

Le tableau Guernica de Pablo Picasso. (1937)

Frédéric Richard

I) Présenter l'œuvre.

Nature de l'œuvre: tableau. Peinture à l'huile sur toile.

Nom : Guernica. Du nom d'un village du Pays Basque espagnol.

Lieu : Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.

Auteur: Pablo Picasso (1881-1973)

Commanditaire: Le Gouvernement républicain espagnol à l'occasion de l'Exposition Universelle de Paris de 1937 commanda pour le stand de l'Espagne une série d'œuvre d'art à des artistes espagnols très connus. Picasso réalisa le tableau Guernica.

Date de réalisation : 1937

Domaine artistique : Peinture.

II) Biographie de Pablo Picasso (1881-1973)

Picasso, fils d'un professeur de dessin, naquit en 1881 à Malaga en Espagne, la famille s'installa à La Coruña puis à Barcelone. À partir de 1900, il réalisa des séjours de plus en plus fréquents à Paris et finit par s'y installer. On distingue plusieurs périodes dans sa très longue carrière : la période bleue entre 1900 et 1904, la période rose entre 1904 et 1906, le cubisme entre 1907 et 1916... À partir de 1936, dans le contexte de la Guerre civile espagnole, il prit position en faveur des républicains et se rapprocha du Communisme. À la fin de sa vie, il s'intéressa à la céramique. C'est un artiste complet qui pratiqua le dessin, la peinture, la sculpture, le collage...

III) Situer l'œuvre dans le contexte historique.

Le 18 juillet 1936, une partie de l'armée espagnole se soulève contre le régime républicain. Le général Franco prend très vite le commandement du coup d'état. C'est le début d'une guerre civile qui va durer pratiquement 3 ans (1936-1939). Elle va opposer d'un côté les Républicains (socialistes, communiste..) situés à gauche et de l'autre les Nationalistes qui regroupent les forces conservatrices situées à droite (une partie de l'armée et de l'église catholique, les grands propriétaires terriens...). La guerre civile se termine en 1939 avec la victoire des nationalistes. Franco instaure alors une dictature et reste au pouvoir jusqu'à sa mort en 1975.

Très vite le conflit s'internationalise, il anticipe la Seconde Guerre Mondiale. Les forces nationalistes sont appuyées par l'Italie fasciste de Mussolini et l'Allemagne nazie d'Hitler. Ces pays envoient des armes et des soldats. Les Républicains reçoivent l'aide de l'URSS. Le Gouvernement du Front Populaire en France accepte d'envoyer quelques armes aux Républicains mais ne va pas plus loin du fait des divisions entre les partis du Front Populaire. Les Communistes voudraient une intervention armée pour aider les Républicains, les Radicaux

s'y refusent, les socialistes soucieux de préserver l'alliance des partis du Front Populaire sont prudents et pourraient envisager des opérations militaires avec le Royaume-Uni, mais ce dernier pays s'y refuse.

En 1937, le Gouvernement républicain veut faire connaître son combat et bénéficier de l'appui des démocraties européennes. Il commande des œuvres d'art à des artistes célèbres pour le stand de l'Espagne dans le cadre de l'Exposition Universelle de Paris de 1937. Des peintres comme Picasso et Miro, un cinéaste comme Buñuel...sont invités.

Picasso ne sait pas quelle œuvre réaliser. Le 26 avril 1937, les avions allemands de la Légion Condor bombardent le village basque de Guernica le jour du marché. Le bombardement fait 1660 morts et 890 blessés Picasso prend connaissance du drame le 1er mai à travers un reportage publié dans le journal « Ce Soir ». Il est fortement impressionné par les photos en noir et blanc. Il décide de réaliser une œuvre consacré au drame de Guernica.

IV) Décrire et analyser l'œuvre.

Le tableau est gigantesque, il mesure 7,76m sur 3,49m. Picasso ne commence pas à peindre directement le tableau. Il réalise tout d'abord entre le 1er et le 11 mai 45 dessins préparatoires qui sont conservés également au Musée de la Reina Sofía. Le tableau est exposé au public le 12 juillet.

On devine une forte influence cubiste. Toute la scène est construite autour d'un triangle. Picasso utilise le blanc, le noir, le gris et quelques touches de bleu. Il veut traduire l'émotion des photos parues dans la presse et s'inspire des malheurs de la guerre du peintre Goya qui décrit dans une série de dessins au début du XIXème siècle les atrocités qui eurent lieu lors de l'invasion de Napoléon en Espagne. Les couleurs qui permettent un contraste marqué et le choix d'enfermer la scène dans un espace intérieur renforcent l'angoisse face au bombardement.

Divers éléments du tableau ont une signification particulière :

- Le taureau. Il a été interprété de façon contradictoire. Soit le symbole du peuple espagnol victime de la guerre. Soit la représentation de la brutalité militaire.
- Le quinquet (la lampe). Le symbole de l'espérance.
- L'ampoule électrique. Elle éclaire et fait connaître la scène, symbole de la vérité. On l'interprète aussi comme l'œil de Dieu.
- Le cheval peut être vu comme le taureau comme un symbole de l'Espagne. Il symbolise la souffrance du peuple espagnol. La gueule ouverte exprime une terrible douleur.
- La Piété. Picasso utilise le thème de la Piété qui montre la douleur de la Vierge Marie avec le Christ mort sur ses genoux. C'est un thème très fréquent dans l'art religieux, notamment à la Renaissance. La plus célèbre est la piété de Michel Ange qui se trouve dans la Basilique Saint Pierre de Rome. On voit la souffrance de la mère face à son enfant mort. La bouche ouverte comme pour le cheval évoque une douleur extrême
- La scène de l'incendie. C'est l'unique élément qui fait référence directement aux photos du bombardement de Guernica vues par Picasso dans la presse. On y voit l'incendie

V) Le destin mouvementé du tableau.

Le tableau fut exposé lors de l'Exposition Universelle de Paris de 1937. Le tableau fut ensuite exposé à partir de 1939 au Muséum d'Art Moderne de New York. Picasso précisa que le tableau ne pourrait être exposé en Espagne que lorsque ce pays aurait retrouvé la démocratie. Le tableau est en Espagne depuis 1981. Il est l'œuvre la plus importante du Musée de la Reina Sofía de Madrid.

Pour développer et voir l'œuvre MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA .MADRID :
<https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/guernica>