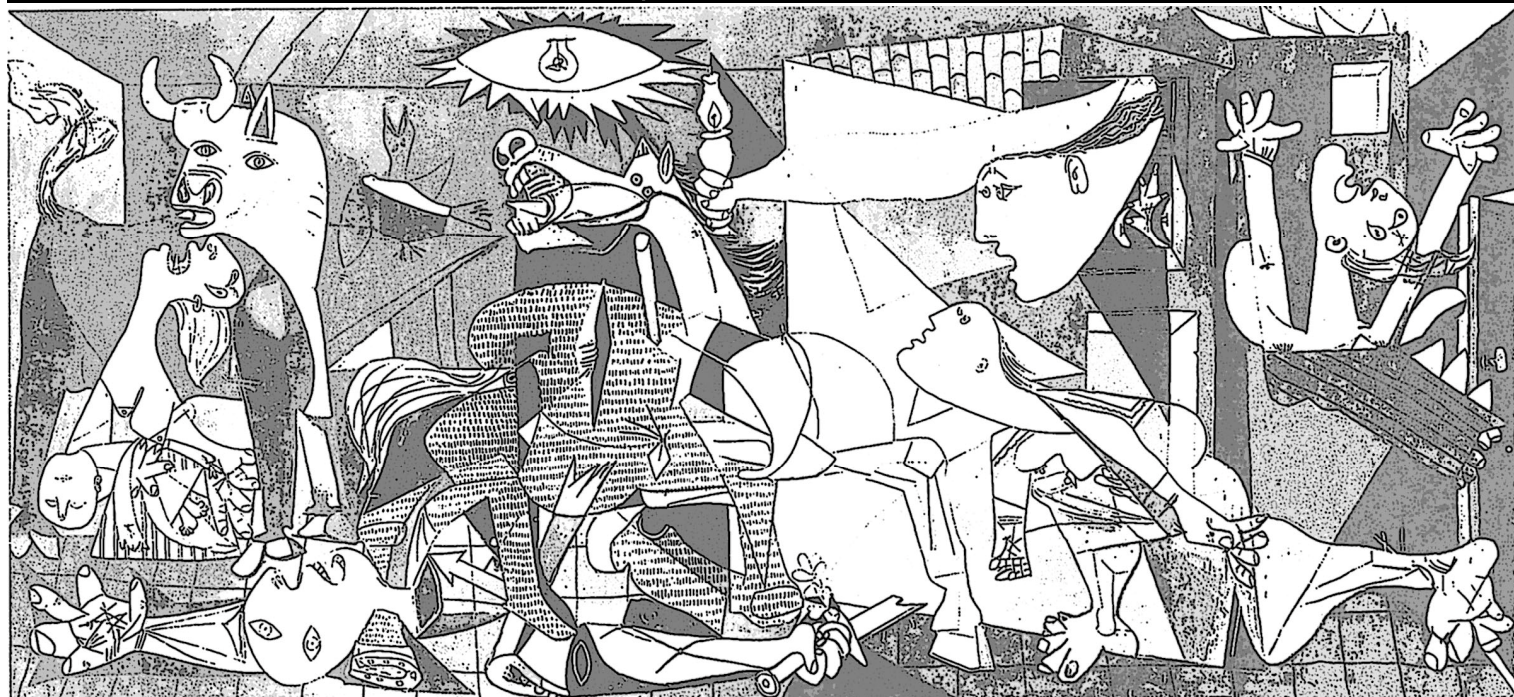

Guernica

analyse plastique

L'analyse plastique est l'étude de la structure de l'image

Nom de l'artiste: Pablo Picasso

Nom de l'oeuvre: Guernica

Date: 1937

Type de production plastique: huile sur toile (peinture)

Format: 349,3 cm x 776,6 cm

Note tes premières impressions en regardant ce tableau:

Guernica est un tableau **monumental** qui mesure 349,3 cm x 776,6 cm.

Malgré une première impression de **chaos** et de **confusion** dû notamment à la fragmentation des **figures**, des **surfaces** et des **lignes**, Picasso a composé cette œuvre de façon extrêmement rigoureuse où toutes les formes se font écho.

- **composition:**

Le tableau s'organise en **3** parties et peut être comparé à un **triptyque**

Le panneau central comprend le cheval agonisant, la moitié du guerrier déchiqueté, le personnage tenant la lampe et la moitié de la femme de droite.

Le volet de gauche comprend le taureau, la mère tenant son enfant mort dans les bras et l'autre moitié du guerrier.

Le volet de droite comprend la femme aspirée par les flammes et la moitié de l'autre femme.

Picasso relie ces 3 parties à la scène centrale par la charnière que forme un personnage.

L'autre aspect de la composition est marqué par la présence de lignes de force formant des **triangles** au centre du tableau au milieu desquels se situe le cheval

Picasso a composé Guernica à la façon d'une oeuvre classique, en recherchant la symétrie, la lisibilité et l'équilibre des formes afin de rendre la lecture de Guernica plus lisible

- **couleurs:**

Deux **nuances** de gris, l'une claire, l'autre foncée servent à atténuer le **contraste** du noir et du blanc et à le transformer en mouvement. Cela se remarque sans peine sur le bras du personnage féminin tenant la lampe, de même que sur le corps de la femme en dessous de lui. Ces nuances, bien qu'elles contribuent à une impression de dislocation permettent l'articulation des formes entre elles et maintiennent ainsi la continuité propre au tableau.

- **Valeurs ou lumières:**

Les personnages répartis horizontalement sur toute la longueur du tableau se détachent de par leur couleur claire sur le fond sombre et sont ainsi mis en valeur et cela permet la concentration du spectateur sur eux. Mais ce **contraste** de **masses** claires et sombres affirme encore les jeux de correspondances entre les différentes parties. Par exemple, la volonté d'équilibre et de **symétrie** est évidente entre le panneau de gauche (la tête du taureau dans la lumière, regard impassible, naseaux dilatés) et le panneau de droite (la femme hurlant dans la lumière des flammes de l'incendie). A la masse noire du corps du taureau correspond la masse sombre de la maison qui engloutit sa victime.

Enfin, ce contraste de **formes** claires sur un **fond** sombre affirme une volonté d'opposer de façon symbolique la lumière et les ténèbres.

- **Espace (espace représenté et occupation de la surface):**

Les lignes sinueuses des figures humaines et animales **contrastent** avec les lignes droites et **géométriques** du fond qui suggère un décor architectural.

Picasso élimine quasiment tout effet de **perspective**, d'ombre et de lumière et ramène ainsi tout à la surface du tableau. La **frontalité** des personnages accentue l'implication du spectateur.

- **Technique:**

La **touche** de l'artiste est quasi inexistante: pas une seule trace de pinceau. Picasso traite les surfaces en **aplat**. Les formes blanches se découpent à franc bord et il en est de même pour les noirs et les gris. Tout est lisse et net. La matière **picturale** se fait oublier pour que le spectateur se concentre sur le tragique de la scène représentée. Les figures épurées, **stylisées**, compréhensibles universellement renforcent le pouvoir émotionnel et se chargent de signification **symbolique**(par exemple, les langues triangulaires permettent de suggérer le cri déchirant des personnages en souffrance). Ces mêmes figures sont déformées et ces distorsions renforcent le côté monstrueux du massacre.

Guernica est la synthèse des recherches picturales de Picasso on y retrouve notamment des caractéristiques du mouvement **subiste** dont Picasso est l'un des fondateurs (distorsion des personnages qui apparaissent à la fois de face et de profil).

Conclusion:

Picasso a su trouver et mettre en œuvre les moyens plastiques efficaces pour évoquer l'intensité dramatique de l'horreur de la guerre.

Les oppositions des droites et des **courbes**, des pleins et des **vides**, des blancs et des noirs, des formes-figures et des formes géométriques (triangles noirs, blancs gris qui lacèrent l'espace du tableau) créent un rythme qui engendre le vertige. Les attitudes **tragique** et la puissance des figures démantelées ont aboutit à l'équilibre absolu entre la forme et l'expression. Cette œuvre est l'une des plus importantes de l'histoire de l'art.

Les termes à replacer dans le texte

3	aplat	chaos	confusion	contraste	contraster	courbe	cubiste <i>(mouvement pictural né au début du XXème siècle et dont Picasso a été l'un des fondateurs)</i>	équilibre	figure
fond	forme	frontalité <i>(lorsqu'il n'y a pas de profondeur)</i>	géométrique	ligne	lisibilité	masse	monumental	nuances	perspective
picturale	sinueuse	stylisé	surface	symétrie	touche <i>(Traces volontaires laissées par le pinceau ou un autre instrument dans la matière picturale. On parle aussi de la touche d'un peintre pour évoquer sa manière de peindre)</i>	tragique	triangle	triptyque <i>(œuvre en trois parties souvent mobiles comme par exemple les retables d'église)</i>	vide