

Pablo Ruiz Picasso (1881- 1972)

Peintre, dessinateur et sculpteur espagnol ayant passé la plus grande partie de sa vie en France. Il est le fondateur du Cubisme, avec Georges Braque. Il est considéré comme un des artistes majeurs de son temps.

Son œuvre est hétéroclite et foisonnante

Guernica est peint à Paris en Mai 1937 pour être exposé au pavillon espagnol lors de l'Exposition Universelle de Paris (la même année).

Introduction

7m80

3m50

Huile sur toile

Lieu de conservation

Exposé au MOMA de New York jusqu'en 1981, Guernica se trouve désormais au musée REINA SOFÍA de Madrid. Picasso refusait que le tableau soit exposé en Espagne avant la fin de la dictature du Général Franco, qui meurt en 1975.

Contexte historique

La Guerre d'Espagne éclate en Juillet 1936, elle oppose les Républicains aux Nationalistes

L'Allemagne Nazie prête main forte aux troupes Nationalistes de Franco. Le 26 Avril 1937, des avions de la Légion Condor bombarde le village de Guernica (Pays Basque) C'est un jour de marché Le bilan est de 1500 morts dont beaucoup de femmes et d'enfants. Très choqué par ce massacre dont il voit des photos dans la presse, Picasso ,qui est Républicain, se met à peindre Guernica quelques jours plus tard.

Description, Analyse

Aspect général de la scène

« No pinto lo que veo, pinto lo que pienso » *Picasso*

Personnages et objets

La taille

C'est un grand tableau, le spectateur est projeté dans une scène à son échelle . On a l'impression de vivre la scène qui se déroule sous nos yeux, ce qui la rend encore plus impressionnante.

Le noir et blanc

Il renforce l'aspect macabre de la scène mais il fait aussi penser à des coupures de journaux qui informeraient le spectateur de la tuerie. Dans cette ambiance claire-obscur, le contraste entre des noirs très profonds et des blancs lumineux et opaques souligne la violence de la scène. L'absence de couleur et les lignes droites que forment les rayons de lumière donnent son caractère dramatique au tableau

Le chaos

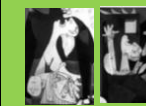
La scène se situe à la fois à l'intérieur d'une maison (le carrelage, le plafonnier, la lucarne) mais aussi en extérieur (les toits). Il n'y a pas de perspective. Les personnages sont enchevêtrés et le fond du tableau reste dans la pénombre. On ignore si c'est le jour ou la nuit (présence d'une lumière électrique et d'une lumière naturelle à travers la lucarne. Les mouvements et les regards des personnage n'ont pas de direction précise. La déformation des personnages accentue l'expression de terreur et de souffrance. Tout ceci contribue à donner une impression de chaos et de panique

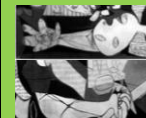
Conclusion

Guernica est une œuvre engagée dans laquelle Picasso expose ses convictions avec force. A travers les styles cubiste et expressionniste il donne sa propre vision du monde. Représentant d'un art considéré par le Nazisme comme « dégénéré », Picasso transforme l'art en combat.

Cette œuvre dénonce le massacre d'innocents par les nationalistes espagnols aidés d'Hitler. Il se dégage de Guernica une sensation d'horreur et de panique . La composition du tableau exprime le chaos dans lequel les personnages sont plongés et avec eux l'Espagne toute entière. L'œuvre est prémonitoire de l'horreur à venir : la deuxième guerre mondiale

A chaque extrémité deux femmes hurlent de douleur. Toutes deux regardent vers le ciel comme pour supplier les avions de cesser le bombardement. Celle de droite périt dans les flammes tandis que l'autre tient un bébé mort dans ses bras. Elle fait penser à une Pietà

Au sol : les restes humains d'un combattant. Son épée est brisée : il s'est battu avec courage mais le rapport de force était déséquilibré. Sa main gauche est épaisse et striée comme celle d'un ouvrier ou d'un paysan. Il tient aussi une fleur, symbole de sa jeunesse perdue.

Le cheval à l'agonie : son flanc est traversé d'une lance et il présente une plaie ouverte qui le fait horriblement souffrir. Son corps semble être fait de papier journal. A lui seul l'animal représente les victimes innocentes de l'agression.

Dans la pénombre, une colombe, symbole de paix, est elle aussi en train d'agoniser.

Le taureau regarde fixement le spectateur et semble insensible aux cris de la femme près de lui. Ses oreilles sont pointues et ressemblent à des lames ou à des projectiles. Il montre ses testicules comme pour affirmer sa toute- puissance. Il est l'agresseur

Une figure surnaturelle pénètre par une porte et envahit la scène, un flambeau à la main. C'est une allégorie représentant l'espoir au milieu du chaos.

Une femme met un genou à terre, ses membres inférieurs semblent lourds et elle se déplace avec peine. Mais son visage est éclairé car elle lève la tête vers le flambeau, seule lueur d'espoir

Le plafonnier, dont la lumière permet de voir la scène, ressemble à un œil. Celui de l'artiste qui nous montre la barbarie ? Celui de la communauté internationale qui voit mais n'agit pas ? Le nôtre, Picasso nous obligeant à ne pas fermer les yeux devant l'horreur ?

Définitions

Cubisme

Ce courant artistique vise à représenter le sujet à travers des formes géométriques et sous différents angles à la fois

Expressionnisme

Il déforme la réalité pour inspirer au spectateur une forte émotion. Ce courant représente souvent des visions angoissantes, déformant et stylisant la réalité pour atteindre la plus grande intensité expressive

Pietà

C'est un thème de l'art chrétien représentant la vierge Marie en Mater Dolorosa, c'est-à-dire en mère pleurant son enfant, le Christ, qu'elle tient sur ses genoux.

MOMA

Museum of Modern Art, New York

Allégorie

Représentation qui emploie une chose (une personne, un être animé ou inanimé, une action) comme signe d'une autre chose, souvent une idée abstraite ou une notion morale difficile à représenter directement (la justice, la liberté...)