

HISTOIRE DES ARTS - Guernica, Pablo Picasso

Période : XXe siècle

[Le cartel de l'œuvre](#)

Cubisme

Mai-juin 1937

(Cf fiche pour le classeur d'histoire des arts)

[Éléments d'information permettant de situer l'œuvre dans son contexte historique, culturel, artistique](#)

Contexte historique et culturel

Le 26 avril 1937, la petite ville de Guernica (7000 habitants) est rasée par l'aviation de la légion Condor, le corps expéditionnaire nazi au service de Franco. C'est la première fois qu'une ville est délibérément écrasée sous des bombes. On compte près de 1700 morts et 800 blessés. Les objectifs "stratégiques" comme le point de Guernica ou l'usine d'armes ne sont pas atteints, mais les colonnes de fuyards sont mitraillées. La guerre d'Espagne est alors pour l'Allemagne qui teste son armement une sorte de répétition générale de la Seconde Guerre mondiale: Guernica préfigure la destruction de Rotterdam en 1940, puis celles d'innombrables cités.

Contexte artistique

A partir de 1909 et jusqu'en 1914, Picasso fut avec le peintre Georges Braque, l'un des personnages dominants du développement du cubisme puis, après la Première Guerre mondiale, il prit part au renouveau du classicisme. En 1925, il se joignit aux surréalistes et après la Seconde Guerre mondiale il passa à la céramique.

[Questions pour interroger l'œuvre sur différents plans](#)

a) Question sur la forme

- [Que peut-on dire des dimensions du tableau ?](#) Il est immense (3.50m de hauteur pour presque 8m de longueur), et cette taille démesurée implique que Picasso a dû utiliser une échelle pour peindre la partie supérieure.
 - [Étude en détail des personnages et symboles:](#)
- [Lumière électrique](#): L'unique ampoule du plafond éclaire l'horreur nocturne d'une pièce. Les bords dentelés de sa lueur suggèrent une explosion de lumière, référence aux bombes incendiaires qui tombèrent sur Guernica. Ce luminaire ressemble aussi à un œil énorme qui observe tout, symbolisant peut-être l'œil de Dieu.
- [La mère et l'enfant](#): Le visage incohérent de la femme éveille une impression d'angoisse profonde. Sa tête est rejetée en arrière dans un cri de désespoir; Picasso a peint une pointe pour figurer sa langue, une forme qui exprime l'acuité de sa douleur. Un écho de l'image chrétienne de la souffrance, la *pietà*, apparaît dans la manière dont elle berce son enfant sans vie sur ses genoux.
- [Un personnage dans les flammes](#): A genoux, les bras tendus, ce personnage est environné de flammes. En écho au visage de la femme, à l'extrémité du tableau, l'homme ou la femme -rien ne le dit- crie vers le ciel. Les flammes lèchent la fenêtre devant le personnage, suggérant que le reste de la ville subit également l'attaque.
- [Le cheval](#): Lorsqu'on lui demandait comment il interprétait les images du tableau, Picasso disait que ce cheval hennissant représentait le peuple innocent. Sa tête et son cou déformés donnent une image dramatique de la panique. Il porte au côté une blessure, comme une entaille dans la toile. L'animal semble pousser un hurlement d'agonie: sa langue est une pointe, comme celle de la mère affligée.
- [Un soldat à terre](#): Le soldat tombé, au premier plan, est peut-être l'image la plus difficile à interpréter. Sa tête et son bras ont été séparés de son corps. Sa main démembrée tient une épée brisée et une fleur délicatement dessinée semble pousser à cet endroit, représentant peut-être une dernière lueur d'espoir. Dans la paume ouverte de l'autre main, une blessure rappelle les stigmates du Christ.
- [Le taureau](#): Symbole culturel important en Espagne, représente souvent la force; l'artiste a utilisé de nombreuses fois le motif du taureau ou du Minotaure dans son œuvre. Selon Picasso, qui refusait en principe, d'analyser sa propre imagerie, le taureau de Guernica est le symbole de la brutalité. Celui-ci, cependant, n'apparaît pas particulièrement agressif. Mais peut-être l'image est-elle intentionnellement ambiguë.
- [La queue du taureau](#): Il est difficile de savoir si le taureau bouge la queue ou si celle-ci est en flammes. Le fier animal apparaît presque désespéré devant le carnage et il regarde le spectateur avec une expression singulièrement humaine.
- [Une femme flotte](#): Un personnage féminin entre dans la pièce en volant, une bougie ou une lampe dans la main. Cette femme flottante, dont le style rappelle l'œuvre surréaliste de Picasso, apporte peut-être des éclaircissements à la scène. Mais la flamme de la bougie est toute proche de l'ampoule électrique (qui représente la guerre) et attire l'attention sur la signification de ces symboles juxtaposés.

b) Question sur les techniques

- [Quelles sont les couleurs utilisées ?](#) Cette toile grand format est en noir et blanc pour mieux souligner que toutes les couleurs de la vie ont disparu.

c) Question sur le sens

• [Pourquoi Picasso a-t-il peint ce tableau?](#) Au début de 1937, Picasso avait reçu la commande d'une peinture murale pour décorer le pavillon national de l'Exposition universelle de Paris mais il n'avait pas choisi le thème de l'œuvre. Suite au bombardement de Guernica, l'émotion suscitée par le massacre est vive. Le tableau décrit moins un fait historique que l'effet de cet événement sur l'esprit de Picasso. L'exposition internationale lui fournira l'occasion d'attirer l'attention du monde sur les atrocités infligées à la population de Guernica: il conçut l'œuvre dans ce sens.

• [Quels sentiments vous inspire ce tableau?](#) Guernica est une vision de cauchemar de la violence, de la souffrance et du chaos. Par des formes anguleuses et fragmentées et des visages déformés, Picasso crée une atmosphère de panique et de terreur. Le tableau provoque un choc violent, tant émotionnel que physique.

[Mise en réseau](#)

- [Musées](#): musée Picasso d'Antibes, de Paris, de Malaga, de Vallauris, de Lucerne, de Barcelone