

LA GUERRE ET LA PAIX, PABLO PICASSO, FICHE PÉDAGOGIQUE LA GUERRE ET LA PAIX, PABLO PICASSO, FICHE PÉDAGOGIQUE

La guerre et la paix, décors de la chapelle du musée de Vallauris, Picasso © Succession Picasso 2020

La guerre et la paix, décors de la chapelle du musée de Vallauris, Picasso © Succession Picasso 2020

PRÉSENTATION

Cette œuvre est emblématique de ce lieu : **La Chapelle *La Guerre et la Paix* de Pablo Picasso à Vallauris**. L'étude ci-après s'adresse aux professeurs et aux élèves. Elle constitue un parcours de formation, reposant sur la découverte de quatre critères : formes, techniques, significations et usages.

Elle propose différentes approches disciplinaires et transversales.

QUE PERCEVEZ-VOUS ?

L'œuvre est constituée de deux parties concaves qui se font face et se rejoignent au sommet de la [voûte](#). A gauche *la guerre*, à droite *la paix* et au fond, un troisième panneau semi-circulaire vertical.

La guerre est à dominante sombre. Elle présente l'aspect chaotique d'une scène de bataille bloquée par un guerrier pacifique rose. *La paix* fait cohabiter cinq univers colorés qui sont autant de scènes distinctes présentant des personnages joyeux dans des attitudes ludiques. De nombreux éléments, synonymes, antagonistes ou analogiques, apparaissent dans les deux tableaux.

Le troisième panneau, *Les quatre parties du monde*, présente quatre silhouettes unies qui portent un disque dans lequel s'inscrit une colombe.

COMMENT ?

La Guerre et la Paix est une œuvre picturale composée principalement de deux tableaux.

Techniquement, elle est réalisée avec des matériaux traditionnels (peinture à l'huile) et des matériaux inhabituels (panneaux d'[isorel](#)).

Chaque tableau a été réalisé à plat dans l'atelier du Fournas à Vallauris avant d'être installé dans la chapelle du château Vallauris, vissé sur une armature en bois courbe de 4,5 x 10,5 m accolée à la [voûte](#) romane de la chapelle. L'[isorel](#) est suffisamment flexible pour s'adapter à l'arrondi des [voûtes](#).

Il aura fallu près de 300 croquis entre 1951 et 1952 pour préparer *la Guerre et la Paix*. Un troisième panneau traité différemment et peint ultérieurement (1958) obture le mur du fond.

LE SAVEZ-VOUS ?

L'œuvre a été conçue pour être installée dans la chapelle romane accolée au château de Vallauris, désaffectée depuis la Révolution mais mise à disposition de Picasso par la municipalité. Elle est spécifiquement faite pour ce lieu et ne peut être transportée ailleurs. Le seul écho la concernant réside dans l'évocation possible d'autres [chapelles](#) locales peintes par d'autres artistes : Chapelle du Rosaire, une création d'Henri Matisse à Vence et la [Chapelle Saint-Pierre](#) décorée par Jean Cocteau à Villefranche-sur-Mer.

ÉNIGME

Les deux panneaux de *La guerre et la paix* comportent de nombreux éléments communs. Lesquels ? Comment sont-ils traités de part et d'autre.

ŒUVRES EN LIEN

Ulysse et les sirènes, Pablo Picasso, [ripolin](#) et graphite sur trois panneaux de fibrociment, 306X250 cm

Chapelle [Saint Pierre](#) Villefranche-sur-Mer de Jean Cocteau, Vue du panneau les demoiselles de Villefranche

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

PARCOURS CULTUREL

- **Parcours histoire des arts** : Arthur Edmond DELFOLY, *Monument aux morts*, 1923, Vallauris, Musée Fernand LÉGER, Biot...
- **Parcours géographique** : Musée Pablo PICASSO, Antibes, musée Marc CHAGALL, Nice, [musée de la céramique, Vallauris...](#)
- **Parcours intellectuel et sensible** : Les [chapelles](#) peintes dont les [fresques](#) remplissent tout l'espace intérieur : [chapelle de Coteau à Villefranche-sur-Mer](#), [chapelles peintes du haut-pays](#) ([Notre-dame-des-Fontaines à La Brigue](#)).

ACCOMPAGNEMENTS

<http://www.antibes-juanlespins.com/les-musees/picasso>

<http://www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/picasso/>

THÉMATIQUES EN HISTOIRE DES ARTS

La Guerre et la Paix de Picasso est interrogeable par différentes thématiques, en particulier (pour le collège) : Arts, rupture, continuité / Art, création, culture / Arts, État, pouvoirs.

Entre sacré et profane, en quoi cette œuvre est-elle porteuse d'un message universel de Paix ?

DISCIPLINES

Niveaux	Axes des programmes	Contribution à l'Histoire des Arts	Œuvres/documents en échos	Transversalité
	Histoire-Géographie	Repères chronologiques, ancrage dans le contexte historique, politique, affiches de propagande... social...	Monument aux morts,	
	Français	Texte engagé et d' avant-garde	Les poètes Louis Aragon,	

4e/3e	Arts plastiques	Description et analyse plastique, sémantique de l'œuvre.	Paul Eluard, André Breton Autres œuvres de l'artiste, œuvres in situ, œuvres d'artistes locaux...	Finalité de l'œuvre.
		Espace, œuvre, spectateur / image, œuvre, réalité.		L'Art et son regard sur l'Histoire.
	Éducation musicale	Chanson engagée		

QUESTIONNEMENT

<u>Pictural</u>	Historique	Narratif
Couleurs/ Espaces/	XX ^e siècle	Histoire / histoire
Techniques/ Matériaux/	Guerre Mondiale	Le message par l'image
Matières/ Supports/Symboles/	Droits de l'Homme	Forme et symbole
Lignes/ Figures	Citoyenneté	Espace et fonction
	Universalité	

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

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

Pistes pédagogiques:

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

Proposition de cours:

Incitation: "Espace d'expression"

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

1e séance/ Dessin d'observation sur le motif

2e séance/ Croquis préparatoire, idées en devenir

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

4e séance/ Présentation du projet et verbalisation.

Selon le scénario pédagogique choisi, les élèves iront visiter la chapelle, accompagnés par des professeurs.

BIBLIOGRAPHIE / SITOGRAFIE GÉNÉRALES

- [Dossier pédagogique : Pablo Picasso - Centre Pompidou](#)

- <http://www.museepicassoparis.fr>
- <https://picasso-mediterranee.org/index.html#fr/map/>
- *Une histoire de l'art du XXe siècle*, par Bernard BLISTENE, éd. beaux arts magazine et le Centre Pompidou.
- *L'art contemporain et la Côte d'Azur, un territoire pour l'expérimentation 1951-2011*, éd. Les presses du réel, 2011.
- *PICASSO*, Carsten-Peter WARNCKE, éd. TASCHEN, 1997.