

Le XXème, un siècle de violence

---

*Histoire des arts - Cycle 3 :
Découvrir et comprendre Guernica, Pablo Picasso, 1937*

Éléments de préparation pour l'enseignant

Compétences mobilisées

Acquérir une méthode d'analyse d'une œuvre (acquérir un vocabulaire spécifique).
Acquérir des repères historiques et artistiques ponctuant l'histoire des civilisations.

Vocabulaire spécifique

- Peinture historique, genre, peinture monochrome, cubisme, format, points de vue, composition.
- Symbole. Une pieta (femme à l'enfant).
- Démocratie, totalitarisme.
- Œuvre engagée.

Problématique

En regardant la peinture « Guernica » de Pablo Picasso, peut-on expliquer cette phrase de l'artiste : "La peinture n'est pas faite pour décorer les appartements ; c'est une arme offensive et défensive contre l'ennemi".

Contexte historique

Guernica a été réalisé par Picasso en 1937. Celui-ci s'est inspiré du bombardement de la petite ville basque de GUERNICA, le 26 avril 1937, par l'aviation allemande au service de Franco. Cette peinture était une commande du gouvernement républicain espagnol pour l'Exposition Universelle de Paris de juillet 1937. Picasso, à travers ce tableau, symbolise l'horreur des conflits humains. Le bombardement de GUERNICA fit 2000 victimes essentiellement des femmes et des enfants. Ce tableau fut longtemps conservé au Museum of Modern Art de New York mais en 1981, il retourna en Espagne.

Connaissances sur l'artiste

Quand il peint Guernica, Pablo Picasso (né à Malaga en 1881, mort en France en 1973) est déjà un peintre reconnu et célèbre. Au moment du bombardement de GUERNICA, Picasso vit à Paris depuis 1901. Opposé à Franco, il ne retournera jamais en Espagne.

Clés de lecture de l'œuvre

Guernica est une huile sur toile mesurant 752 cm sur 351cm. Ce tableau fut composé en quelques jours. C'est une œuvre figurative car on reconnaît des éléments réels. Guernica est peint en noir et blanc. Les forts contrastes de lumière accentuent la violence du tableau où les corps démembrés, les visages tordus par la peur ou la douleur, et l'esthétique cubiste travaillent en ce sens.

Formes et lignes : on peut immédiatement remarquer les formes géométriques qui structurent le tableau. Elles inscrivent l'œuvre dans le mouvement du Cubisme. Les figures sont représentées sur plusieurs points de vue, elles renvoient également à une influence du masque africain.

Le noir et blanc : les couleurs symbolisent le deuil du peintre et des espagnols. Ces couleurs sont aussi celles du journal qui a permis à Picasso d'être informé de l'événement

Composition : l'œuvre peut être découpée en 3 parties rectangulaires verticales ou par un triangle central.

Les regards : tous les personnages dirigent leurs regards vers la gauche (le taureau). Le taureau regarde le spectateur.

Guernica, Pablo Picasso, 1937

Le XXème, un siècle de violence

*Histoire des arts - Cycle 3 :
Découvrir et comprendre Guernica, Pablo Picasso, 1937*

Pistes de travail en classe

Émergence sensible

Plusieurs consignes possibles

- « Écris trois mots qui reflètent tes premières impressions »,
- « Donne un titre à cette reproduction d'une œuvre de Pablo Picasso » ou bien
- « Associe cette image à d'autres œuvres artistiques que tu connais »

Appropriation active de l'œuvre en classe

Format.

Afin de saisir l'impact de cette peinture, il apparaît nécessaire d'en retrouver le format original en traçant les côtés du tableau, à la craie ou à l'aide d'un ruban adhésif de couleur, sur un mur de l'école (752cm / 351cm).

Première réponse : par ses dimensions monumentales, cette peinture n'est pas destinée à décorer un appartement.

Genre.

Les dimensions du tableau correspondent dans la peinture classique à une hiérarchie. Plus le sujet traité était "élevé" (sujet religieux, historique, mythologique) plus le format était grand, on parle alors du Grand Genre. Le Sacre de Napoléon (1805), huile sur toile, 621cm x 979cm, de Jacques-Louis David appartient au Grand Genre (grand format), alors qu'un portrait relève d'un genre qui était considéré comme mineur donc traité en petit format Autoportrait : Rembrandt aux yeux hagards (1630), eau forte, 41x41mm.

Deuxième réponse : Guernica, par ses dimensions et son sujet, appartient au genre classique de la peinture historique, sa finalité est de donner un témoignage.

Composition.

A l'aide d'un papier calque posé sur une reproduction de Guernica, on extrait les formes géométriques du tableau (parallélogrammes, triangles). Guernica est composée de trois parties distinctes et assemblées (à gauche une pieta, un taureau ; à droite, un personnage aux bras levés ; au centre, un cheval et des personnages mêlés).

Couleurs.

Des noirs, des gris, des blancs, de forts contrastes, un graphisme en pointillés linéaires au centre, cette peinture rappelle les documents du début du XXème siècle : photographie, cinéma, presse écrite.

Le motif.

On isole chaque élément par un relevé au papier calque afin de mieux révéler les déformations.

La lampe.

Le cheval. Le taureau. L'oiseau. La fleur.

La femme portant un enfant (une Pieta).

Le personnage décapité. Les trois personnages à droite.

Un décor géométrique (porte ? fenêtre ? mur ? toiture ?).

Troisième réponse : Par l'utilisation d'une facture singulière (lignes obliques, redondance d'angles aigus), utilisation du noir et blanc, représentation déformée) Picasso dénonce un événement violent et engage son art dans une pensée politique.

Prolongement

Lien vers d'autres œuvres engagées de la même époque :

La photographie « Mort d'un soldat républicain », Robert Capa, 1936.

Le film Le dictateur, Charlie Chaplin, 1940

