

HISTOIRE DES ARTS

ARTS PLASTIQUES niveau : 3e

Domaine artistique : arts du visuel arts plastiques

Thématique : Arts, états, pouvoirs

L'objet d'étude

Problématique : Comment l'artiste, par son œuvre s'engage-t-il?

Œuvre : Pablo PICASSO *Guernica*, 1937

L'artiste

Artiste engagé

C'est à la fin des années 1920, avec l'arrivée au pouvoir des fascistes en Italie, puis la montée du péril nazi en Allemagne, que le peintre s'engage véritablement en politique. Il fête l'avènement du Front populaire espagnol, puis français, en 1936, avant de se mobiliser contre la rébellion franquiste. Une dimension qu'il traduit d'abord en peinture, notamment avec *Guernica*, peinte après le bombardement de la cité basque par les alliés fascistes et nazis de Franco, en 1937.

Une maîtrise technique en peinture et un artiste précurseur

La

première Communion,
1895-96.
Représentation réaliste.

Les

Demoiselles d'Avignon,
1907.

Cette œuvre est considérée comme le point de départ du **cubisme**, rupture avec la façon de représenter traditionnelle de l'espace et des corps.

Le lieu d'exposition

L'œuvre est présentée au **Musée d'art moderne et contemporain Reina Sofia, Madrid, Espagne.**

Le tableau a été peint pour être exposée pour la 1ère fois dans le pavillon espagnol de l'Exposition Universelle de Paris en juillet 1937, à la demande du gouvernement républicain.

Pablo Picasso ne voulait pas que son tableau soit exposé en Espagne sous la dictature de Franco. Longtemps conservée au Museum of Modern Art de New-York, l'œuvre est arrivée en 1981 à Madrid.

Guernica est une peinture à l'huile sur toile.

- **L'engagement de l'artiste.**

« La peinture n'est pas faite pour décorer les appartements : c'est une arme offensive et défensive contre l'ennemi. »

Citation de l'artiste

- **Références à des œuvres de l'histoire de l'art**

1 - Monumentalité par son format : 352 x 751 cm

Les grands tableaux d'histoire, qui sont un genre en peinture, comme le portrait ou le paysage, ont souvent de très grandes dimensions. *Le radeau de la Méduse* de **Théodore GÉRICAUT**, daté de 1818-1819, mesure 491 x 716 cm, Musée du Louvre, Paris, France.

2 - La composition

MEMLING Hans
Triptyque de John Donne,
1478

Guernica s'organise en trois parties, que l'on peut comparer aux compositions tripartites que sont les **triptyques**, œuvres religieuses en Europe au XII et XIII siècles.

Cela permet de répartir les figures dans l'espace de représentation.

3 - La tradition du tableau historique

L'œuvre est **composée selon la forme d'une pyramide**, comme dans certains tableaux historiques.

Dès la base de la pyramide sont placés des corps humains, entre la vie et la mort, dans diverses positions et expressions.

Le regard est dirigé vers le sommet, où se trouve souvent une figure mise ainsi en évidence.

DELACROIX Eugène
*La Liberté guidant
le peuple, 1830*

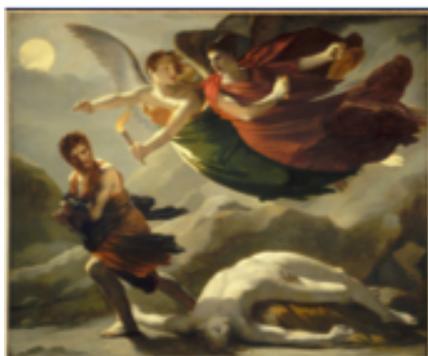
3 - Thématique de la mort et de la souffrance : citation d'œuvres par le thème et/ou la forme

RENI Guido
Massacre des innocents,
1611

DE GOYA Francisco
Tres de Mayo, 1814

PRUD'HON Pierre Paul
*La justice et la vengeance divine
poursuivant le crime*
1815-1818

MICHEL ANGE
Pietà, 1499

références à son propre travail
L'espace et la représentation

Les demoiselles d'Avignon,
 1907 huile sur toile, 243,9 x 233,7 cm,
 MoMA, New York

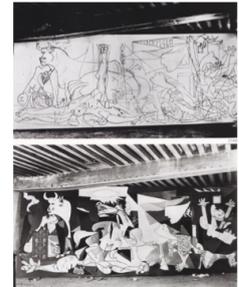

Minotaure et jument morte devant une grotte face à une jeune fille au voile, 1936.
 Gouache et encre de Chine 50 x 60 cm,
 Musée Picasso Juan-Les-Pins

Le Cubisme :
 déformation de l'espace et des corps
 et multiplication des points de vue

Le Surréalisme :
 domaine de l'inconscient

Processus de création

Pour *Les Femmes d'Alger*
 pour *Guernica*, **Pablo Picasso** a multiplié les recherches.

d'Avignon comme

Thématiques

La culture espagnole : la tauromachie, le cheval et le taureau

La femme à la bougie,
 combat entre le taureau et le cheval, 1934

Ses propres thèmes : la femme qui pleure, la colombe de la Paix

La femme qui pleure
 Portrait de Dora Maar.

Ses propres recherches : le collage, l'écriture, la distance par rapport à la représentation du réel.

Premier collage de l'histoire de l'art :

Nature morte à la chaise cannée, 1912

Références aux photos
de presse, à l'écriture
typographique

Sources :

• **Pablo Picasso**

<http://www.arte.tv/guide/fr/048104-000/les-engagements-de-picasso>

Marie-Laure Bernadac et Paule du Bouchet *Pablo Picasso Le sage et le fou* Découvertes Gallimard

Collectif *ABCdaire Pablo Picasso* Flammarion

Anne Baldassari *PICASSO papiers journaux* Tallandier

www.picasso.fr/

www.museoreinasofia.es/

• **Mouvements**

Robert Atkins *Petit lexique de l'Art Moderne 1848-1945* Abbeville Press

Le cubisme

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-cubisme/Cubisme.htm>

Le surréalisme

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-surrealisme/ENS-surrealisme.htm>