

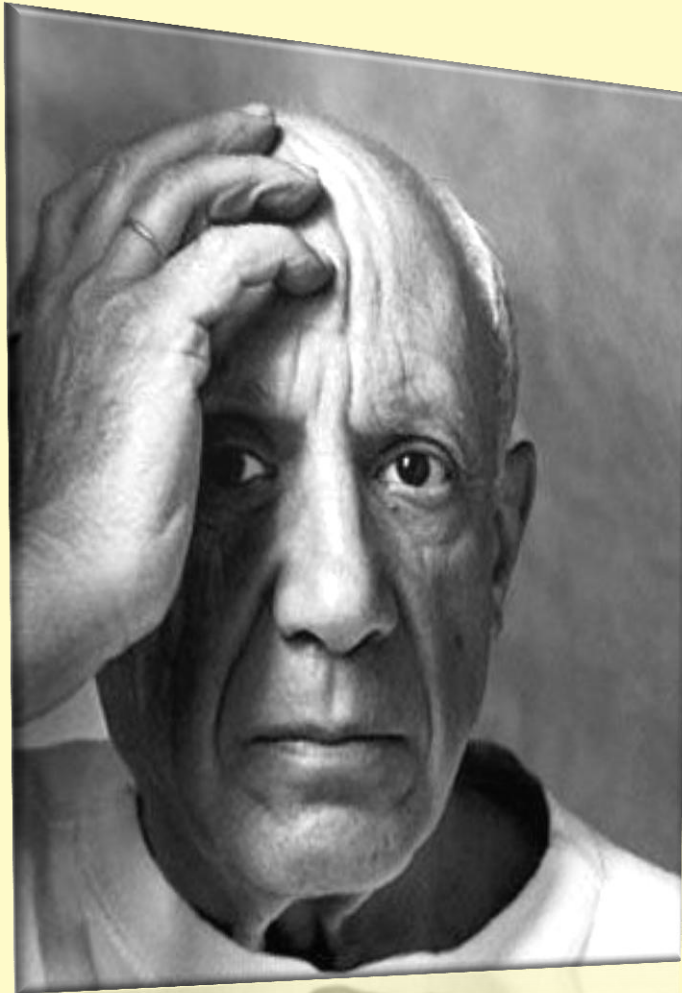
Guernica (Pablo Picasso, 1937)

Pourquoi Guernica est-il l'un des tableaux les plus célèbres du XXème siècle?

I/ *Guernica*, une œuvre artistique
réalisée dans un contexte de guerre
civile.

« La guerre d'Espagne est la bataille de la réaction contre le peuple, contre la liberté. Toute ma vie d'artiste n'a été qu'une lutte continuelle contre la réaction et la mort de l'art. Dans le panneau auquel je travaille et que j'appellerai *Guernica* et dans toutes mes œuvres récentes, j'exprime clairement mon horreur de la caste militaire qui a fait sombrer l'Espagne dans un océan de douleur et de mort. »

Pablo Picasso (1881-1973)

- *Guernica* a été peint par Picasso en 1937.
- Le tableau est une **peinture à l'huile**.
- La toile a une **taille imposante**, ce qui montre la volonté de Picasso de ne pas laisser au spectateur la possibilité de ne pas la voir.

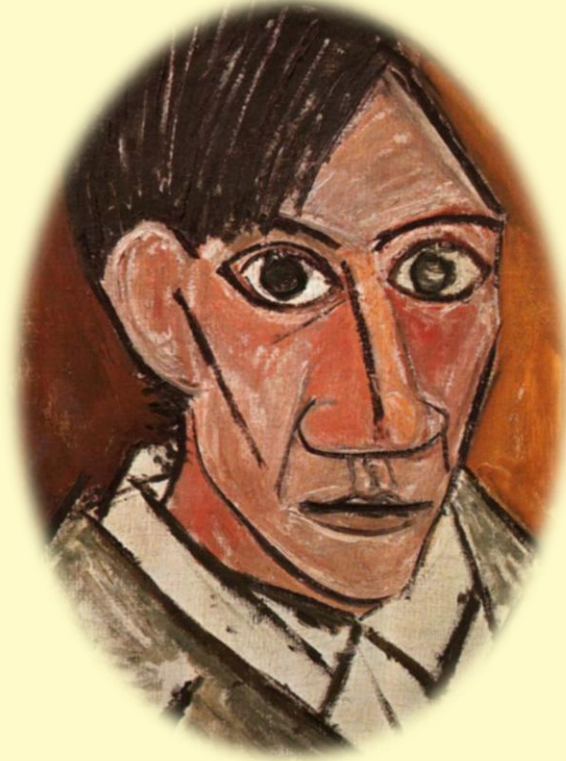
Le général Franco

- Guernica a été exposé pour la 1ère fois dans le pavillon espagnol de l'Exposition Universelle de Paris en juillet 1937.
- Longtemps conservé au Museum of Modern Art de New-York (Musée d'art moderne), il est retourné en 1981 en Espagne. Il est actuellement conservé au Musée national de la Reine Sophie à Madrid.
- Picasso avait toujours fait savoir qu'il ne voulait pas que son tableau soit exposé en Espagne tant que le dictateur Franco serait au pouvoir.**

- **La guerre d'Espagne** (guerre civile) éclate en juillet 1936. Elle durera jusqu'en 1939. Elle oppose les **Nationalistes** (soutenus par l'Allemagne nazie) et les **Républicains**.
- Le bombardement de Guernica : le 26 avril 1937, jour de marché, **Hitler** envoie quatre escadrilles de la **légion Condor**, protégées par des avions de chasse italiens, pour bombarder la ville de **Guernica**.
- Picasso, horrifié par l'évènement, se met immédiatement à la réalisation de son œuvre.

« La peinture n'est pas faite pour décorer les appartements : c'est une arme offensive et défensive contre l'ennemi ». (Pablo Picasso)

- Quand il peint Guernica, Picasso est déjà un peintre reconnu et célèbre.
- Au moment du bombardement de Guernica, Picasso vit à Paris (depuis 1901). **Opposé à Franco**, il ne retournera jamais en Espagne.

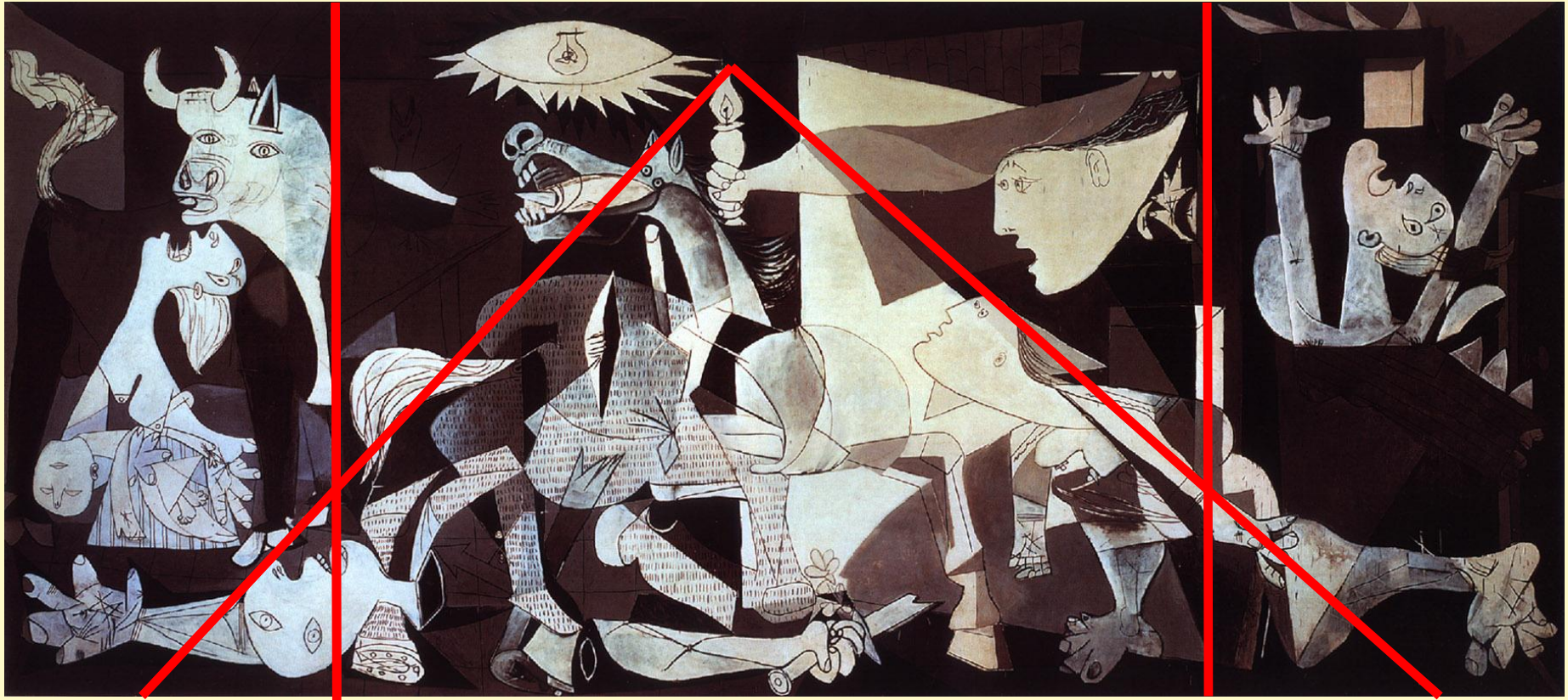
II/ *Guernica*, une œuvre artistique engagée sur le plan politique.

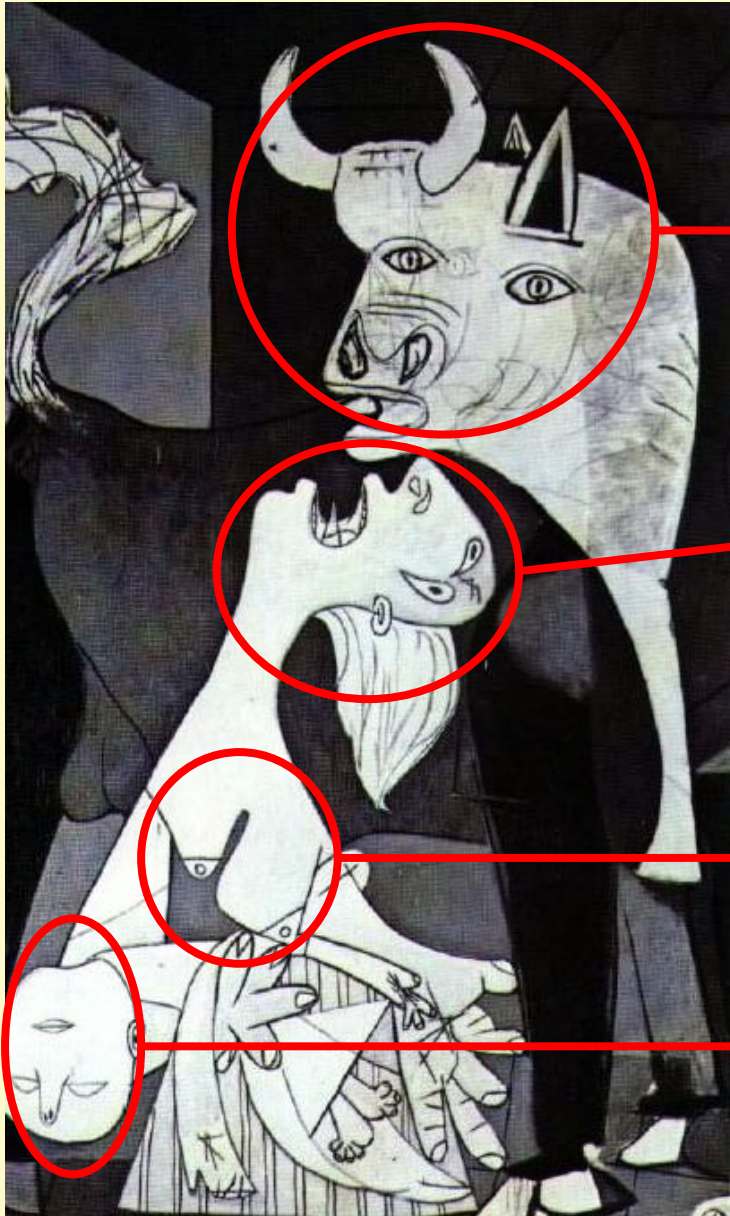

- Les formes et les lignes : on peut immédiatement remarquer les **formes géométriques** qui forment le tableau. Elles inscrivent l'œuvre dans le mouvement du **cubisme**.
- Le noir et le blanc : le noir est la couleur du **deuil**, les couleurs symbolisent le deuil du peintre et des Espagnols. Ces couleurs sont aussi celles des **photographies de guerre**. Le tableau a donc une valeur documentaire et informative.

- La composition : l'œuvre peut être découpée en 3 parties.
- La circulation du regard : **le regard est amené vers le centre, vers la partie la plus claire du tableau.** On peut ensuite remarquer que tous les personnages dirigent leurs regards vers la gauche (le taureau). Le taureau regarde le spectateur.

Le taureau symbolise la violence et la guerre. Il personnifie les Nationalistes

La mère pleure et crie car ses yeux sont en forme de larmes et sa langue est pointue comme un couteau.

La poitrine est dénudée afin de symboliser la vie et la maternité.

L'enfant a les yeux vides: il est mort et symbolise l'innocence assassinée.

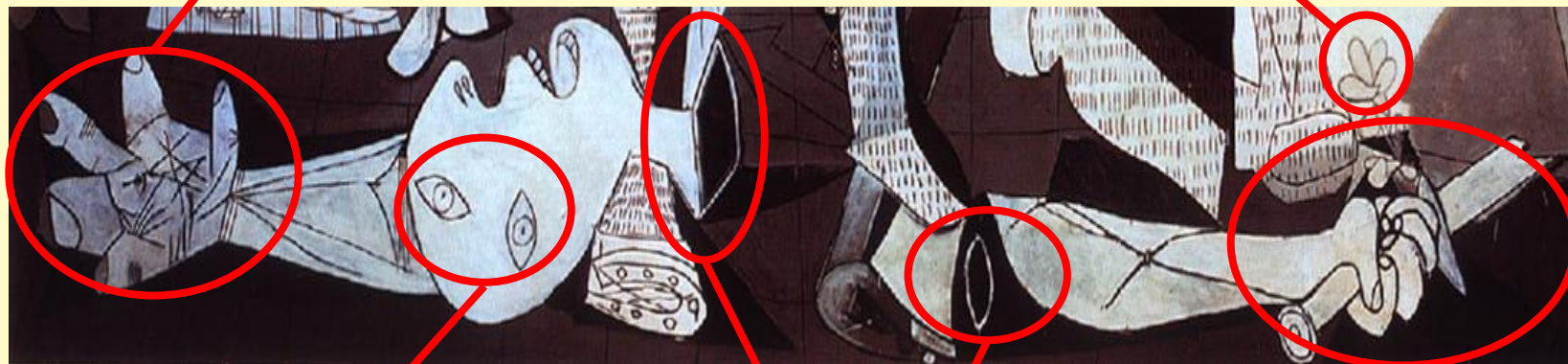
Le cheval est le symbole du peuple. Il est la victime innocente. Sa figure traduit la terreur du peuple massacré.

La lance qui transperce le cheval représente les blessures du Christ. Le Christ est le symbole universel du martyr, de la souffrance, de l'agonie sous les coups des bourreaux.

Les lignes de la main sont brisées comme la vie du soldat Républicain.

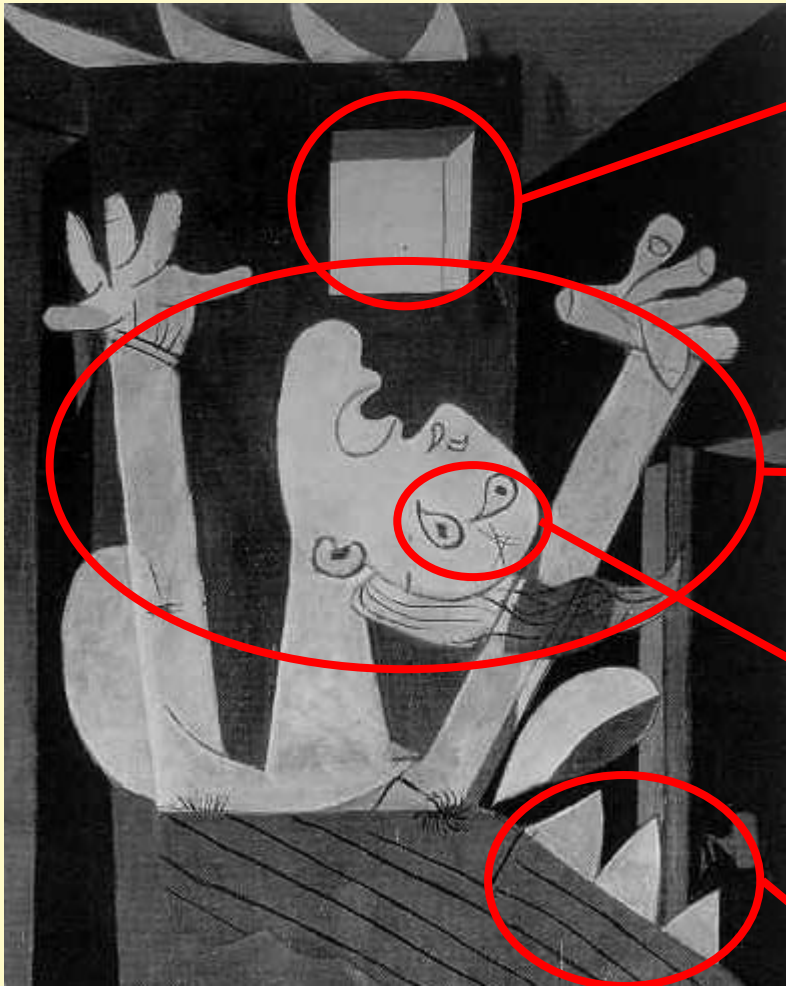
La fleur au dessin effacé symbolise l'espoir qui disparaît et la fragilité de la vie.

Les yeux renversés montrent la mort.

Le démembrement symbolise la lutte jusqu'à la mort et la violence des combats.

L'épée symbolise la défaite des Républicains.

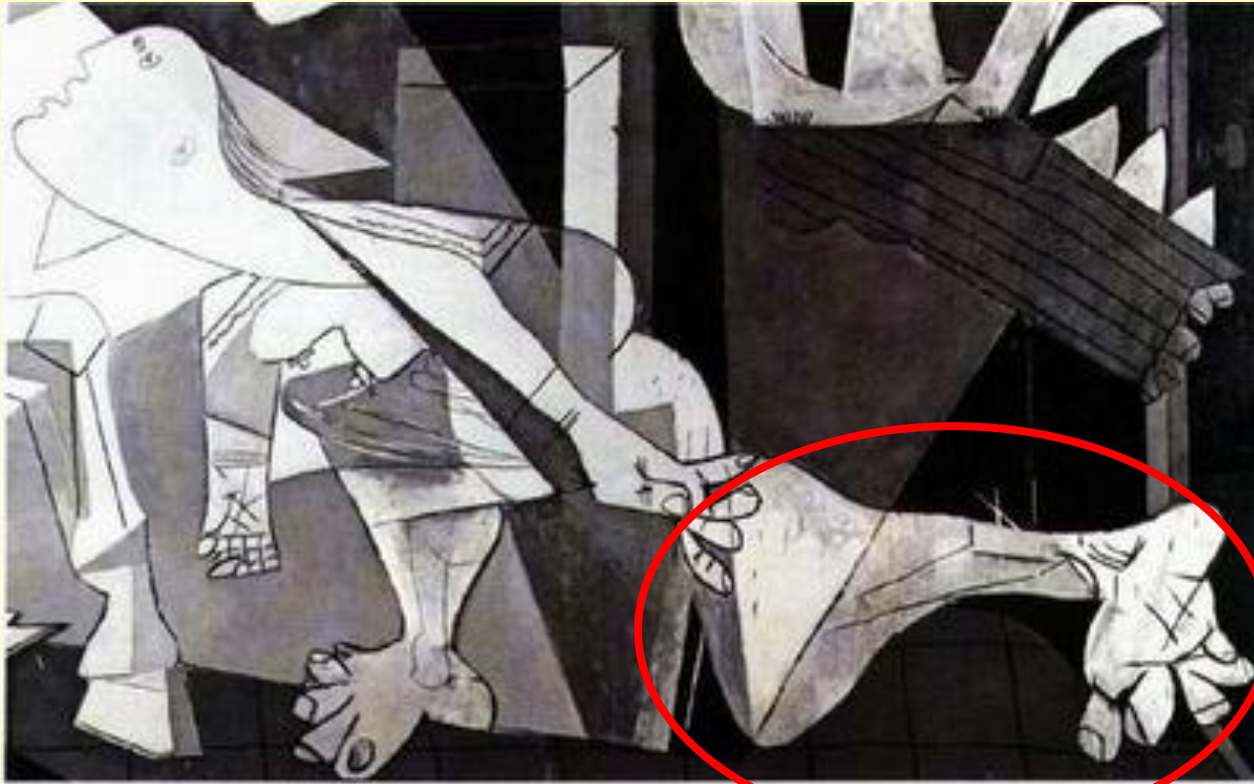

La fenêtre de petite taille montre l'impossible évvasion des habitants de Guernica.

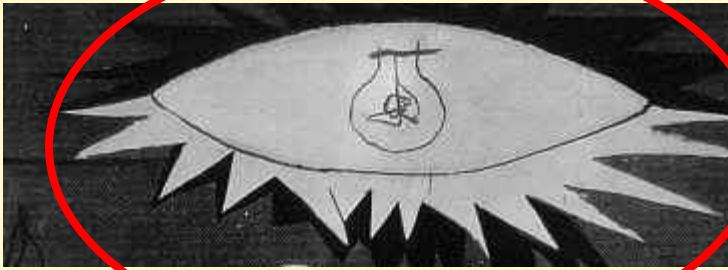
Les bras tendus vers le ciel symbolisent la prière et l'appel à l'aide.

Les yeux en forme de larmes montre la souffrance.

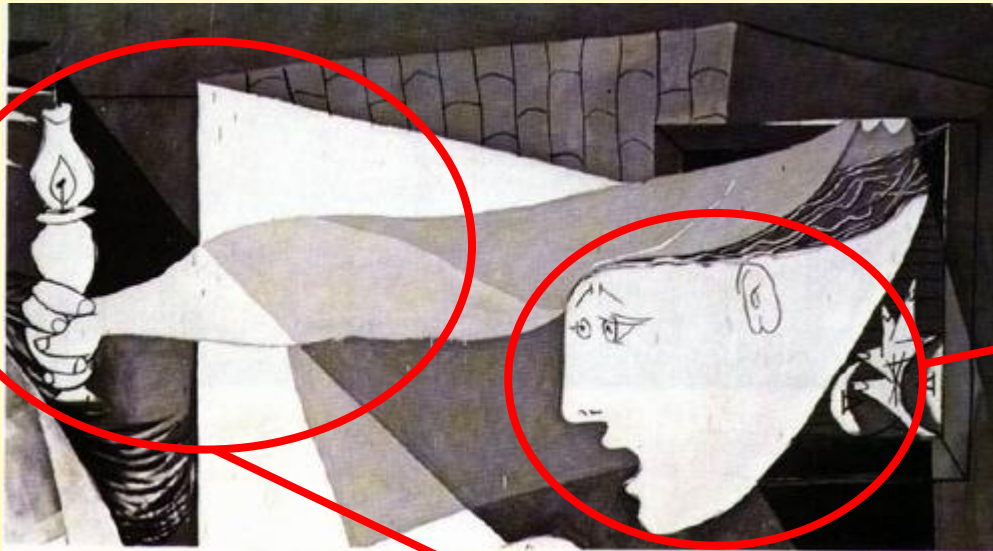
Les flammes rappellent que de nombreux civils sont morts brûlés vifs .

La femme est blessée à la jambe car celle-ci est déformée. Malgré sa blessure, elle avance vers la lumière. La femme symbolise les Républicains et le peuple qui ne se résignent pas.

La lampe domine la scène. Elle a la forme d'un œil: on peut penser que c'est celui du peintre qui regarde et montre la scène.

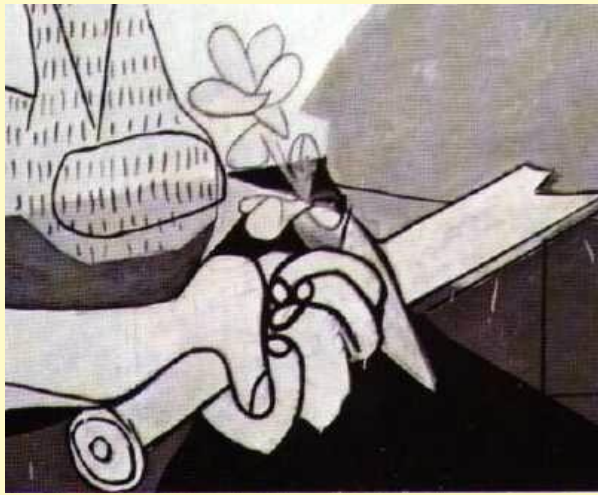
Le visage qui regarde la scène en venant de l'extérieur est celui des démocraties stupéfaites par la destruction de Guernica.

La bougie est le symbole de l'espoir. Le bras est peut-être celui du peintre qui vient faire la lumière sur ce qui s'est passé à Guernica.

La colombe est le symbole de la paix. Elle s'enfonce dans le noir du tableau, comme si elle disparaissait. La paix entre les deux camps n'est pas possible. La paix n'existe plus en Espagne

Conclusion

A Otto Abetz, l'ambassadeur du régime nazi à Paris, qui lui aurait demandé devant une photo du tableau de *Guernica*, un peu indigné: « C'est vous qui avez fait cela ? », Picasso aurait répondu: « Non... c'est vous ».

Monumental chef-d'œuvre, *Guernica* reste le **symbole de la culture opposée à la violence** et le symbole **de la création artistique opposée à la destruction de la guerre**.