

Pablo PICASSO

Homme assis à la canne

13 septembre 1971

Huile sur toile, 130X97 cm.
Musée d'Arts de Nantes.

Le corps émerge d'un fond constitué de surfaces colorées et de réserves. Les couleurs grisâtres semblent avoir été peintes avec des coups de brosse rapides laissant voir quelques empâtements.

Le modèle est réduit à ses contours essentiels. Des traits noirs cernent les formes arrondies du corps et viennent souligner des détails reconnaissables comme la barbe, le chapeau et la canne sur laquelle l'homme s'appuie.

Des touches nerveuses noires et blanches accentuent les effets d'ombre et de lumière, donnant du volume au corps déstructuré.

Par ses yeux asymétriques et la combinaison de vues de face et de profil, le portrait *cubiste* peint par Pablo Picasso s'éloigne de la réalité, rendant son modèle inhumain, voire monstrueux.

Emmanuel FREMIET

Gorille enlevant une femme

1887

Plâtre teinté, 187 x 167 x 100 cm.
Musée d'Arts de Nantes.

Cette sculpture qui fit scandale lors de sa création, impressionne le spectateur qui la regarde en contre-plongée.

Un gorille imposant, à l'aspect très réaliste avec sa taille réelle, le pelage très visible, et la représentation fine des muscles tient d'une main, une jeune femme. Son corps parfait semble pendre au bras du gorille. Elle cherche à se dégager de la bête qui l'a capturée, mais l'on sait que sa tentative est vaine. Dans sa main gauche, le gorille tient une pierre ressemblant à un outil préhistorique qui pourrait lui servir d'arme. L'animal à la mâchoire saillante et ses babines relevées semble s'être figées pour regarder au loin, il est à l'affût.

On a peur de croiser son regard menaçant ; on sent qu'il vaut mieux rester discret, ne pas respirer pour ne pas se faire repérer... Le temps s'est figé.

On se souvient de la scène du célèbre film « King Kong », réalisé 50 ans plus tard aux États-Unis, histoire exotique et fantastique qui fabriqua l'image d'un gorille géant, amoureux mais monstrueux.

MOTS-CLÉS

Corps – Déformation – Ressemblance – Écart – Terreur – Réalisme – Animalité

LES FIGURES DU MONSTRE AU MUSÉE D'ART DE NANTES

- **Horace VERNET**, *La ballade de Léonore*, 1839, Huile sur toile, 81 x 60 cm.
- **Wilfredo LAM**, *Maternité IV*, 1960, Huile sur toile, 61 X 55 cm.

Un monstre est un individu ou une créature dont l'apparence ou le comportement surprend par son écart avec les normes d'une société. Le sens premier de ce nom correspond à un être fantastique de la mythologie populaire, généralement un animal de très grande taille, effrayant.

L'artiste Pablo Picasso s'empare du réel en se l'appropriant par un procédé qui crée l'image d'un homme difforme, devenu monstrueux. Ce traitement prend un sens particulier lorsque l'on sait qu'il s'agirait d'un autoportrait réalisé deux ans avant sa mort. Cela interroge sur l'image que l'on renvoie, sur le rapport à la vieillesse, sur les transformations que notre corps subit tout au long de la vie.

À travers sa sculpture très réaliste, Emmanuel Frémiet nous raconte une histoire qui convoque, chez le spectateur contemporain, des références qui n'existaient pas lorsque l'œuvre a été réalisée.

Questions d'enseignement

- ▶ Comment la déformation peut-elle faire émerger de la beauté ?
- ▶ Comment susciter la peur chez le spectateur ?
- ▶ De quelle manière une œuvre peut-elle entrer en écho avec la culture populaire ?

Pistes et ressources pédagogiques

- ▶ **Un animal coincé dans ma feuille** : À partir d'un support de papier déchiré mais de grandes dimensions. L'animal prend la forme du format et devient ...
- ▶ **Tout en carton !** Une bête qui surgit en relief du support plat.
- ▶ **Un film de Monstres** ! Deux personnages, un seul plan, une minute maximum.

Sur le site académique :

<https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-des-arts/monstruosite-767411.kjsp>

Sur le site du Musée d'Arts de Nantes

<https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr>

Contact : sandrine.Graux-Reitter@ac-nantes.fr

Professeure d'arts plastiques et coordonnatrice territoriale DAAC au musée d'art de Nantes.