

Brève biographie de l'artiste : « Je voulais peindre les choses comme on les pense, pas comme on les voit » Pablo Picasso

- Picasso traverse tout le XXème siècle. Il incarne le génie moderne par excellence: Sa créativité, sa productivité, sa richesse d'inspiration son engagement politique, sa vie personnelle entièrement liée à l'art en font un mythe de son vivant.
- S'installe à Paris dès 1900 et ouvre les voies de la **modernité** avec son tableau **Les demoiselles d'Avignon** en 1907.
- Il travaille avec Georges Braque à l'invention du **cubisme** (mouvement artistique). Il remet en question les codes conventionnels de représentation (intégrer des points de vue multiples dans une même représentation).
- Tout au long de sa vie, il traverse des périodes de styles extrêmement différents avec une énergie créatrice exceptionnelle.
- Il meurt à 90 ans dans le sud de la France, sans avoir ralenti sa production, il est célèbre dans le monde entier.
- 2 musées lui sont consacrés: à Paris et à Barcelone en Espagne.

Contexte (social, historique, artistique...)

- En janvier **1937**, Picasso reçoit une commande pour l'**Exposition universelle de Paris**.
- Lors de la **guerre civile espagnole**, l'aviation hitlérienne vient en aide au général fasciste Franco et bombarde la ville de Guernica, au pays basque espagnol faisant 1654 morts 889 blessés tous civils (femmes, enfants, vieillards). Cette nouvelle choque énormément l'opinion. Picasso, qui, depuis le début de 1936 défend les républicains espagnols contre Franco, trouve là le sujet de sa commande.
- **Engagement dans un combat politique en faveur de la paix**: l'oeuvre montre toute l'horreur du carnage «C'est vous qui avez fait ça,» demande un officier allemand durant l'exposition universelle. «Non, c'est vous» lui répond Picasso.
- Picasso avait juré que Guernica ne serait pas exposé en Espagne tant que Franco serait en vie. Ce n'est donc qu'en 1981 que le tableau rejoignit l'Espagne après 40 ans d'exil dans un musée de New York. Une salle spéciale fut construite pour accueillir les milliers de spectateurs qui viennent voir cette oeuvre emblématique. Elle est à la fois un symbole national et un avertissement destiné à a conscience collective.

Analyse iconographique (description de ce qui est représenté).

Sujet: Le bombardement de la ville de Guernica le 26 avril 1937.

Genre: peinture d'histoire (fait historique, narratif, revendicatif).

Format: monumentale par ses dimensions, l'oeuvre implique le corps du spectateur.

- Sur la toile, six personnage et trois animaux: un cheval, un taureau et un oiseau, qui bat des ailes entre eux deux. Tous sont prisonniers de l'espace clos.
- Au premier plan, gisant sur un sol carrelé, un homme mort tient encore un glaive brisé. Une fleur semble déjà pousser sur la tombe du guerrier. A gauche, une femme tient son enfant mort et hurle.
- De l'autre côté, deux femmes. Celle de l'extrême droite lève les bras en signe de désespoir. En elle, on reconnaît La femme qui pleure: mêmes yeux réduits à deux larmes, même front plissé réduit à une étoile. L'autre femme, les yeux au ciel, est tombée à genoux. C'est la nuit, une ampoule électrique diffuse sa lumière aveuglante juste au dessus de la tête du cheval. Mais de la droite arrive une lumière véritable portée par une sorte de génie, «la porteuse de lumière». Le bras qui tient cette bougie est plein de force.

Analyse plastique (formes, couleur, espace...)

- **Tableau monochrome (noir et blanc, gris)** L'absence de couleur: évoque un film d'actualité ou **une page de journal** (Picasso apprend la nouvelle par le quotidien *Le soir*, le 30 avril 1937). Le corps du cheval est d'ailleurs couvert de traits noirs, comme des lettres d'imprimerie.
- Les peintres espagnols ont beaucoup joué sur les **contrastes** entre les couleurs vives et le noir. Picasso, lui aussi aime cerner d'un trait noir ses compositions les plus claires. On retrouve dans l'oeuvre de Picasso un certain sens du **tragique** propre à la peinture espagnole.
- l'absence de couleur est aussi le renoncement à tout artifice pour traduire l'horreur.
- **Peinture figurative**: on reconnaît ce qui représenté malgré la distance prise avec la réalité.
- Les formes sont stylisée, déformées, schématisées, les contours sont marqués, récurrence de différents traits, mélange de différents points de vue.
- La déformation et les dislocations des corps rappelle le CUBISME.

Interprétation, le sens, l'intention de l'artiste:

Un artiste engagé. Par son oeuvre Guernica, Picasso dénonce les crimes fascistes pendant la guerre d'Espagne.

Son but est de transcrire l'angoisse, la terreur, la stupeur et la colère. Plus parlant qu'une série de photos, plus poignant qu'un documentaire, Guernica résume toutes les guerres.

« **La peinture n'est pas faite pour décorer les appartements, c'est un instrument de guerre, offensif et défensif, contre l'ennemi.** » Picasso

«**Picasso nous envoie notre lettre de deuil, tout ce que nous aimons va mourir**» Michel Leiris.

Oeuvres liées, références, liens...

Pablo Picasso
La femme qui pleure, 1936 (peinture)

Goya lutte contre l'armée de Napoléon, au début du XIXème siècle. Espagnol comme Picasso, il est une référence pour lui.

Francesco de Goya
Tant et plus
(Série: *Les désastres de la guerre*, gravures, 1810).
- Source d'inspiration pour Guernica.

Francesco de Goya *Tres de Mayo*
(le 3 mai 1808), 1814. (peinture)

Voir aussi :

- Paul Eluard
- Michel Leiris

amis dans la
Résistance