

Analyse de l'oeuvre de Pablo Picasso, *Le sauvetage*, 1933

Symbole du XXème siècle, Pablo Picasso est à la fois peintre, sculpteur, graveur et céramiste. Venu en France au début du siècle, il devient le chef de file du mouvement cubiste avec son ami Georges Braque mais il touche aussi à tous les courants picturaux du XXème siècle, surréalisme, expressionnisme ou néo-classicisme, pour devenir un des maîtres incontestés de l'art moderne.

Picasso est né à Málaga, en Espagne en 1881. Il peint son premier tableau à l'huile à l'âge de huit ans. Encouragé par son père, il étudie à la Guarda à la Corogne puis à l'école des Beaux-Arts de Barcelone. Lors de l'Exposition des Beaux-Arts et de l'Industrie de Barcelone, son tableau *la Première Communion* est présenté. Bien que non primé, il est salué par un grand journal. En 1900, Picasso se rend pour la première fois à Paris avec son ami Casagemas. Il découvre les œuvres de Toulouse-Lautrec, Cézanne, Degas et Gauguin. On commence à lui acheter quelques toiles en France et en Espagne. Son tableau *Derniers instants*, qui plus tard est recouvert par *La Vie*, est présenté à l'Exposition Universelle de Paris. En 1901, Casagemas se suicide. Très touché par cet événement, Picasso s'installe dans son atelier et réalise plusieurs portraits de son ancien ami qui inaugure la période Bleue. Entre 1901 et 1903, c'est la couleur bleue qui domine les toiles de l'artiste. Il est utilisé pour retranscrire la vision que le peintre a du monde, mélange d'angoisse de la vieillesse, de la pauvreté et de la mort. Après un retour à Barcelone en 1902, Picasso s'installe définitivement à Paris au Bateaux-Lavoir en 1904. Il tombe amoureux de Fernande Olivier, ce qui égaie quelque peu ses toiles. Il s'intéresse au monde du cirque, peint des arlequins, des jongleurs et acrobates dans une teinte rose qui évoque une certaine mélancolie. Cette période rose s'achève en 1906, date à laquelle Picasso commence à créer des peintures beaucoup plus géométriques.

Alors qu'il entre dans sa vingt-cinquième année, Picasso change son style de peinture. Il décompose et reproduit les objets en formes géométriques simples. Cézanne, l'art primitif africain et la sculpture ibérique seraient les sources d'inspiration du peintre au moment de ce tournant vers le cubisme. C'est avec *les Demoiselles d'Avignon* que ce nouveau style explose en 1907. Cette même année, il fait la connaissance de Georges Braque avec lequel il développe le courant du cubisme.

Pour répondre au problème de représenter ce qui existe en trois dimensions sur une surface à deux dimensions, Braque et Picasso apportent une nouvelle réponse. Ils remplacent les codes habituels de couleurs, de volume et de perspective par un système de signes géométriques. Ils y ajoutent l'utilisation de morceaux de divers matériaux (sable, papier, tôle, bois, tissu, carton, etc.) pour ne pas tomber dans l'art abstrait. Picasso abandonne le cubisme en 1915. Sur la demande de Cocteau, Picasso crée les décors et costumes pour les Ballets russes de Diaghilev. Il rencontre la ballerine Olga Koklova, qu'il épouse. L'artiste retourne un temps à l'art figuratif et réalise quelques portraits de famille. A partir des années 1920, les tableaux du peintre tendent vers le surréalisme. Il peint de grandes baigneuses aux corps disloqués.

En 1927, apparaît une nouvelle femme dans les toiles de Picasso. C'est sa maîtresse Marie-Thérèse Walter. Inspiré d'une anecdote que lui conte sa compagne, témoin d'un sauvetage durant un après-midi à la plage, Picasso peint en 1933 *Le sauvetage*.

L'artiste a choisi de représenter une mer bleue, calme et apaisante qui contraste avec un ciel orageux, mouvementé aux couleurs non uniformes. C'est un paradoxe qui est d'autant plus visible qu'il existe une ligne d'horizon qui sépare le ciel et la mer.

Nous pouvons voir, à droite, le sauveteur et la victime. Les deux corps ne sont que formes, souplesse et grâce.

Ce sont des représentations volumineuses, très structurales des corps qui contrastent, là encore avec la mer et le ciel; et qui sont caractéristiques des œuvres de l'artiste. Les silhouettes sont faites de formes simples.

Picasso a cherché à mettre en évidence le caractère dramatique, troublant et inquiétant de la situation. La couleur sable sélectionnée pour représenter les deux personnages détonne avec ce ciel menaçant aux couleurs bleutées tendant vers le gris. Le temps tourne à l'orage, le ciel n'est plus qu'un brouillard annonçant l'arrivée proche d'une tempête.

Ce sentiment d'inquiétude ainsi que cette atmosphère sinistre est davantage soulignée par les expressions du sauveteur. Son visage montre une grande souffrance physique, sans doute son essoufflement après un effort considérable mais également une souffrance psychique provoquée par la vision d'une personne, certes sauvée de la noyade, mais toutefois inanimée. On ne sait au final si le sauvetage est réussi ou non et c'est ce doute qui fait du tableau une œuvre définitivement dramatique.

Il est possible de rattacher cette œuvre au sujet que nous avons choisi d'étudier. En effet, nous nous intéressons à la thématique de l'eau à la Sainte Victoire et, justement, *Le sauvetage* introduit la représentation artistique de l'eau. Nous pouvons distinguer la ligne d'horizon, servant à la mise en avant d'un certain paradoxe, ainsi que la perspective caractéristique des marines. L'eau est un élément naturel souvent représenté par les artistes et cela peut donc être une notion intéressante à développer dans l'enseignement de l'histoire des arts à l'école primaire.

