

Fiche histoire des arts

REPRESENTATION DE L'OEUVRE 	INFORMATIONS SUR L'OEUVRE: Titre: GUERNICA Artiste: Pablo RUIZ PICASSO Date: 1937 Technique: Huile sur toile Dimensions: H 3,51m L 7,82m Lieu d'exposition: Musée REINA SOFIA Madrid
CONTEXTE: <i>En Espagne, en 1936, le général Franco, fasciste proche des nazis, soulève l'armée espagnole contre le gouvernement républicain de gauche, le Front populaire. C'est le début d'une guerre civile entre nationalistes (partisans de Franco) et républicains. En avril 1937, les avions allemands envoyés par Hitler pour aider les nationalistes dirigés par Franco, massacrent les habitants de Guernica, petite ville basque aux mains des républicains, et ce, à l'heure où les rues sont pleines de monde. Quelques jours plus tard, Picasso réagit immédiatement et se met au travail: commence à peindre son célèbre tableau, immense, sur près de 8m de largeur.</i>	ELEMENTS BIOGRAPHIQUES SUR L'ARTISTE: Peintre, dessinateur et sculpteur, espagnol, né à Malaga en 1881 et mort en à Mougins en 1973. Période bleue: 1901-1904 La Celestina Période rose: 1904-1906 Les saltimbanques Période du cubisme: 1907-1914 De 1916 à 1924 retour à la figuration et au classicisme: Trois femmes à la fontaine 1925 est l'année de rupture radicale dans sa production, l'influence des poètes surréalistes est indéniable: les tableaux sont plus violents. En 1937, horrifié par le bombardement d'une petite ville basque, il se lance dans la réalisation d'une de ses œuvres les plus célèbres GUERNICA. Opposé à la guerre, il peindra La colombe de la paix en 1949. En 1940 il s'exile en France à Paris, puis à Mougins où il s'intéressera à la céramique et produit quelques œuvres. Il mourut à l'âge de 92 ans en 1973.
VOCABULAIRE ET NOTIONS A DEFINIR: CUBISME: Mouvement artistique qui s'est développé de 1907 à 1914 à l'initiative des peintres: Georges Braque et Pablo Picasso. Après la 1ère guerre mondiale le mouvement s'essouffle avant de s'éteindre vers 1920. Réalisation en peinture sous formes géométriques. Picasso présente en 2 dimensions un objet de l'espace ou il décompose l'image en multiples facettes ou cubes SURREALISME Mouvement littéraire et artistique qui débute dans les années 1920 dont le but est d'exprimer la pensée pure en excluant toute logique et toute préoccupation morale et esthétique. Apollinaire, Picasso.	DESCRIPTION: Sur cette peinture apparaissent 5 personnes; 4 femmes et 1 homme. L'homme est par terre mort, découpé en morceaux par les attaques du cheval qui symbolise le peuple en guerre. On remarque que sa langue a la forme d'un obus. De plus l'homme a dans la main une épée cassée par la violence du cheval. La présence d'une fleur à ses côtés témoigne de l'espérance qu'il avait de vaincre l'animal. La femme de droite, celle qui s'échappe des flammes serait une allégorie c'est-à-dire, une représentation de la douleur physique. Alors que celle qui crie en tenant son fils mort dans ses bras serait une allégorie de la douleur spirituelle face à l'infanticide. On observe que toutes les deux sont agenouillées implorant la divine providence. Une petite fenêtre laisse passer très peu de lumière; très peu d'espoir de s'en sortir. Une autre femme surgissant d'une fenêtre vient se lancer contre le cheval en brandissant un quinquet qui contraste avec l'ampoule électrique, résultat du progrès scientifique et technologique qui a amené les hommes à l'invention des bombes. Cette toile nous offre aussi la présence de trois animaux chargés de symboles: un cheval, un taureau et une colombe. Le cheval représente le peuple qui se bat et qui est blessé (une lance traverse son flanc), si le cheval peut aussi symboliser la liberté, la liberté est mourante. Le taureau, symbole de l'Espagne est mis dans un coin, impassible, il observe le bombardement. Il semblerait que les traits du visage de Picasso viennent se refléter dans ceux de l'animal. La colombe, symbole de la paix est blessée et ressemble à un avion de guerre, échoué.
SOURCES: -Wikipédia -Guide didactique du musée du Prado. Alicia Quintana Martinez. -L'art pour comprendre le monde, Actes sud junior.	COMMENTAIRE: Cette toile est en noir et blanc, couleurs de la tragédie. Elle ressemble à un collage de feuilles de journaux, grâce auxquels le monde apprit le massacre. Lors de l'exposition universelle de Paris en 1937, l'Espagne commande à Picasso un tableau en témoignage de la tragédie. Par la suite il fera le tour de l'Europe pour des expositions organisées en faveur des réfugiés espagnols. En 1939, il prit place au Musée des Beaux Arts de New York. Picasso refusait que le tableau soit exposé en Espagne tant qu'une démocratie ne serait pas mise en place. Ce n'est qu'en 1981 que GUERNICA fut exposé au musée Reina Sofia à Madrid. Ce tableau, Guernica, est une œuvre clé dans l'art, en ce qu'elle utilise les inventions plastiques des artistes modernes comme les celles présentes dans le cubisme. Les œuvres cubistes, tendent à représenter les objets morcelés et vus sous plusieurs angles en même temps. La composition laisse les formes géométriques de la construction du tableau apparentes et ajoute, par jeu, des formes et lignes géométriques supplémentaires, qui ont pour résultat d'amplifier l'expression du tableau. En effet, Picasso ne décrit pas le bombardement. Il invente une grande allégorie de la guerre. Il utilise symboles et formes ciselées, anguleuses, tranchantes pour rendre plus visible la brutalité aveugle, pour dénoncer les horreurs du fascisme. Il choisit le noir, blanc et gris, couleurs du deuil et de la mort. Picasso signe une œuvre politique qui crie sa révolte contre la barbarie humaine.

