

« Guernica »

de Pablo Picasso.

Pourquoi peut-on dire que « Guernica » de Pablo Picasso est une œuvre qui dénonce les horreurs de la guerre ?

A) Présentation de l'œuvre.

- Titre : « Guernica ».
- Nature de l'œuvre : Tableau (huile sur toile).
- Dimensions : H 349,3 cm L 766,6cm.
- Date de réalisation : 1937.
- Lieu de conservation (musée) : Musée de la reine Sofia à Madrid en Espagne.

B) Contexte historique et artistique de l'œuvre.

1) Pablo Picasso (1881-1973).

Pablo Ruiz Picasso est un peintre, dessinateur et sculpteur espagnol. Cet artiste a vécu essentiellement en France. Il est l'un des fondateurs du cubisme et l'un des principaux artistes du surréalisme. Il a produit 50 000 œuvres dont environ 8000 tableaux. Homme de gauche, il fut proche du parti communiste.

Picasso en 1934

2) Contexte historique du tableau.

Ce tableau monumental fut peint à la suite du bombardement de la ville espagnole de Guernica le 26 avril 1937 par les aviations franquiste, italienne et allemande faisant de très nombreuses victimes. C'est le premier raid aérien sur une population civile. Le bombardement de Guernica s'inscrit dans la guerre civile espagnole (1936-1939) entre les Républicains et les Nationalistes de Franco. Proche des Républicains, Picasso devait faire une œuvre monumentale pour le pavillon espagnol de l'exposition universelle de Paris en 1937.

Guernica après le bombardement

3) Le cubisme.

« Guernica » est une œuvre de style cubiste. Le cubisme est un mouvement artistique du début du XXème siècle à l'initiative de Picasso et de Georges Braque (1882-1963). Le cubisme se caractérise par la réalisation d'œuvres d'art (peintures et sculptures) qui tout en demeurant figuratives (on reconnaît ce que c'est) abandonnent la représentation traditionnelle du réel en utilisant assez souvent des figures géométriques.

C) Description de l'œuvre.

1) Une gamme colorée réduite.

Picasso n'utilise que 3 couleurs le noir, le blanc et le gris (avec les nuances). Par contre, il y a un net contraste.

L'absence des couleurs souligne la gravité du sujet. Le noir et le blanc évoquent aussi la presse, média par lequel Picasso a été informé du bombardement de Guernica.

2) Les différents composants du tableau.

- Le cheval.
 - Il a une position centrale (c'est donc un élément important).
 - D'après Picasso, il symbolise le peuple espagnol et la liberté mourante.
 - Sa langue pointue comme un couteau symbolise la douleur.
 - Une lance perce le flanc du cheval, cela accentue l'agonie et la souffrance.
- Le taureau.
 - Il nous regarde.
 - C'est le symbole de la force. D'après Picasso ce n'est pas un symbole politique.
 - Il enveloppe et protège la mère et son enfant mort. La queue du taureau fait penser à de la fumée qui sort d'un volcan.
- Les femmes et les enfants.
 - Picasso représente des femmes dans la situation de douleur. Une femme se fait dévorer par une sorte de monstre qui illustre l'incendie provoqué par le bombardement.
 - L'une des femmes essaye de s'enfuir mais la déformation de ses jambes l'empêche de se déplacer : c'est le symbole de l'impuissance.
 - La femme à la lampe représente le faible espoir d'un soutien pour continuer la lutte.
- Le combattant mort montre l'écrasement militaire accentué par l'épée brisée d'où sort une fleur, c'est une lueur d'espoir.
- La colombe. On la distingue à peine. Elle symbolise la paix mise à mal.
- La lampe éclaire la scène, elle a la forme d'un œil.

3) Un tableau célèbre.

- Pendant la réalisation rapide du tableau, la maîtresse de Picasso, Dora Maar (1907-1997) photographia les différentes étapes du tableau.
- La toile fut exposée au pavillon espagnol de l'exposition universelle de Paris en 1937. Par la suite « Guernica » fut exposé dans différents musées de 1937 à 1939.
- Le tableau resta une quarantaine d'années à New York avant de rejoindre l'Espagne en 1981.