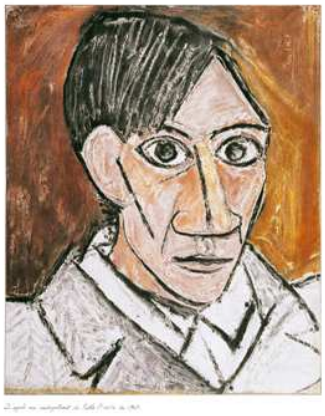
GUERNICA

I) Ce que je sais :

Auteur

Picasso Pablo Malaga 1881- Mougins1973



Peintre et sculpteur espagnol, Picasso est un des artistes les plus créatif de sa génération. Il devient le chef de file du mouvement cubiste avec son ami Georges Braque. Il touche à tous les mouvements picturaux du XXème siècle : surréalisme, expressionnisme, néoclassicisme
Guernica est un tableau de sa période cubiste où les formes sont simplifiées à la manière d'une BD

Portrait de Kahnweiler
Exemple d'œuvre cubiste

Nature du document, titre, situation dans l'histoire, mouvement artistique:

Il s'agit de la reproduction d'une peinture de Picasso (*8m sur 3m50)* : Guernica qu'il a peinte à l'occasion de l'Exposition Universelle de Paris à la demande du gouvernement républicain espagnol alors au pouvoir en 1937, juste avant d'être renversé par Franco.
C'est un évènement, le bombardement de la ville Basque de Guernica par les Nazis, qui va lui donner l'idée de son sujet et l'occasion d'utiliser sa peinture pour défendre une cause et protester contre la guerre. Guernica est une lutte révolutionnaire par la peinture, le manifeste politique de Picasso et l'emblème de la participation du peintre aux drames de son temps : la violence, la barbarie et la guerre
« *La peinture n'est pas faite pour décorer les appartements, c'est un instrument de guerre, offensif et défensif, contre l'ennemi* » dit Picasso

Picasso, toujours en recherche plastique, va peindre en utilisant les principes du mouvement cubiste, c'est-à-dire :

- absence de perspective visuelle, le volume est mis à plat
- multiplicité des points de vue,
- simplification et dislocation des formes, la ligne droite et l'angle remplacent la courbe
- tableaux monochromes (une seule couleur et ses nuances)

dans le but d'exprimer la douleur et l'horreur de la guerre par un désordre apparent.

II) Ce que je vois et comprend
Composants plastiques :

1) Un tableau monochrome :

La monochromie du tableau s'explique de plusieurs façons. Tout d'abord à la gravité du sujet répond l'austérité de l'absence de couleur. Par ailleurs le noir et blanc évoquent la presse. Picasso, informé par les journaux, a incorporé à son oeuvre de nombreuses références à ceux ci. Par exemple le pelage du cheval, fait de petits traits serrés, réguliers et alignés rappelle les caractères typographiques. Picasso utilise une peinture aux formes dramatiques, aux contrastes violents (noir et blanc). Cette absence de couleur évoque la mort, à la fois celle des victimes et de la civilisation.

2) Un désordre apparent :

Les bouches ouvertes laissent entendre les cris et les hurlements des femmes, le hennissement du cheval, le meuglement du taureau, jetés en tous sens dans l'espace de la toile.
Les corps disloqués, les contrastes de noirs et blancs ainsi que l'incertitude dans laquelle nous laisse Picasso sur la situation de la scène : intérieur (ampoule) ou extérieur (tuiles), accentuent ce désordre apparent.

3) Quels sont les éléments structurant notre regard sur cette œuvre ? Comment s'y dirige t-il, ou y est il conduit ?

Malgré ce désordre apparent la construction du tableau reste rigoureuse. Les lignes de forces qui sous-tendent la composition divisent le tableau en 3 parties en analogie avec l'organisation traditionnelle des triptyques flamands du XVème siècle

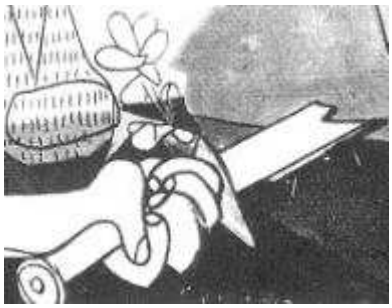
Exemple :Barthélémy Eyck Annonciation

Dans Guernica la partie centrale est organisée à partir d'un triangle dont un sommet dirige notre regard vers la lumière d'une torche et celle d'une ampoule dans une forme d'œil. On y voit un cheval blessé
Sur la droite une femme hurlant dans les flammes et deux autres qui crient.

Sur la gauche une autre femme tenant un enfant mort dans ses bras pleure de chagrin au pied du taureau.

4) Les détails

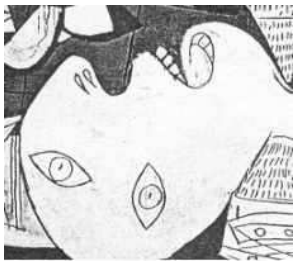
Pièce maîtresse de la composition, le cheval (symbole du Peuple) se tient, gueule ouverte piétinant le corps tranché d'un soldat. Celui-ci tient d'une main crispée, une épée cassée surmontée d'une fleur peut-être le symbole d'un espoir



.

Les yeux, en larme, et la bouche édentée (= personne désarmée) de la femme tombant dans les flammes (Guernica a été bombardé à la bombe incendiaire) exprime la mort d'un peuple désarmé, la lâcheté du bombardement

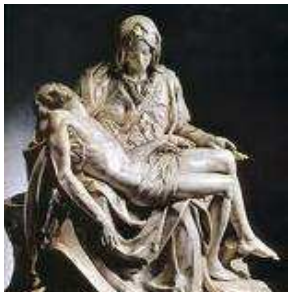
La mère portant son enfant mort exprime une douleur universellement compréhensible, et traduit l'horreur de toutes les guerres. Ses yeux en forme de larme, sa langue en forme de couteau, son visage tourné vers le ciel (d'où est venu le drame), tout en elle exprime la souffrance et le désarroi.



Au premier plan de la composition apparaît un combattant dont le corps est morcelé et décapité. Ce personnage porte sur son visage toute la violence de la guerre : la dentition précise, et la décapitation sont les signes de la brutalité.

L'enfant mort dans les bras de sa mère se rapproche d'une autre image à portée universelle : celle d'une piéta

La Pietà, ou Vierge de Pitié, est un thème artistique de de la peinture chrétienne représentant la Vierge Marie en *Mater dolorosa* (expression latine), mère pleurant son enfant qu'elle tient sur ses genoux, en l'occurrence Christ descendu mort de la Croix avant sa mise au tombeau



Exemple : Pieta statue en marbre de *Michel-Ange* de la Basilique Saint-Pierre

Les bras levés au ciel, en croix, Picasso fait assurément ici une référence au ***Tres de Mayo*** de Goya. Goya peint 6 ans après les faits, et transmet un message de résistance à l'oppression. Picasso peint dans l'urgence, et lance un cri de douleur face à l'anéantissement

Francisco Goya, 1814 huile sur toile 345 × 266
Museo del Prado

Le taureau est un symbole de la force brute, de la cruauté. Au milieu de la débâcle il apparaît impassible

III) conclusion

L'anéantissement de la culture humaine par la guerre constitue le sens volontairement universel du message de Guernica.