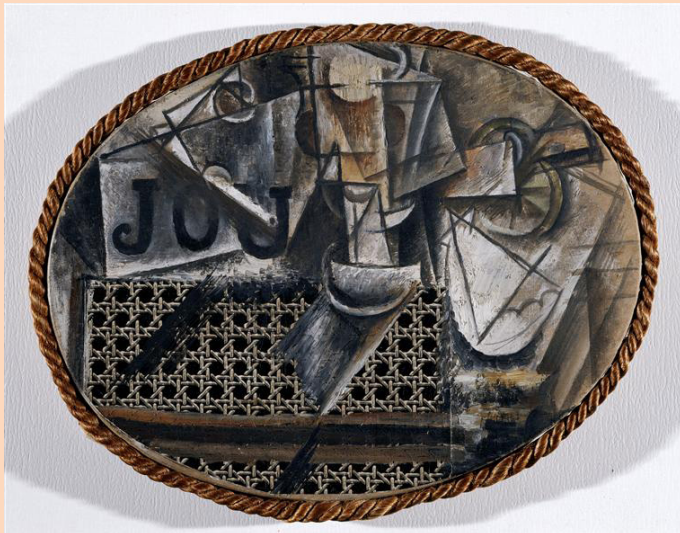

FICHE ŒUVRE

Nature morte à la chaise cannée

Nature morte à la chaise cannée

Pablo Picasso, printemps 1912, Paris

Huile et toile cirée sur toile encadrée de corde, 1912

Musée national Picasso-Paris, MP36

© Succession Picasso - Gestion droits d'auteur

© RMN - Grand Palais / René-Gabriel Ojéda

LEXIQUE

Collage : technique consistant à assembler et coller sur un support des fragments de matériaux hétérogènes (papiers, objets, etc.). Cet acte en apparence élémentaire est l'invention cubiste qui a le plus marqué l'art du XXe siècle.

Le premier collage de l'histoire de la peinture moderne est réalisé par Picasso dans la *Nature morte à la chaise cannée* en mai 1912, tandis que le premier « **papier collé** » est dû à Georges Braque à la mi-septembre 1912 à Sorgues.

En effet, cette distinction remonte à la réflexion sur la différence entre les papiers collés cubistes et les collages surréalistes. Alors que les collages étaient généralement réalisés à partir d'images préconstituées (photographies, publicités...), les papiers collés sont une composition autonome réalisée à l'aide de collages d'éléments graphiquement disparates et d'usages divers, comme on en trouve dans le quotidien (papiers journaux, papier peint, lettres imprimées...).

Nature morte : genre pictural renvoyant à la représentation d'objets inanimés. Ce genre naît au XVIe siècle, mais connaît son apogée au XVIIe siècle d'abord dans les Écoles du Nord, puis en France et dans le reste de l'Europe.

QUESTIONNEMENTS FACE À L'ŒUVRE

Il s'agit de questionnements qui peuvent guider l'observation de l'œuvre avec les élèves. Ces interrogations peuvent être adaptées en fonction du niveau des élèves tout en conservant leur pertinence.

- Que voyez-vous ?
- Quelles sont les couleurs principales de l'œuvre ?
- Quels objets pouvez-vous identifier ?
- Comment définir cette œuvre ? Est-ce une peinture ?
- Qu'est-ce qu'une nature morte ?
- En quoi consiste le caractère innovant ou révolutionnaire de coller un morceau de toile cirée sur un tableau ?

ANALYSE

Cette œuvre, réalisée en 1912, est révolutionnaire : il s'agit de la première manifestation de la technique du collage dans la sphère artistique. De forme ovale, l'œuvre est entourée d'une corde qui peut faire office de cadre. Un morceau de toile cirée au motif de cannage y est intégré. Le sujet peut sembler difficile à identifier dans un premier temps. Quelques indices visuels sont reconnaissables : les lettres « JOU », le cannage d'une chaise, une rondelle de citron en haut à droite et éventuellement une bougie ou une lampe à huile au milieu de la partie supérieure. Il s'agit d'une nature morte pouvant évoquer les tables de bistrots parisiens, sujet souvent présent dans les œuvres cubistes de l'époque.

La lisibilité de l'œuvre est altérée par l'éclatement des volumes, procédé caractéristique du cubisme dit analytique¹ développé par Georges Braque et Pablo Picasso. Les volumes sont disséqués en séries de plans et de facettes témoignant de l'abandon du système de représentation traditionnel basé sur la perspective centrale et le modelé des formes. Les quelques éléments reconnaissables permettent néanmoins au spectateur de reconstituer le sujet, même si le cubisme s'intéresse moins à ce dernier qu'à la manière dont la représentation prend forme dans le regard du spectateur. L'approche cubiste ne consiste pas à représenter « ce que l'on voit » mais plutôt « comment on voit ». Braque et Picasso envisagent de représenter les choses non pas telles qu'elles se présentent à l'œil mais telles qu'elles apparaissent à l'esprit, c'est-à-dire telles qu'on les connaît : l'art « ne doit pas être un trompe-l'œil mais un trompe-l'esprit » (Picasso).

Plusieurs éléments non traditionnels enrichissent cette composition picturale. L'intégration de la corde et du morceau de toile cirée est tout à fait inusuelle. Cette intrusion de matériaux utilitaires remet en cause la conception classique d'un savoir-faire pictural sacralisé. Le morceau collé de toile cirée fonctionne comme un trompe-l'œil avec le reste de la toile : en effet, ce n'est pas un véritable cannage de chaise qui est intégré à l'œuvre mais un fragment de toile cirée où le motif de cannage a été reproduit. Ce collage est néanmoins intégré harmonieusement au reste de la composition par des rehauts de peinture sur le fragment. Les trois lettres « JOU » peuvent évoquer le mot « journal » et instaurent un échange entre l'écrit et l'image : même si le mot est incomplet, le spectateur peut y attribuer un sens par déduction avec le reste de l'œuvre. Ainsi, plusieurs niveaux du réel s'emboîtent : la représentation picturale cubiste, les fragments du réel et le texte. L'œuvre témoigne de la prise de recul de Picasso sur la représentation-illusion de la « réalité ».

Les modalités de ce collage ont apporté a posteriori une très grande renommée à cette œuvre qui passe pour être le premier collage reconnu du XXe siècle. Dans son manifeste *La Peinture au défi* (1930), Louis Aragon la décrit comme un « acte capital de la peinture moderne ».

1. Il s'agit de la seconde phase du cubisme, quasi abstraite (1910-1911) reposant sur une décomposition accrue des formes en multiples facettes. Elle suit la phase dite cézannienne et précède la phase dite synthétique.

Pistes pédagogiques

COLLÈGE

Arts plastiques, classe de 5^e

L'enseignant peut décrypter la nouveauté de ce premier collage de l'histoire de l'art en questionnant les jeux d'illusion sur la toile.

Il s'agit de décomposer avec les élèves les différents niveaux de lecture du collage. Picasso a utilisé un morceau de toile cirée, c'est-à-dire un objet que tout le monde peut se procurer et acheter. Il s'agit d'attirer l'attention sur le fait que cette toile comporte déjà une représentation d'un cannage peinte par un procédé industriel.

On peut ensuite questionner les élèves sur l'effet produit pour l'observateur. C'est important car il y a ici un paradoxe : les éléments collés paraissent *in fine* plus faux que dans la réalité. En effet, Picasso ne choisit pas un véritable cannage mais un trompe-l'œil de cannage sur une toile cirée. L'enseignant peut ainsi utiliser un vocabulaire littéraire qui peut être travaillé avec l'enseignant de lettres : la mise en scène et la mise en abyme du peintre construisent un vocabulaire élaboré pour sortir de l'apparente simplicité du collage et en montrer la complexité et les ambiguïtés.

Ainsi, en jouant sur les différents niveaux de réalité et de représentation, l'œuvre *Nature morte à la chaise cannée* permet d'établir avec les élèves que l'espace est une dimension qui se pense, qui s'organise ou se hiérarchise. Comme le temps, l'espace a différentes « strates » qui sur lesquels l'artiste peut jouer.

L'enseignant peut également guider les élèves vers les couleurs de l'œuvre pour montrer que Picasso n'a rien laissé au hasard. Même s'il bouleverse les codes habituels de la peinture avec le collage, le geste n'est pas désinvolte et l'objet ajouté et juxtaposé s'inscrit dans un travail de composition développé.

Une réalisation plastique autour du thème de la nature morte peut ainsi être proposée aux élèves à partir du modèle picassien, c'est-à-dire en intégrant les contraintes provoquées par l'insertion d'un objet extérieur à la feuille de papier ou de carton : le rapport à la perspective, à la cohésion des couleurs peintes.

Histoire des arts

Pour l'enseignant, il s'agit de reformuler certaines conventions artistiques en peinture au début du XXe siècle. Qu'attendait-on de l'art au début du XXe siècle pour que la pratique et le principe du collage apparaissent si novateurs, voire même subversifs aux yeux de certains observateurs ?

L'enseignant peut mettre en évidence le fait qu'à travers ces nouvelles techniques, Picasso remet en cause certaines conceptions académiques

de l'art. Picasso désacralise d'une certaine façon la technique de l'huile sur toile qui était la technique « noble » du peintre d'art. De la sorte, les élèves peuvent être interrogés sur le décalage entre l'huile sur toile et l'utilisation d'éléments de décoration comme le papier peint.

Plus généralement, l'enseignant peut montrer que cette démarche de Picasso était partagée avec d'autres artistes au début du XXe siècle. Dans le groupe des cubistes de Montmartre (Braque, Apollinaire, Max Jacob, Juan Gris, etc.) beaucoup ont utilisé les mêmes techniques, cherchant à rompre avec des pratiques artistiques jugées inadaptées à une expression moderne. L'enseignant peut ainsi présenter les nombreux collages de Georges Braque (1882-1963) qui a travaillé avec Picasso dans ces mêmes années. Entre 1911 et 1913, les deux artistes ont beaucoup travaillé ensemble, **« ne signant pas leurs tableaux, pour bien montrer l'esprit de symbiose qui les réunissait »** (Peter Read).

LYCÉE

Français, classe de Seconde

L'enseignant peut construire une séquence qui développe la capacité de l'élève à lire et à analyser des images en relation avec les textes étudiés. Cette capacité permet la découverte du genre littéraire de la critique artistique. Ici, l'enseignant peut utiliser la *Nature morte à la chaise cannée* comme support visuel en mettant l'œuvre en regard de textes surréalistes de critique artistique. Entre autres, on peut utiliser le fameux texte d'Aragon dans *La Peinture au défi* (1930). Par un questionnaire et un commentaire de texte, l'élève apprend à comprendre comment le critique construit son discours par rapport à la réalité matérielle d'une œuvre qui est mise en regard avec l'étude des textes.

Histoire, classe de Première

En insistant sur la nouveauté du collage *Nature morte à la chaise cannée*, l'enseignant peut envisager de travailler sur les ruptures artistiques depuis la fin du XIXe siècle. Il s'agit de reconstruire le contexte de mutation des sociétés occidentales avant la Première Guerre mondiale (en classe de Première L et ES : question 2 « Mutation des sociétés » du thème 1 d'histoire : « Croissance économique, mondialisation et mutations des sociétés depuis le milieu du XIXe siècle »).

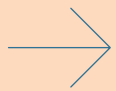
L'enseignant peut répertorier de façon simple les avant-gardes artistiques (littérature, peinture, sculpture, musique) pour montrer que l'œuvre s'inscrit dans une époque de mutations artistiques. Il faut avant tout montrer à l'aide des textes des premiers critiques du cubisme l'enjeu artistique, mais aussi social voire politique, de leur démarche. À travers la remise en cause de la représentation picturale traditionnelle, les artistes cubistes tels Picasso et Braque suivis par Jean Metzinger ou Albert Gleizes remettaient également en cause les codes sociaux et politiques. Les élèves sont ainsi amenés à considérer que la compréhension de l'histoire des sociétés doit être transversale et prendre en compte le contexte politique, social et culturel. Les changements

de l'économie se répercutent sur la société, ils induisent des changements dans le monde artistique et réciproquement. Sans les matériaux et techniques industriels, le collage n'a pas le même sens. Le collage est une remise en cause des canons de la représentation dans la société : l'artiste choisit d'avoir recours à des objets industriels pour exprimer sa vision esthétique et plastique du monde moderne.

Histoire des arts

L'enseignant peut travailler sur l'évolution du collage dans l'histoire de l'art du XXe siècle. *Nature morte à la chaise cannée* peut être étudiée sous l'angle de la postérité. Ainsi, on peut guider les élèves vers une recherche pour identifier les suites du cubisme dans les différents domaines artistiques du XXe siècle : la peinture, la sculpture, mais aussi la musique, la photographie et l'architecture. Peuvent-ils repérer encore aujourd'hui des pratiques de « collage » dans des œuvres contemporaines ?

L'enseignant peut aussi transformer cette piste en insistant sur l'interpénétration de l'art et de la vie quotidienne. La césure entre l'art noble et la culture populaire s'atténue avec des artistes qui se nourrissent de la culture populaire pour reformuler l'art pictural et ses conventions (regarder 50 ans plus tard le travail de Richard Hamilton avec par exemple *Interior II*, 1964, Tate).

ŒUVRES ASSOCIÉES

Les œuvres suivantes sont toutes de Pablo Picasso et appartiennent aux collections du Musée national Picasso-Paris.

- *Guitare*, décembre 1912, MP244, MP245
- *Violon*, automne 1912, MP367
- *Guitare*, printemps 1913, MP372
- *Mandoline et clarinette*, automne 1913, MP247
- *Bouteille de Bass*, printemps 1914, MP43
- *Homme à la moustache*, printemps 1914, MP40
- *Violon*, 1915, MP255
- *Homme à la cheminée*, 1916, MP64
- *Homme à la pipe*, printemps 1914, MP39

→ À LIRE

Sur l'œuvre de Picasso

- BALDASSARI, Anne (dir.), *La collection du Musée national Picasso-Paris*, Paris, Flammarion, 2014
- BOUVARD, Emilie (dir.), *iPicasso!*, Paris, Coédition Réunion des Musées Nationaux – Grand Palais / Musée national Picasso-Paris, 2015
- DAGEN, Philippe, *Picasso*, Paris, Hazan, 2008
- DAIK, Pierre, *La vie de peintre de Pablo Picasso*, Paris, Éditions du Seuil, 1977
- DAIK, Pierre, *Le nouveau Dictionnaire Picasso*, Paris, Robert Laffont, 2012, Collection « Bouquins »
- LEAL, Brigitte, *Pablo Picasso, 1881-1973*, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2011
- PENROSE, Roland, *La vie et l'œuvre de Picasso*, Paris, Éditions Bernard Grasset, 1961
- SECKEL, Hélène, BALDASSARI, Anne, DUPUIS-LABBÉ, Dominique, – GIRAUDON, Colette, LEAL, Brigitte, *L'ABCdaire de Picasso*, Paris, RMN – Flammarion, 1996

À utiliser avec *Nature morte à la chaise cannée*

- ANTLIFF Marc, LEIGHTEN Patricia, *Cubisme et culture*, Thames & Hudson, 2002
- ARAGON Louis, *Écrits sur l'art moderne*, Flammarion, 2011 (contient le manifeste *La Peinture au défi*)
- TAYLOR Brandon, *Collage. L'invention des avant-gardes*, Hazan, Paris, 2005
- « Une traversée du siècle : Picasso », Peter Read dans *l'Histoire*, n°335, octobre 2008, p. 64

FÉVRIER 2016

Fiche réalisée par la Direction des Publics et du Développement Culturel – Département de la Médiation
et par Olivier Verhaegen, professeur-relais de l'Académie de Créteil

PICASSO

Musée Picasso Paris

8

Fiche-œuvre : *Nature morte à la chaise cannée*