

LE MOUSQUETAIRE, AUTO PORTRAIT FINAL

Autoportrait en mousquetaire

La figure du *Mousquetaire*, contrairement à d'autres (comme celle de *l'Arlequin*, présente dès 1901), n'apparaît que tardivement dans l'œuvre de Picasso. Sortant d'une grave maladie qui l'éloigne un temps de la peinture, c'est à la relecture des œuvres d'ALEXANDRE DUMAS¹ et à la redécouverte des œuvres de REMBRANDT² que Picasso doit la figure du Mousquetaire. Ce thème devient dès lors très fécond et donne naissance à près de 400 représentations dans les 6 dernières années de sa vie.

Facilement reconnaissables par leurs attributs – col de lin ou fraise, cheveux bouclés, moustache effilée et barbiche, souliers à boucle et épée –, on retrouve en effet dans ses portraits de Mousquetaires quelque chose des personnages de *La Ronde de nuit*, 1642, de Rembrandt. Mais ils forment plus qu'une simple synthèse de ses références artistiques – qui s'étendent aussi bien à la peinture du GRECO³ ou de VÉLAZQUEZ⁴ qu'à l'univers de SHAKESPEARE⁵ –, ils sont une forme ultime d'autoportrait, dans lequel se fond la figure du peintre. Car chez Picasso le pinceau c'est aussi l'épée, la batte, la pipe...

Costumes présentés dans la salle

► CHRISTIAN LACROIX, robe de "Ménine" en jeans, 2004.

Atelier GENEVIÈVE CARASCO.

Cette robe est créée pour les vitrines de Noël des magasins Printemps à Paris. Elle est réalisée à partir de pièces de jeans assemblées en patchwork, selon des codes typiques de la robe de cour espagnole du Siècle d'or, visible par exemple dans les *Ménines* de VÉLAZQUEZ : robe à panier large augmentant le volume des hanches et rendant la taille très fine, épaules bouffantes, et une fraise blanche au niveau du cou, typique des habits masculins de l'époque, visibles par exemple chez LE GRECO.

► CHRISTIAN LACROIX, 4 costumes pour la pièce *Cyrano de Bergerac* d'EDMOND ROSTAND, mise en scène à la Comédie Française par DENIS PODALYDÈS en 2006. Atelier de couture de la Comédie-Française.

Ces créations valent à Christian Lacroix son deuxième Molière du meilleur créateur de costume. Quatre personnages sont présentés ici : *Montfleury*, *la duègne**, *un précieux* et une *précieuse*.

La pièce d'Edmond Rostand, écrite en 1897, se déroule en plein XVIIe siècle, au temps des Mousquetaires : Christian Lacroix et Denis Podalydès ont donc opté pour des costumes qui mêlent les deux époques, entre Gentilhomme XVIIe siècle et dandy XIXe siècle, les *Ménines* et Sarah Bernhardt.

1. ALEXANDRE DUMAS (1802-1870), écrivain français, auteur notamment des célèbres *Trois mousquetaires*.

2. Rembrandt Harmenszoon van Rijn, habituellement désigné sous son seul prénom de REMBRANDT (1606-1669) : peintre hollandais, auteur notamment de nombreux autoportraits qui ont beaucoup marqué Picasso.

3. DOMINIKOS THEOTOKOPOULOS, dit Le Greco ("Le Grec", 1541-1614) : peintre, sculpteur et architecte grec, il est considéré comme le fondateur de l'École espagnole.

4. DIEGO VÉLAZQUEZ (1599-1660) : peintre espagnol, auteur entre autres du célèbre tableau des *Ménines* (en espagnol "les demoiselles d'honneur", 1656).

5. WILLIAM SHAKESPEARE (1564-1616) : poète, écrivain et dramaturge anglais, auteur entre autres de *Roméo & Juliette* (1591-1595) et *Hamlet* (1598-1601).

*Femme âgée qui veille sur la conduite d'une jeune fille.

THE MUSKETEERS THE FINAL SELF-PORTRAIT

Self-portrait as a musketeer

The figure of the *Musketeer* appeared late in Picasso's work (unlike other figures, such as the *Harlequin*, in evidence from 1901).

Recovering from a serious illness which prevented him from painting, Picasso owes the figure of the Musketeer to his re-reading the works of ALEXANDRE DUMAS¹ and a rediscovery of REMBRANDT². This theme now became an extremely fertile one, giving rise to nearly 400 such images during the last 6 years of his life.

Easy to recognise by their trappings – the linen collar or ruff, the curly hair, the tapered moustache and goatee beard, the buckled shoes and sword – there is something of Rembrandt's *La Ronde de nuit*, 1642, in his Musketeer portraits. But they are more than a simple synthesis of his artistic references – which extend as far as EL GRECO³ and VÉLAZQUEZ⁴, not to mention the world of SHAKESPEARE⁵. They are also, in their way, the ultimate self-portrait, into which the painter's features are melted – for in Picasso's work, the paintbrush is also the sword, baton and pipe...

Costumes displayed in the room

► CHRISTIAN LACROIX, dress for "Ménine" in jeans, 2004.

Atelier GENEVIÈVE CARASCO.

This dress was created for the Christmas window display at the Paris department store, Printemps. Made out of jeans that have been cut up and reassembled in a patchwork, it applies the typical codes of court dress during Spain's Golden Age, as witnessed, for example, in *Las Meninas* by VÉLAZQUEZ : a wide hooped dress that exaggerates the hips and has puff shoulders, together with a white ruff, typical of male dress of the time, as evidenced by the works of EL GRECO.

► CHRISTIAN LACROIX, 4 costumes for the play, *Cyrano de Bergerac* by EDMOND ROSTAND, staged at the Comédie Française by DENIS PODALYDÈS in 2006. Comédie-Française costume workshop.

These designs earned Christian Lacroix his second Molière as Best Costume Designer. Four characters are shown here: *Montfleury*, *the duègne**, *a précieux* and a *précieuse*.

Edmond Rostand's play, written in 1897, is set in the middle of the 17th century, at the time of the Musketeers: Christian Lacroix and Denis Podalydès therefore opted for costumes mid-way between the two periods, in a blend of 17th century gentleman and 19th century dandy, *Las Meninas* and Sarah Bernhardt.

1. ALEXANDRE DUMAS (1802-1870), French writer, particularly well-known for *The Three Musketeers*.

2. Rembrandt Harmenszoon van Rijn, more usually known by his first name, REMBRANDT (1606-1669) : Dutch painter, whose many self-portraits made a significant impression on Picasso.

3. DOMINIKOS THEOTOKOPOULOS, known as El Greco ("The Greek", 1541-1614) : a Greek painter, sculptor and architect, is considered to be the founder of the Spanish school.

4. DIEGO VÉLAZQUEZ (1599-1660) : Spanish painter whose famous paintings include *Las Meninas* (meaning "maid of honour" in Spanish), 1656.

5. WILLIAM SHAKESPEARE (1564-1616) : English poet, writer and playwright, whose plays include *Romeo and Juliet* (1591-1595) and *Hamlet* (1598-1601).

*Elderly woman who watches over the conduct of a young girl: duenna.