Plan moyen Coin villa avec
grande fenêtre.

926/27 Ph. Salon, avec porte ouverte
sur le jardin.

Fondu sur chaise Chippendale.

~~Grand plan~~ Ph. salon avec divers
objets et tête sculpture D.M.
et travelling arrière.

Gros plan sur fenêtre mauresque.

Fondu sur dessin
"Fenêtre mauresque avec palmiers".

Dessin "Intérieur salon avec
tête sculpture et chaise".
Plan général du dessin.

Fondu sur tableau "Intérieur
atelier avec sculpture et chaise
et palmiers".

Tableau "Intérieur salon",
Gros plan sculpture et
travelling arrière sur Plan moyen.
Plan d'ensemble du tableau.

Fondu sur tableau marron
"Intérieur salon avec chaise,
pinceaux".

Fondu sur photo chaise et objets
divers.

"La Californie" ne fut pas une
résidence pour un grand Monsieur
appelé Picasso, 696
mais simplement un endroit plein de
commodités pour son travail,
sa méditation et son existence. 702

703 1/2 → Les salons jadis symbole d'un
luxe pompeux, furent débarrassés
des tapis et rideaux et de tous
les attributs d'un luxe vaniteux,
ce qui lui permit aussitôt de
travailler à son aise. 712 1/2

715 1/2 Mais la villa n'est pas restée
vide longtemps.

Sans aucune pensée pour
la décoration intérieure,
l'espace a été rempli
par toute sorte de meubles -
et objets qu'il a acquis au
cours des années -
sculptures et tableaux. 727

721 1/2 Il s'est rapidement trouvé
à son aise à "la Californie"
et a commencé à interpréter
l'ambiance de la maison.

Il donne des impressions dans
une série de dessins et tableaux. 740

741 Le style art nouveau de
"La Californie" et les palmiers
qu'il voit de ses fenêtres
l'ont amené à tirer parti de
leurs formes purement baroques. 748

Utilisant le magnifique désordre
d'un entassement de chaises,
cadres, chevalets, fauteuils,
sculptures et autres objets
qui constituent le premier plan,
il a peint une suite de tableaux
qu'il appelle "Paysages intérieurs",
où chaque forme se rapporte
à quelque chose d'existant. 764

~~Picasso offre une représentation
exacte de son atelier,
il ne peint rien qui ne soit
pas visible.~~

Image

Tableau Plan d'ensemble,
Atelier avec trois fenêtres
mauresques et toile blanche
sur chevalet.

Travelling avant jusqu'à
Plan rapproché.

Fondu sur dessin
"Intérieur salon avec chaise
et sculpture".

Gros plan de la sculpture, et

Fondu sur tête sculpture en bois,
Fondu sur tête Picasso
et Travelling arrière jusqu'à
Plan moyen.

Tableau "Nu assis avec masque",
Travelling avant sur Plan rapproché.

Fondu sur tableau
"Intérieur atelier avec tableau Nu".

Plan d'ensemble tableau "Intérieur
atelier avec tableau Nu".

Fondu sur tableau "Intérieur
atelier avec femme assise à gauche".

Tableau "Intérieur atelier",
Gros plan sur Femme
Travelling arrière jusqu'à
Plan moyen et
Travelling avant jusqu'au
Chevalet.

Tableau "Intérieur salon avec
femme assise dans fauteuil".
Gros plan sur chevalet et
travelling arrière sur
Plan d'ensemble.

Fondu sur Tableau
"Intérieur avec femme assise
et sculpture femme enceinte"
Plan général Femme dans fauteuil.

Fondu sur Tableau "Intérieur
géométrique".

Son

~~Son sensé inné du rythme et
son goût de l'arabesque font
l'unité et le mouvement propre
des compositions comme celle-ci.~~

~~Malgré la fidélité insistante qu'il
met à la complexité et la variété
du détail,~~

774 la propre capacité d'engagement
de Picasso, simplement fondée
à l'origine sur son tempérament
le conduisait à s'approprier le
thème de l'atelier
tout comme il avait pris possession
de "la Californie". 784

Après avoir bien rempli son atelier
de nouveaux tableaux,
Picasso reprend le thème de
ses "Paysages Intérieurs". 796

Maintenant on voit le tableau du
Nu dans un coin de ce tableau. 800 1/2

Tous les objets sont disposés
selon un ordre nouveau,
dans une version où la femme
dans son rocking chair est
introduite dans le tableau. 813

Un chevalet est dressé à côté
de la jeune femme assise,
sur le chevalet un tableau
représentant l'atelier sur
lequel figure un chevalet,
sur ce chevalet une toile vierge. 824

Une scène d'atelier dans l'atelier. 827

~~En trois phases distinctes, il
réussit progressivement à
maîtriser l'atelier de "La Californie".~~

~~Utilisant trois méthodes d'approche,
il transpose les arabesques stylistiques
de son architecture en arabesques
géométriques.~~

Image

Gros plan Tableau "Intérieur géométrique", Femme assise.

Pan d'ensemble Tableau "Intérieur géométrique".

Fondu sur tableau
"Intérieur avec deux palmiers à la fenêtre".

Fondu sur tableau
"Intérieur salon avec femme au fauteuil vert et rouge".

Ph. Picasso chemise rouge.

Fondu sur Ph. Picasso et Jacqueline en train de déjeuner.

Fondu sur Ph. Picasso coupant melon.

Son

Dans l'histoire de l'art les paysages intérieurs se situent à un niveau où les voisins immédiats sont Delacroix et Velasquez. 836 1/2

837 Quand Picasso est préoccupé par son travail, il a tendance à oublier ses repas, mais Jacqueline essaie de le faire manger aux heures régulières.

Picasso n'aime pas les repas lourds et elle prend soin d'inclure dans le menu les choses qu'il aime, 849 moules au citron, foie gras, saucisse chârizo, mais le plus souvent il prend un repas simple.

Il ne boit pas beaucoup de vin, mais de temps en temps un bon verre de champagne. 858

Image

Son

① 14'021

ici avec William Rubin du Musée d'Art Moderne de New York et Mila Gagarine

E.T.

Picasso et Jacqueline avec album. 861

Picasso et Jacqueline regardent un album sur le musée Picasso de Barcelone. 865

869½ Picasso a offert au Musée de Barcelone la suite de tableaux "Las Meninas". 884

1020 Tableau Velasquez Las Meninas.

886

L'espagnol Velasquez, peintre de la cour de Philippe IV en 1656 avait fait un tableau du peintre dans son atelier. 896

Picasso lorsqu'il avait 14 ans avait vu ce tableau dès sa première visite au Musée du Prado. 902

Picasso est intrigué par la composition. 904½

Il en parle à Roland Penrose: "Si on regarde bien le tableau, on voit que le peintre Velasquez lui-même est dedans au premier plan, quand en vérité il doit être dehors. 914½

Il a son dos tourné vers l'Infante qui est en principe le modèle. 918½

Velasquez est en face de la grande toile qu'on ne voit pas.

On ne sait pas ce qu'il peint. 924

924½

La seule solution est qu'il est en train de peindre le roi et la reine qui se reflètent dans un miroir. 930

931½

Le spectateur occupe la place des modèles qui regardent la compagnie autour du peintre, 935 l'Infante Margarita, Dona Maria, 938 Augustina Sarriento, Dona Isobel de Velasco, la naine allemande, le buffon italien, (et le chien)."

935

940½

943½

950

952

954

"Supposons que l'on veuille copier les Ménines purement et simplement, il arriverait un moment, si c'était moi qui entreprenais ce travail, où je me dirais: Qu'est-ce que cela donnerait si je me mettais ce personnage-là un peu plus à gauche? 965

Image

(Las Meninas)

1021 Tableau Picasso "Les Ménines".
17.8.57.

Son

"Et j'essaierais de le faire,
à ma manière,
sans plus me préoccuper de
Vélasquez. 970

Ainsi, peu à peu,
j'arriverais à faire un tableau
"Les Ménines", qui pour un peintre
spécialiste de la copie serait
détestable; 977
ce ne serait pas "les Ménines",
telles qu'elles apparaissent pour
lui sur la toile de Vélasquez,
ce seraient mes Ménines." 983

Picasso commence par analyser
l'oeuvre dans son ensemble
sans se décider à déplacer les
personnages, ni à les copier, 990 1/2
car il ne s'agit pas de re-
produire le tableau, ni non
plus de corriger l'original. 994 1/2

Pour cette impression,
cette première étude de la
composition, il utilise son
propre langage, non celui de
Vélasquez. 1002

Entre l'un et l'autre il y a
une énorme distance,
dans le temps et dans l'espace,
et sans une forte dose de bonne
volonté et de compréhension,
on n'arriverait pas d'instituer
le dialogue entre Picasso et
Vélasquez,
entre Vélasquez et Picasso. 1015

1017 Une fois commencé, il quitte
rarement l'atelier.

"Son atelier", dit Sabartès,
"c'est une oasis, 1023
c'en est une pour Picasso quand
personne ne le dérange." 1025

1025 1/2 Enfermé avec ses Ménines, il y
réalise ce miracle de s'écarter
pour un temps de ce qui constituait
son existence quotidienne :
abstraction nécessaire,
éloignement indispensable
à l'abandon de soi-même, 1037
pour se livrer entièrement
corps et âme, à l'étude de Vélasquez,
à la dissection des personnages
des "Ménines",

Image

Son

1020 Tableau Velasquez "Las Meninas".

il leur arrachera leurs secrets, 1045 1/2
il les analysera,
il en fera l'autopsie,
bout à bout, 1049 1/2
morceau par morceau,

1022 Tableau Picasso. 28.8.57.

à la recherche de la réalité
qui se cache sous toute apparence
de vérité, investigation tenace, 1057
persévérante, obstinée, pour
extraire de chaque personnage
tout ce qu'il peut contenir
d'humain. 1062

J.S. p.11

1025 Tableau Picasso. 5.9.57.

1065 1/2

Il s'enfermait aussi longtemps
qu'il pouvait.

Dès qu'il avait terminé son
déjeuner il montait dans la
chambre avec le balcon plein
de pigeons. 1072

Il vivait seul avec "Les Ménines". 1074

1026 Tableau Picasso. 6.9.57.

1076

Ce n'est pas la première fois que
Picasso étudie, observe ou
analyse les œuvres des autres. 1080 1/2

Pour lui, étudier ce n'est
jamais critiquer, et dissequer
n'est pas détruire,
sinon au contraire apprendre,
aller au fond des choses,
chercher le comment et le pourquoi,
comment a fait celui qui
sans qu'il y paraisse,
s'est attaqué à une recherche
minutieuse, à une généreuse
investigation. 1097 1/2

1036 Tableau Picasso "Les Pigeons". 1101
6.9.57 II.

Pour se détendre de cette
concentration de son travail
des "Ménines",
Picasso a fait quelques
tableaux représentant la vue
de son balcon avec les pigeons. 1107 1/2

1037 Photo Balcon Californie.

Chaque détail,
les palmiers, les îles,
le balcon et la terrasse est
analysé seul avant de devenir
une composition comme ces
différentes fleurs arrangées
en un bouquet. 1118

R.P. p.371

Image

Son

- 1040 Tableau "Les Pigeons". 7.9.57. II. Il a construit un pigeonier sur son balcon. 1121
- 1038 Tableau "Les Pigeons". 6.9.57. III. 1124 Pendant cette période Picasso a sauvé la vie de deux pigeons nouveaux-nés, mourants, négligés par leur mère. 1130
- 1039 Photo Picasso avec colombe. Ils les mit dans un petit carton qu'il a gardé à côté de lui et il les nourrissait avec des flocons d'avoine et de l'eau dans un petit verre. 1137
- Ils les surveillait nuit et jour pendant son travail sur les "Ménines" jusqu'à ce qu'ils soient ~~étaient~~ sauvés. 1142
- 1144 Il sait attraper les pigeons.
- 1042 Tableau "Les Pigeons". 12.9.57. Toute sa vie Picasso a eu des animaux à côté de lui. 1148
- 1043 Tableau "Les Pigeons". 12.9.57. II. 1157 Les soirs d'été quand les chouettes sont calmes il ~~Picasso~~ lance des cris de sa fenêtre et les chouettes répondent et dialoguent avec lui. 1157 1/2
- 1177 Picasso par tempérament a horreur du lieu commun, de la routine: il se méfie de l'approbation générale. 1183
- "Si un connaisseur te critique c'est fâcheux pour toi, si la foule applaudit, c'est pire," dit un proverbe espagnol. 1189
- 1189 Picasso n'a jamais besoin de se rappeler ce proverbe pour s'élever contre la règle qui finit toujours par représenter un consentement unanime; qui dit règle dit routine, et la routine tue la recherche et l'effort. 1200
- J.S. p.14
- 1028 Tableau Picasso "Les Ménines". 14.9.57. 1201 L'art pour Picasso est une aspiration, un désir de conquête, une tentative de perfectionnement plutôt que la recherche d'une victoire; 1208

Image

(Les Ménines)

Son

il travaille pour faire
quelque chose de plus,
pour dépasser la possibilité
immédiate, 1212½
celle qu'on est capable de
présenter.

1216 Il garde, lui, la conviction
que tout reste à faire
continuellement. 1220

Il a toujours suffi que *quelques-unes*
~~quelqu'une~~ de ses réalisations
commencent à recueillir une
large approbation pour qu'il
se sente incapable de s'y
tenir, 1228

il se rendait compte que le
consentement des autres
était contraire à sa nature,
en tant précisément que consentement, 1235
et loin de se satisfaire tout
tranquillement d'avoir plu,
il semble qu'il s'en irrite et
veuille bondir à la recherche
d'une autre formule. 1242

Malheur à celui qui reste
conformiste,
qui s'habitue, qui s'en tient
à ce qui l'a satisfait;
à celui qui croit qu'on peut
vivre sans lutter,
à supposer que vivre s'est
"se laisser aller". 1254

Si la foule t'applaudit ...
(c'est pire). 1258

End Picasso
l'homme 4.mp4

End of Bobine 3

Start Picasso l'homme 5.mp4

1020 Tableau Velasquez "Las Meninas". 1259

Picasso a raconté ce qu'il a
imaginé en voyant le petit bouffon
qui taquine le grand chien calme
avec son pied
pendant qu'il semble agiter les mains. 1266

Son attitude fait penser à Picasso
que le bouffon était en train de
jouer sur un piano invisible. 1271

1050 Tableau "Les Ménines" (Le piano),
17.10.57.

Picasso dit:
"J'ai vu un garçon avec un piano,
quelquefois des images comme cela
m'arrivent et je les ajoute dans
mon tableau.
Ça fait partie de la réalité
d'un sujet. 1281

Image

Son

- 1050bis Tableau "Les Ménines", 15.9.57. "De ce point de vue les
surréalistes avaient raison.
La réalité est plus que la chose
en elle-même." 1286 $\frac{1}{2}$
- 1051 Tableau "Les Ménines", 24.10.57 I. "Je cherche toujours une super
réalité.
La réalité est dans la façon
qu'en voit les choses. 1292
de voir
- Un perroquet vert est aussi
une salade verte et un
perroquet vert.
Celui qui le représente
seulement comme un perroquet
diminue la réalité. 1300
- 1052 Tableau "Les Ménines", 24.10.57 II. Un peintre qui copie un arbre
se rend aveugle envers le
vrai arbre. 1304
Moi, je vois les choses
autrement.
Un palmier peut devenir un
cheval,
Don Quichotte ~~Don Quixote~~ peut devenir
"Las Meninas". 1310
- 1053 Tableau "Les Ménines", 24.10.57 IV. 1313 La façon qu'il y a de jouer
avec la réalité l'amène à mettre
tout en question et ~~de mettre les~~ *à placer*
choses toujours tenues comme
sacrées dans des situations qui
peuvent les faire paraître ridicules. 1322
- 1054 Tableau "Les Ménines", 15.11.57 II. *les* Il prend ce risque pour mieux
pénétrer les ambiguïtés complexes
du monde ~~plutôt que de s'en~~ et non pour
~~moquer.~~ en faire une moquerie sans coeur.
(~~.. plutôt qu'une moquerie sans~~ 1328
~~coeur~~)
- 1055 Tableau "Les Ménines", 17.11.57 I. 1329 Par un renversement des standards habitudes
même les choses que nous aimons
peuvent gagner en valeur plutôt
que d'en perdre. 1329
- 1336 La parodie sans ^{contrainte} ~~restriction~~ que
"Las Meninas" ont subie ne peut
manquer de faire sourire,
et le rire que cela provoque
est du genre défini par
Baudelaire qui écrit: 1345

Image

Son

c'est à dire

"Le rire est satanique
donc très humain, ¹³⁴⁸
contradictoire. ~~c'est à dire.~~
C'est à la fois un signe
d'une infinie grandeur et
d'une infinie misère." ^{1374 1/2}

1044 Tableau "Les Ménines", 18.9.57. ^{1356 1/2}

Pour ne pas perdre de temps
Picasso travailla la nuit
avec l'éclairage d'une seule
ampoule au milieu de la pièce.

1045 Tableau "Les Ménines", 2.10.57.

"Qu'est-ce que ça peut faire",
dit-il, "si le tableau
est bien dans cette lumière crue,
il sera bien dans n'importe
quelles conditions de lumière." ^{1368 1/2}

Comme palette il se sert d'une
caisse entourée de pots de
peinture et pour mélanger ses
couleurs il utilise un couvercle
ou un morceau de bois. ¹³⁷⁶

1046 Tableau "Les Ménines", 3.10.57.

La plupart de ses pinceaux sont
usées jusqu'au bout par le
violent frottement sur les toiles. ¹³⁸¹

1056 Tableau "Les Ménines", 17.11.57 II. ¹³⁸²

La tendance qui consiste à exclure
la figuration dans la peinture et
de ne faire que des tableaux
abstraites n'intéresse pas Picasso. ^{1388 1/2}

1057 Tableau "Les Ménines", 17.11.57 IV.

Dans son esprit

Avec son attachement à un
sujet figuratif,
même si c'est seulement de loin,
Picasso ~~dans son esprit~~ reste
plus près de Velasquez que les
peintres de la génération actuelle ¹³⁹⁸
qui sont hostiles à la représentation
réaliste ou littéraires
ce qui pour lui est toujours resté
un atout dans son travail. ¹⁴⁰⁴

1058 Tableau "Les Ménines", 17.11.57 VI.

D'une autre façon, Picasso le
rebelle et le libérateur montre
aussi son appréciation de
l'accomplissement des peintres
du passé. ¹⁴¹¹

Ses tableaux d'aujourd'hui sont
une sorte de sténographie
qui peut se lire comme une
traduction dans des termes modernes
des méthodes plus laborieuses. ¹⁴¹⁸

Image

(Les Ménéines)

Son

1420 Dans ses variations sur "Les Ménéines", les mouvements francs de Picasso sont des descendants des contours précis de Velasquez. 1426

Ils sont sensitifs et hardis et appartiennent en essence à notre siècle, avec sa vie accélérée et pleine d'inquiétude, plutôt qu'à l'âge de contemplation d'il y a trois cents ans. 1426

1059 Tableau Paysage, 2.12.57 I.

1442 Son oeuvre s'adresse à la sensibilité de l'époque dans laquelle il vit; il donne une perception nouvelle des choses à ses contemporains et aux générations à venir. 1457

1459 Le 2 décembre (1957) Picasso fait quelques esquisses des arbres du parc de la Californie prises dans un tourbillon. 1465

1061 Tableau Paysage, 2.12.57 III.

Cela nous permet de supposer que Picasso revenait à lui puisqu'il se mettait au balcon, 1470 échappant peu à peu à l'ensorcellement de sa méditation sur Velasquez au début du quatrième mois de sa retraite volontaire. 1478

1062 Tableau Jacqueline, 3.12.57.

1488 Le 3 Décembre, la présence de Jacqueline sur une toile nous confirme cette hypothèse. 1492

1480 { Tout ^{peut} rentre de nouveau par le balcon, maintenant que la porte-fenêtre est grande ouverte, comme Picasso l'aime. 1485

1063 Tableau "Les Ménéines", 30.12.57.

1502 L'année se termine avec le dernier portrait de l'Infante Marguerite, peint par Picasso le 30 Décembre précisément. 1508

Il semble que l'idée des Ménéines s'estompe et disparaisse sans doute pour toujours. 1572

Cette idée, Picasso l'a sortie du tableau de Velasquez avec un autre costume, libre de toute convention comme une petite fille d'aujourd'hui qui viendrait nous faire la révérence, se penchant sur la vie à l'approche du Nouvel An. 1525

① 25'13

Image

Tableau "Le balcon de la Californie, avec au fond une grue de bâtiment".

Son

1532 1/2

L'envahissement de "La Californie" par de grands blocs d'appartements dont la construction venait d'être entreprise, fit comprendre à Picasso qu'il lui faudrait trouver une maison plus écartée. 1540 1/2

Dans ce tableau Picasso a peint la grue devant sa maison. 1544

Fondu sur paysage devant Château de Vauvenargues.

1545

Il songeait depuis des années aux régions sauvages de l'intérieur de la Provence.

Fondu sur le Château de Vauvenargues et paysage.

Quand il sut que le Château de Vauvenargues était à vendre il s'en porta immédiatement acquereur. 1554

Travelling avant jusqu'à Plan rapproché du château.

Le nombre et la dimension des pièces de ce château du 14e siècle avaient une fois de plus, emporté sa décision. 1560

Fondu sur Gros plan du château.

C'était le fief patrimonial d'une vieille famille française illustrée par Luc de Clapiers, Marquis de Vauvenargues, philosophe et ami de Voltaire. 1568 1/2

Film
Picasso en pullover beige avec album.

1361 Paysage et château.

Fondu sur armorial château.

En achetant ce domaine, Picasso devenait, non sans plaisir, le propriétaire de tout un pan de la fameuse montagne Sainte-Victoire, sujet favori de nombreux paysages de Cézanne. 1578

Fondu sur paysage.

Ph. Picasso avec chapeau sur escalier de Vauvenargues.

Au moment de son installation à Vauvenargues, Picasso a écrit des poèmes à la manière surréaliste: 1584 1/2

Fondu sur Ph. Jacqueline, sa fille Catherine, Picasso, et travelling arrière jusqu'à Plan d'ensemble.

A la margelle d'un puit sur l'herbe fraîche, un imposant jeune homme presque nu et vêtu de peaux d'ours et de brebis ....

~~Il n'y a pas de fin de phrase parce que c'est la marge du papier qui l'arrête~~
~~Il cherche semble-t-il à capter l'automatisme.~~
Pour Picasso c'est de la peinture avec des mots. 1594 1/2

Image

Son

Picasso debout près de deux tableaux.

Fondu sur tableau.

Fondu sur deuxième tableau.

Fondu sur atelier et Picasso assis sur une chaise regardant les tableaux.

Tableaux Portraits de famille.

1368 Jacqueline, mains sur chaise, tableau 17.4.59.

1369 Tableau Jacqueline, mains sur genoux, 17.4.59.

1370 Tableau Jacqueline, 1.9.59, Plan rapproché.

Tableau Jacqueline, Gros plan tête et travelling jusqu'aux mains.

Ph. Gros plan Mains de Jacqueline croisées, et travelling jusqu'à Plan rapproché Jacqueline et Picasso en amorce.

Ph. Extérieur Vauvenargues.

Film:
Picasso et Jacqueline avec album.

Film:
Travelling arrière sur Villa Notre Dame de Vie et paysage.

Film:
Fondu sur Paysage autour Mougins.

Film:
Fondu et pano sur nuages à Mougins.

1595 A peine installé dans les grandes pièces blanchies, il se met à peindre une nouvelle série de toiles, 1599

des portraits de famille, et de Jacqueline. 1603

1611 Hélène Parmelin: dit "Mais les Jacqueline de Vauvenargues ne ressemblent pas aux autres.

L'ambiance de Vauvenargues, l'atelier blanc, les hauts murs roses, les fontaines et la montagne Sainte-Victoire de Cézanne - 1622

1625 Les Jacqueline de Vauvenargues sont les Reines du Château." 1627

1639 1/2 Après deux étés passés à Vauvenargues Picasso a trouvé la Provence un peu rigoureuse, solitaire et trop éloignée de la mer.

Ayant trouvé une vieille maison, Notre Dame de Vie, il est revenu sur la Côte d'Azur. 1650

La maison se trouve en haut d'une colline cote, dominant la campagne et la mer, près du petit village de Mougins et en vue des montagnes de l'Esterel. 1658

1663 1/2 Cette ambiance lui plait, il aime la chaleur du midi et la clarté magique ~~aux~~ de l'air méditerranéen, que rapproche des montagnes éloignées. 1670

Image

① 28/37

Film:
Picasso en Plan rapproché
au téléphone.
Gros plan Picasso.
Plan rapproché de la bibliothèque.

Son

1671 Picasso est heureux à Notre Dame
de Vie qu'il habite maintenant
depuis Juin 1961. 1676
Là il a trouvé ^{sa} tranquillité
avec la commodité de Cannes et
la mer tout près,
et le contact avec ses amis et les
artisan dont il avait besoin pour
son travail. 1684 1/2

Film:
Picasso Plan moyen au téléphone.

(Voix de Picasso:)
1686 1/2 "Alors demain vous venez à 5 heures.

Picasso Plan rapproché au téléphone.

1691 Non, mais en tout cas à 5 heures."

Film:
Plan rapproché de Picasso reposant
le combiné du téléphone et allant
à la salle de bains, où il se lime
les ongles.

Gros plan Mains de Picasso.

Plan rapproché Picasso se limant
les ongles, puis quittant la salle
de bains.

Film:
Picasso debout versant du thé.

1723 Picasso se régale avec des toasts,
du miel et de tisane,
son goûter rituel de 5 heures. 1729

Plan rapproché de Picasso en train
de goûter.

Plan moyen de Picasso.

Gros plan de Picasso en train de
goûter.

Gros plan Jacqueline avec foulard
noir, discutant.

Gros plan de Picasso, écoutant.

Film:
Picasso en train de dessiner.

① 28'5 |

1744 Picasso rehausse la couverture d'un
carnet,
c'était son carnet de dessin lors d'un
voyage en Espagne avec Fernande Olivier. 1751 1/2

Plan rapproché du Carnet sur lequel
il dessine.

Plan rapproché de Picasso avec
lunettes, en train de dessiner.

Plan rapproché du carnet avec main
de Picasso dessinant.

Image

1416 Atelier avec têtes en carton de Jacqueline.

Fondu Coin atelier avec tableaux, et travelling arrière.

Fondu sur coin atelier, Plan rapproché Tableaux de Jacqueline.

Ph. Picasso debout près des toiles, cigarette à la main.

Atelier, coin avec toiles.

1423 Picasso à côté toile "Chat et crustacés", Travelling avant jusqu'à Tableau "Femme mains sur une chaise".

Fondu sur tableau bleu, "Femme assise, mains sur la chaise", et travelling avant jusqu'à Gros plan du visage.

Fondu sur tableau Femme avec deux profils, robe bleue, et travelling arrière jusqu'à Plan moyen du tableau.

Son

1764 Comme partout chez Picasso, la maison est devenu rapidement un vaste atelier.

Presque toutes les chambres sont utilisées pour le travail. 1770

Une chambre à coucher sert pour tirer les gravures. 1773

~~L'atelier de sculpture est au sous-sol.~~

Les ateliers de peinture sont au rez-de-chaussée.

toutes ses chambres
Quand ~~presque-tout~~ furent remplis, Picasso a fait couvrir la terrasse pour faire un autre atelier. 1781

Hélène Parmelin dit:
"La somme de travail accomplie par Picasso dépasse l'imagination la plus active.

Il semble que plus ça va, plus il travaille. 1790

On le quitte, on disparaît pendant un mois, on revient, *et* il peut y avoir cinquante toiles nouvelles." 1796

Cet atelier, il l'a fait construire pour avoir davantage de place pour travailler, 1800 à gauche rien que des vitres et tout le paysage. 1803

Chez lui il est libre de faire ce qui lui plaît, mais pour lui cela veut dire la liberté de travailler. 1810

Mais il se méfie.

"La liberté"; dit Picasso, "il faut faire très attention avec ça, en peinture comme dans le reste. 1818

Quoi que tu fasses, tu te retrouves avec des chaînes,

La liberté de ne pas faire une chose, ça exige qu'on fasse une autre, impérativement. 1825

Et alors voilà les chaînes!" 1827

Image

Son

Gros plan Litho de Jacqueline
(rouge et jaune).

Plan rapproché litho Jacqueline.

Ph. Gros plan Jacqueline et
Travelling arrière jusqu'à
Plan moyen avec Picasso et
chien Afghan.

Ph. Plan d'ensemble Picasso,
Jacqueline et Afghan.

Gros plan Picasso.
Gros plan Jacqueline.
Gros plan Afghan.

Ph. Fondu sur Picasso et chien
Kaboul.

Tableau "Femme avec Afghan",
Travelling avant sur Afghan.

Tableau "Femme assise avec mains
sur Afghan".
Gros plan du tableau sur Afghan.

Fondu sur Ph. Afghan Kaboul.
Travelling arrière en Plan d'ensemble.

Fondu sur tableau "Femme au fauteuil
rouge et Afghan".

Tableau "Nu avec tête Afghan
ressemblant à Jacqueline".
Gros plan tête et travelling
arrière Plan d'ensemble.

Ph. Picasso (chaussure à la main)
et Jacqueline,
Travelling avant sur
Gros plan Jacqueline.

Fondu sur tableau "Portrait
Jacqueline avec ruban dans les
cheveux et col blanc".
Fondu sur tableau en Plan d'ensemble.

Gros plan des Yeux du portrait.

Gros plan et travelling arrière
Fondu sur tableau "Portrait Jacqueline
(pleu gris) avec mantille sur
cheveux",

1828 Si on demandait quel est le mot,
la phrase que Picasso répète le
plus souvent,
son refrain, son habitué,
sa parole préférée,
on ne risquerait pas de se
tromper en disant que c'est:

"Ce qu'il faut, c'est travailler." 1829

Et il travaille, il travaille,
il travaille. 1843

1847 Picasso se marie avec
Jacqueline en 1961. 1850

1877 Picasso a reçu comme cadeau un chien
Afghan qu'il appelle Kaboul.

Presque aussitôt le chien
ap paraît dans les tableaux. 1883

1895 Sa promenade dans les ateliers
est dangereuse,
mais sa marche est si belle,
chacun de ses gestes si extraordinaires
à regarder par sa nonchalance,
son aisance et sa puissance. 1905

1911 Parfois Picasso réunit deux
sujets sur un même tableau.

Un Nu avec un des traits d'un
chien Afghan.

1932 Picasso décide souvent du degré
de ressemblance d'un portrait en
cours d'exécution. 1936

Le degré de réalisme dépend
de la façon dont il travaille,
de mémoire ou plus rarement
d'après modèle. 1944

Image

Son

Fondu Tableau "Portrait Jacqueline (bleu gris) avec mantille sur cheveux", Gros plan et travelling arrière jusqu'à Plan d'ensemble.

1948 Il suffit parfois de quelques rapides coups de pinceau pour attraper une expression typique, même fugitive. 1953

"Moi, je vise toujours à la ressemblance," dit Picasso.

Ph. Fondu Jacqueline mains sur le visage, fleurs derrière elle.

Un peintre doit observer la nature, mais jamais la confondre avec la peinture. 1962

Fondu Tableau Portrait Jacqueline mains sur visage.

Elle n'est traduisible en peinture que par des signes. 1965
Mais on n'invente pas un signe." 1968

1434 Tableau "Femme avec chapeau", 19.12.61.

"Pour moi, la surréalité n'est ~~autre chose et n'a jamais été~~ autre chose que profonde ressemblance au-delà des formes et des couleurs sous lesquelles les choses se présentent. 1974 1/2

Film
Picasso en pullover bleu.

0324
1977 1/2 Picasso a suivi avec passion les exploits des cosmonautes et les différentes marches sur la lune.

Il montre à Jacqueline et une amie, Madame Gili une photo dédiée par Alan Sheppard.

Séquence filmée, Picasso, polo bleu, avec Madame Gili.

Charles Feld:

(Voix de Charles Feld:)

"Pour moi ce qui domine dans la figure, et le premier trait que je pourrais dire, c'était, c'est le grand travailleur qu'est Picasso. Je ne l'ai jamais vu autrement que travaillant. Bien entendu il a comme tous les hommes des périodes où il peut se reposer, il a des besoins comme n'importe quel individu, mais s'il fallait rapidement dire quelque chose de Picasso, je dirais c'est un travailleur, sans arrêt, (qu'il s'agisse son esprit n'est jamais au repos même

r. Rabino ?

Film I 0110

Couffé
for partie

Image

Son

1540 Tableau "Peintre et Modèle",
22.2.63.

32 Picasso a repris un de ces thèmes
favoris,
le peintre et son modèle. 36

1541 Tableau "Peintre et Modèle",
22.2.63 I.

37 Hélène Parmelin décrit la genèse
de cette série: 39

Gros plan Tête en plâtre.

40 Le 22 Février 1963 il peint un peintre
assis au chevalet.

44 1/2 Posée sur une commode à tiroirs
une tête en plâtre regarde le
peintre. 49

1542 Tableau "Peintre et Modèle",
2.3.63 I.

55 Le 2 et 3 Mars il fait d'autres
toiles avec un nu vert.

Tableau "Peintre et Modèle",
2.3.63 II.

60 Charles Feld:
(Voix de Charles Feld:)

↓

1543 Tableau "Peintre et Modèle",
2.3.63 III.

97

99 1/2

"Quand Picasso montre ses toiles
il parle toujours avec tendresse
pour le peintre,
et le soin qu'il prend de sa
barbe de peintre.
Il l'appelle toujours "le pauvre". 109

1544 Tableau "Peintre et Modèle",
2.3.63 IV.

112 1/2

Il se moque de sa petite palette,
d'ailleurs Picasso lui-même
n'utilise pas la palette. 116

1546 Tableau "Peintre et Modèle",
3.3.63 I.

120

Le duo du peintre avec son modèle
s'élargit en une conversation à
quatre entre le peintre, le modèle,
l'oeuvre d'art existante et l'oeuvre
en train de naître. 130

Image

Son

1547 Tableau "Peintre et Modèle",
5.3.63 I.

138½ Il reprend plus tard la toile faite
le 5 Mars. 142

1548 Tableau "Peintre et Modèle",
20.9.63 (était définitif)

Gros plan du peintre.

1547 Rép. Tableau "Peintre et Modèle",
5.3.63.

1548 Rép. Tableau "Peintre et Modèle",
20.9.63.

149 Voici son état définitif.

1549 Tableau "Peintre et Modèle",
9.3.63.

151 Le 9 Mars il peint un nu blanc,

1550 Tableau "Peintre et Modèle",
31.3.63.

qu'il terminera quelques jours
plus tard. 162½

1551 Tableau "Peintre", 10.3. et
12.3.63.

Le dix une toile du peintre
seul devant son chevalet.

1552 Tableau "Peintre et Modèle",
13.3.63.

180 Le 13 pendant que le peintre
continue de travailler, le nu
tend un verre à bout de bras. 185½

1553 Tableau "Peintre", B/14.3.63.

191 Le 14 le modèle est ailleurs,
elle dort peut-être,
mais le peintre solitaire
travaille. 197½

1554 Tableau "Peintre", 4.6.63,
(était définitif)

199 Picasso reprend la toile.

1555 Tableau "Peintre", 16.3.63.

202½ L'était définitif.

1556 Tableau "Peintre", 16.3.63.

219 Voici trois états de la toile
du 17 Mars.

1557 Tableau "Peintre et Modèle",
17.3.63.

223 Picasso dit:
"C'est le mouvement de la peinture
qui m'intéresse, l'effort
dramatique d'une vision à l'autre,
même si l'effort n'est pas poussé
jusqu'au bout." 231

1558 Tableau "Peintre et Modèle",
20.3.63, 2ème état.

1559 Tableau "Peintre et Modèle",
9.4.63, état définitif.

Image

(Suite Tableau 17.3.63)

Son

"Pour certaines de mes toiles je peux dire que cet effort a été réellement accompli et a trouvé toute sa puissance, parce que j'ai réussi d'en fixer l'image dans sa pérennité. 241

J'ai de moins en moins de temps, et de plus en plus à dire.

J'en suis arrivé au moment, ~~voyez-vous~~, où le mouvement de ma pensée m'intéresse plus que ma pensée elle-même." 249

1560 Tableau "Peintre", 25.3.63.

250 Le 25 Mars le peintre est encore seul.

1561 Tableau "Peintre et Modèle", 26.3.63.

254 Sur la toile du 26 le peintre travaille devant le buste grandissant, tandis que le modèle s'éloigne, tout petit au fond de l'atelier. 261 $\frac{1}{2}$

1562 Tableau "Peintre et Modèle", 26.3.63 II.

Sur une autre toile du même jour le modèle à son tour, triomphant se tient debout. 266

1563 Tableau "Peintre et Modèle", 27.3.63.

Le 27 le nu grandit. 269 $\frac{1}{2}$

1564 Tableau "Peintre et Modèle", 28.3.63.

270 Le 28 il se rapproche à le toucher du chevalet du peintre. 272 $\frac{1}{2}$

1565 Tableau "Peintre et Modèle", 29.3. et 1.4.63.

282 Le 29 le peintre met son chapeau.

1566 Tableau "Peintre et Modèle", 30.3./3.4.63.

293 $\frac{1}{2}$ Le 30 la barbe du peintre est bleue, et le nu s'approche de lui davantage.

1567 Tableau "Peintre", 30.3.63 II.

306 Le peintre seul sur une autre toile du même jour.

1568 Tableau "Peintre", 30.3.63 II. rehaussé 11.10.64.

310 Un jour Picasso a reçu des reproductions de cette toile. 312
Tout de suite il s'est mis à les transformer l'une après l'autre. 316

Image

Son

1569 Tableau "Peintre", rehaussé
24.10.64.

319 Picasso a dit:
"C'est magnifique de travailler
comme ça,
sur le peintre qui est déjà là.

1570 Tableau "Peintre", rehaussé
10.10.64.

Au fond ce qui est le plus
terrible pour le peintre c'est
la toile blanche." 326 1/2

1571 Tableau "Peintre", rehaussé
10.10.64.

335 1/2 "Quand on travaille", dit Picasso,
"il faut toujours être contre.
Il faut tout faire contre,
et jamais pour.

1572 Tableau "Peintre"

A partir du moment qu'on commence
à faire pour, tout est foutu." 344 1/2

1573 Tableau "Peintre".

1574 Tableau "Peintre".

1575 Tableau "Peintre", série 10.10.64.

1576 Tableau "Peintre", do.

1577 Tableau "Peintre et Modèle",
2.4.63, 6.4.63.

347 Picasso continue son étude du thème
du peintre et son modèle,
et dans la toile peinte le 2 Avril
le chien Afghan de Picasso vient
se coucher aux pieds du peintre. 356 1/2

1578 Tableau "Peintre et Modèle",
3.4./8.4.63.

363 Cette série du peintre et modèle
témoigne d'une liberté d'exécution
étonnante.

1579 Tableau "Peintre et Modèle",
9.4.63.

Quelquefois la place, la lumière,
l'ambiance sont exprimées avec le
minimum de couleur. 373

1580 Tableau "Peintre et Modèle",
10./15.4.63.

1581 Tableau "Peintre et Modèle",
2.4.63, 27.8.63.

1582 Tableau "Nu", 24.4.63.

Cette façon qui traite le blanc de
la toile vierge comme une couleur
permet une gamme extraordinaire
d'intensité, avec des transmutations
dans laquelle la forme du nu
féminin attrape la lumière,
se courbe, et se projette sur la toile. 387
P.D. 245/248

Image

1583 Tableau "Peintre et Modèle",
28.4.63.

1584 Tableau "Peintre et Modèle",

1585 Tableau "Peintre et Modèle",
1.5.63 I.

1586 Tableau "Peintre et Modèle",
1.5. /11.5.63.

1587 Tableau "Peintre et Modèle",
5.5.63.

1588 Tableau "Peintre et Modèle",
10.5.63, 11.5.63.

1589 Tableau "Peintre et Modèle",
11.5.63.

1590 Tableau "Peintre et Modèle",
16.5.63.

1591 Tableau "Peintre et Modèle",
16.6.63.

1540bis Tableau "Peintre et Modèle",
22.2.63.

1542bis Tableau "Peintre et Modèle".

1543bis Tableau "Peintre et Modèle".

1544bis Tableau "Peintre et Modèle".

Son

389 Picasso a dit:
"Je veux dire le nu.
Je ne veux pas faire un nu comme
un nu.

Je veux seulement dire sein,
dire pied, dire main, ventre."

"Trouver le moyen de le dire,
et ça suffit. 404

Je ne veux pas peindre le nu de
la tête aux pieds, mais arriver
à dire.

Voilà ce que je veux.

Un seul mot suffit quand on parle.

Toi, un seul regard, et le nu te
dit ce qu'il est, sans phrases." 416

H.P. 120

417 1/2 Sur la toile du 28 Avril le peintre
s'habille chaudement du pied en cape
et couche son modèle nu sous le
pommier du jardin. 424

427 Le premier Mai, les voilà tous
les deux en pleine forêt,

432 mais le même jour un nu vert sur
une chaise rouge, pose pour le
peintre à l'atelier, dans l'atelier
où Picasso peint le peintre qui peint
le modèle qui pose. 442 1/2

444 Le 5 Mai il fait doux, le peintre
est au jardin en costume d'été,
il peint le nu qui se prélassa
au soleil sur une chaise longue. 457

454 Le 10 le peintre a mis sur sa tête
le chapeau africain de Jacqueline,
et il couche son modèle dans la
forêt pleine d'arbres. 460 1/2

466 1/2 Le 11 ils sont rentrés à l'atelier.

Mais le 16 ils retournent dehors.
Ainsi de suite. 471 1/2
C'est la peinture à bride abattue.

La création sans freins.

C'est l'orgie de peinture. 478

Image

Son

Film:

Picasso et William Rubin.

William Rubin, écrivain d'art, parle avec Picasso de ses toiles exposées au Musée d'Art Moderne à New York.

Ph. Picasso, pullover bleu.

491 Picasso dans son atelier regarde son travail.

Son atelier est toujours fermé à clef.

Il n'aime pas qu'on y entre, même pour le nettoyage. 503

Peut-être pour ne pas déranger les personnages qui existent dans ses œuvres. 506 1/2

507 Mais parfois il laisse un visiteur pénétrer et l'invite, en quelque sorte à un vernissage privé, montrant tour à tour ses derniers dessins, gravures et tableaux. 572

Dessin "Nu bleu".

432 Dessin "Tête d'homme et Nu".

521 Picasso scrute les œuvres, mais en même temps il observe avec inquiétude l'impression qu'elles produisent sur le spectateur. 522

433 Ph. Picasso et Jacqueline.

Dessin "Homme, femme et papillon".

Dessin "Tête d'homme et Nu".

434 Dessin "Têtes de femme, Tête d'homme".

435 Ph. Picasso avec pied d'une lampe.

544 On a l'impression lorsque Picasso parle de ses œuvres que les personnages existent vraiment et qu'ils sont cachés quelque part dans son atelier pour sortir quand le peintre est seul, et en train de travailler. 557

437 Tableau "Nu".

438 Tableau "Nu et Clarinettiste".

555 Picasso crée autour de ses œuvres une espèce de roman illustré avec des histoires d'amour. 557

560 Il se plaît à commenter ce qui se passe, comme s'il avait été réellement témoin de quelque chose. 564

Image

Dessin "Nu et petit chat noir".

Dessin "Portrait de famille".

Dessin "Arlequins".

Film

Picasso en tricot beige.

① 9'58

Son

571 "Portrait de famille".

593 "Deux Arlequins".

602 Picasso sort dessin après dessin et le visiteur part peut-être un peu étourdi.

612 Pour les personnes qu'il reçoit il est d'un abord simple et extrêmement chaleureux. C'est un être social mais comme tout créateur il a aussi besoin de solitude.

Il vit perpétuellement dans un état de tension et d'angoisse. Même quand il ne peint pas il est préoccupé par son travail.

Sabartés dit:

"Ce qu'il veut, c'est travailler. S'il ne travaille pas, c'est qu'il manque d'inspiration ou des éléments nécessaires, et s'il n'est pas d'humeur à travailler, il n'a de goût à rien; par bonheur, ce n'est pas tous les jours, sinon ce serait un malheur. En fin de compte, s'il n'a pas sous la main les matériaux indispensables, ils les cherche, et s'il ne les trouve pas, il en invente ...

S. p.95

660 Picasso^a dit:

"Max Jacob m'a demandé un jour pourquoi j'étais si gentil avec des gens qui m'importaient peu et si dur avec mes proches. Je lui ai répondu que ma bonté était une forme d'indifférence; quant à mes amis, je les voulais parfaits. J'avais donc toujours quelques critiques à leur adresser et désirais les mettre à l'épreuve de temps en temps pour m'assurer que nos liens étaient aussi solides qu'ils devaient l'être."

Film

Picasso et M. Miguel

① 11'12

Picasso avec son secrétaire Miguel.

Image

Son

Film:

Picasso et Jacqueline avec
Madame Gagarine regardant album
"Cahiers d'Art".

Exposition Avignon. (P) 11'17

Les hippies.

Affiche de l'exposition. 11'43 (S)

Extérieur gens et enfants.

Intérieur Musée.

Tableaux.

Intérieur enfants.

693

Picasso a fait plus de 200 tableaux
dans la même année qui ont été
exposés au Palais des Papes en Avignon. 698

701

Les hippies^{se} ont installés ^{à côté du} leur quartier
général devant le Palais.

718

Jean-Jacques Lévêque:
(Voix de l'organisateur)

719

"L'impression qu'on a en visitant
cette exposition, c'est une immense joie,
c'est quelque chose d'extrêmement curieux,
mais on en sort absolument joyeux
rien que par l'expression des personnages
qu'il a peints,
l'atmosphère qu'il dégage de la couleur,
et en plus la qualité de l'accrochage
qui donne une signification tout à fait
particulière à l'exposition,
c'est que l'oeuvre présentée est limitée
sur une année et quotidiennement -

c'est-à-dire que toutes les peintures
sont présentées jour après jour,
on sait ce qu'il a fait le mardi,
mettons le mardi de tel mois,
de telle semaine,
on pourrait presque le chronométrer
dans son activité quotidienne." 756

757 1/2

Picasso dit:
"Il faut n'écouter personne et ne se
laisser influencer par rien.

Il faut être peintre, mener une vie
de peintre,
tout le reste est accessoire. 766

767 1/2

Je veux attirer l'esprit vers la
direction à laquelle il n'est pas
habitué et le réveiller." 772

Image

Suite Exposition Avignon.

⑤ 12/43

Sen

David-Henry Kahnweiler:
(Voix D.H. Kahnweilers)

797 1/2

"Pour moi c'est la borne-frontière de la peinture.

Pour moi la peinture après Picasso et avant Picasso ça n'est pas la même chose.

Tableaux.

Il y a que la peinture n'est plus ce qu'elle était auparavant, c'est à dire la peinture telle qu'elle a été à partir de la Renaissance jusqu'à Picasso est terminée:

il y a une autre peinture maintenant, et cette peinture est avant tout une peinture non-imitative, mais néanmoins figurative.

Tableaux Deux personnages.

Bien entendu, l'erreur a été que certains suiveurs ont cru que c'est une peinture abstraite, jamais il n'y a un tableau de Picasso qui ne soit pas figuratif.

Il représente quelque chose, mais il représente quelque chose d'une façon non imitative, tout est là."

824

Tableau Couple avec ciseaux.

Charles Feld:

Tableau Couple.

⑤ 13/57

(Voix de Charles Feld:)

"Il n'y jamais eu de tabous pour Picasso, dès l'instant où il aborde un problème, quelque'il soit, et dès l'instant où quelqu'il soit, et dès l'instant où il s'agit de parler de la vie et de la réalité et bien la vie ne se cache pas.

Tableaux érotiques.

Il est vrai que Picasso a été dans ce domaine un pionnier, mais pas parce que la sexualité joue un rôle ... disons privilégié mais tout simplement parce qu'il lui donne la place qu'elle mérite le rôle qu'elle peut jouer pour tout individu.

L'hypocrisie consiste justement à se voiler la face.

Image

Exposition Avignon, suite.

Tableaux érotiques.

Gens à l'intérieur du Musée.

Divers tableaux érotiques.

son

(Voix de Charles Feld, suite)

Effectivement que ce soit dans les œuvres antérieures, mais plus particulièrement dans les œuvres récentes;

les gens quelquefois sont surpris par - disent-ils, enfin je mets ça entre guillemets - l'agressivité de Picasso par rapport au sexe, à la sexualité.

Il m'est très difficile de donner - ou en tout cas d'exprimer quelque chose que seul Picasso pourrait dire - mais il est clair que l'attitude d'un homme de l'âge de Picasso ne peut pas être l'attitude d'un jeune homme de 18 ans."

926 Picasso a dit:

"Pour moi la femme n'est pas seulement un sujet favori.

Elle est le contenu essentiel de la vie.

J'ai toujours aimé fixer la beauté éternelle de la jeunesse dans toute sa diversité et sa magnificence.

La nature a voulu faire de la femme son chef d'oeuvre.

La beauté est pire que du vin elle enivre le sujet et le spectateur.

J'ai toujours aimé peindre la femme parce que j'adore la femme." 959

Image

Exposition Avignon, suite.

Divers tableaux.

Exterieur Palais des Papes.

Exposition Avignon 1973.

Tableau Coupbe et enfant.

Tableau Couple avec chapeau.

Son

Jean Jacques Lévêque:
(Voix de J.J. Lévêque:)

"Ce qui est fabuleux, je crois et ce qui étonne tous les visiteurs, c'est qu'à 89 ans Picasso finalement retrouve une jeunesse encore plus grande qu'avant, on pourrait dire qu'il vit, qu'il va dans le sens contraire.

Ce sont les toiles d'une année de travail, il y a 165 toiles et 45 dessins et un de nos confrères s'est amusé à faire le calcul très simple qui consiste à dire qu'il a fait une oeuvre toutes les 56 heures, ce qui est prodigieux, enfin ce qui représente quand-même une vitalité que peu de peintres peuvent avoir et ^{qu'il} Picasso est le seul à avoir.

Eh bien, les gens d'Avignon en voyant l'exposition étaient choqués, l'étaient-ils parce que cette exposition a lieu au Palais des Papes et qui de plus est dans la chapelle ce qui ne manque pas de saveur d'ailleurs, c'est vraiment le diable dans le bénitier.

Les gens étaient choqués je crois, à cause des sujets car si l'érotisme est fréquent partout et bien il est surtout fort, poignant et évidemment très beau dans les oeuvres de Picasso."

1018

En 1973 une deuxième exposition est organisée au Palais des Papes avec des oeuvres faites en 1971 et 1972. 1027

1031

Picasso a dit:
"Tout ce que je fais, je le fais pour le présent en espérant que mon oeuvre vivra toujours dans le présent. 1038

Les expériences ne m'ont jamais intéressées.

Si je trouve quelque chose que j'ai envie d'exprimer, je l'exprime sans me préoccuper du passé ou de l'avenir. 1048

Images

Non

Exposition Avignon 1973, suite.

(Picasso:)

"Je ne pense pas avoir utilisé de matériaux fondamentalement différents à travers mes différentes méthodes de peinture.

Tableau vert.

Si les sujets que je veux peindre exigent un mode de peinture différent, je n'hésite pas à l'adapter. 10-39

Je n'ai jamais fait d'expériences.

Divers tableaux.

1067 1/2

Si j'avais quelque chose à dire, je l'ai dit comme je sentais qu'il fallait le dire. 1067

Des sujets différents appellent inévitablement des méthodes différentes, cela n'a rien à voir avec l'évolution ou le progrès.

Tableau Homme avec chapeau.

C'est simplement une façon d'accorder l'idée que vous voulez exprimer avec le moyen le mieux approprié à son expression." 1085

Tableaux Avignon 1972.

1088

(Picasso:)

"Pour moi chaque toile est une étude, je me dis: je la finirai plus tard, j'en ferai quelque chose d'achevé, mais dès que je commence de l'achever elle se transforme

et j'estime qu'il faut la refaire.

Si je la touche, je fais un nouveau tableau." 1101

1118 1/2

"Il arrive que je peigne une toile uniquement pour un tout petit coin que personne ne regardera -

je fait un tableau pour une seule pêche et les gens s'imaginent que la pêche n'est que détail." 1130

Divers tableaux.

1136

(Picasso:)

"Je peins comme d'autres écrivent leur autobiographie,

mes toiles finies ou non sont les pages de mon journal et en tant que telles, elles sont valables. 1146

L'avenir choisira les pages qu'il préfère, ce n'est pas à moi de faire le choix. 1150 1/2

J'ai l'impression que le temps passe de plus en plus rapidement.

Je suis comme un fleuve qui continue à couler, roulant avec lui les arbres déracinés par le courant, les chiens crevés, les déchets de toutes sortes et les masses qui y prolifèrent." 1165

Image

① 1930

Son

Film:

Picasso reçoit des cadeaux.

1187¹/₂ Picasso reçoit des cadeaux de toutes provenances envoyés par des amis, ou des personnes qui ont besoin de son aide. 1193

Plus les cadeaux sont bizarres ou insolites, plus il est content. 1197

Divers plans de Picasso et Jacqueline avec cadeaux.

1199 Il apprécie beaucoup les choses qu'il n'aura ni l'occasion ni l'idée d'acheter lui-même. 1203

Il adore ouvrir les paquets et préserve soigneusement les papiers d'emballage et les ficelles qui lui serviront de source d'inspiration ou de matières destinées à un collage ou à un dessin. 1217

1244 } Un jour il a pris toutes les enveloppes qu'il avait mises de côté et pendant des mois il les a utilisées pour faire des gouaches et des dessins. 1252

1225 { Parfois quand il trouve un paquet particulièrement beau, il ne l'ouvre même pas. 1229

End Picasso l'homme
5a.mp4

Image

Film:

Picasso reçoit des cadeaux.

Divers plans de Picasso et Jacqueline avec cadeaux.

Son

Start Picasso l'homme 6.mp4

(X)
19/50

(S) 20'46 1280

Charles Feld:

Film:

Jacqueline et Picasso, le couple.

(I)

(Voix de Charles Feld:)

~~"Pour nous qui voyons les choses malgré tout extérieurement quelque soit notre degré d'intimité avec ce couple que constituent Pablo et Jacqueline Picasso, il nous apparait que Jacqueline est irremplaçable.~~

Elle est l'ange du foyer - elle s'occupe de toute la vie pratique, courante.

~~C'est déjà une chose, mais ce n'est pas la seule.~~

Oter déjà de l'esprit de Picasso toutes les difficultés qui s'attachent obligatoirement à la vie d'un homme et d'un artiste comme Picasso c'est déjà énorme.

Il y a aussi la nécessité pour elle d'aider dans le domaine de la création même - ne serait-ce que par l'organisation quand il y a certaines expositions, le choix à faire, aider à faire le choix, remuer les toiles, savoir où ils se trouvent, où se trouve tel ou tel objet.

J'ai vu par exemple certaines linogravures que Picasso avait faites, et bien je sais que c'est lui et Jacqueline qui ont tiré cette linogravure.

Naturellement, gardons la mesure des choses, c'est lui le créateur - pas elle. Mais dès l'instant où vous me posez la question quel rôle elle joue, je dis c'est un rôle immense, c'est un rôle irremplaçable.

~~Pour moi, en tout cas, et je sais pour d'autres, Jacqueline a toujours été une personne que j'ai vue - comme un peu un saint-bernard - sans cesse a aidé, a aidé tout le monde, a aidé ceux qui viennent solliciter Picasso, parce qu'elle considérait que c'était une façon d'aider Picasso lui-même.~~

(1) 17

1349

Image

Film:
Picasso mange tartines de beurre
et confiture.

Son

(Voix de Dor de la Souchère)

"Picasso a toujours été dans sa vie,
dans ses rapports, dans sa communicabilité
avec les autres, dans la transparence,
a toujours été sans aucun obstacle.

Je me souviens quand il habitait à La Californie,
il couchait dans une chambre dont le lit
était fait avec des planches, il n'y avait
pas un fauteuil dans la salle,
on s'asseyait sur son lit quand on venait
le voir.

C'était un homme donc qui avait le
plus grand et le plus parfait mépris
pour tout ce que j'appellerais la
consommation moderne. Son appartement
n'avait aucun meuble, il était encombré
de caisses et il était comme un prince
au milieu de ce vide.

On sentait que, il remplissait lui-même
et à lui seul tout l'espace.

Par conséquent si je me permettais
de dire quelque chose qui pourrait
paraître énorme, puisque Picasso laissera
de lui dans la postérité l'idée d'un
immense artiste, d'un peintre peut-être
le plus grand du 20e siècle,
mais moi, je pense que l'homme est
bien supérieur au peintre,
et je préfère Picasso à sa peinture,
je préfère l'homme à sa peinture.

C'est tout dire."

Film:
Picasso et Jacqueline
prennent le thé.

Charles Feld dit:

"Picasso est d'un abord simple et extrêmement
chaleureux pour ceux qui ont une raison
de le déranger."

(Charles Feld)

"Picasso a beaucoup d'humour. Mais ce n'est
jamais un "a priori" d'humour.

La nature de sa personnalité le porte
à parler le plus souvent par boutades.
Seulement ce ne sont pas des boutades "en soi".

Il y a toujours, avec la boutade
qui est ce qui frappe d'abord,
une pensée très profonde dans la
courte réflexion à l'emporte-pièce
dont on est trop facilement tenté
de ne retenir que l'humour."

Image

Suite Film
Picasso et Jacqueline prenant
le thé.

24'05

24'26

Picasso joue avec une bague.

*nouveau geste
(Mabreix)*

25'03

Film: 25'16
Picasso en train de graver.

Plan rapproché main Picasso.

Plan moyen Picasso gravant.

Son

(Charles Feld)

"Il est cordial, mais simple et direct.
Il n'aime pas les conversations mondaines.
Mais il aime parler, notamment de métier
avec ceux qu'il rencontre.
Par exemple il est curieux du métier
des autres hommes.
Il aime questionner un ouvrier sur son travail.
Et ce n'est pas gratuit.
Il en tire quelque chose.
Il tire quelque chose de tout."

qui l'avait faite et on a l'impression
qu'il cherche dans la toile
qu'il vient de faire, les secrets
qu'il vient d'y mettre.

Même si je ne crois pas que ce soit
spécial à Picasso, il est comme ça
à un point très haut et très grand
et tous les peintres, tous les artistes,
tous les créateurs sont comme cela,
à partir du moment où l'œuvre est
détachée, on la regarde avec un oeil
de spectateur.

Il s'intéresse passionnément à tous
les peintres, à tout ce que font
les peintres, à tout ce qu'il peut
lire ou voir des peintres contemporains.

C'est la chose qui l'intéresse le plus
et quand il fait une œuvre ce qui
l'intéresse le plus, c'est non pas
ce que lit tout le monde mais ce
que lisent les peintres."

1518

Picasso en train de graver sur cuivre.

1524

Les frères Crommelynck qui tirent
les épreuves de Picasso avec une
presse à main, disent:

Les maîtres de la planche gravée
n'en sont pas à leur première
surprise avec Picasso. 1533

On le voit non seulement surmonter
toutes les difficultés du métier,
mais encore pousser au delà pour
obtenir des résultats jugés
jusque là irréalisables. 1542

Être graveur pour Picasso c'est
tout d'abord être artisan et fouiller
tous les secrets du métier avec
patience et amour. 1557

Image

Son

Film:

Picasso en train de graver, suite. 1554

Ce qui lui importe, c'est le métal gravé qui contient en lui-même sa fin et son originalité en dehors du moyen qu'il offre par impression de multiplier l'oeuvre. 1562½

Fondu sur gravure.

Même si l'on ne tirait qu'une seule épreuve de chaque cuivre - Picasso l'a dit lui-même - il resterait attaché à cette manière de s'exprimer." 1570

Gros plan Mains Picasso.

1572½

Daniel-Henry Kahnweiler:
(Voix de D.H. Kahnweiler:)

Picasso aiguise son crayon. (S) 25'58

"Il fait des eaux-fortes maintenant parce que les frères Crommelynck sont à Mougins et ce qu'il lui fallait à lui c'est quelqu'un qui vienne le soir-même prendre la planche et lui donner l'épreuve le lendemain matin.

Picasso en train de graver.

Il veut continuer, il veut voir le résultat et continuer, n'est-ce pas. 1591

1592½

Aldo Crommelynck dit:
"Constamment en éveil et pressé par sa verve, il imagine des procédés nouveaux,

sans dédaigner pour autant les manières traditionnelles qu'il emploie avec la même maîtrise. 1602

Son étonnante rapidité de main, alliée à son égale rapidité d'esprit, sa vision d'ensemble, lui permettant d'accomplir en un seul état, ce que d'autres seraient obligés de répartir en plusieurs phases. 1612

26'40

1614

Ce désir de dire vite n'exclut pas la patience quand celle-ci lui apparaît nécessaire. 1619
Certaines gravures, telle la plus grande des scènes de cirque, ont comporté de nombreux états, mais il s'agissait bien moins de corriger que de pousser plus avant, d'ajouter, de préciser et de faire rendre au thème tout ce qu'il pouvait rendre. 1632½

Gravure Le Cirque.

Image

Son

Picasso en train de graver.

1650 1/2 (Aldo Crommelynck:)
Il ne cesse d'explorer et son impatience est toujours grande d'en voir - premier témoignage de son travail - l'épreuve aussitôt tirée. 1657

Gravure, 1er état.

1659 L'épreuve, premier état.

1664 Virtuose de n'importe quel outil de graveur, il arrache à la matière les effets les plus subtils, et ce n'est pas étonnant que Picasso ait foi dans une expérimentation incessante et que cinq, dix et même trente états lui soient nécessaires avant qu'un chef-d'oeuvre, parfait, sorte de ses mains, auquel il hésite encore souvent à accorder le "bon à tirer". 1681

Plan moyen Picasso gravant.

Gravure, deuxième état.

1683 L'épreuve, deuxième état.

1685 En étudiant des états, on arrive à se faire une idée de la méthode de travail de Picasso, de sa constante recherche de formes d'expression nouvelles, et des scrupules qui guident sa démarche. 1694 G.D. p.13

Gravure, troisième état.

1696 L'épreuve, troisième état.

Picasso gravant.

1702 1/2 Picasso retravaille le cuivre.

Gravure, quatrième état.

1712 1/2 Le quatrième état,

Gravure, cinquième état.

1716 1/2 et le cinquième état.
Sixième état.

Picasso modifie le nez du personnage.

1722 1/2
1727 1/2 Picasso modifie le nez du personnage.
Aldo Crommelynck:

(Voix de Aldo Crommelynck:)

Picasso en train de graver.

① 28'40
② 28'48
"Il y a des difficultés propre à la gravure traditionnelle disons, et lui les mélange chacune (de sorte que c'est, c'est) la plupart de ses planches sont gravées tellement qu'en un état elles paraissent par les techniques présentées ensembles, élaborées longuement par états successives. Il doit savoir très exactement, très précisément ce qu'il veut faire parce qu'au moment de l'exécution, on n'a pas de contrôle visuel sur ce qu'on fait." 1778

Gros plan Gravure avec main Picasso.

Image

Picasso en train de graver.

⑤ 29'23
1783

Gros plan de Picasso.

Plan moyen de Picasso.

⑥ 30'06

Son

Jaime Sabartés:
(Voix de Jaime Sabartés:)

"Et chez lui, le travail c'est un besoin, je crois que c'est un besoin physique, quand il ne travaille pas, alors il n'est pas heureux.

Quelquefois j'ai pensé en le voyant dessiner, j'avais l'impression qu'il suivait une ligne, qui était sur du papier.

Une fois que je lui ai dit à Picasso cela, il m'a dit, il y a quelque chose de ça.

Une fois il m'a dit que pour lui le travail c'est pour ne pas se jeter par la fenêtre.

Il trouve que quand il fait une chose, il la fait toujours pleine franchise, c'est-à-dire qu'il se préoccupe pas de ce que les gens diront et c'est lui qui sort cela parce que dans son esprit ou dans son corps ça c'est de trop, il faut qu'il s'en débarrasse."

1824

Gravure, dernier état.

1825

Le dernier état de la gravure.

⑦ 30'14

Picasso en train de graver.

(Text à vérifier sur bande originale du film)

Gravure.

⑧ 30'30

... vouloir c'est pouvoir.

Gravures Femmes nues.

⑨ 30'42

1854 Une série de gravures 68-69

1861 Jean Valéry-Radot:
(Voix de Jean Valéry-Radot:)

"Je crois qu'il faut envisager et Picasso comme peintre et puis il faut envisager et Picasso comme un graphique, comme un graphique évidemment dans les arts graphiques où il est un maître n'est-ce pas.

Si vous voulez, c'est un moyen ou un but pour lui, on ne peut pas de substituer à la pensée de l'artiste,

./.

Image

Gravures.

Son

(Jean Valery-Radot, suite:)
"mais enfin il a produit de tels chefs-d'oeuvre dans le dessin et aussi dans la gravure qu'il faut considérer Picasso graveur faisant des recherches souvent parallèles évidemment à celles du peintre, mais il faut le considérer comme un grand maître de l'art graphique." 1899

Gravure Le Bain turc.

"Le Bain turc".

Gravure La fornarina Raphael.

1902 Quelquefois pendant qu'on regarde des cartons pleins de gravures, Picasso commente ses techniques: "Là c'est au sucre, là c'est avec l'acide au pinceau." 1911

Groupe Joueur pipeau.

Il dit: "Ce qui est magnifique avec l'acide c'est qu'on ne voit rien, c'est comme avec de l'eau." 1916
Là c'est avec un crayon lithographique. C'est terrible en même temps parce que c'est très gras.
Ça c'est une pointe sèche." 1923

Gravure Chariot grec.

"Le Chariot grec".

Gravure Groupe nu.

"Groupe nu".

Gravures avec divers états.

1930 Picasso se demande si les gens se rendent compte que ses gravures où il y a d'extraordinaires innovations techniques selon les graveurs les plus savants et des tours de force réputés impossibles, que ses gravures du point de vue métier, ne sont pas si mal que ça. 1944.

Jean Valery - Radot:

(Voix de Jean Valery-Radot:)

"Picasso est un très peintre, mais s'il n'était pas peintre, s'il s'était contenté simplement de dessiner et de graver, il serait également un très grand artiste, cela lui aurait suffi pour être un très grand artiste, un grand maître."

⑤
32'12

1944 1/2

① 32'34

Picasso signant lithographies. 1960

Picasso signe des lithographies. c'preuves.

Image

Rlu
Picasso signant des lithographies.

① 32'34

②
32'46

Gros plan Picasso au train de parler (lithographies).

Son

1965 Charles Feld: *dire*
(Voix de Charles Feld:)

"C'est-à-dire tout d'abord bien sûr qu'il est particulièrement doué. On a bien le sentiment que si Picasso n'avait pas existé, il aurait bien fallu tout de même l'inventer, car il me semble que le monde aurait été considérablement appauvri s'il n'y avait pas eu un homme comme Picasso.

Mais cela est valable pour tous les hommes qu'on appelle de génie, je ne sais pas ce que le mot veut dire, mais enfin c'est un fait qu'il y a des gens qui sortent de l'ordinaire.

C'est, bon je ne vais pas donner tous les noms, vous les avez à l'esprit, c'est Mozart, c'est Beethoven, c'est .. c'est Michel-Ange, c'est Picasso et bien d'autres encore qu'on pourrait dire.

Donc disons qu'il est particulièrement doué; ~~cela c'est important, bien sûr,~~ si on n'est pas doué, il n'est pas possible de faire une si prodigieuse carrière, mais encore - les dons qu'on peut avoir ne suffisent pas.

Il est clair pour moi - *que* c'est le regard de Picasso.

Vous avez vous-même bien des fois photographié Picasso et quand je dis le regard ce n'est pas seulement ce qu'on peut voir lorsqu'on regarde une photographie, mais ses yeux qui fixent le monde, qui regardent le monde et le regardant, on voit qu'il ne s'agit pas d'un regard indifférent, qu'il ne s'agit pas d'un regard purement extérieur simplement éveillant une certaine curiosité, et bien le regard de Picasso sur ses contemporains, sur les hommes, sur les hommes qui travaillent, sur les hommes qui vivent, sur les hommes qui aiment, sur les hommes qui souffrent, sur les hommes qui espèrent, est le regard d'un homme qui prend parti."

2057

Picasso, debout, en train de rire.

2055 Jaime Sabartés:
(Voix de Jaime Sabartés:)

③ 34'00 "La blague c'est une nécessité .."

↓
2063

Image

Film:

Picasso assis avec William Rubin.

S 3412 2064 1/2

Son Daniel-Henry Kahnweiler:
(Voix de D.H. Kahnweiler:)

"Eh bien, mais sa vie n'est soumise qu'à la peinture, n'est-ce pas, il ne pense qu'à la peinture.

Vous savez aussi bien que moi, ou même mieux, puisque vous habitez là-bas, qu'il ne sort même plus.

Il ne fait plus que travailler.

Et il a passé sa vie à travailler.

C'est un homme qui a très peu voyagé.

Il n'a jamais été en Allemagne.

Il a été une fois à Berne, plus par hasard, parce que son fils y était,

il a été en Italie par accros, comme ça,

il a été en Angleterre pour un congrès communiste, il a été en Pologne pour un congrès également, c'est tout.

Mais il n'a jamais voyagé pour voir du paysage, ni rien.

Au fond, le monde extérieur il le voit, mais il ne le recherche pas.

Il a les qualités de l'admirable peintre qu'il est, n'est-ce pas.

Tout dans sa vie, tout est soumis à la peinture. Même ses amours, évidemment, il y a eu ses amours, mais ses amours mêmes participaient de la peinture.

Ce qui est important c'est son existence, enfin cette vie admirable du plus grand peintre de notre temps, en effet.

Et puis alors d'être arrivé à cet âge-là et d'avoir encore cette faculté de produire, cette faculté de créer, c'est une chose admirable.

Parce qu'il est complètement imprévu. C'est un homme qui ne vit pas avec l'idée de ce qu'il va faire le lendemain, dont le travail, dont la vie est nouvelle tous les jours.

Il refait sa vie tous les jours. C'est ça qu'il y a d'extraordinaire chez lui. Braque, par exemple, et Juan Gris, dont le travail était normal, naturel, qui continuaient, qui amélioraient leur travail. Picasso pas du tout. On ne peut pas savoir ce qu'il va faire le lendemain, il ne le sait pas lui-même.

C'est ça qu'il y a d'extraordinaire. C'est un homme pour lequel la vie est neuve tous les jours.

C'est ça son génie, que voulez-vous, cette espèce de possession, ce besoin de créer.

Picasso assis avec harpe africaine.

Gros plan de Picasso.

Plan moyen de Picasso.

Gros plan de Picasso.

Gros plan des mains de Picasso avec harpe.

X —

Image

Film
Gros plan Picasso.

Son

(D.H. Kahnweiler, suite)
"Il ne pense plus qu'à ça,
il n'est ~~pas~~ question pour lui, il
n'est question que de ça et voilà.

Qu'est-ce que vous voulez, c'est un
homme surtout, c'est le peintre,
l'homme qui ne pense qu'à son art,
qui ne vit que pour son art,
ne vit que pour la peinture.
Depuis que je le connais,
il n'a fait que ça."

Ces images de Picasso prises dans
l'année qui précède sa mort,
montrent combien il avait conservé
une vitalité extraordinaire.

Il est mort le 8 Avril 1973
en ayant travaillé même la veille.

(D.H. Kahnweiler)
"Il n'y a pas à le défendre, n'est-ce pas,
il n'y a qu'à l'exalter, à dire l'admiration
qu'on a pour lui, n'est-ce pas -
et mon admiration est infinie évidemment,
je trouve, je vous dis que c'est le
plus grand peintre de notre temps et
peut-être de tous les temps, qu'est-ce
qu'on sait.
Une chose prodigieuse que la vie de
cet homme-là,
la peinture de cet homme-là."

Film
Picasso ~~xxxx~~ sort de sa maison
et se dirige avec Jacqueline
vers sa voiture.

End Picasso l'homme 6.mp4

Fin Image 2260

Fin Bobine 2322