

GUERNICA

de Pablo PICASSO, 1937

...sans doute
l'œuvre la plus célèbre
du XXème siècle

Un tableau de grande dimension 349 X 777 cm

Pour répondre à un souci de visibilité : la **barbarie du bombardement du 26 avril** qui doit être dénoncée **efficacement**.

Conservé de 1937 à
1981 à New York

Depuis **sept. 1981**
au Prado à Madrid

Pablo PICASSO (1881-1973)

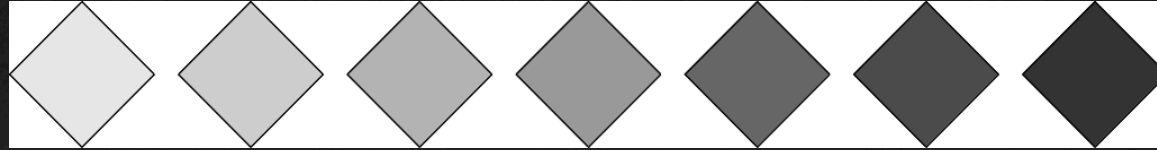
Premières années en Espagne (jusqu'à ses 20 ans) : son père est professeur de dessin. Puis il se rend à Paris, où il baigne dans le centre artistique de l'époque en Europe (avant-gardes tel que les « Fauves », l'abstraction)

Jusqu'à ses 30 ans, il mène existence difficile.

Travailleur infatigable ; curieux et toujours insatisfait

« Quand je sais ce que je vais faire, ça n'a plus d'intérêt, je préfère faire autre chose. »

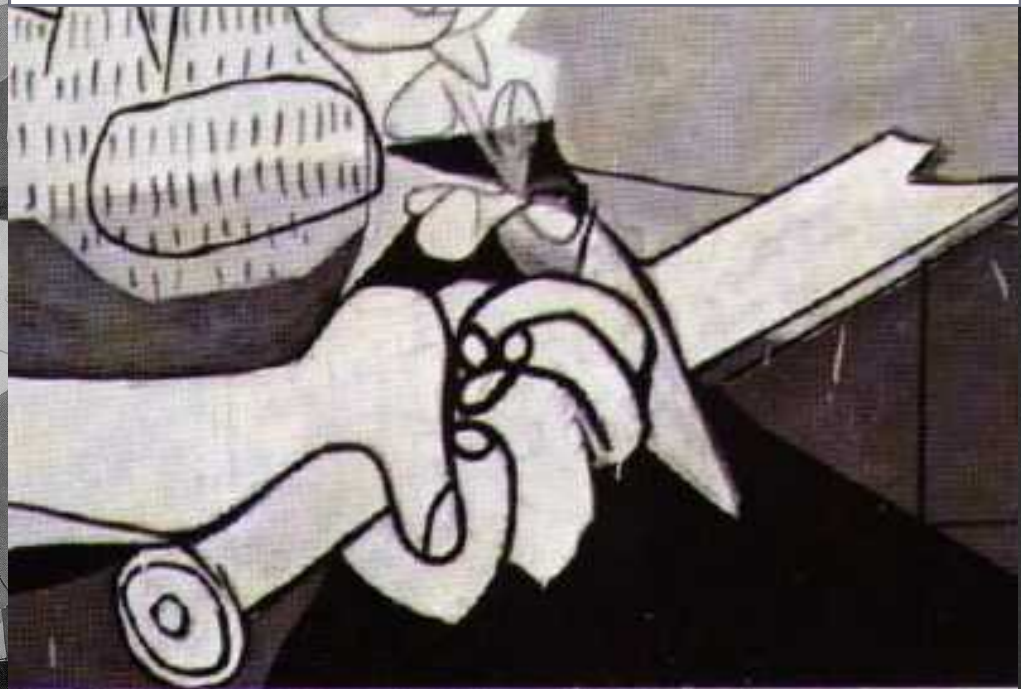
Un tableau en camaïeu de gris (une seule couleur mais avec toutes ses nuances)

Tels certains metteurs en scène, pour renforcer la « charge dramatique »
(films en noir et blanc)

Le « noir espagnol », cerne d'un trait noir ses compositions les plus claires

le noir et blanc évoque **la presse...** Picasso est informé par voie de presse des événements

le pelage du cheval, fait de petit traits serrés, réguliers et alignés rappelle les caractères typographiques d'une page de journal.

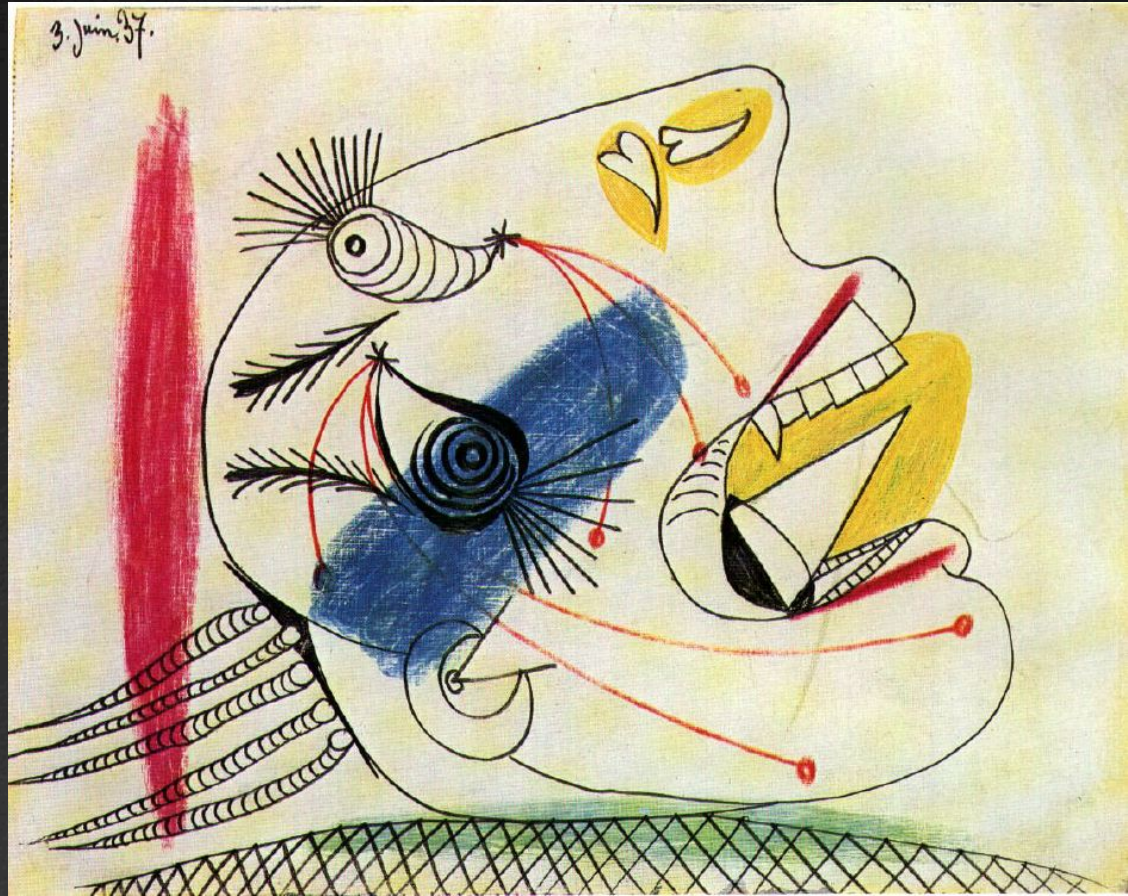
Pourtant la plupart des croquis préparatoires à cette œuvre (45 études datées) étaient en couleurs...

Mère avec enfant

mort sur une échelle

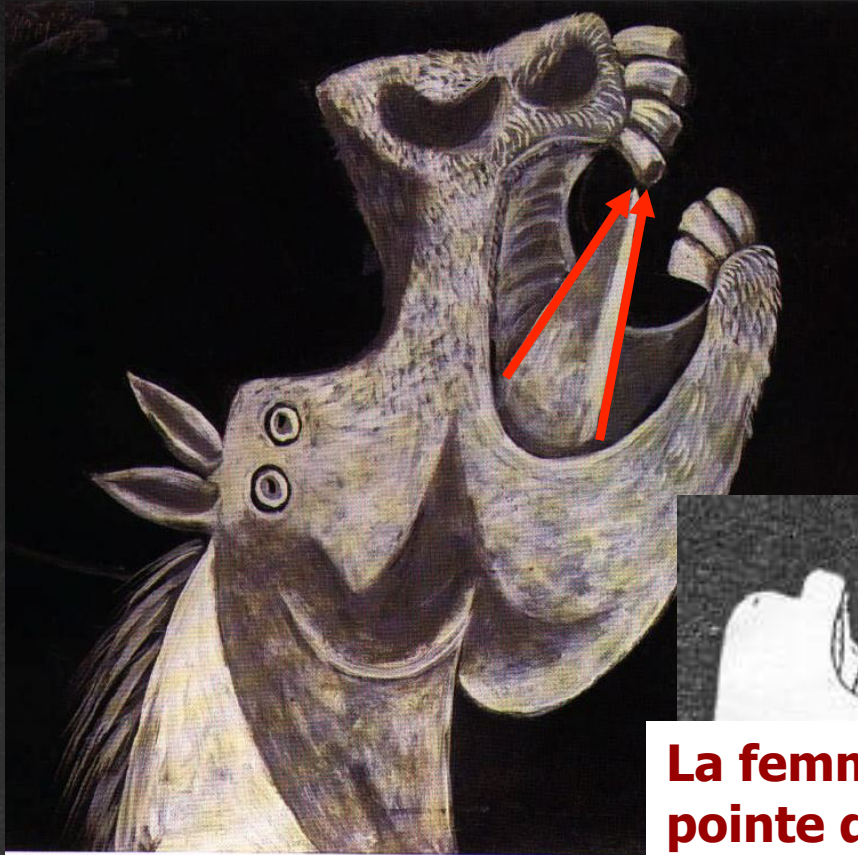
Crayon et craie sur papier, 45X24 cm

Tête de femme en pleurs, 3 juin Crayon, craie, gouache, 23X29 cm

La pièce maîtresse : le cheval blessé

la douleur est exprimée par la langue
pointue comme un couteau

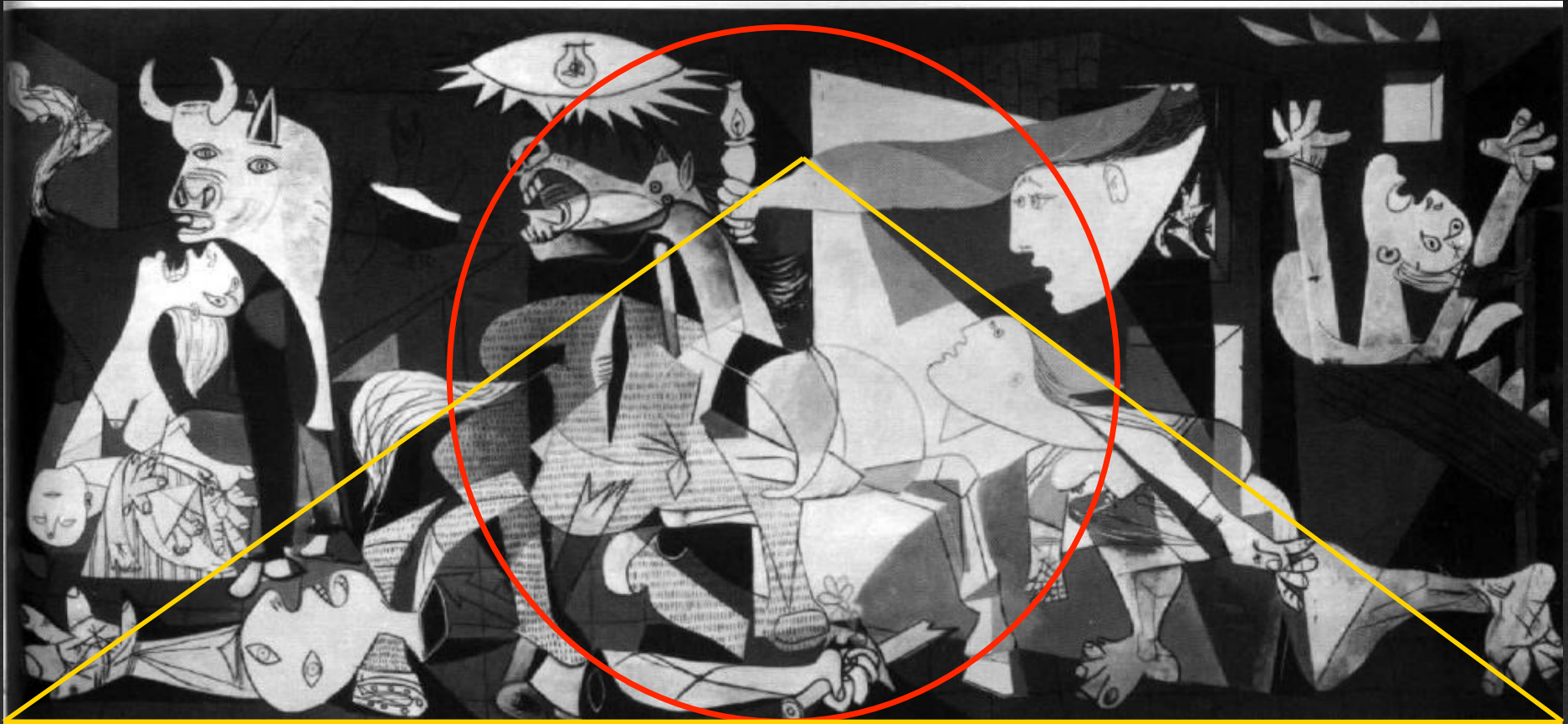

Tête de cheval 2 mai
Huile sur toile, 69X92 cm

**La femme aussi à une
pointe dans la bouche**

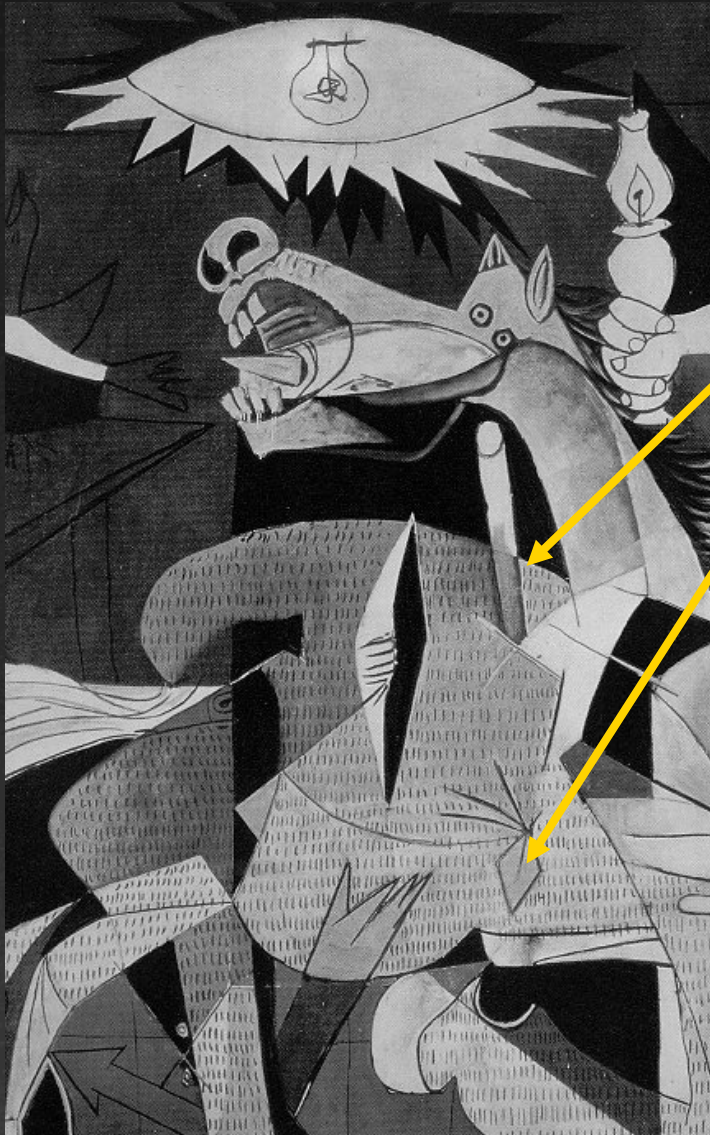
Placé au centre de la composition

Au sommet d'un grand triangle plat

Le cheval symbolise, des dires même du peintre, **le peuple**

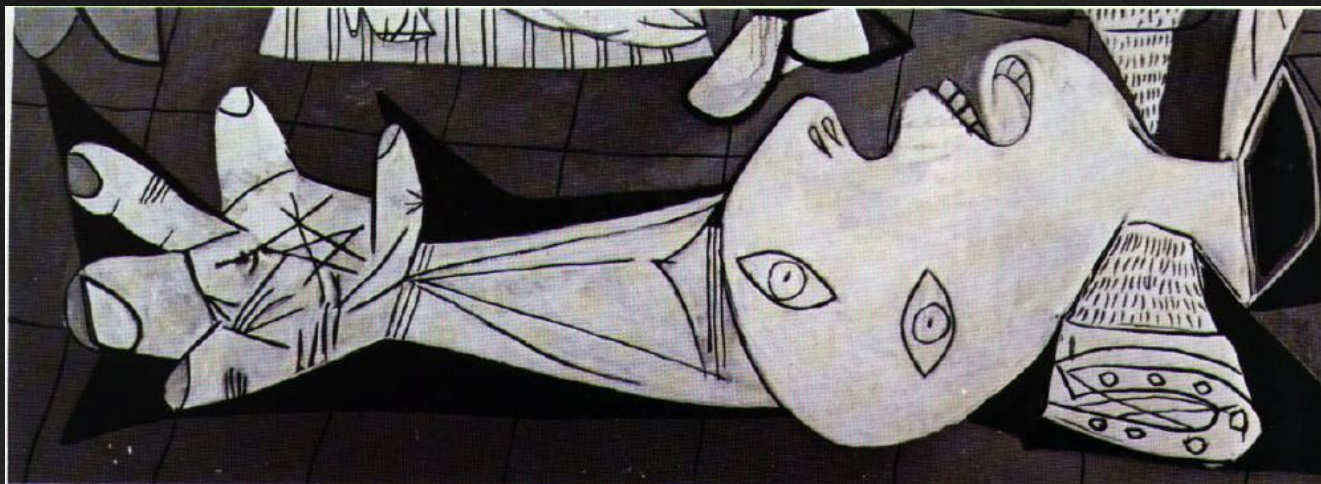
La **lance** qui transperce le flanc du cheval

Comme celle qui blesse la
poitrine du Christ

La crucifixion est le symbole de la souffrance et de l'agonie

La statue guerrière allongée au sol

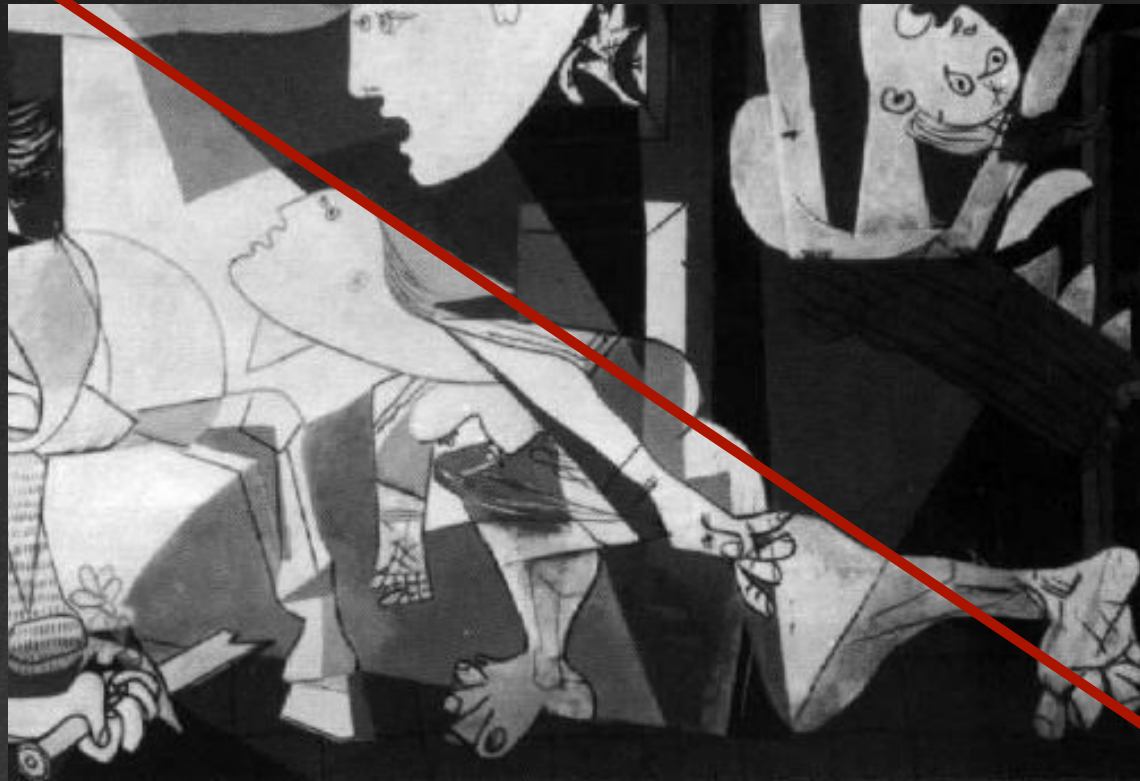

Différentes parties creuses éparpillées au sol

Une femme accourt...

Sa pose est orientée selon une diagonale

Deux représentations occupent les plans latéraux

La femme à
l'enfant mort
et le TAUREAU

Une femme à la
tête rejetée en
arrière

Le taureau est **un symbole de la force brute**, de la cruauté

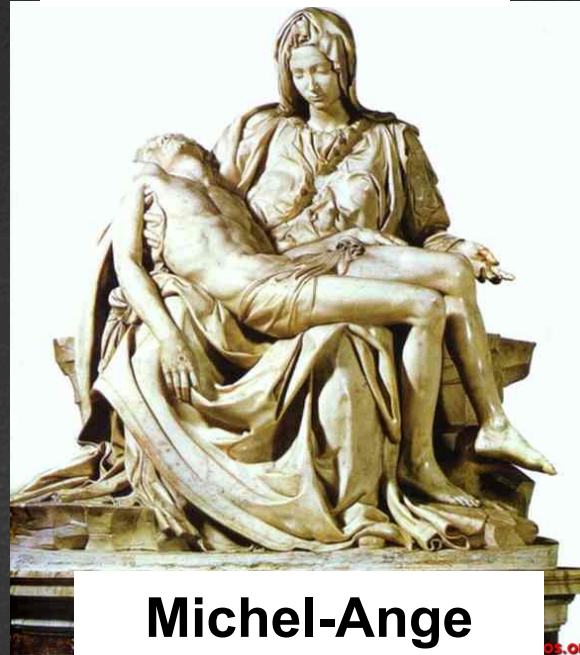
Son regard se détourne de la scène,
mais il fixe le spectateur comme pour
nous prendre à témoin !

La mère hurle son enfant mort dans les bras

C'est aussi
une **PIETA**

Piéta = œuvre
montrant la Vierge
pleurant son fils
mort dans ses bras

Michel-Ange

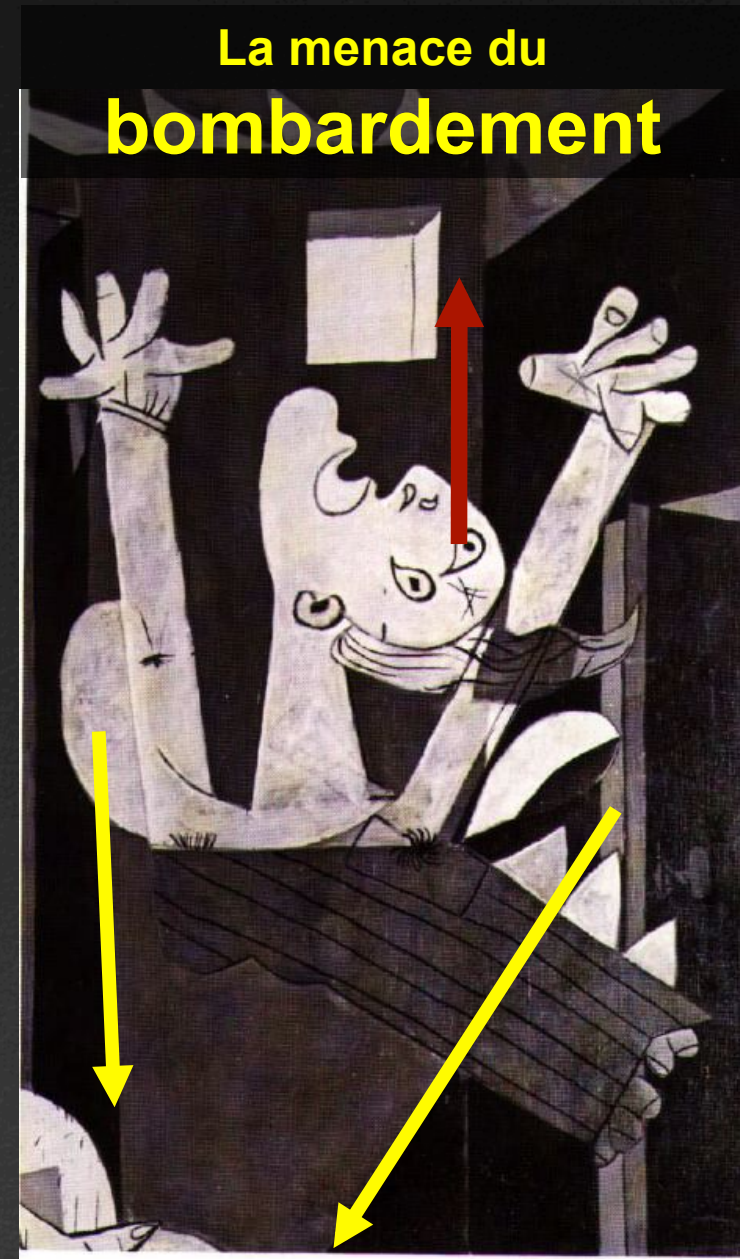

Dans le chœur des 3 femmes, à droite,
cette femme avec les bras
et le regard tendus vers le
ciel

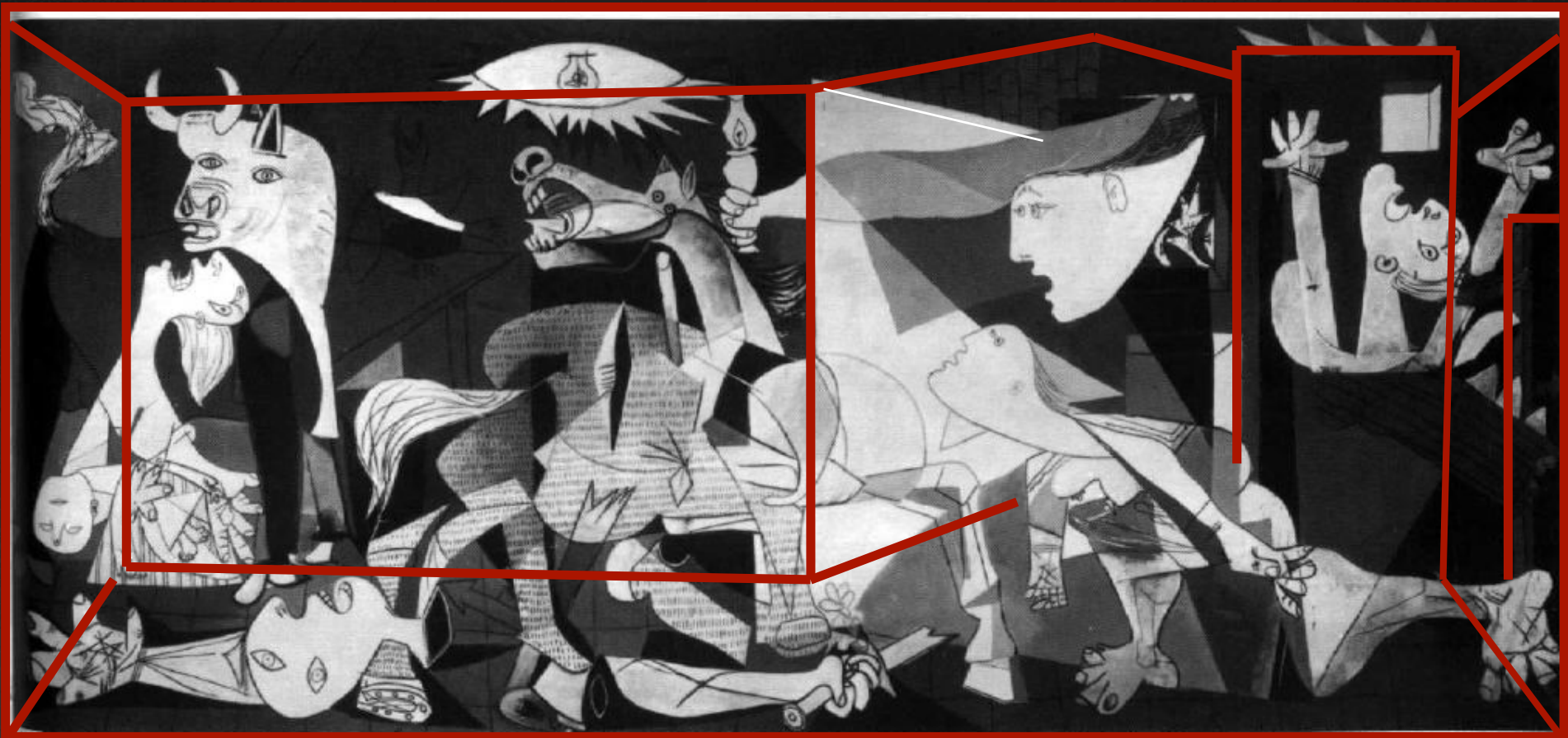
On croirait un corps qui

s'effondre

qui va brûler devant
une maison en
flammes

Diverses lignes de fuites troublent la construction spatiale

La scène ne déroule ni à l'intérieur, ni à l'extérieur Mais PARTOUT

Picasso fait référence à des œuvres diverses

De son propre répertoire....

Minotaure, gravure, 1935

La femme qui
pleure, 1937

D'artistes importants...

Crucifixion (triptyque)
de Pierre-Paul Rubens, 1620

D'artistes importants...

Fusillade du 3 mai, de Francisco Goya, 1808

D'artistes importants...

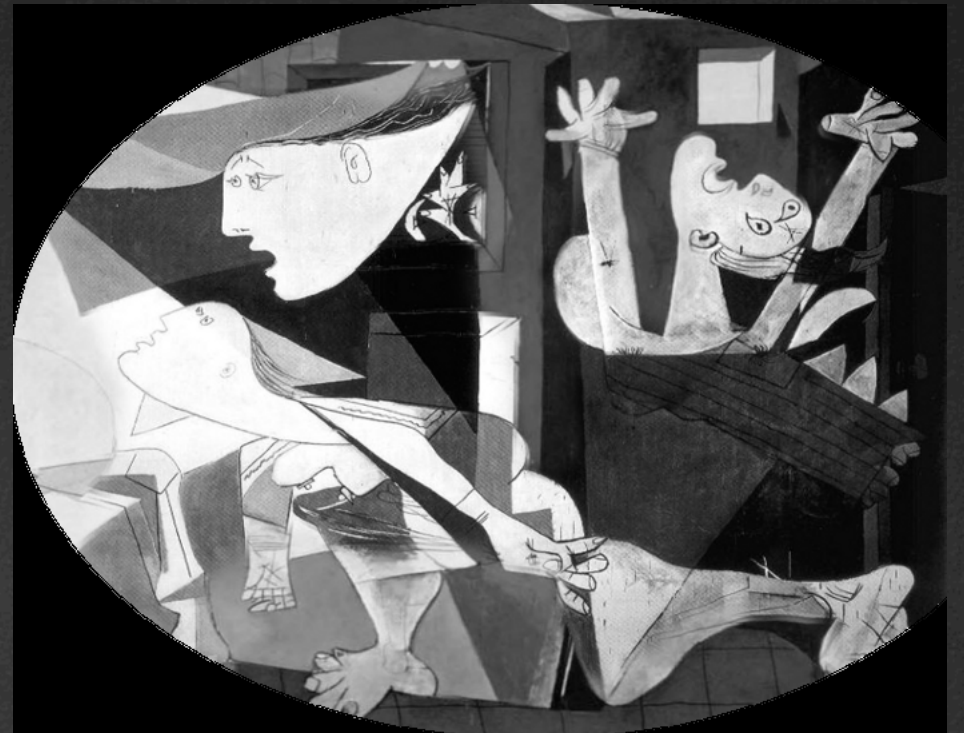
Otto Dix,
Bombardement, 1927

D'artistes importants...

Jacques Louis David,
Le Serment des Horaces, 1785

Groupe de pleureuses

Une allégorie

Picasso ne décrit pas un fait historique !

Il sait le
transcrire ...

Un espoir

L'angoisse

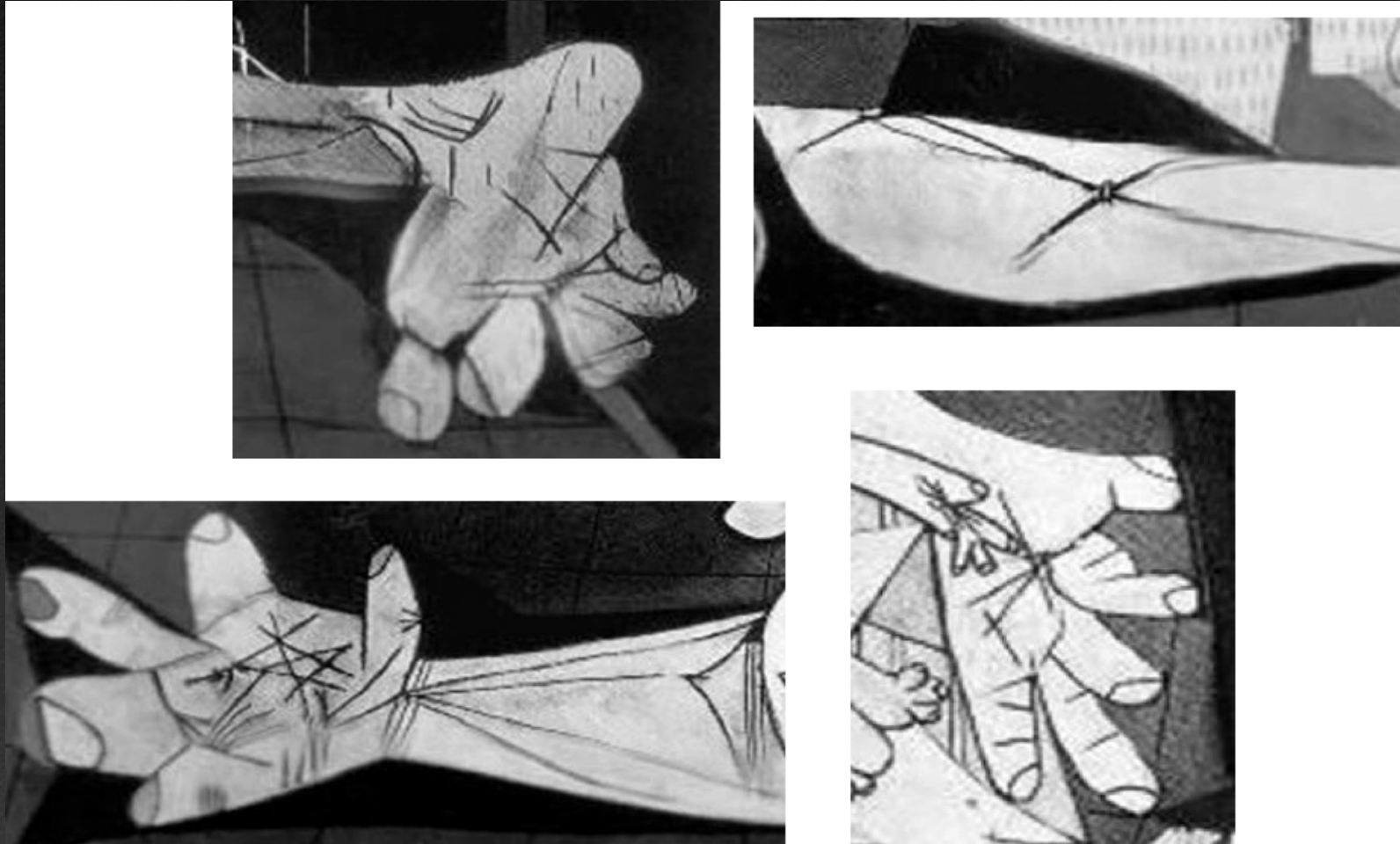
La colère

La souffrance

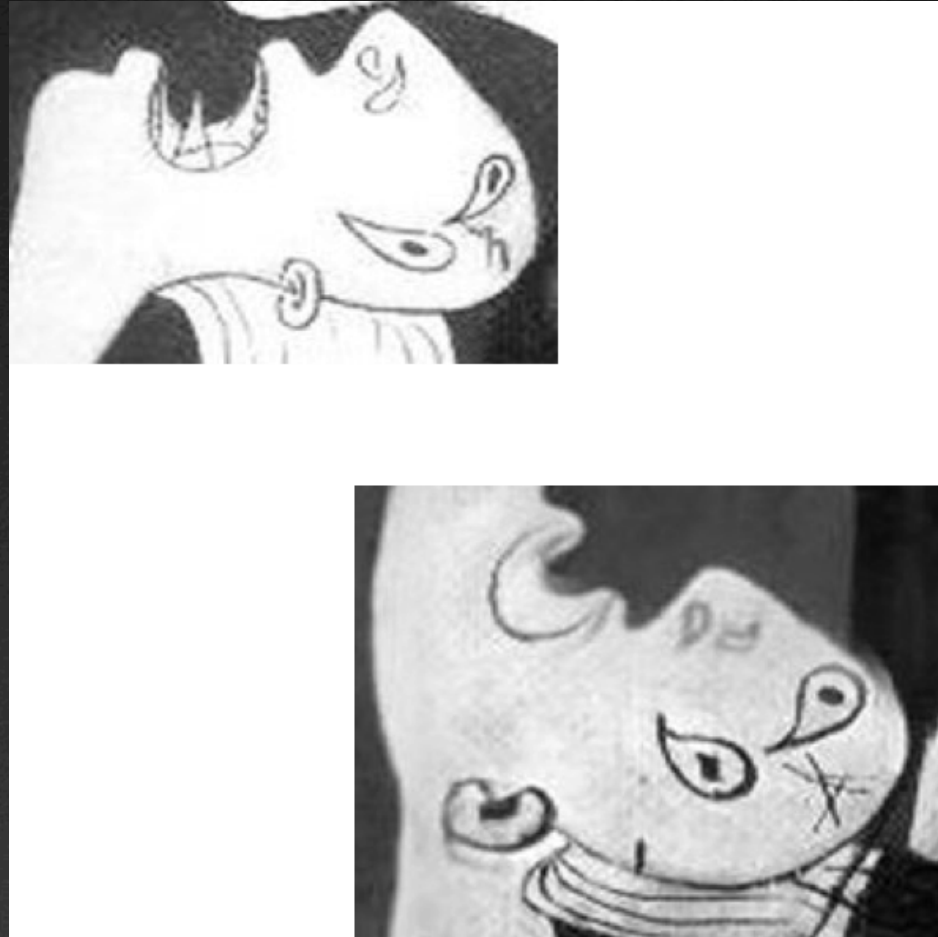
GUERNICA résume toutes les **guerres**.

De nombreuses blessures

GUERNICA résume toutes les **souffrances**

Les yeux sont en forme de larmes

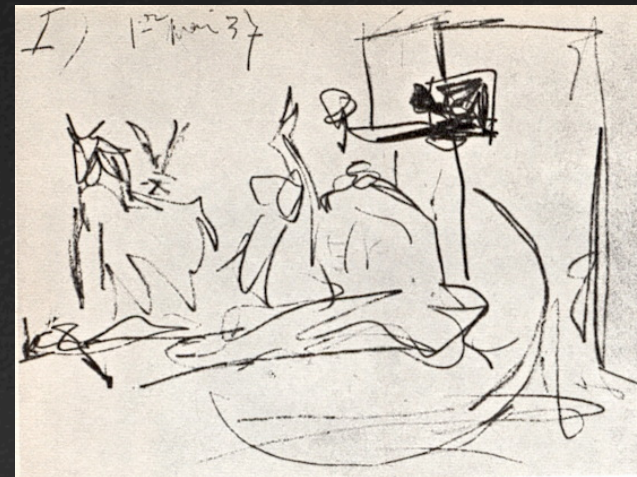
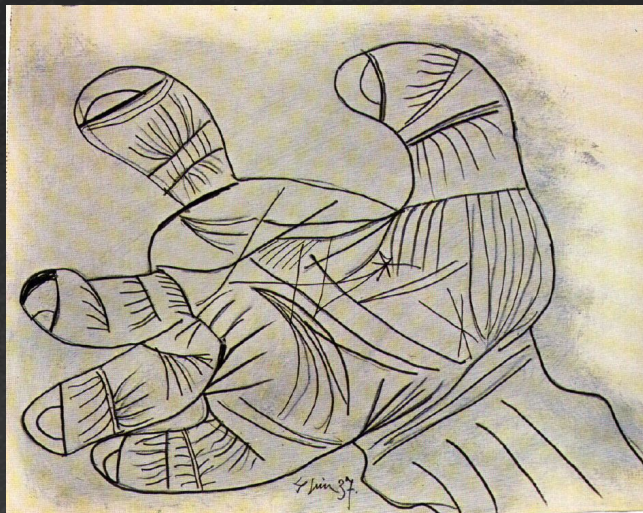

GUERNICA résume toutes les **souffrances**

La genèse de l'œuvre

Picasso a réalisé ses travaux préliminaires (préparatoires) permettant de suivre la genèse (naissance) du tableau avec une grande précision.

45 études très précisément datées

1er mai, 21X27 cm

4 juin, 23X29 cm

Des 1ères
esquisses à
l'œuvre finale

5 semaines

Seulement !

Et une **série photographique de Dora MAAR**

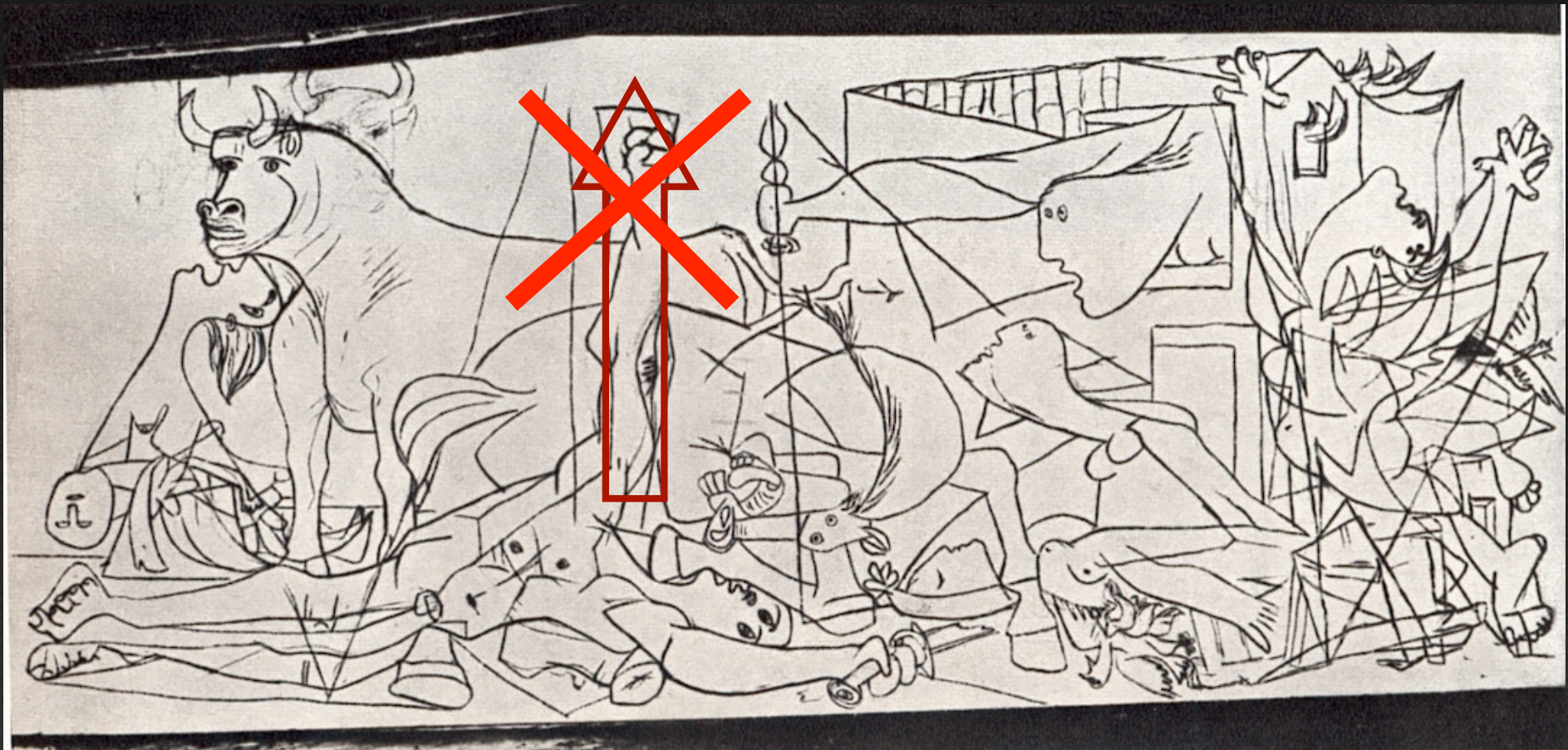

Dora MAAR (1907-1997)

Compagne, modèle et collaboratrice du peintre dès 1935, elle devient le photographe attitré de son œuvre, pérennisant les états successifs de Guernica

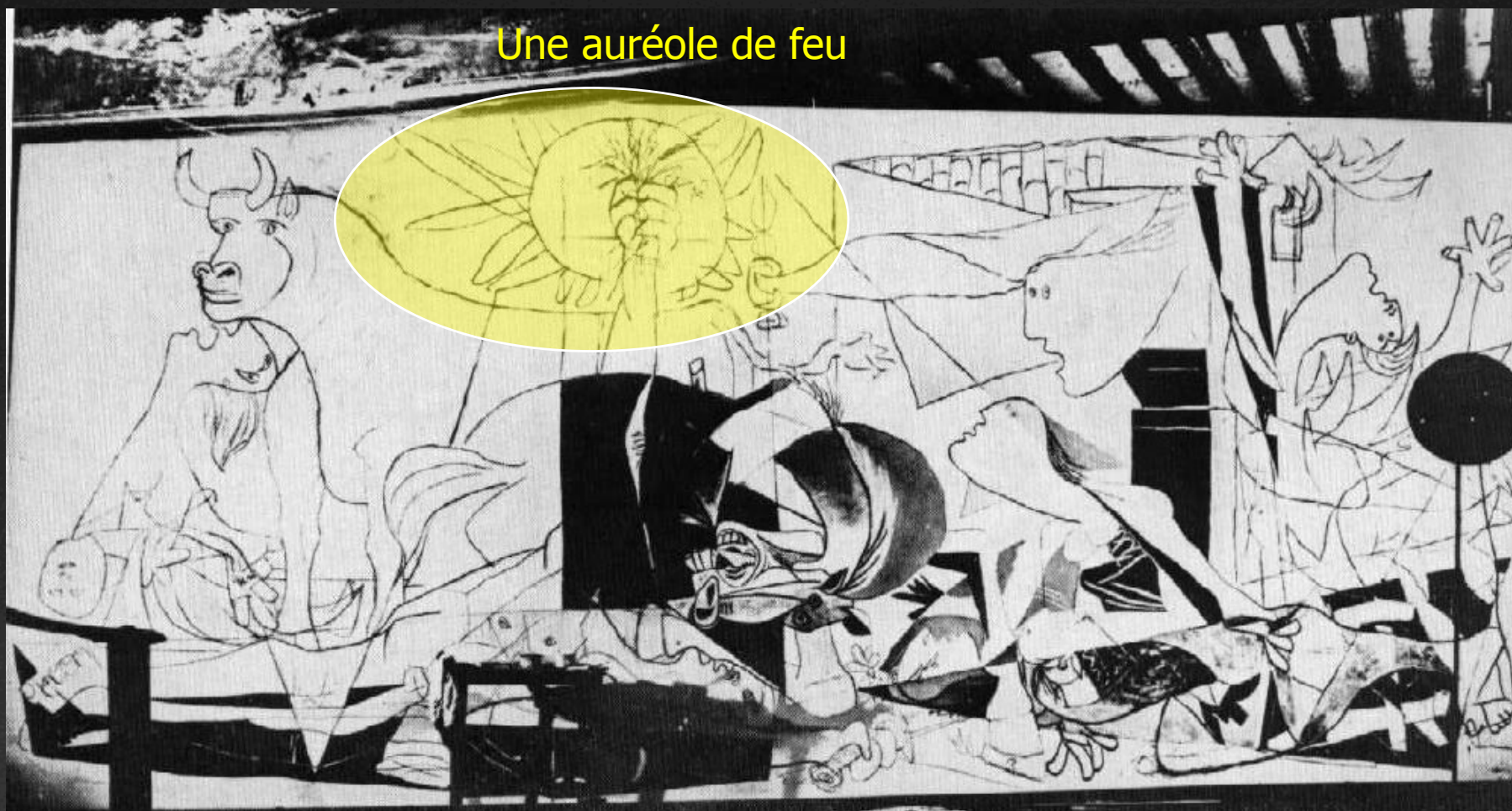

1er ETAT 11 mai 1937

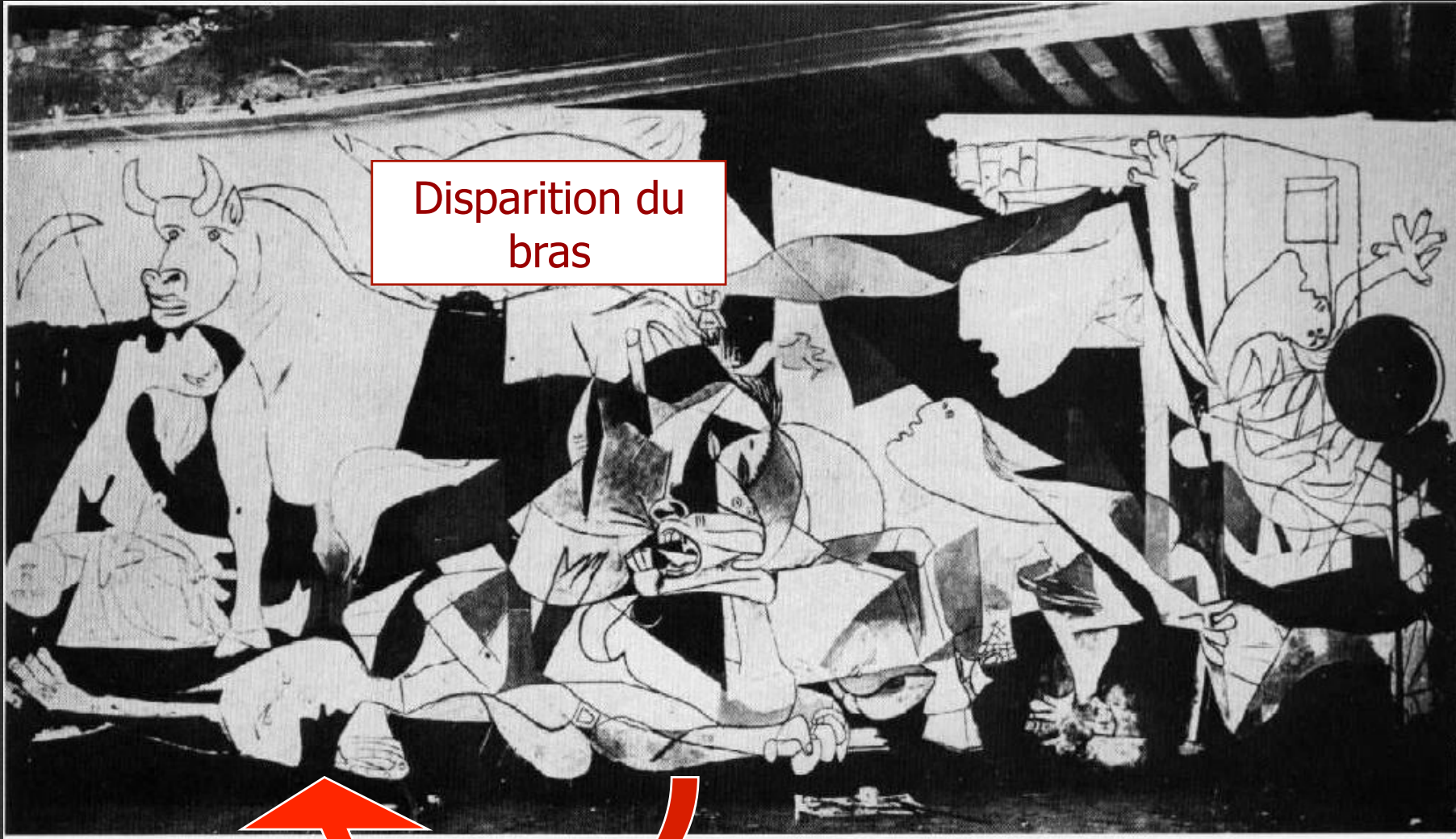
LE BRAS levé : symbole trop engagé !!!

2ème ETAT

Masses isolées peintes en noir et en gris

3ème ETAT

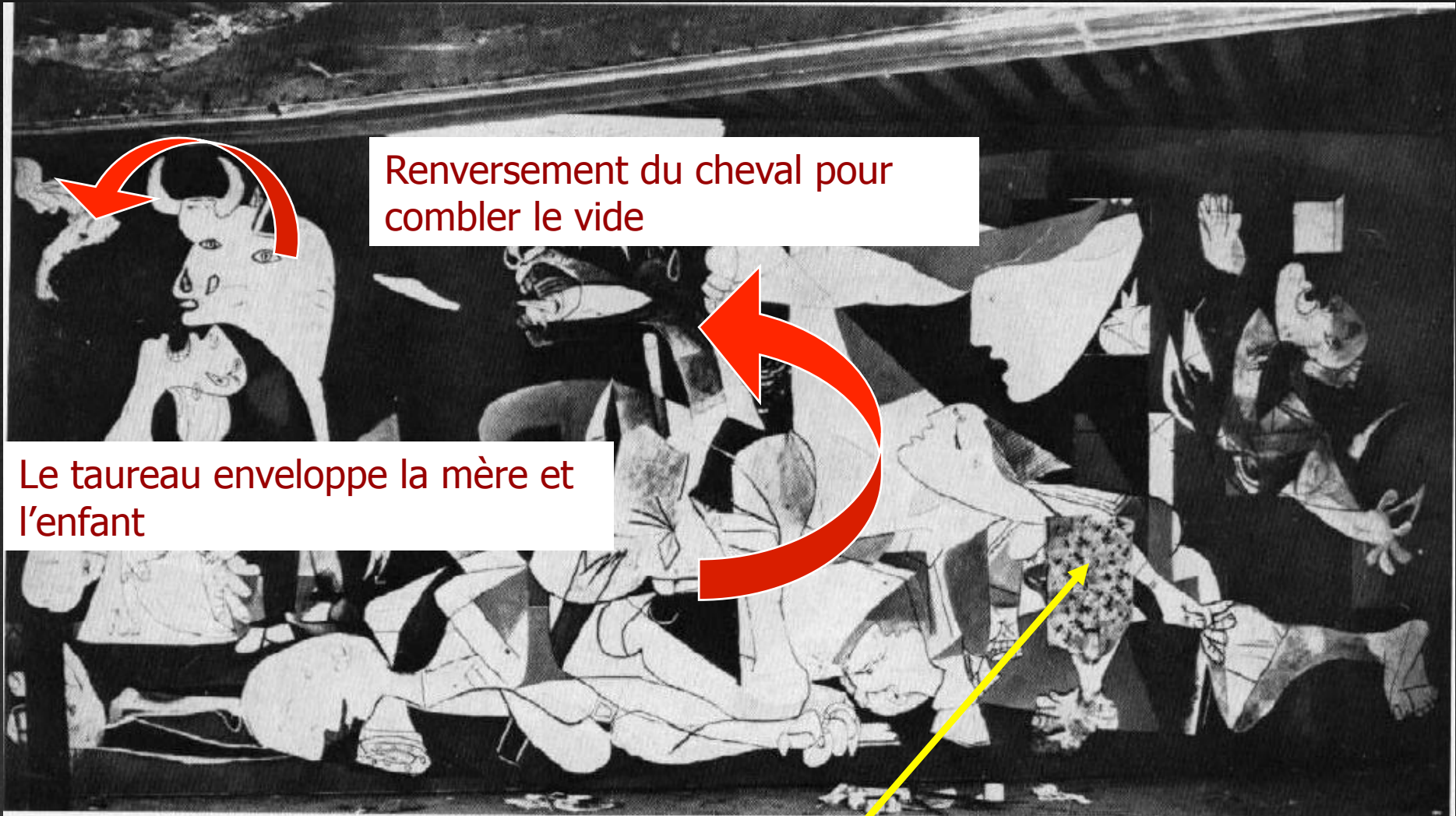

Disparition du
bras

Retournement du
guerrier allongé

Clarifier l'agencement des parties
= contraste Noir et Blanc

4ème ETAT

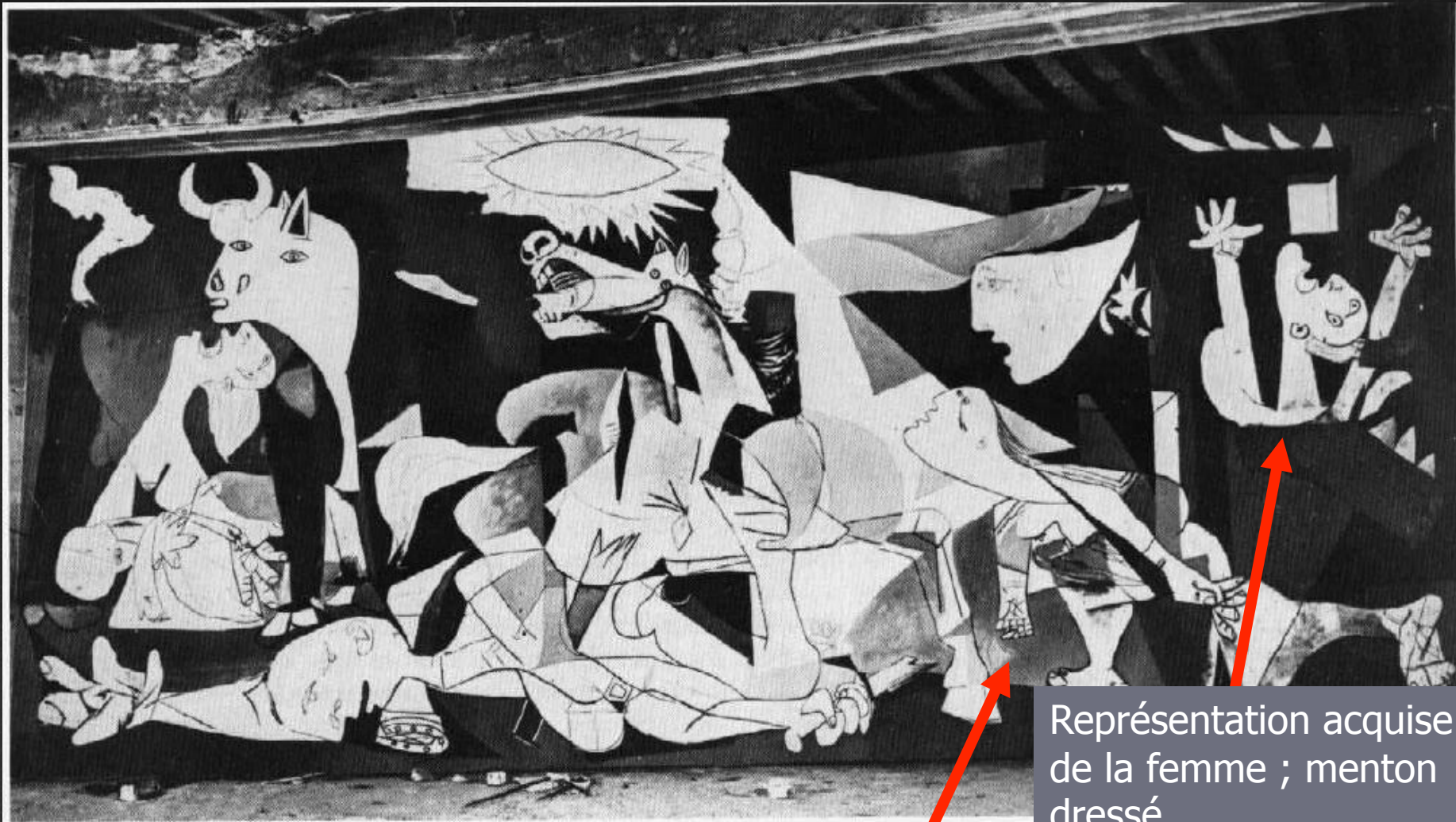

Renversement du cheval pour combler le vide

Le taureau enveloppe la mère et l'enfant

Essais avec des restes de papier peint collés

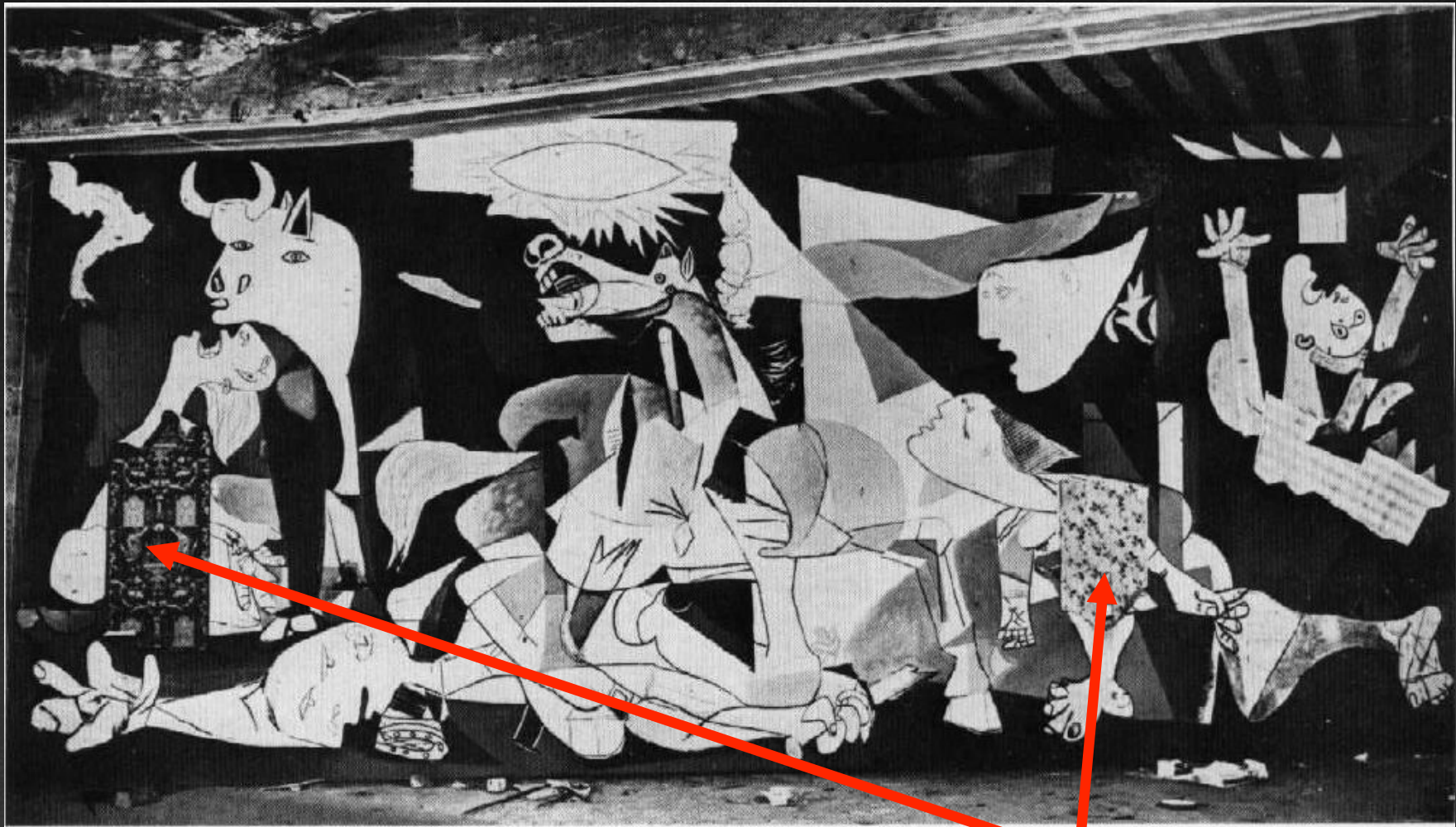
5ème ETAT

Représentation acquise
de la femme ; menton
dressé

Disparition du personnage au sol

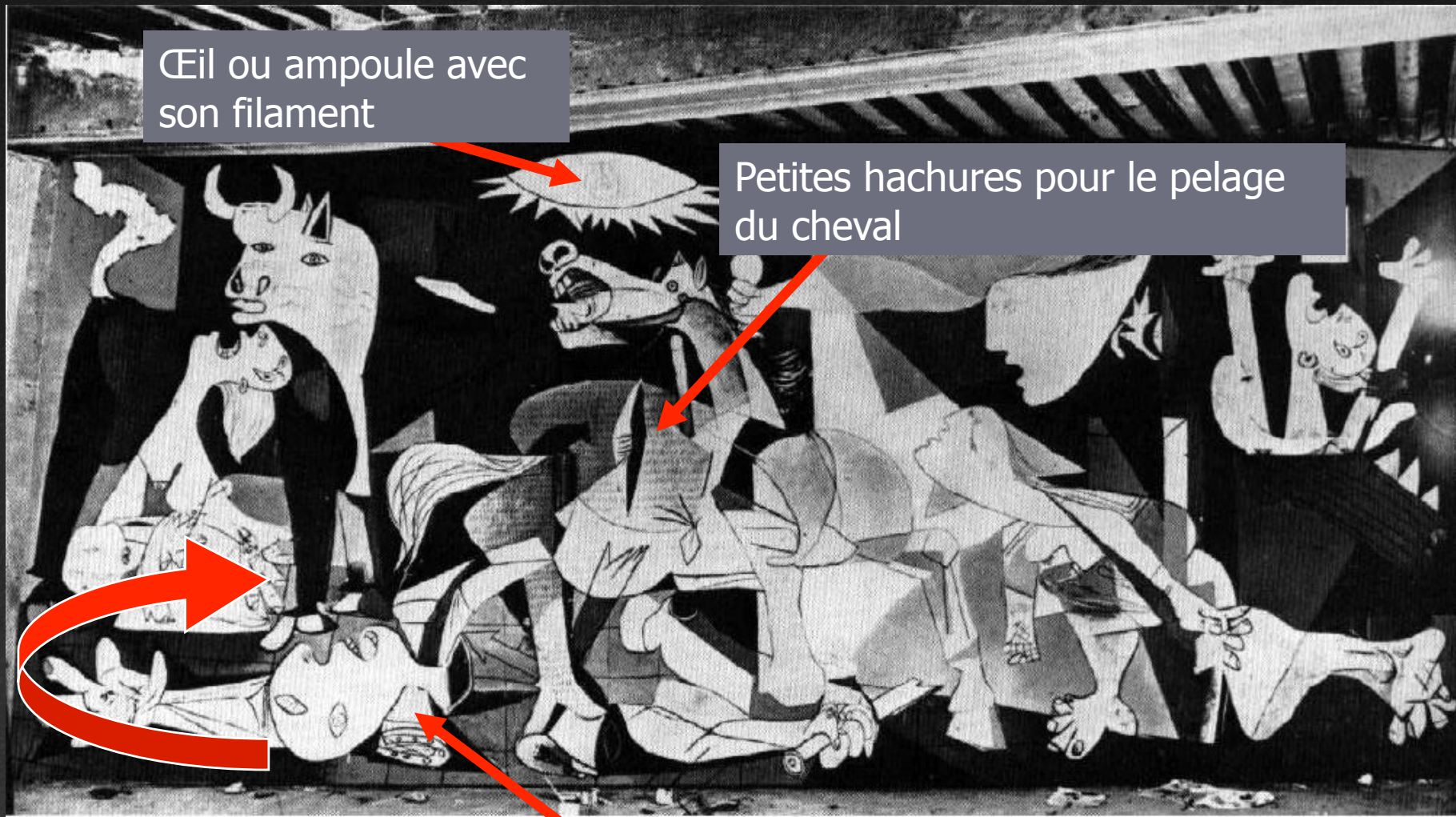
6ème ETAT

Travail sur les valeurs de noir et de gris

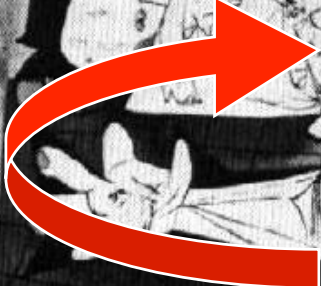
Essais avec des fragments
de papier peint collés

7ème ETAT

Œil ou ampoule avec son filament

Petites hachures pour le pelage du cheval

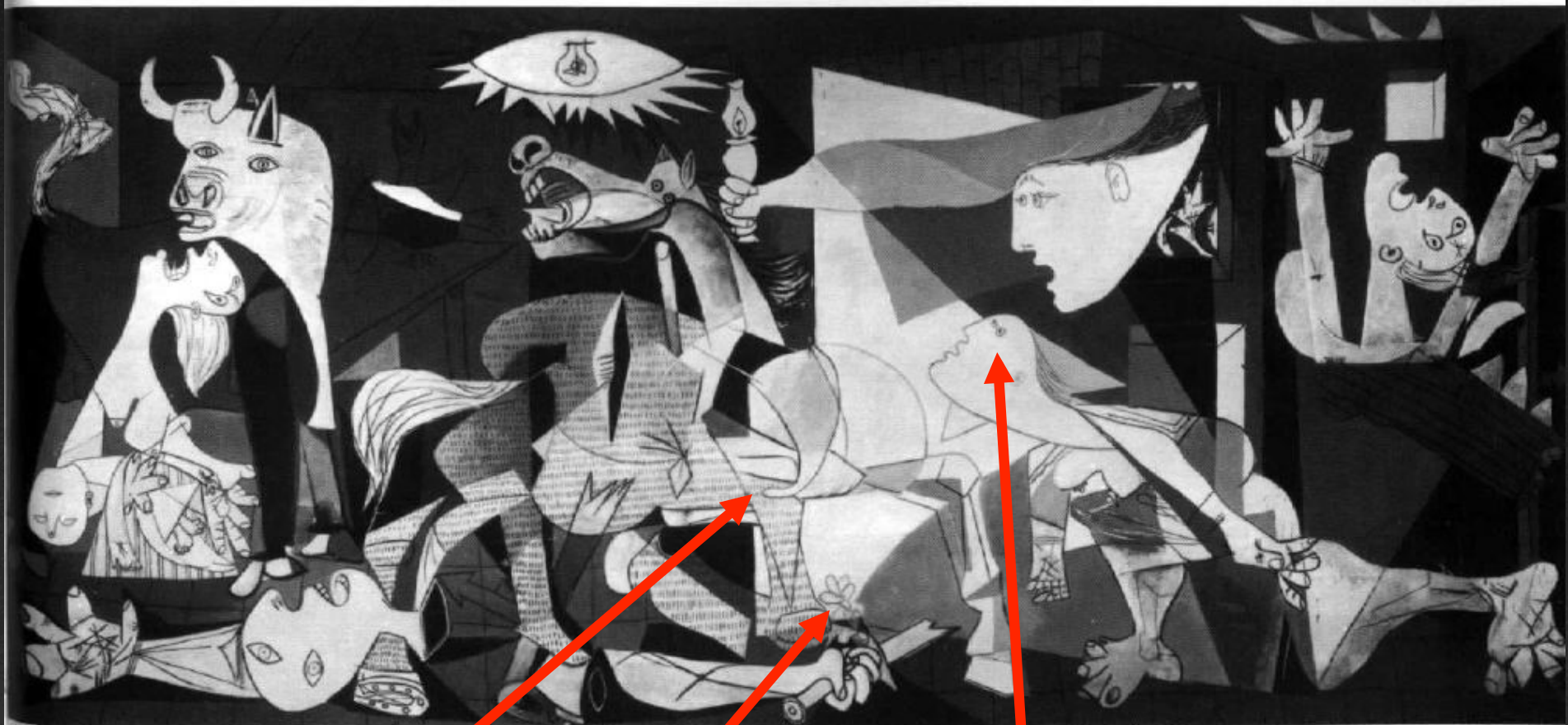

La tête du guerrier se tourne vers le haut

La figure transformée en statue détruite

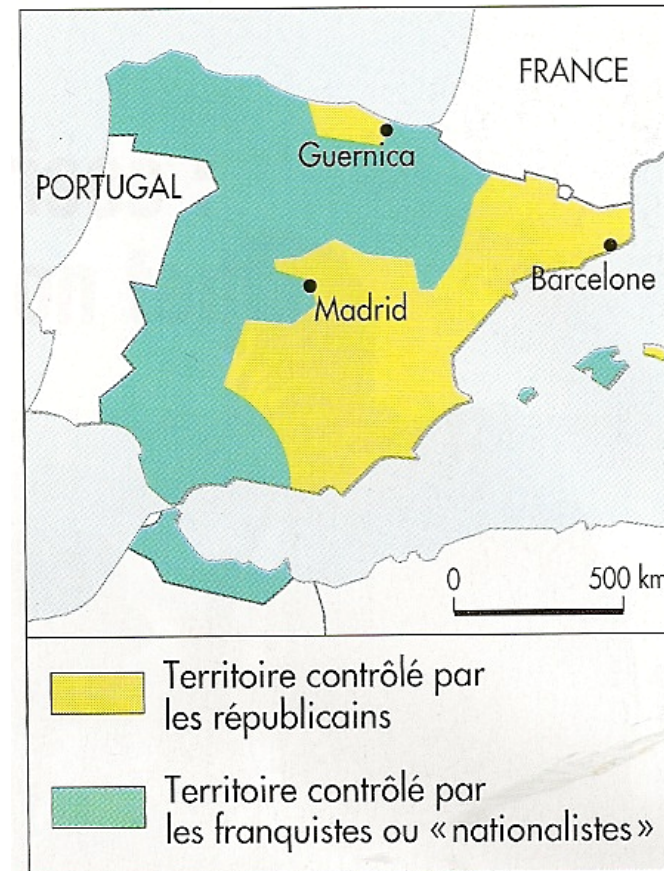
ETAT FINAL, 4 juin

Petites hachures pour le pelage du cheval à l'avant

Réapparition de la fleur

Disparition des larmes

Photographie d'un anonyme prise à Guernica le 1er mai 1937

LA GUERRE D'ESPAGNE

L'anéantissement de Guernica par les avions allemands de l'armée Franco

LA VILLE SAINTE DES BASQUES
EST LA PROIE DES FLAMMES

*Un carnage méthodique
qui dura plus de trois heures
un après-midi de marché*

LES GROS BOMBARDIERS D'ABORD
qui écrasèrent la cité et les fermes des environs sous
une avalanche de lourds projectiles et de grenades
LES AVIONS DE CHASSE ENSUITE
qui volant très bas fauchèrent à la mitrailleuse les
gens pris de panique qui fuyaient les abris transpercés
jusqu'à huit mètres par les bombes de gros calibre
DES CENTAINES DE MORTS

Le Petit Parisien (28 avril 1937)

1 Une du journal *Ce Soir*, 1er mai 1937.

Le 26 avril 1937, jour de marché, quatre escadrilles de la légion Condor allemande, protégées par des avions de chasse italiens, procèdent au bombardement de la ville afin de tester leurs nouvelles armes. L'attaque commence à 16h30, aux bombes explosives puis à la mitrailleuse et enfin aux bombes incendiaires. Après avoir lâché quelques 50 tonnes de bombes incendiaires, les derniers avions quittent le ciel de Guernica vers 19h45. Après le massacre, 20% de la ville était en flammes, et l'aide des pompiers s'avérant inefficace, le feu se propagea à 70% des habitations.

« Si l'Espagne devient réellement communiste, la France, vu son état présent, sera elle aussi bolchévisée le moment venu, et c'en sera alors terminé de l'Allemagne. Coincée entre le puissant bloc soviétique de l'Est et un solide bloc franco-espagnol, à l'ouest, nous ne pourrions pas faire grand-chose si Moscou décidait de nous attaquer. »

Propos d'Adolphe Hitler rapporté par Joachim von Ribbentrop, ministre des affaires étrangères, Juillet 1936

Pour quelle raison Hitler est-il intervenu dans la guerre d'Espagne ?

« Avec la permission du Führer, j'envoyai là-bas [en Espagne] une grande partie de ma flotte de transport et d'importantes quantités d'avions de chasse, de bombardiers et de canons antiaériens. De cette manière, j'eus l'occasion de m'assurer, dans des conditions réelles, que le matériel était à la hauteur de sa tâche. Afin que le personnel pût lui aussi acquérir une certaine expérience, je veillai à ce qu'il s'établisse un courant continu entre les deux pays, afin que de nouveaux hommes fussent sans cesse envoyés là-bas et les autres rappelés. »

Hermann Goering (ministre de Hitler) au procès de Nuremberg, 1945

Quels ont été pour Goering, les intérêts de l'aide allemande en Espagne ?

Sais-tu nommer et interpréter ces symboles ou formes ?

