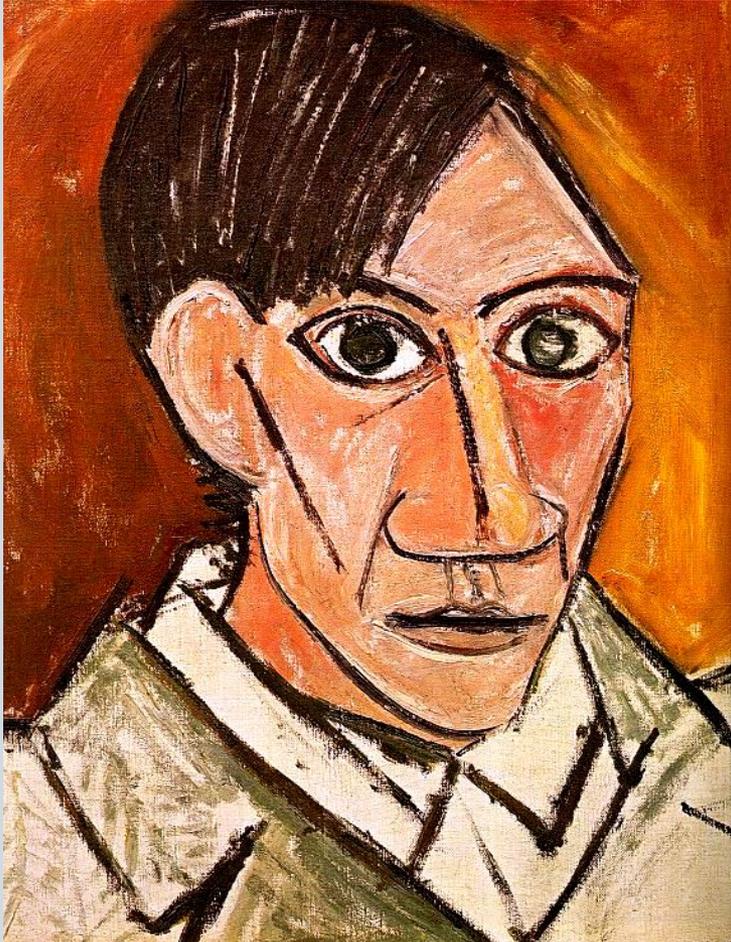

“LA JOIE DE VIVRE”

di Pablo Picasso

SAPER OSSERVARE E CAPIRE UN'OPERA D'ARTE

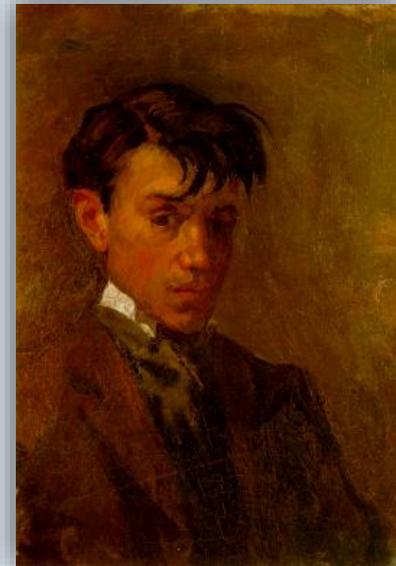
Per leggere quest'opera di **Pablo Picasso** ti proponiamo di capire il suo stile, analizzare e scomporre il quadro nelle sue diverse parti per comprenderne i contenuti, i significati ed il messaggio profondo.

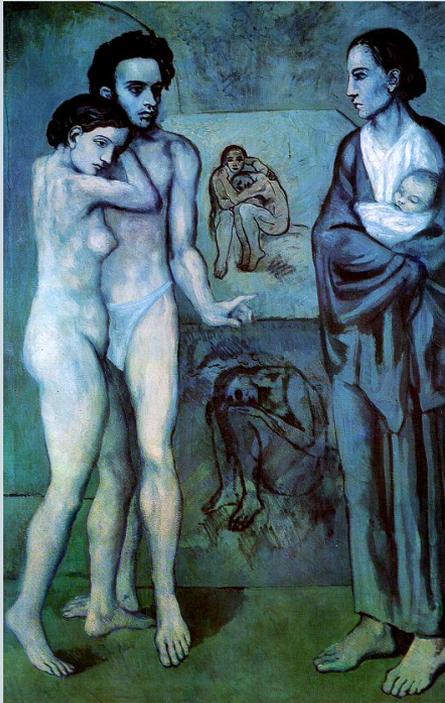
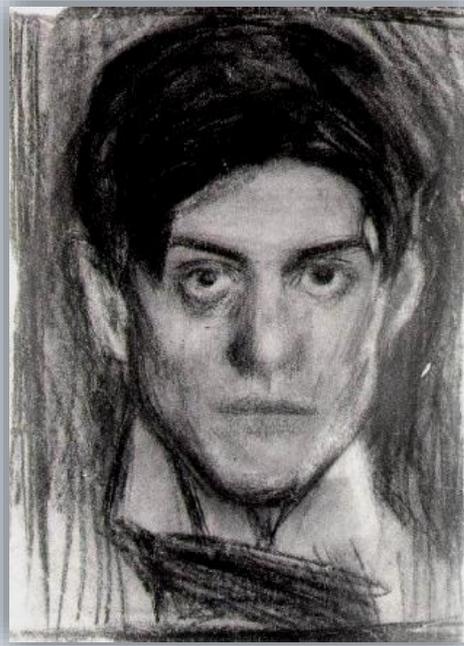
LA VITA

Pablo Picasso nacque a **Málaga**, in Spagna, primogenito di José Ruiz y Blasco e María Picasso y López che aveva ascendenze, in parte, italiane.

Il padre di Picasso, José Ruiz, fu professore presso la locale scuola di belle arti e curatore di un museo.

Fin dall'età di dieci anni, Pablo inizia a dedicarsi alla pittura frequentando diverse scuole come l'Accademia delle belle Arti a Barcellona e l'Accademia Reale "S. Ferdinando" a Madrid dove studia anche i grandi capolavori del passato come Velázquez e Goya.

Nel **1900** all'età di vent'anni si stabilisce a Parigi dove si dedica alla ricerca e crea le basi della sua espressione artistica. Nei primi anni del Novecento si susseguono due momenti nell'attività di Picasso chiamati "**periodo blu**" e "**periodo rosa**" per via della tendenza nel dipingere di questi colori in diverse tonalità.

Nel 1907 poi, grazie alla amicizia e alla collaborazione del pittore francese **Georges Braque**, dà avvio al “ **cubismo**” di cui una delle più famose e prime opere è “Les Femmes d’Alger (O. J. R.)”.

Nei lavori di Picasso infatti è presente una continua sperimentazione degli stili e delle tecniche.

Concluso il cubismo con l’inizio della Prima Guerra Mondiale, inizia il periodo cosiddetto “ **classicista**” seguito dal “ **surrealismo**”.

Nel 1936 il Governo Spagnolo gli commissiona un'opera per l'Esposizione Universale di Parigi e Picasso nel '37 realizza "**Guernica**" come denuncia al terribile bombardamento tedesco nell'omonima cittadina basca.

Nel 1947 a Vallauris realizza le sue prime ceramiche e subito dopo l'affresco "Guerra e Pace", nel '53.

Negli anni cinquanta si dedica allo studio degli artisti del passato creando opere come veri e propri omaggi ai suoi predecessori.

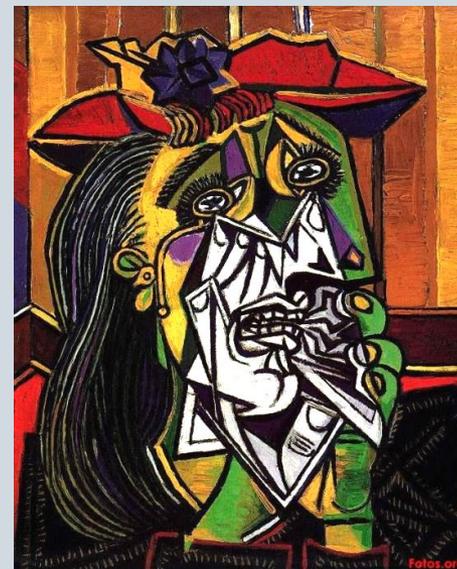
Picasso muore a Mougins nel 1973 dopo aver definito "folle" il suo amore per la pittura.

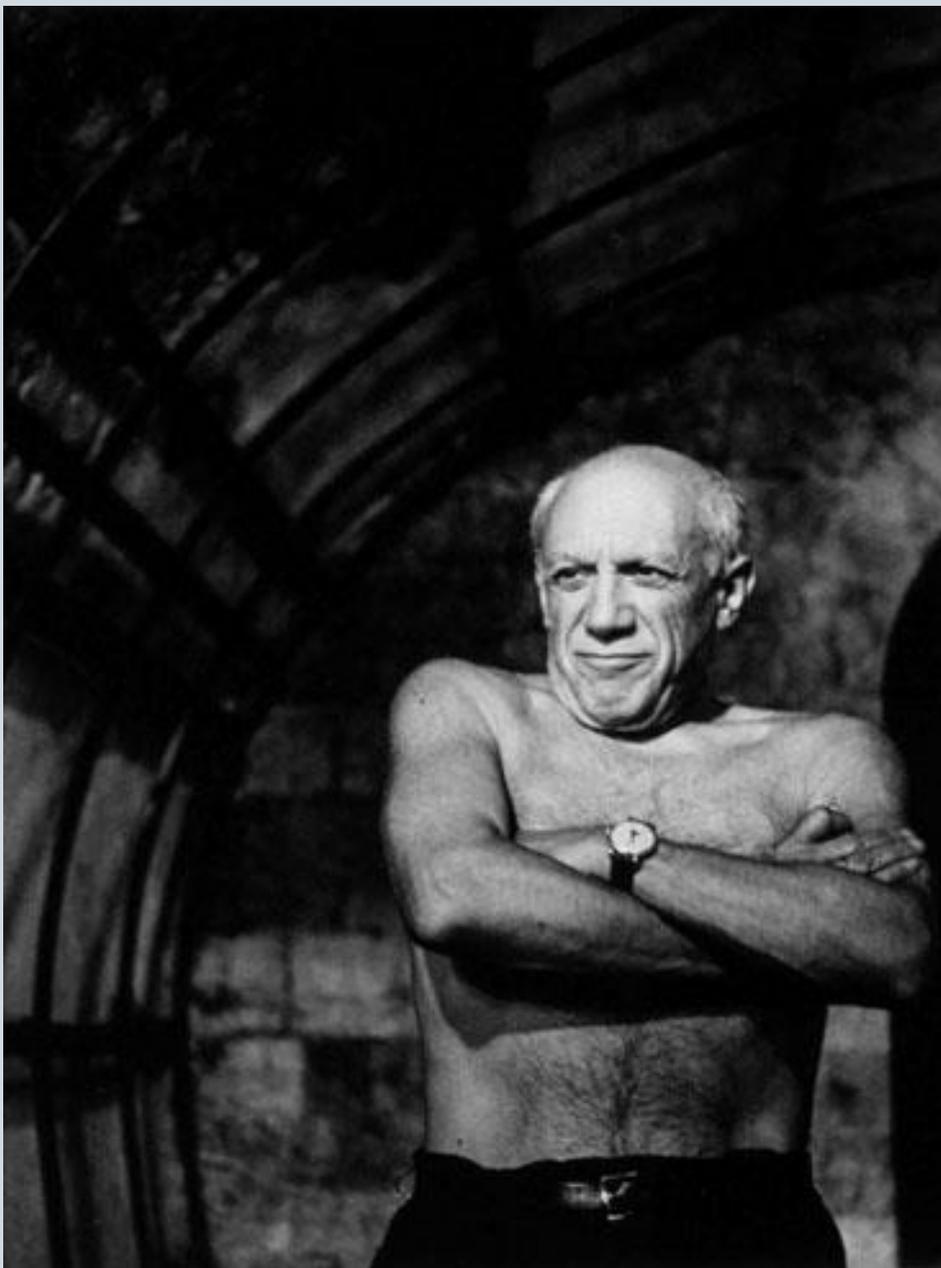

Pablo Picasso, è dunque, il "personaggio simbolo" nel panorama artistico del Novecento, per quasi un secolo di pratica nelle arti figurative-plastiche.

Caratteristiche dell'artista catalano indiscutibilmente la spregiudicatezza espressiva e la libertà creativa che brucia e consuma in un fuoco divoratore, Picasso è indubbiamente **l'espressione più autentica dell'arte contemporanea.**

Picasso è ricordato inoltre come l'inventore della celebre colomba della pace. Essa appare sia nella ex cappella di Vallauris, candida e bianca, sia in Guernica con il copro bianco, ma con le ali nere, incapace di prendere il volo.

“A tredici anni dipingevo come Raffaello.

Ci ho messo tutta una vita per imparare a dipingere come un bambino”

Pablo Picasso

Picasso ad ANTIBES

1945/1948

■ È il **1945**, la guerra è finita, un nuovo rinascimento si affaccia sull'Europa finalmente libera, **il mediterraneo, il sole, e la costa sud della Francia, la costa azzurra, un nuovo amore, una famiglia, il genio irriverente si cheta e si sofferma sulle bellezze della vita, sulle sue gioie.**

Una dimensione intima che lo indirizza verso **la riscoperta di temi legati al mediterraneo ed alla sua mitologia, fauni, ninfe**, che contribuiscono a perfezionare la sua tecnica e a sperimentare nuovi materiali, anche in ambito ceramico; periodo dell'amore, dell'unione fondamentale con **Françoise Gillot**, modella, musa, moglie, madre compagna per più di 10 anni. **Le sue immagini esprimono la gioia di vivere finalmente in un paese di nuovo libero.**

ANTIBES

1945/1948

RACCONTA QUELLO CHE VEDI NEL DIPINTO “LA JOIE DE VIVRE”

SCHEDA TECNICA

AUTORE

Pablo Picasso,

Málaga (Spagna), 25 ottobre 1881 – Mougins, (Francia) 8 aprile 1973

TITOLO DELL'OPERA

LA JOIE DE VIVRE (Baccanale au bord de la mer)

DATAZIONE DELL'OPERA

1946

MATERIALI, STRUMENTI E TECNICHE

Ripolin su fibrocemento

FORMATO DELL'OPERA

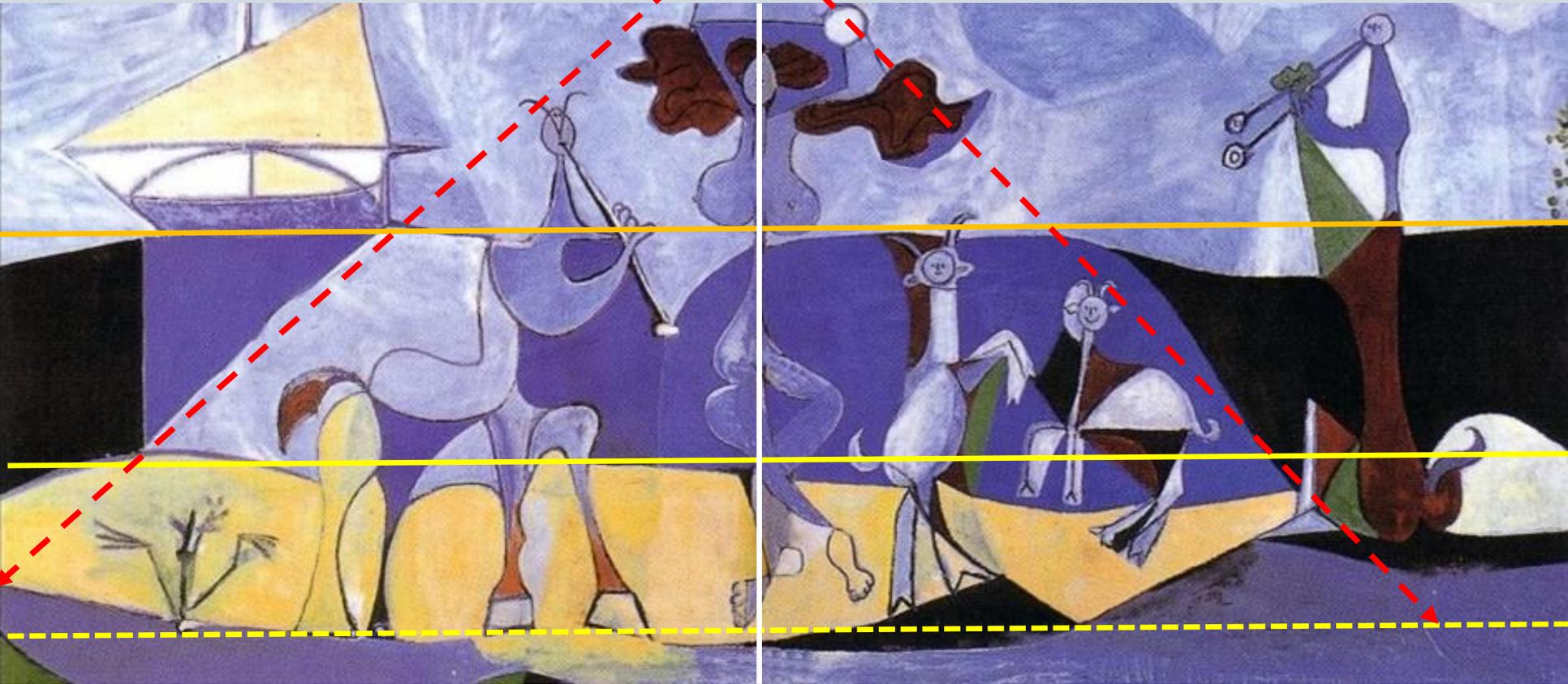
m. 120 x 250

COLLOCAZIONE

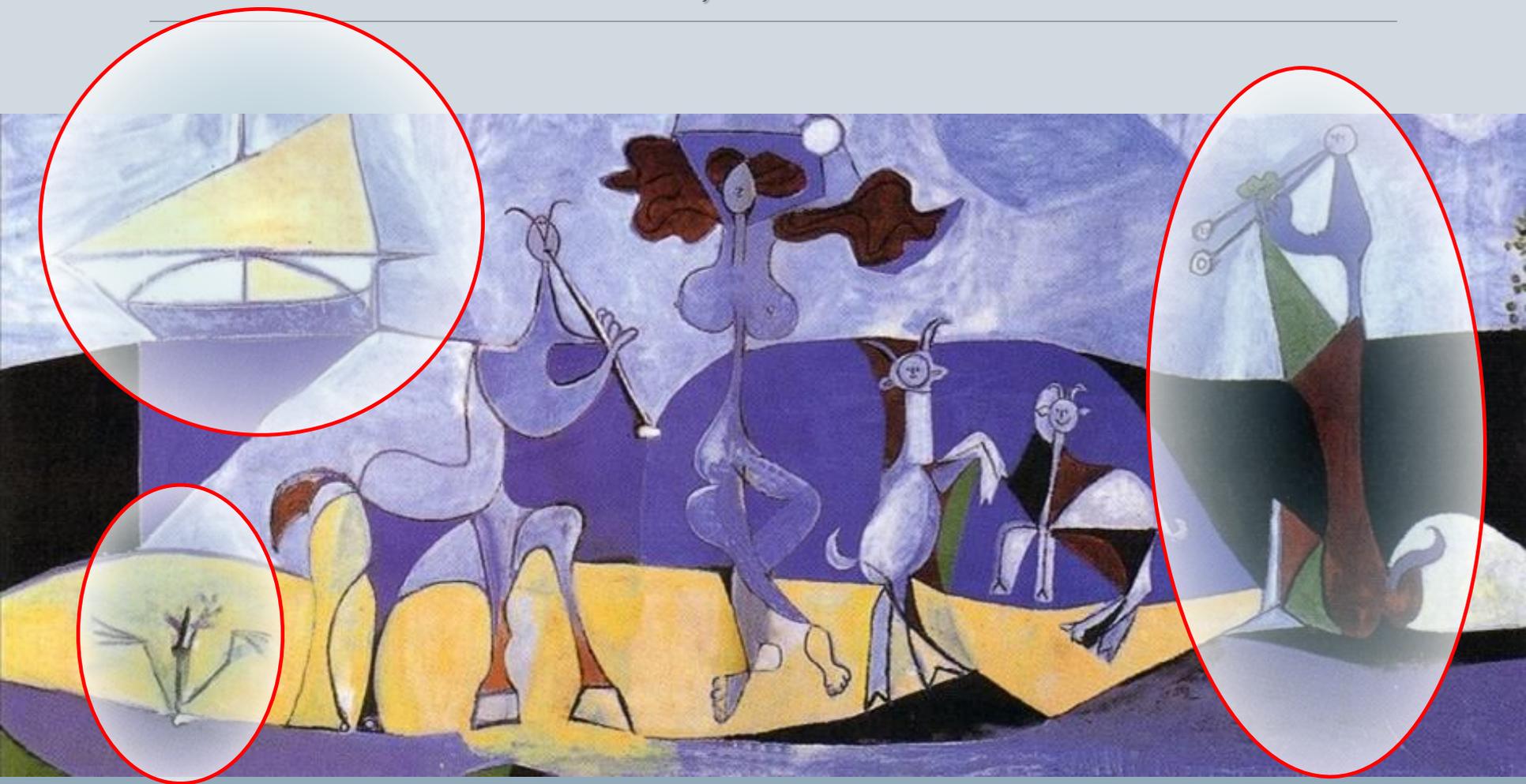
Antibes, musee Picasso– Francia

SCHEMA COMPOSITIVO E LINEE VIRTUALI

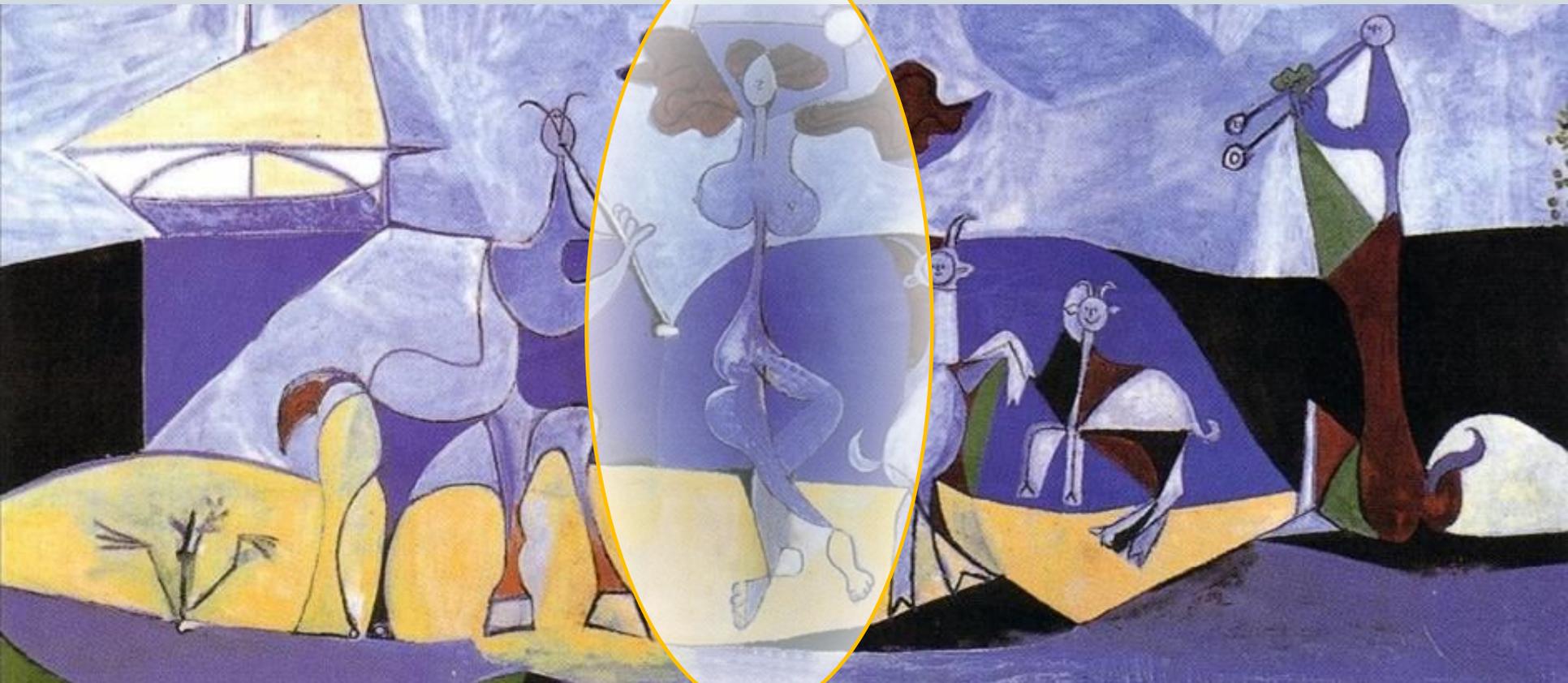
Individua le linee di forza, gli elementi e la struttura compositiva.

Osserva attentamente e descrivi gli elementi, i personaggi, l'ambiente presente nell'immagine, individua le azioni, i movimenti ...

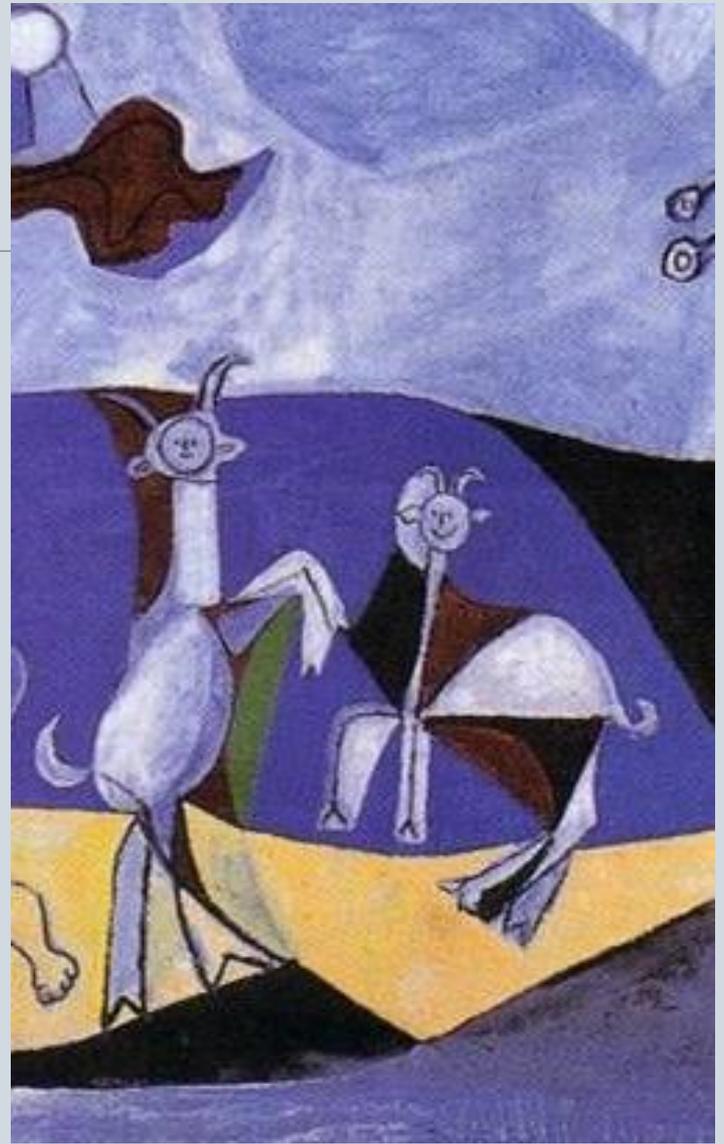

Prova a immaginare i loro pensieri, le loro parole, i suoni...

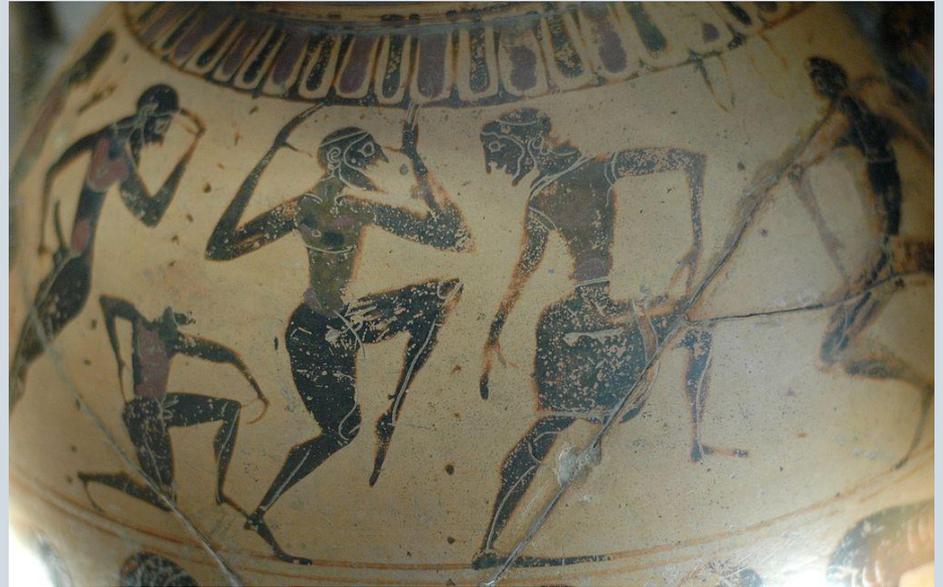

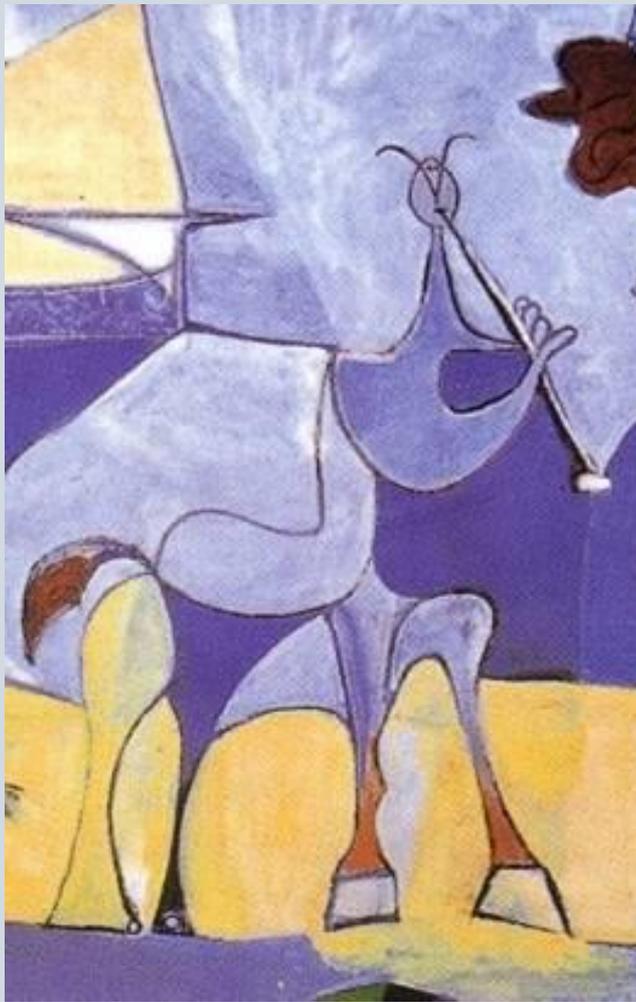

Confronta
le immagini...

Il significato del dipinto:

La scena di questo dipinto si svolge sul mare, il personaggio centrale, la donna, si slancia verso l'alto, danza insieme a due capretti, e il balletto è accompagnato con il flauto da un centauro sulla sua destra, e con il diaulo, il flauto doppio, da un fauno alla sua sinistra.

Il quadro è diviso orizzontalmente all'altezza di due terzi, realizzato con campiture dei colori nero e azzurro - con un primo piano giallo, grigio, verde e nero - che mettono in risalto un cielo madreperla delicatamente iridato.

Nella composizione piramidale, la donna occupa il centro è vertice ed asse del quadro. Il grande fauno a destra dà ritmo al ballo, ripreso e ripetuto dal centauro a sinistra.

Picasso, nel castello rivive le memorie dell'antichità e si colloca fuori dal tempo, riannodando i legami diretti con le sue origini mediterranee tramite i personaggi della mitologia greca, radicati archetipi del nostro inconscio.

La scena emana un'impressione di felicità, di «gioia di vivere».

Gli artisti e LA JOIE DE VIVRE...

Bonheur de Vivre,
Henri Matisse, 1906

Joie de Vivre,
Max Ernst, 1936

La Joie de Vivre,
Paul Delvaux, 1937

*Au Temps
d'Harmonie
(La gioia di vivere -
Dimanche au Bord
de la Mer),
Paul Signac,
1895-96*

Joie de Vivre,
Kees van Dongen,
1922.

Rythme, Joie de vivre,
Robert Delaunay, 1930.

Esprimi un parere personale:

Ora che hai terminato questo percorso, se hai capito qual obiettivo ha voluto raggiungere l'artista, il messaggio che voleva comunicare, la destinazione dell'opera, la sua struttura compositiva, puoi esprimere il tuo parere motivato...

FINE

a cura di **Ciro Indelicati**