

Artiste : Pablo PICASSO

Titre : Guernica

Date : 1937

GUERNICA

Citation :

« La peinture n'est pas faite pour décorer les appartements, c'est un instrument de guerre, offensif et défensif, contre l'ennemi. »

1 : IDENTIFICATION :

Artiste : Pablo PICASSO

Titre : Guernica

Date : 1937

Technique : Peinture à l'huile sur toile

Dimensions : 319 x 776 cm

Œuvre figurative (même si les corps ne sont pas réalistes)

Toile exposée au musée de la Reine Sofia, à Madrid, Espagne.

Genre : peinture d'histoire.

2 - DESCRIPTION GENERALE :

Lieu(x) :

Le lieu n'est pas identifiable au premier coup d'œil et reste incertain. Des fragments de sol(s) en bas à droite, des morceaux de murs servent d'arrière plan.

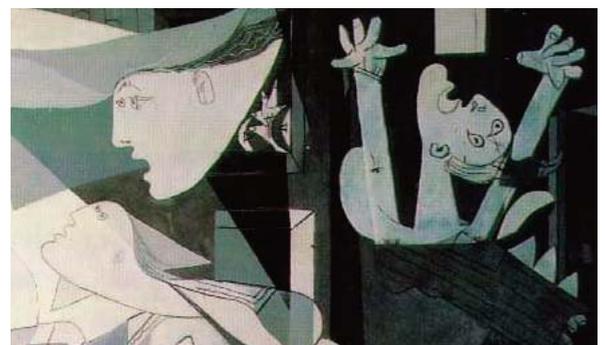
Personnage(s) / Objet(s) / Composition :

Quelques symboliques :

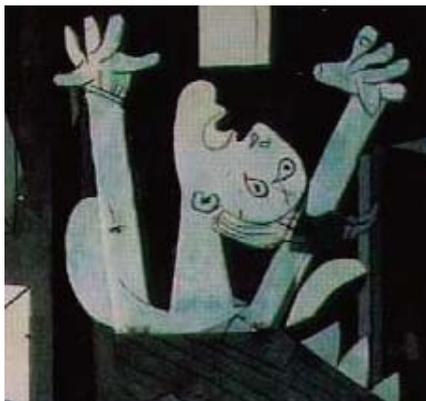

Le taureau est un symbole de la force brute, de la cruauté. Au milieu de la débâcle il apparaît impassible. L'iconographie taumomachique est une composante fréquente de l'œuvre de Picasso.

Le chœur des femmes : trois femmes sur le côté droit de la composition forment un chœur antique, pleurant la liberté agonisante.

Les bras levés au ciel, en croix, Picasso fait assurément ici une référence au Tres de Mayo de Goya.

Francisco Goya - El tres de mayo - 1814

3 - ANALYSE PRECISE :

Quel cadrage. Quel point de vue?

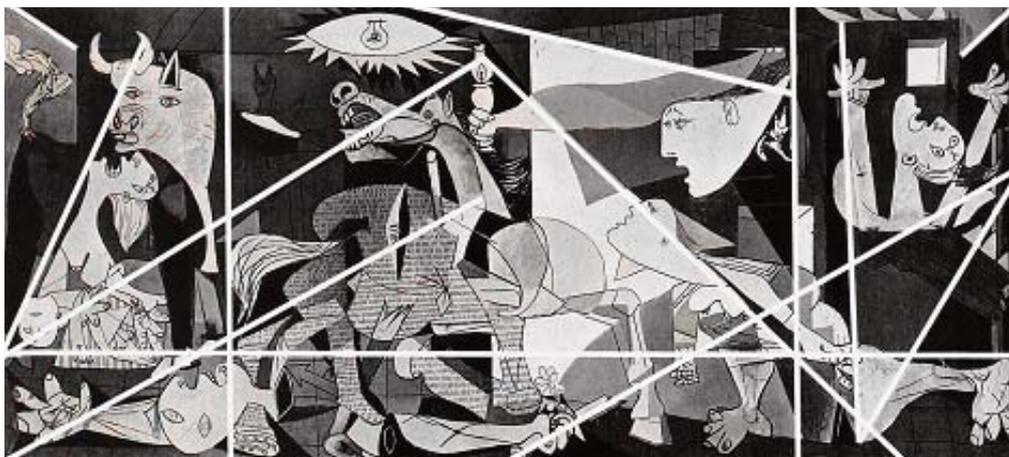
Il s'agit ici d'un plan d'ensemble

Le point de vue donné par l'artiste (position de l'artiste face à son modèle) est ici multiple : voir plus loin à propos du cubisme.

Quels sont les différents plans (les détailler précisément) :

Les plans se chevauchent, s'emboîtent et se disloquent. Contrairement à une œuvre classique où les figures se réduisent au fil des plans, dans Guernica les éléments fragmentés peuvent être petits devant et grand derrière.

Les lignes de force dans l'œuvre (Picasso a placé des éléments qui permettent de tracer celles qui organisent la composition. Une fois tracées, ces lignes montrent que le tableau est divisé en trois (triptyque).

Quelles sont les couleurs utilisées?

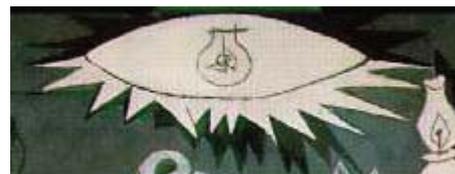
Ce qui domine dans cette œuvre c'est le gris, l'absence de couleur renvoie à la noirceur et à la gravité de la scène. Les contrastes sont forts (entre les noirs, les gris et les blancs). La violence des contrastes renvoie à celle de l'évènement. La hiérarchisation des gris permet de donner une unité à toutes ces formes éclatées.

Le gris peut aussi faire référence aux photographies en noir et blanc publiées dans les journaux

lors du bombardement. Picasso est en France lors de l'évènement et il en prend connaissance via la presse.

La lumière

La lampe œil ne semble pas éclairer au-delà de son rayon denté. Il n'y a pas de source de lumière précise mais certains éléments sont éclairés (plus clairs) et d'autres sont dans la pénombre (plus foncés).

4 - SENS / RESENTI :

L'horreur de la guerre est le sujet de l'œuvre. Le format gigantesque de l'œuvre rejoint les dimensions des peintures d'histoire (cf. : Le sacre de Napoléon par Jacques Louis David) : la toile domine le spectateur.

Elle le domine pour mieux le confronter à cette horreur.

5 - LE CONTEXTE :

En 1937, le gouvernement républicain alors au pouvoir (juste avant d'être renversé par Franco) commande à Picasso une grande composition murale, pour le pavillon espagnol de l'exposition universelle de Paris.

Picasso réalise ce tableau suite au bombardement de la petite ville de Guernica par la légion Condor, aviation nazie soutenant le camp franquiste, le 26 avril 1937. Picasso se range dès le début du conflit dans le camp républicain. Durant tous les événements Picasso réside en France, la presse et des compatriotes l'informent.

Le mouvement artistique auquel appartient Picasso : Le cubisme.

Picasso est l'inventeur avec d'autres artistes du mouvement cubiste. Ces artistes souhaitent rompre avec la perspective illusionniste issue de la Renaissance (illusion de la profondeur) au profit d'une vision globalisante : ils souhaitent représenter non plus une seule vue sur leurs toiles mais plusieurs vues simultanément. Ainsi on peut voir une figure de face, de dos et de profil simultanément.

Picasso et les cubistes ont été très influencés par les arts premiers ("art nègre"). On retrouve des similitudes dans le traitement du visage et des corps, notamment dans l'utilisation de formes géométriques, d'où le terme **cubisme**.

