Guernica de Pablo Picasso, 1937

Fiche d'identité de l'œuvre

Titre: Guernica

Artiste, auteur : Picasso

Technique : huile sur toile

Dimensions : 752 x 351 cm

Lieu de conservation : Musée de la Reina Sofia, Madrid

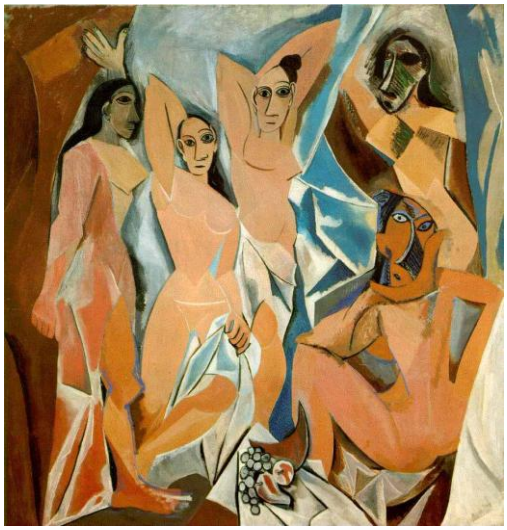
27 m : *Guernica* est monumental, dans tous les sens du terme. Tous les personnages sont d'une taille plus grande que nature. Son format, le choix des couleurs et le travail des formes impressionnent le spectateur. Picasso cherche à provoquer des émotions et une réflexion sur l'horreur de la guerre en immergeant le spectateur dans son œuvre complexe et démesurée.

DESCRIPTION DE CE QUI EST REPRESENTE

La toile nous montre un ensemble de personnages et d'animaux dans un espace fermé. Organisé comme une frise, Guernica peut être décrit de **droite à gauche** (regards et corps orientés vers la gauche). -> Sens de lecture inversé: **renforce l'effet de chaos, de bouleversement, de perte des repères.**

CONTEXTE ARTISTIQUE ET HISTORIQUE

1 Contexte artistique



Picasso est né en 1881 en Espagne et il est mort en 1973 en France où il a passé la majeure partie de sa vie.

En 1907, Picasso peint les Demoiselles d'Avignon (huile sur toile, 244 x 234 cm), et il invente en compagnie de Georges Braque un mouvement artistique majeur du XXème siècle : **le cubisme**. Les formes sont simplifiées et éclatées. Au moment de la création de son œuvre Guernica, Picasso est un peintre célèbre et reconnu.

2. Contexte historique

En 1937, le gouvernement républicain alors au pouvoir (juste avant d'être renversé par Franco) commande à Picasso une toile, pour **le pavillon espagnol de l'Exposition Universelle de Paris.** Depuis 1936 c'est la guerre civile en Espagne. Elle oppose le gouvernement des Républicains aux franquistes dirigés par le général Franco, qui cherche à prendre le pouvoir.

Le 26 avril 1937 c'est un jour de marché à Guernica. La petite ville basque est la cible d'un raid aérien allemand. A la demande de Franco, **quatre escadrilles de la légion**

Condor bombardent la ville. Un des objectifs de ce raid était de tester leurs nouvelles armes. La Légion Condor était **une force aérienne allemande, envoyée par Hitler afin de soutenir le général Franco** qui est son allier. L'objectif n'est pas militaire, le but est bien de **tuer un maximum de civils** car, dans la ville de Guernica, ne restent que les femmes, les enfants et les vieillards. En effet, les hommes de la ville, partisans des Républicains, sont partis combattre les franquistes. Les bombardements durent **trois heures**, avec des bombes explosives et des bombes incendiaires, **70% de la ville est détruite**. Le raid fait **2000 victimes**, essentiellement des **femmes et des enfants**.

Picasso, horrifié par l'évènement, se met immédiatement à la réalisation de son œuvre. Durant deux mois il va travailler activement, et faire une centaine d'ébauches et d'esquisses avant d'achever le tableau.

UNE PEINTURE D'HISTOIRE ENGAGEE

Picasso renoue avec le genre de la peinture d'histoire, considéré jusqu'au milieu du XIXè siècle comme le genre supérieur en peinture. Comme Goya avant lui, Picasso ressent la nécessité de réagir aux évènements historiques.

Mais Picasso ne veut pas seulement dépeindre les faits, Guernica est une œuvre engagée.

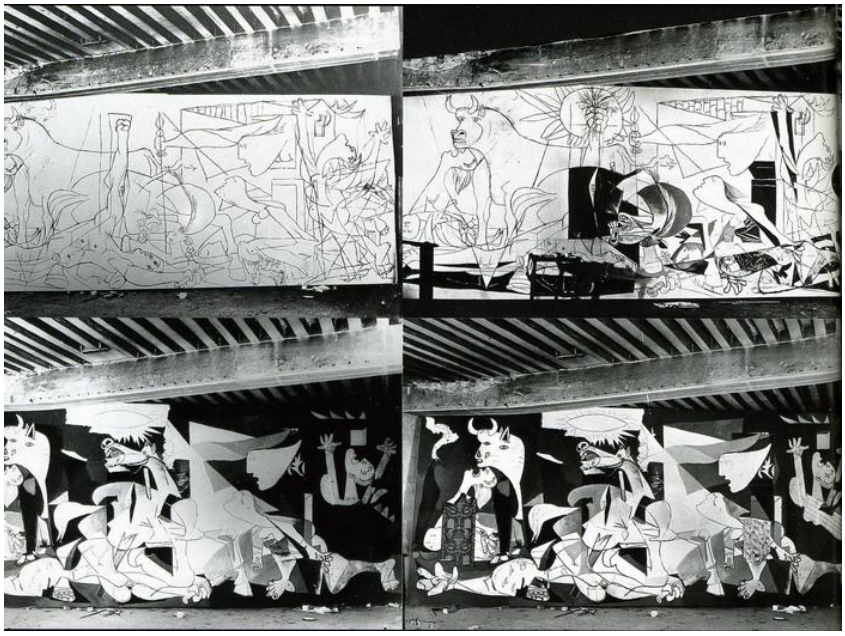
<u>Que cherche à dénoncer Picasso ?</u>

Picasso, à travers ce tableau, a voulu dénoncer les horreurs des conflits et des guerres, surtout lorsque les victimes sont des civils.

Même si un évènement précis est à l'origine du tableau, *Guernica* évoque **<u>toutes</u>** les guerres passées et à venir.

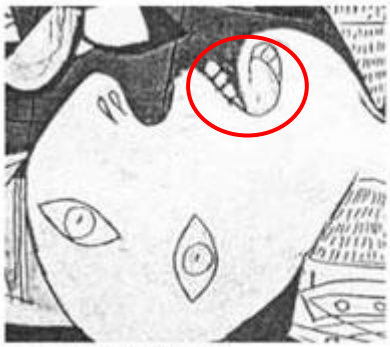
ANALYSE DETAILLEE

Le tableau de Picasso n'est pas la simple illustration d'un événement, mais sa transposition en une succession d'images extrêmement complexes. Les figures représentées par Picasso sont parfois très claires dans ce qu'elles expriment, parfois plus ambigües. C'est cette complexité qui fait aussi la richesse de *Guernica*.



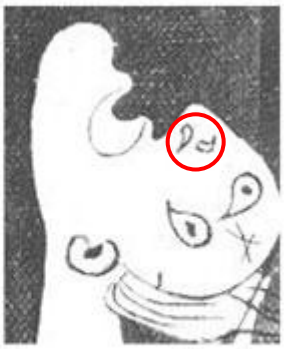
Les expressions

Toutes les bouches sont ouvertes et expriment l'effroi, la terreur ou la douleur, les personnages hurlants sont tournés vers le ciel, position qui accentue l'expression intense des visages. Et les yeux et narines sont en forme de larmes, ce qui reflète le malheur.



le soldat (détail)

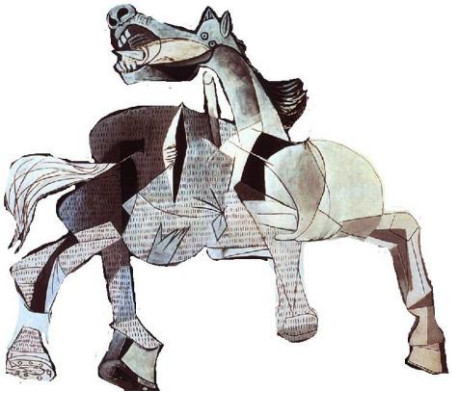
La mère (détail)



Femme suppliante (détail)

Le cheval

Presque au centre de la composition, il symbolise, des dires même du peintre, le peuple. Une lance transperce son flanc et le blesse à mort. La tête est rejetée en arrière, la bouche semble hurler et laisse visibles les dents et la langue pointue.



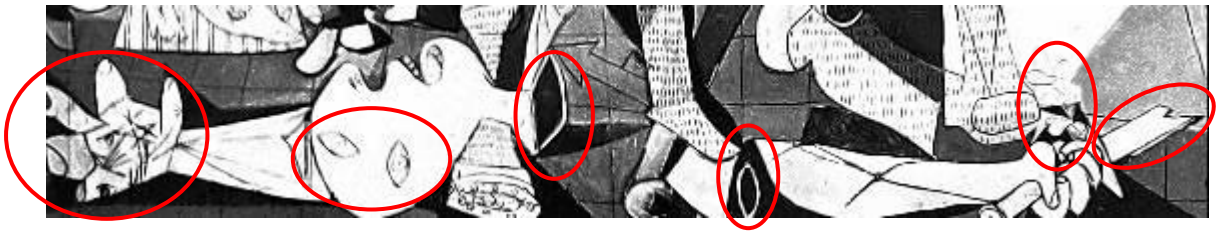
Le taureau

La figure mythique du Minotaure est un motif central de l'oeuvre de Picasso. Le taureau est aussi un symbole de l'Espagne (corrida).

Au milieu de la débâcle il apparaît impassible, statique. Seules la bouche ouverte et la langue pointue lui donnent une expression. Il semble fixer le spectateur. C'est une figure ambigüe. Certains y voient une figure de la bestialité et de la cruauté (représente le monstre, les nationalistes), d'autres le symbole de la résistance (les républicains).

L'oiseau

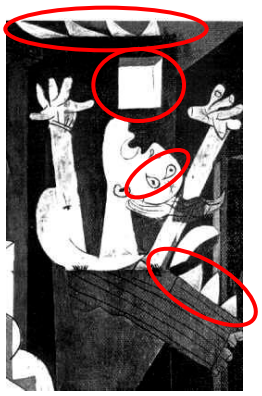
A peine visible, entre le cheval et le taureau, il pourrait être une colombe, symbole d'espoir et de paix.



Le soldat mort :

Les lignes de la main sont brisées, comme la vie du soldat.
Les yeux renversés montrent la mort.
Le démembrement souligne la violence du combat, la lutte jusqu'à la mort (républicains).
La fleur, aux contours faibles et effacés représente un maigre espoir, la fragilité de la vie.
L'épée brisée montre la défaite et l'inégalité du combat. Les Républicains étaient en effet moins équipés que les nationalistes.

La femme dans les flemmes.



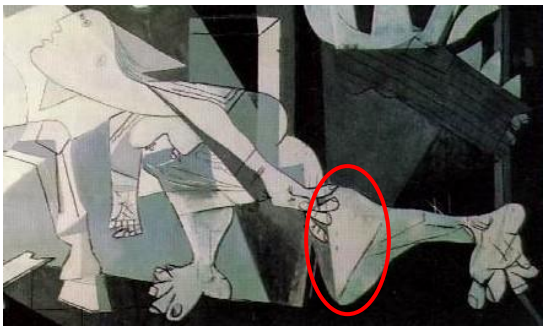
La fenêtre de petite taille montre l'indifférence des autres et l'impossible évasion des habitants de Guernica.
Les bras tendus au ciel symbolisent la prière. Elle appelle à l'aide : Dieu ou la communauté internationale pour qu'ils réagissent et soutiennent les républicains.
Les yeux en forme de larmes accentuent la souffrance.
Les flemmes rappellent que des bombes incendiaires ont été larguées sur Guernica et que les civils sont morts brûlés.

La mère et l'enfant

Cette femme tient son enfant mort dans ses bras, évoquant une **pietà**, figure de la Vierge pleurant la mort du Christ.
La douleur et les hurlements de la mère sont visibles, les yeux et les narines ont des formes de larmes, la langue pointue sort de la bouche hurlante. Le visage, à la fois de face et de profil est renversé, basculé vers le haut, la mère hurle au ciel sa détresse. L'enfant dans ses bras a les yeux vides, la tête et les bras ballants.
Elle incarne le peuple qui souffre. Ce sont des civils qui ont été touché, majoritairement des femmes et des enfants. L'enfant symbolise l'innocence assassinée.

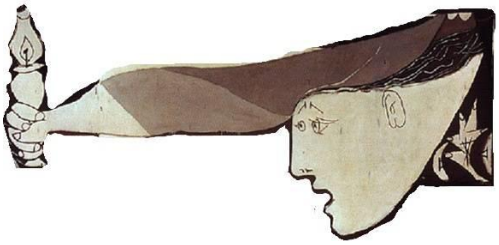
La femme qui fuit :

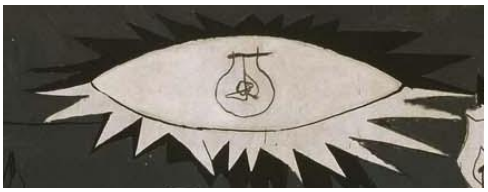
Malgré sa blessure (jambe déformée pour accentuer la douleur), elle avance vers la lumière, symbole de la liberté. Elle représente le peuple qui ne se résigne pas.



La femme à la bougie

D'une maison, une femme surgit vers la gauche et vers le centre de la composition. L'allongement de son bras et de sa tête, de forme effilée, donne une impression de mouvement très dynamique.
Elle semble sortir de la ville détruite, en brandissant une bougie placée vers le centre de la composition. Cette petite lampe pourrait être un flambeau, symbole d'espoir. Ce bras peut aussi être celui du peintre qui vient faire la lumière sur ce qu'il s'est passé. Tout comme le luminaire en forme d'œil (œil du peintre).
La tête qui regarde la scène en venant de l'extérieur peut être la communauté internationale qui regarde la scène avec stupéfaction.





DESCRIPTION ET INTERPRETATION DES MOYENS UTILISES

Formes :

Pourquoi les figures (sauf une: l'enfant) sont vues de face et de profil à la fois ?
Depuis son époque cubiste, Picasso cherche à représenter les choses et les êtres comme ils sont et non pas comme il les voit. Picasso multiplie donc les angles de vue mais les concentre dans une seule image.

Pourquoi Picasso déforme ses figures, modifie les proportions ?
Dans *Guernica*, Picasso « s'autorise » la déformation du réel (une langue devient pointue, un oeil prend la forme d'une larme), prend la liberté d'allonger un cou, d'agrandir une main ou un genou. Cela lui permet de renforcer ce qu'il veut montrer : la souffrance de corps malmenés par la guerre.

***« Yo no pinto lo que veo, pinto lo que siento »* Pablo Picasso**.

Les couleurs :

Pourquoi Picasso choisit-il du noir, du blanc et des gris colorés pour réaliser son oeuvre ?
Tout d'abord ils évoquent la gravité du sujet. L'austérité et l'absence de couleur peuvent symboliser le deuil et la mort. De plus, le noir et blanc est un rappel du texte et des clichés de Guernica diffusés dans la presse à la suite des bombardements.

COMPOSITION

Malgré une impression de chaos au premier abord, *Guernica* se révèle être une œuvre très travaillée. Le tableau se « lit » d'abord comme une frise, de droite à gauche. Puis on distingue une organisation en triangle. A la base de la pyramide il y a la mort représentée par le soldat, et au sommet l'espoir symbolisé par la lampe.
Cette composition en triangle met en évidence une répartition en trois parties qui structurent le tableau.