

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

EPI Cycle 4

« Guernica »

Dossier mis au point par Juliette Piroja,
professeur de français au collège

Français – Espagnol – Histoire-Géographie

Arts plastiques - Education musicale

Thématique de l'EPI : Culture et création artistiques

Problématique : Comment témoigner de la guerre et de ses traumatismes ?

Cet EPI participe au **Parcours d'Education Artistique et Culturelle**. Il correspond aux domaines suivants du **Socle Commun de Connaissances, de Compétences et de Culture** :

Domaine 1 : Des langages pour penser et communiquer

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre

Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen

Domaine 5 : Les représentations du monde et de l'activité humaine

Il s'inscrit dans les **programmes disciplinaires** :

Français 3ème : étude de romans et nouvelles des XXème et XXIème siècles, porteurs d'un regard sur l'histoire et le monde contemporains. La poésie engagée.

Histoire 3ème : Les régimes totalitaires dans les années 30.

Arts plastiques : Images, œuvres et réalité en 4ème ; l'espace, l'œuvre et le spectateur en 3ème.

Espagnol : Art et société : engagement de l'artiste, art et représentations du réel, art reflet de la société.

Education musicale : musique savante du XXème siècle.

Sommaire des fiches :

1. VRAI / FAUX : Avez-vous bien lu ?
2. Maîtriser le contexte historique
3. Histoire des Arts : Présenter « Guernica » de Pablo Picasso à l'oral du DNB
 - Questionnaire élève
 - Fiche de révision élève
4. Œuvres complémentaires
 - Poème : Paul Eluard, « La Victoire de Guernica »
 - Œuvre musicale : Luigi Nono (1924 – 1990), « La Victoire de Guernica »
 - Poème : Federico Garcia Lorca, « Lune de fête »

VRAI / FAUX : Avez-vous bien lu ?

1. Le lieutenant Heinrich survole la province de Biscaye pour repérer s'il y a une défense antiaérienne et une garnison.
2. Le commandant Von Richthofen informe Hitler qu'il va bombarder la région d'ici trois mois.
3. Maria a 12 ans.
4. Les parents de Maria sont des militants républicains engagés dans la lutte contre les franquistes.
5. Josepha est la tante de Maria.
6. Maria est heureuse d'être accueillie dans une famille républicaine semblable à la sienne.
7. La ville de Vitoria a résisté à l'assaut des nationalistes.
8. Maria ne reverra jamais ses parents restés et sûrement morts à Vitoria.
9. Domenico refuse que Maria aille à l'école avec Tonio car elle est une fille.
10. La famille de Tonio héberge des réfugiés venant de Durango.
11. La ville de Guernica est bombardée le lundi 26 avril, jour de marché.
12. Lors du bombardement, Tonio se précipite dans un abri avec ses parents et Maria.
13. La légion Condor a bombardé Guernica à l'aide de bombes de 250 kilos pendant plusieurs heures.
14. Après le bombardement, Maria et Tonio s'enfuient à Bilbao.
15. Tonio devient marin et Maria embarque pour la Grande-Bretagne.
16. Maria lit dans un journal anglais que les français et les anglais vont intervenir militairement en Espagne pour soutenir les républicains.
17. Pablo, le berger qui recueille Tonio lors de son passage en France, a perdu ses deux fils dans la guerre civile espagnole.
18. Les nationalistes nient le bombardement de Guernica et accusent les républicains d'avoir détruit la ville.
19. Respectant leur promesse, Tonio et Maria se retrouvent à Paris le 14 juillet.
20. Face au tableau de Picasso, « Guernica », les sentiments de Maria et Tonio évoluent de l'incompréhension à la fascination.

Maîtriser le contexte historique

Document 1 : Guernica, Vitoria, Bilbao : des villes basques espagnoles.

Document 2 : Robert Capa (1913 – 1954), *Mort d'un soldat républicain*, 5 septembre 1936.

Photographie publiée dans le magazine français « Vu », le 23 septembre 1936. Cet instantané devient l'emblème de la lutte des civils républicains car l'homme n'a pas d'uniforme.

Document 3 : Photographie de Guernica

Document 4 : Vue aérienne de Guernica, photographe inconnu

Document 5 : Le général Franco (au centre), en visite à Burgos en août 1936, ville du nord de l'Espagne assiégée par le général Mola (derrière lui à sa gauche). Photo Ullstein Bild, Getty Images.

Document 6 : Extrait de la Une du journal « Le Petit Parisien », du 28 avril 1937.

Questions :

1. Repérez sur le document 1 les villes citées dans le roman.
2. Commentez le cadrage, la posture et l'habillement du soldat dans le document 2. Comment la violence est-elle suggérée ? Quelle peut être l'influence d'une telle photographie sur l'opinion publique ?
3. Comment l'anéantissement de Guernica est-il montré dans les documents 3 et 4 ? Selon vous, quelle photographie représente le mieux le bombardement de la ville ?
4. Identifiez sur la photographie du document 5 les personnalités citées dans le roman. Quelle image du général Franco cette photographie donne-t-elle ?
5. Dans le document 6, quelles informations peut-on lire à la « Une » du journal « Le Petit Parisien »? Les français étaient-ils bien informés du bombardement de Guernica ?

Histoire des Arts : « Guernica » de Pablo Picasso

Questionnaire

Pablo Picasso (1881-1973), « Guernica », 1937, huile sur toile, 349,3 x 776,6 cm, Musée Reina Sophia, Madrid.

Questions :

1. Complétez le texte suivant grâce à la légende :

L'artiste est _____. Il est né en _____. Il est mort en _____. Il est de nationalité _____.

Le titre de l'oeuvre est _____. Elle a été peinte en _____. Cette oeuvre est conservée dans la ville de _____.

La technique employée est _____. Le support de l'oeuvre est _____.

2. Quelles premières impressions vous procure cette peinture ?

3. Quel effet produit le nombre restreint de couleurs ?

3. Quels personnages pouvez-vous voir ? Quelle est l'attitude de chacun ?

4. Que veut dénoncer Picasso grâce à son oeuvre ?

5. Comment pourriez-vous caractériser la manière de peindre de Picasso ? A quel mouvement artistique appartient ce tableau ?

Histoire des Arts : « Guernica » de Pablo Picasso

Fiche de révision

Introduction

« Guernica » est une œuvre monumentale du peintre espagnol Pablo Picasso. A l'occasion d'une commande pour le pavillon espagnol de l'exposition universelle de Paris, Picasso choisit de représenter un fait d'actualité.

Depuis 1936, une guerre civile déchire l'Espagne. Le 26 avril 1937, l'aviation nazie bombarde la ville de Guernica pour soutenir les nationalistes de Franco. La ville massacrée donne son nom au tableau.

Picasso est un artiste engagé. Selon lui, « la peinture n'est pas faite pour décorer les appartements. C'est un instrument de guerre offensive contre l'ennemi ».

Comment s'exprime l'engagement de Picasso dans Guernica ?

Photographie de « Guernica », de Picasso, à Madrid

Pablo Picasso dans son atelier.

Ces deux images montrent
la grandeur du tableau.

Analyse et interprétation de l'oeuvre :

C'est une peinture à l'huile en noir et blanc qui fait 3,51 m sur 7,82 m. Picasso veut faire un tableau **monumental** pour dénoncer la tragédie de Guernica. La toile nous montre un ensemble de personnages et d'animaux dans un espace qui semble fermé.

L'impression générale est celle d'un grand désordre, **chaos** : les êtres humains et les animaux **agonisent, expriment la douleur.**

Le tableau peut être décrit de gauche à droite :

Une mère porte un enfant qui vient de mourir. C'est une scène cruelle, injuste. La langue est dressée comme un couteau, la mère pousse un cri déchirant. Comme deux larmes, ses yeux déformés par le chagrin implorant le ciel. Le visage, à la fois de face et de profil, est renversé, basculé vers le haut. La mère hurle sa détresse. L'enfant dans ses bras a les yeux vides, la tête et les bras ballants.

La mère est représentée en *Mater dolorosa* (expression latine) c'est-à-dire qu'elle évoque la Piéta, la Vierge Marie pleurant le Christ.

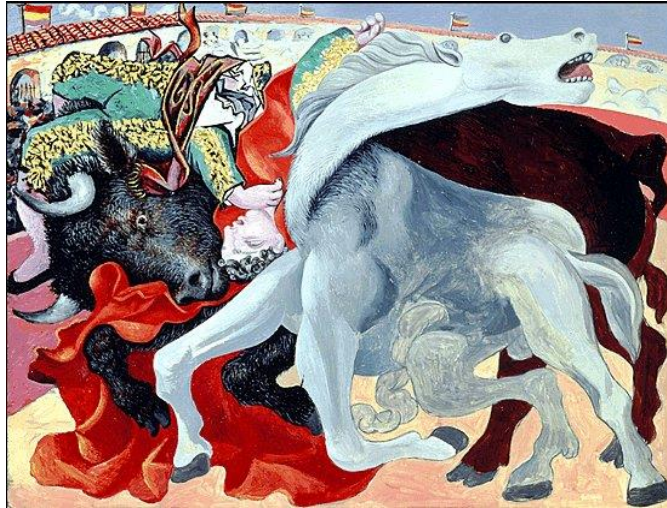
Cf. *La piéta* de Michel-Ange (dans la basilique Saint-Pierre du Vatican).

Le taureau représente la force. Il paraît statique et il semble fixer le spectateur. Il symbolise la cruauté des nationalistes (ou la résistance du peuple espagnol).

Le cheval est blessé. Il symbolise selon Picasso le peuple. Un pieu est planté dans son flanc. Il représente la liberté qui meurt. Sa langue, pointue comme un couteau, exprime la douleur.

cf. Picasso, « La mort du torero », 1933.

On remarque d'autres figures de la souffrance et du désespoir :

Un oiseau, presque transparent, a une aile brisée. La colombe de la paix disparaît, agonise.

Un soldat mort décapité gît à terre. Il semble encore crier ! La main du soldat, déformée par la lutte, blessée, implore le secours.

Une femme, courbée par la douleur, s'avance dans le tableau et semble implorer le ciel. Elle a les bras ballants, les mains vides d'espoir.

Un personnage hurle, pris dans les flammes. Son attitude évoque celle du fusillé dans le tableau « Tres de Mayo » de Goya :

On remarque des symboles d'espoir :

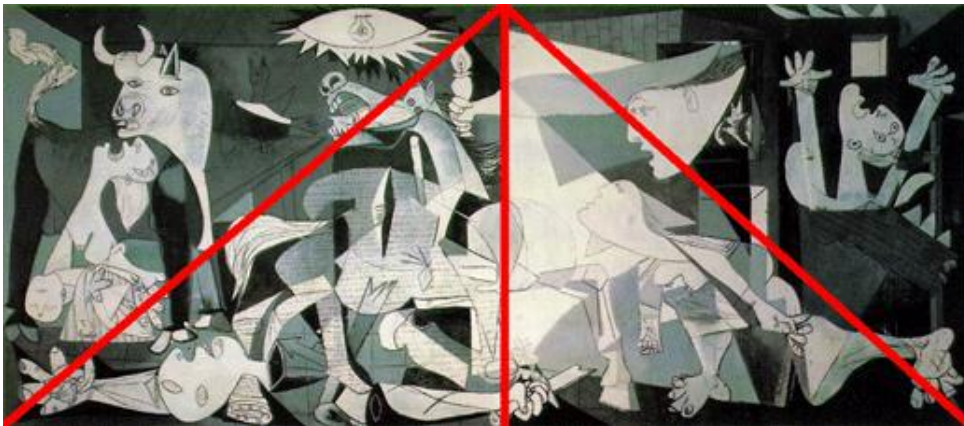
La lumière en haut du tableau : l'oeil du peintre ? Une lampe ? Le soleil ? Une lueur d'espoir ?

La porteuse de la lampe évoque la statue de la liberté. Elle incarne l'avenir, la sagesse, l'espoir de poursuivre la lutte ? La lampe semble dirigée vers le cheval ou le peuple.

La fleur présente au centre de la composition apparaît comme une lueur d'espoir. Comme si après la mort, la vie allait reprendre...

Cette œuvre est de style cubiste : Picasso utilise des formes simples et géométriques qui se mélangent dans un grand chaos/désordre. Les êtres sont déformés pour mieux représenter la souffrance des corps. L'artiste veut montrer la réalité sous toutes ses facettes.

Conclusion :

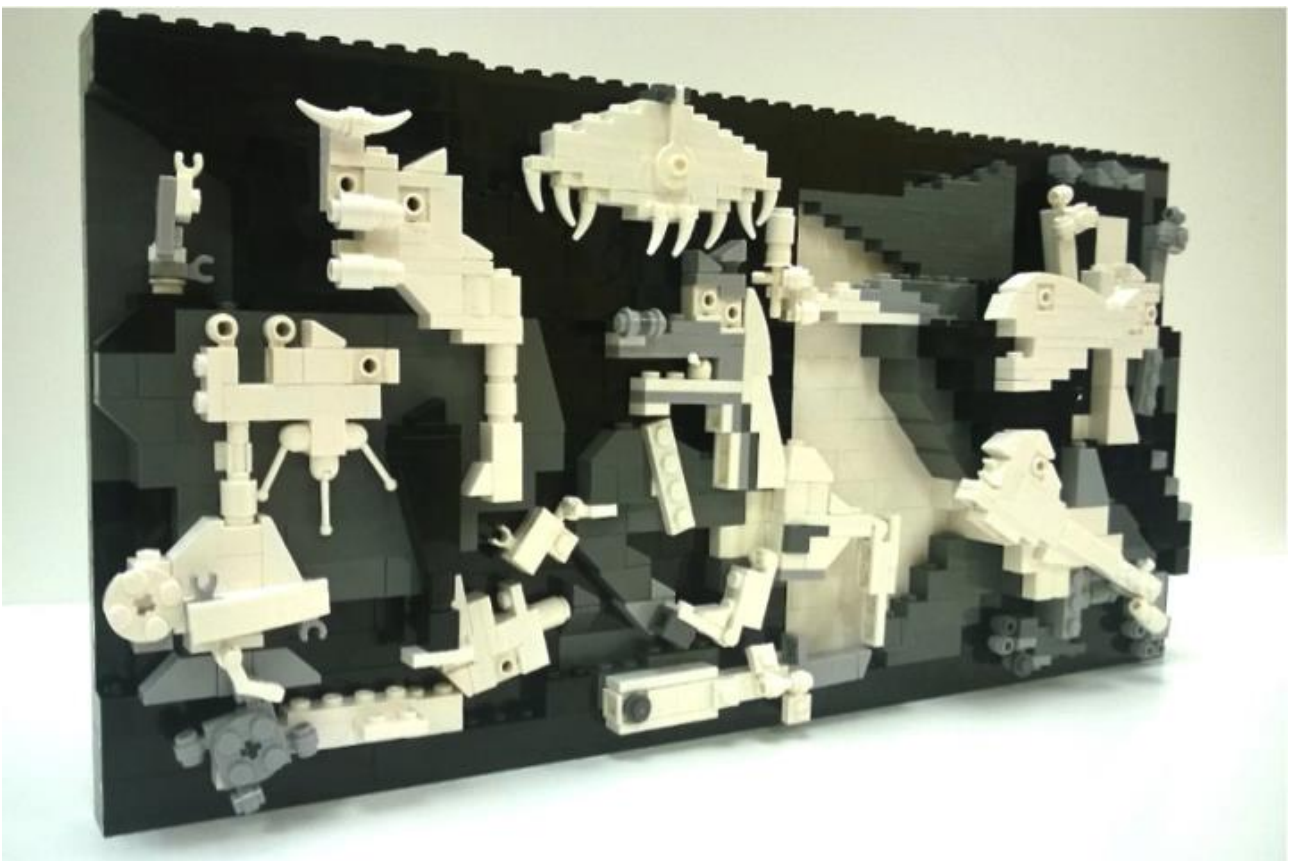
Le désordre de Guernica n'est qu'apparent. L'oeuvre est organisée : on distingue différents êtres et animaux qui souffrent. On voit une organisation en triangle. A la base, un soldat incarne la mort, au sommet, une lampe représente l'espoir ou l'oeil du peintre sur le massacre de la ville.

Le tableau exprime la violence et l'horreur du bombardement de la ville mais aussi, au-delà du drame, toutes les guerres, toutes les souffrances.

Ouvertures possibles : Hommages d'artistes à un tableau universel.

L'hommage des Simpson à Guernica par Matt Groening (le créateur des Simpson).

2014, Guernica par Veronica Watson (Lego) 15X 30 cm

Ron English

L'hommage "pop" de l'artiste américain Ron English avec Snoopy Guernica

L'hommage de James de la vega's (peinture murale à Harlem Est, NEW York)

Oeuvres complémentaires

● Poème : Paul Eluard, « La victoire de Guernica »

I	VIII
Beau monde des mesures De la nuit et des champs	Les femmes les enfants ont le même trésor De feuilles vertes de printemps et de lait pur Et de durée Dans leurs yeux purs
II	IX
Visages bons au feu visages bons au fond Aux refus à la nuit aux injures aux coups	Les femmes les enfants ont le même trésor Dans les yeux Les hommes le défendent comme ils peuvent
III	X
Visages bons à tout Voici le vide qui vous fixe Votre mort va servir d'exemple	Les femmes les enfants ont les mêmes roses rouges Dans les yeux Chacun montre son sang
IV	XI
La mort cœur renversé	La peur et le courage de vivre et de mourir La mort si difficile et si facile
V	XII
Ils vous ont fait payer le pain Le ciel la terre l'eau le sommeil Et la misère De votre vie	Hommes pour qui ce trésor fut chanté Hommes pour qui ce trésor fut gâché
VI	XIII
Ils disaient désirer la bonne intelligence Ils rationnaient les forts jugeaient les fous Faisaient l'aumône partageaient un sou en deux Ils saluaient les cadavres Ils s'accablaient de politesses	Hommes réels pour qui le désespoir Alimente le feu dévorant de l'espoir Ouvrons ensemble le dernier bourgeon de l'avenir
VII	XIV
Ils persévèrent ils exagèrent ils ne sont pas de notre monde	Parias la mort la terre et la hideur De nos ennemis ont la couleur Monotone de notre nuit Nous en aurons raison.

Paul Eluard, *Cours naturel*, 1938.

● **Oeuvre musicale : Luigi Nono (1924 – 1990), « La Victoire de Guernica »**

1. Repérez les passages où les voix chantent, le plus souvent en chœur, et les moments où d'autres voix semblent réciter le poème de Paul Eluard.
2. Comment s'exprime musicalement la violence ?
3. Quel effet produit le silence au milieu de la pièce ?

● **Poème : Federico Garcia Lorca, « Lune de fête »**

La lune

on ne la voit dans les fêtes.

Il y a trop de lunes

sur la pelouse !

Tout veut jouer à être lune.

La même fête

C'est une lune blessée

qui est tombée sur la ville.

Des lunes microscopiques

dansent sur les vitres

Et certaines restent

Sur les gros nuages

De la fanfare.

La lune de l'azur

on ne la voit pas dans les fêtes

Elle se voile et soupire :

« J'ai mal aux yeux ! »

Federico Garcia Lorca, *Poemas de la Feria*

Traduction de Winston Perez

Source : Poetica.fr