Epreuve d'Histoire des Arts, fiche de présentation de *Guernica*, de Pablo Ruiz Picasso.

1. Présentation de l'œuvre :

Guernica est une peinture (huile sur toile) peinte en 1937 par le peintre Espagnol Pablo Ruiz Picasso. C'est une œuvre aux dimensions exceptionnelles : 3.51m x 7.52 m, qui représente le village basque de Guernica, bombardé par les forces nazies le 26 avril 1937.

2. Contexte :

Cette œuvre doit impérativement être replacée dans son contexte historique pour être comprise.

En 1936, l'Espagne est une République depuis 5 ans mais cette République connaît bien des difficultés et les chefs de l'armée espagnole y sont hostiles. Avec à leur tête les généraux Franco, Mola et Sanjurjo, ils se soulèvent et engagent une guerre civile qui opposera le camp « Nationaliste » (les militaires, une partie du clergé, des politiques de droite… soutenus par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste) au camp « Républicain ».

Le début du soulèvement a lieu le 18 juillet 1936. Les villes de Madrid et Barcelone seront des fronts de résistance républicains, ainsi que le Nord de l'Espagne, dont le Pays Basque.

En 1937 le Général Mola, décidant d'affaiblir le front Nord, demande l'aide de l'Allemagne nazie. C'est ainsi que le 26 avril 1937 la Légion Condor bombarde Guernica.

Pourquoi Guernica ? C'est une petite ville du Pays Basque, symbole des libertés du peuple Basque, et qui s'oppose aux Nationalistes. Elle sera bombardée un jour de marché, la Légion Condor s'attaquant délibérément à un objectif civil.

Picasso a peint ce gigantesque tableau en quelques semaines, juste après l'annonce de ce massacre. Le Guernica fut exposé pour la première fois dans le pavillon espagnol de l'exposition Universelle de Paris, en 1937.

3. Analyse :

Il s'agit d'une huile sur toile de 3.51m par 7.52m, elle est uniquement colorée de noir, blanc et diverses nuances de gris parfois bleuté, sans doute pour traduire la terreur et le deuil.
Ce tableau contient des figures humaines et animales.

- Au sol, se trouve un soldat dont l'épée est brisée, le visage (détaché du reste du corps) est agonisant. Il pourrait représenter l'écrasement de la résistance républicaine.
- A gauche du tableau, juste au-dessus de la tête du soldat se trouve une femme qui rappelle le figure de la piéta, ou Marie tenant le corps de son fils, Jésus. Cette femme porte son enfant mort, elle lève les yeux au ciel hurlant sa douleur et son désespoir. Nous observons que ses yeux sont en forme de larmes et sa langue pointue, comme une arme.

- Du même côté du tableau, se trouve un taureau assez imposant. Il est un symbole de l'Espagne et pourrait aussi représenter la brutalité, la cruauté des Nationalistes.
- Si nous déplaçons notre regard vers la droite nous voyons un cheval blessé, lui aussi. Placé au centre du tableau, il pourrait être symbole du peuple martyrisé, en opposition au taureau. Comme la femme à l'enfant lui aussi a une langue pointue comme une arme. Cette langue serait-elle le symbole de la force de l'expression contre la violence et la barbarie ? L'arme ultime ?
- Ensuite, nous voyons deux femmes dont l'une tient une lampe et l'autre s'enfuit en direction de la lumière. Leurs regards sont portés vers la lumière, il y a donc une lueur d'espoir dans ce désastre.
- Enfin, à l'extrême droit du tableau, une femme est prise par les flammes d'un incendie. Elle exprime elle aussi la souffrance et la mort du peuple. Ses bras tendus vers le ciel vous rappellent-ils l'homme qui est sur le point d'être fusillé dans le tableau « 3 de mayo », de Goya ?

D'un point de vue plus général, si nous nous attachons aux couleurs du tableau, nous pouvons penser que Picasso a peint cette œuvre cubiste en créant en même temps l'impression d'une photo de presse. Cette hypothèse a du sens, car n'oublions pas que Picasso vivait à Paris en avril 1937 et qu'il apprit le bombardement par la presse.

Le « Guernica » se trouve dans le musée d'art contemporain madrilène Centro Cultural de Arte Reina Sofia depuis 1981. Pendant la dictature de Franco, il n'était évidement pas le bienvenu en Espagne et était exposé au MoMA (Museum of Modern Art) de New York.

4. Interprétation :

Par la création de ce tableau, Pablo Picasso exprime le sentiment d'horreur que lui procure l'événement du bombardement de Guernica, c'est évident.
Mais son œuvre est aussi la dénonciation de la violence franquiste et nazie. En effet, Picasso aurait déclaré lors de l'élaboration du tableau : *« Dans le panneau auquel je travaille et que j'appellerai Guernica et dans toutes mes œuvres récentes, j'exprime clairement mon horreur de la caste militaire qui a fait sombrer l'Espagne dans un océan de douleur et de mort. »*

Chaque élève doit donner son sentiment par rapport à l'œuvre : l'aimez-vous ? Pourquoi ?
N'oubliez pas que l'œuvre d'art n'a pas forcément une fonction décorative, il ne s'agit pas de savoir si vous aimeriez avoir une reproduction du *Guernica*

dans votre salon mais de savoir ce que vous appréciez ou n'appréciez pas dans chaque œuvre.
N'oubliez pas non plus que vous n'êtes pas obligés d'aimer les œuvres proposées !