

HDA - GUERNICA - ENONCE

Répondre aux questions ci-dessous en faisant des recherches à la bibliothèque ou sur internet.

On pourra en particulier consulter les liens suivants :

http://artplafox.blogspot.fr/2010/01/analyse-de-tableau-guernica-de-pablo_11.html

<http://storage.canalblog.com/65/79/829482/64555901.pdf>

<https://picasaweb.google.com/113451824056003435482/CMHISTOIREDESARTS#5744927637954105234>

Titre : ...

Auteur : ...

Date : ...

Type d'œuvre : ...

Technique : ...

Forme : ...

Dimensions : ...

Lieu d'exposition : ...

Mouvement artistique : ...

Thème : ...

Le contexte historique sera détaillé en cours d'espagnol.

Nous allons ici étudier la composition de cette œuvre.

Pablo Picasso utilise une caractéristique du cubisme : il fragmente l'espace.

1- Un axe vertical divise le tableau en deux rectangles.

Tracer cet axe vertical.

Quelle différence y a-t-il entre les deux rectangles de gauche et de droite ainsi formés ?

2- Trois axes verticaux divise le tableau en quatre rectangles.

Tracer ces axes verticaux.

A quoi correspondent les quatre rectangles ainsi formés?

3- Le tableau présente un triangle, on dit qu'il a une composition « pyramidale » :

Quel élément apparaît au centre de cette « pyramide » ?

Quel élément apparaît à la base de cette « pyramide » ?

Quel élément apparaît au sommet de cette « pyramide » ?

Par quel élément cette « pyramide » est-elle délimitée à droite ?

Par quel élément cette « pyramide » est-elle délimitée à gauche ?

4- Un axe horizontal divise le tableau en deux rectangles.

Tracer cet axe horizontal.

Quelle différence y a-t-il entre les deux rectangles en bas et en haut ainsi formés ?

5- Quel est le but de cette fragmentation ?

6- Étudier la direction des regards des personnages.

HDA - GUERNICA - CORRECTION

Titre : *Guernica*

Auteur : *Pablo Picasso*

Date : *1937*

Type d'œuvre : *peinture*

Technique : *peinture à l'huile*

Forme : *rectangle*

Dimensions : *3,51 m * 7,82 m*

Ce tableau est imposant, ce qui met les personnages à l'échelle humaine. On a l'impression d'être dans la scène qui se déroule sous nos yeux et de la vivre et cela donne du poids.

Vingt sept mètres carrés : *Guernica* est monumental, dans tous les sens du terme. Tous les personnages sont d'une taille plus grande que nature. Son format, le choix des couleurs et le travail des formes impressionnent le spectateur. Picasso cherche à provoquer des émotions et une réflexion sur l'horreur de la guerre en immergeant le spectateur dans son œuvre complexe et démesurée.

Picasso peignant *Guernica* dans son atelier à Paris en 1937

Lieu d'exposition : *Musée de la Reine Sofia , Madrid*

Mouvement artistique : *Cubisme*

Thème : *Dénoncer les horreurs de la guerre*

Le contexte historique sera détaillé en cours d'espagnol.

Nous allons ici étudier la composition de cette œuvre.

Pablo Picasso utilise une caractéristique du cubisme : il fragmente l'espace.

1- Un axe vertical divise le tableau en deux rectangles.
Tracer cet axe vertical.

Quelle différence y a-t-il entre les deux rectangles de gauche et de droite ainsi formés ?

La différence est la lumière : le rectangle de gauche est sombre , le rectangle de droite est clair.

La lampe au plafond symbolise les bombes, la destruction ; la bougie symbolise la résistance, l'espoir.

2- Trois axes verticaux divise le tableau en quatre rectangles.

Tracer ces axes verticaux.

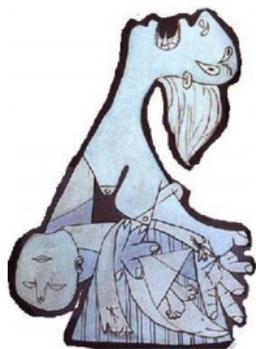

A quoi correspondent les quatre rectangles ainsi formés?

Les quatre rectangles correspondent aux groupes de personnages :

-femme à l'enfant (la souffrance, référence à la Piéta de Michel-Ange)

et taureau (symbole de la force brute, de la cruauté, les Nationalistes)

La mère portant son enfant mort :

La douleur et les hurlements de la mère sont perceptibles au premier abord, alors que le reste du tableau peut sembler plus difficile d'accès.

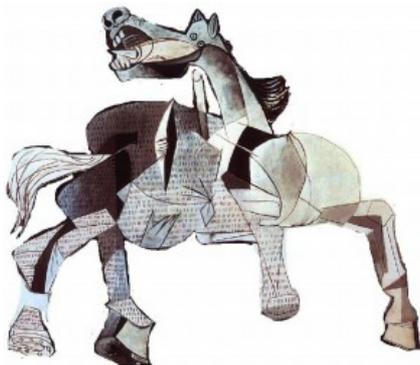
L'enfant mort dans les bras de sa mère se rapprochent-ils d'une autre image à portée universelle : celle d'une *piéta* ?

La figure mythique du Minotaure est un motif central de l'œuvre de Picasso.

Au milieu de la débâcle il apparaît impassible, statique. Seules la bouche ouverte et la langue pointue lui donnent une expression, et ses yeux sont humains. Il semble fixer le spectateur. C'est une figure ambiguë. Certains y voient une figure de la bestialité et de la cruauté, d'autres le symbole de la résistance.

Il représente aussi l'Espagne, avec la corrida.

-cheval (symbole du peuple sacrifié, les Républicains) et lampe (symbole de l'espoir) ;

Le symbole de la souffrance et de l'agonie

Le cheval de Guernica est transpercé par une lance ...tout comme l'a été le Christ sur la croix

La lance qui traverse le flanc du cheval rappelle celle que le soldat Longinus utilise pour transpercer le flanc droit du Christ.

(« S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes; mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. »)

La crucifixion est l'archétype de la souffrance et de l'agonie.

-les deux femmes ;

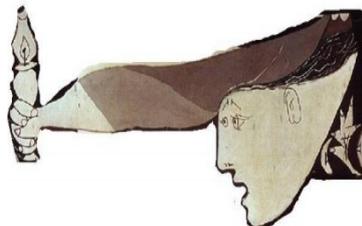

La femme qui fuit

A droite, en bas, une femme se traîne, un genou presque à terre. Tout son corps, mais surtout son visage et son cou démesurément tendus vers la lampe.

La femme à la lampe

D'une maison, une femme surgit vers la gauche et vers le centre de la composition. L'allongement de son bras et de sa tête, de forme effilée, donne une impression de mouvement très dynamique. Elle semble sortir de la ville détruite, en brandissant une lampe placée vers le centre de la composition. Cette petite lampe pourrait être un flambeau, symbole d'espoir.

-le personnage bras en croix dans les flammes (référence au « Tres de Mayo » de Goya)

Les bras levés au ciel, en croix, Picasso fait assurément ici une référence à une peinture de son compatriote Francisco de Goya : **Tres de Mayo**.

RAPPEL : Goya peint, 6 ans après les faits, une tragédie historique et transmet un message de résistance à l'oppression. En 1808, Napoléon a pris le pouvoir et se lance dans des conquêtes partout en Europe. Ses troupes entrent en Espagne. Le 02 mai, Madrid se soulève contre l'envahisseur... mais le 03 mai, les rebelles sont fusillés impitoyablement.

Tout comme Goya l'avait fait avant lui, Picasso peint dans l'urgence et lance un cri de douleur face à l'anéantissement.

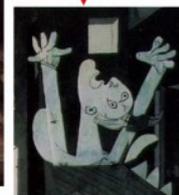
Analogie de la gestuelle:

l'attitude de l'homme sur le point d'être exécuté rappelle le martyr du Christ mort sur la croix.

"Tres de Mayo", réalisé en 1814 par Francisco GOYA

Picasso fait clairement référence à Goya, son compatriote.

3- Le tableau présente un triangle, on dit qu'il a une composition « pyramidale » :

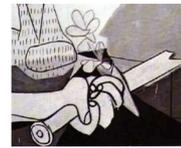
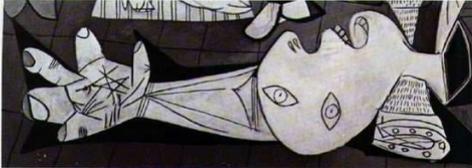
Remarque : la composition pyramidale a très souvent été utilisée dans la peinture classique et dans les peintures représentant des scènes historiques. Picasso, malgré son style cubiste innovant, respecte les règles de la peinture instaurée par ses prédécesseurs.

Quel élément apparaît au centre de cette « pyramide » ?

Au centre de la pyramide, apparaît le cheval blessé, dans une pose artificielle, le cou contorsionné vers la gauche et la gueule déchiré par un râle d'agonie

Quel élément apparaît à la base de cette « pyramide » ?

A la base de la pyramide, apparaît le soldat qui représente la mort.

Le corps démembré et décapité témoigne de la violence et la brutalité du combat.

Ses yeux renversés indiquent la mort.

Il tient à la main une épée brisée, dérisoire pour lutter contre les bombes.

Elle symbolise la défaite et l'inégalité du combat : les républicains étaient en effet moins équipés que les nationalistes.

La fleur dans sa main représente peut-être un fragile espoir.

Quel élément apparaît au sommet de cette « pyramide » ?

Au sommet de la pyramide, apparaît la lampe brandie qui représente la promesse de revanche, la vie.

Il y a donc un mouvement de la mort (large, à la base) vers la vie (mince, au sommet).

Le regard est dirigé vers la lumière, symbole de l'espoir.

Par quel élément cette « pyramide » est-elle délimitée à droite ?

Cette pyramide est délimitée à droite par la femme qui s'enfuit, elle relève sa tête vers la lumière, symbole de l'espoir.

Par quel élément cette « pyramide » est-elle délimitée à gauche ?

Cette pyramide est délimitée à gauche par le soldat mort ou plus exactement par la ligne imaginaire qui part de sa main.

4- Un axe horizontal divise le tableau en deux rectangles.
Tracer cet axe horizontal.

Quelle différence y a-t-il entre les deux rectangles en bas et en haut ainsi formés ?

Dans le rectangle en bas, les formes sont enchevêtrées (ce qui évoque le chaos) et horizontales (ce qui évoque la mort).

Dans le rectangle en haut, les formes sont verticales, plus espacées, et qui expriment davantage la vie.

5- Quel est le but de cette fragmentation ?

Le but de cette fragmentation est de donner une impression de désordre (désordre organisé), de chaos.

Malgré une impression de chaos au premier abord, Guernica se révèle être une œuvre très travaillée, très organisée : le tableau se « lit » d'abord comme une frise, de gauche à droite, puis on distingue une organisation en triangle.

6- Étudier la direction des regards des personnages.

La plupart des personnages dirigent leur regard vers la gauche.

La lecture du tableau peut donc se faire de droite à gauche, à l'inverse du sens habituel de lecture.

Le tableau est donc aussi renversé que le monde qu'il représente.

Les regards se dirigent vers le taureau, ou vers la lumière.

La peur du taureau ? L'espoir de reconquérir un jour la liberté ?

Le taureau nous regarde : manière d'introduire le spectateur dans l'œuvre.

Les yeux renversés du soldat indiquent la mort.