

FICHE DE PREPARATION

Histoire des arts

GUERNICA – Pablo Picasso

Le XXe siècle fut l'un des plus meurtriers de notre histoire : guerres mondiales et civiles, génocides, bombes atomiques. Certains artistes, présents lors de ces massacres, ont voulu témoigner pour les générations futures, afin qu'elles n'oublient pas ces événements.

(l'art pour comprendre le monde, Acte Sud, junior)

OEUVRE	Artiste : Pablo Ruiz Picasso, peintre espagnol (1881 – 1973) Titre de l'œuvre : Guernica Date de création : entre le 1 ^{er} mai et le 4 juin 1937 Dimension : 3,49 m X 7,76 m Technique/support : peinture murale, huile sur toile Lieu de conservation : Musée de la reine Sofia à Madrid, Espagne
DISPOSITIF PEDAGOGIQUE	Faciliter la rencontre élèves-œuvre : ➤ L'entrée : thématique et historique « Comment les artistes ont traduit l'horreur de la guerre au XX ^e siècle » ➤ La présentation : poster ou vidéo-projection, Lien site internet : http://www.centre-lecture.com/loisirs/IMG/jpg/guernica_pablo_picasso-2.jpg Lien de la vidéo 3D (uniquement pour le maître) : http://www.wat.tv/video/guernica-en-3D-w191_fgqp.html ➤ La stratégie : rencontre intégrale
CONTEXTE DE L'OEUVRE	Choisir les informations à transmettre : ➤ L'artiste : Pablo Picasso, peintre espagnol, est parfois considéré comme le plus grand artiste du XX ^e siècle. Il a chamboulé l'art dans sa façon de bouleverser les règles de la perspective et de représenter les sujets selon plusieurs points de vue. ➤ Le contexte : Le XX ^e siècle, durant la guerre civile espagnole, à la suite du bombardement de la ville de Guernica, le 26 avril 1937, par les escadrilles aériennes allemandes.

- **Questions sur la forme**
Eduquer le regard :
 Les couleurs : représentation en blanc, gris et noir.
La gestion de l'espace : de grande dimension, ce tableau est un triptyque, rappelant des peintures religieuses.
La composition : Le tableau est composé de divers éléments qui s'entrecroisent ou se superposent :
 de gauche à droite : la mère avec son enfant dans les bras, le taureau, le combattant au sol, le cheval mortellement blessé, la porteuse de lumière, la femme dans une maison en flammes.
La lumière : elle ne vient ni de l'extérieur ni de l'intérieur et rien ne nous permet de définir le moment de la journée. Le décor reste dans l'obscurité. Seuls les personnages sont éclairés par une ampoule en forme d'œil.
La matière : peinture à l'huile.

Sens et intentions de l'artiste : questionnement sur le choix de l'artiste et sur l'effet recherché
 Les couleurs choisies rappellent la cendre et évoquent les photographies et les « unes » des journaux de l'époque (les petites raies noires sur le corps du cheval rappellent les caractères typographiques des articles).
 La dimension correspond aux exigences du lieu d'exposition (pavillon espagnol de l'exposition internationale de Paris) pour lequel le tableau a été commandé par le gouvernement espagnol. De par son caractère de produit de propagande, il était à appréhender comme une photo de journal agrandi jusqu'à atteindre les limites du mur qui lui était réservé au pavillon espagnol.
- **Questions sur les techniques :**
Eduquer le regard : Les éléments ne représentent pas la réalité. Les personnes, les animaux sont morcelés, fragmentés, les visages déformés par leurs propres expressions de souffrance et de mort, les corps décharnés. Picasso a utilisé des formes géométriques.

Sens et intentions de l'artiste : questionnement sur le choix de l'artiste et sur l'effet recherché
 En déconstruisant les sujets, Picasso a voulu exprimer la violence de l'événement et traduire la douleur des victimes du bombardement et de la guerre.
- **Questions sur le sens :**
Eduquer le regard : le peintre n'a pas représenté fidèlement une scène de guerre, comme une photographie aurait pu le faire, mais s'est attaché à n'en retenir que l'émotion.
Sens et intentions de l'artiste : questionnement sur le choix de l'artiste et sur l'effet recherché
 Ce n'est pas la guerre qui est peinte dans ce tableau mais bien l'idée de ses conséquences, de ses monstres et de ses cauchemars.
 « Cette peinture n'est pas faite pour décorer les appartements. C'est un instrument de guerre offensif et défensif contre l'ennemi. »
- **Questions sur les usages :**
A quoi servait l'œuvre ? Picasso dénonce publiquement la tuerie perpétrée contre la population de Guernica
Dans quel but a-t-elle été créée ? . Picasso a profité de cette commande pour montrer au monde les horreurs de la guerre menée en Espagne, faire un appel international pour une intervention urgente d'aide à la population. Il a voulu fixer toute l'horreur et la colère qu'il a ressenties à la suite cet événement. Il a voulu la montrer au monde entier.
Comment a-t-elle évolué ? Picasso commença à travailler sur le sujet de Guernica une semaine après le bombardement, quatre mois après avoir reçu la commande du gouvernement. Picasso lisait la presse étrangère et espagnole, voyait les images des gens morts ou pleurants, affamés, abandonnant leurs maisons détruites. Cet événement se présente à lui comme la vision la plus terrible de la souffrance humaine. Il choisit son sujet, réalise de nombreux dessins et le peint en quelques semaines. Jusqu'à la fin, il y apporte des modifications.
 Picasso, une fois l'exposition terminée, ne souhaitait pas emporter la toile chez lui, mais l'offrit à la République qui l'avait commandée. Elle sera transférée aux Etats Unis jusqu'en 1981, à la fin du Franquisme. Il est aujourd'hui au Musée d'Art contemporain Reina Sofia de Madrid.

Caractériser l'œuvre	<p>Liste de mots clés :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ allégorie, ➤ monochrome, ➤ monstres, ➤ triptyque, ➤ peinture murale ➤ guerre civile ➤ bombardement ➤ chaos <p>L'enseignant établit une liste des mots clés incontournables, un minimum de base Les élèves enrichissent la liste : lors d'un « <i>brain storming</i> », en justifiant leurs choix par rapport à l'œuvre.</p>
MISE EN RESEAU	<p>Etablir des réseaux selon des critères donnés :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Réseau historique : ce qui se faisait à la même période dans différents domaines artistiques. ➤ Réseau thématique : références artistiques qui ont servi de point d'appui à Picasso : ➤ Réseau plastique : <ul style="list-style-type: none"> - La mère portant son enfant mort et <i>la pietà</i> réalisée par Michel Ange - Les bras levés au ciel en croix et le tableau <i>Tres de Mayo</i> de Goya - <i>Impression III</i> de KANDINSKI ➤ Arts du son : <ul style="list-style-type: none"> - Serge Prokofiev : Ode pour la fin de la guerre, symphonie n°5 - Musique de Morton Gougl, thème des « dossiers de l'écran » ➤ Arts du langage : <ul style="list-style-type: none"> - Littérature de jeunesse : OTTO de Tomi UNGERER, autobiographie d'un ours en peluche - Poésie : poème d'ELUARD : la victoire de Guernica ➤ Arts de l'espace : observation des monuments aux morts du village ou de la ville, <p><u>Pratique artistique :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Le portrait cubiste : réaliser un portrait cubiste en mêlant plusieurs points de vue (Accès Editions Pages 70 et 71)
CARNET PERSONNEL D'HISTOIRE DES ARTS	<p>Eléments pour la mémoire :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ L'œuvre : le cartel et une image de l'œuvre étudiée ➤ L'artiste : croquis, photo ou tout autre élément travaillé en classe et jugé utile ➤ Un commentaire : extrait de texte, commentaire personnel écrit par l'élève, copie d'une citation ➤ Des mots clés : une liste de mots caractérisant l'œuvre (mots justifiés)