

Dossier pédagogique

EPI Cycle 4
"Guernica"

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

Français - Espagnol - Histoire-Géographie Arts plastiques - Education musicale

Scri*lleo*

Thématique de l'EPI (Enseignement pratique interdisciplinaire)

Culture et création artistiques

Problématique

Comment témoigner de la guerre et de ses traumatismes ?

Objectifs

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 :

<u>Domaine 1 :</u> Des langages pour penser et communiquer

<u>Domaine 2 :</u> Les méthodes et outils pour apprendre

<u>Domaine 3 :</u> La formation de la personne et du citoyen

<u>Domaine 5 :</u> 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, oeuvres et réalité en 4ème; l'espace, l'oeuvre 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 fiche

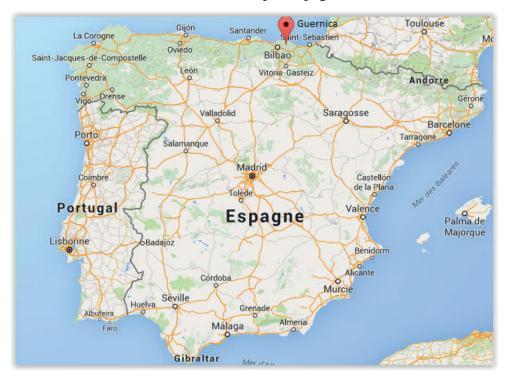
1. VRAI / FAUX : Avez vous bien lu ?	p.3
2. Maîtriser le contexte historique	p.4
3. Histoire des Arts : Présenter « Guernica » de Pablo Picasso à l'oral du DN	I B p.10
4. Œuvres complémentaires	p.15

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.	Vrai / Faux
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 To- nio évoluent de l'incompréhension à la fascination.	

Maîtriser le contexte historique

<u>Document 1:</u> 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.

<u>Document 3 :</u> Photographie de Guernica

<u>Document 4 :</u> Vue aérienne de Guernica, photographe inconnu

<u>Document 5 :</u> 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 et	entourez sur le d	locument 1 les vil	les citées dans	le roman.		
					ent 2. Comment la 1r l'opinion publiq	
						•••••
		de Guernica est i ieux le bombarde			et 4 ? Selon vous, o	quelle
						•••••
		nie du document s graphie donne-t-		ités citées dans l	e roman. Quelle in	nage
						••••••
		s informations pe formés du bomba			al « Le Petit Parisio	en »?
						••••••
						••••••
						•••••

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 lég	gende	
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'o	peuvre est	
2. Quelles premières impressions vous pro	ocure cette peinture ?	
2. O 1. 67.4 1. 14.1 1	1 2	
3. Quel effet produit le nombre restreint d	e couleurs ?	
3. Quels personnages pouvez vous voir ? Q	Quelle est l'attitude de chacun ?	

4. Que veut dénon	acer Picasso grâce	à son oeuvre ?				
5. Comment pour	riez-vous caractér	iser la manière	e de peindre de	e Picasso ? A qu	iel mouvement	artis-
tique appartient co	e tableau ?					
						••••••

Histoire des Arts : "Guernica" de Pablo Picasso Fiche de révisions

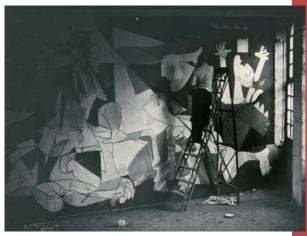
Introduction

« Guernica » est une oeuvre 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?

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 implorent 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 s ymbolise 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.

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

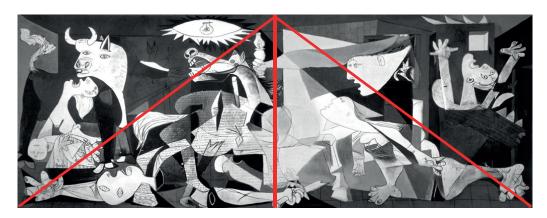
Une femme, courbée par la douleur, s'avance dans le tableau et semble implorer le ciel. Elle a les bras ballants, les mains vides d'espoir.

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 a près la mort, la vie allait reprendre...
- Cette oeuvre 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

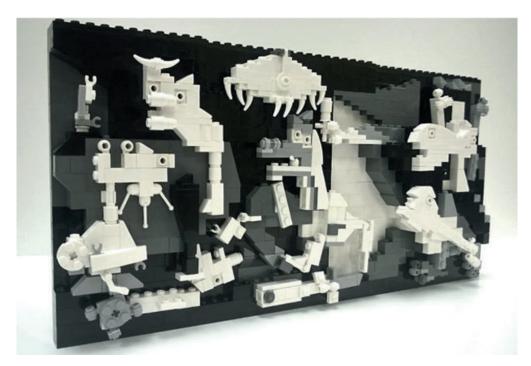
Le désordre de Guernica n'est qu'apparent. L'oeuvre est organisée : on distingue différents êtres et animaux qui souffrent. On voit une organisation en triangle. A la base, un soldat inca rne la mort, au sommet, une lampe représente l'espoir ou l'oeil du peintre sur le massacre de la ville.

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 de James de la vega's (peinture murale à Harlem Est, New York

Oeuvres complémentaires

Poème Paul Eluard, « La victoire de Guernica »

I

Beau monde des masures De la nuit et des champs

II

Visages bons au feu visages bons au fond Aux refus à la nuit aux injures aux coups

III

Visages bons à tout Voici le vide qui vous fixe Votre mort va servir d'exemple

IV

La mort coeur renversé

V

Ils vous ont fait payer le pain Le ciel la terre l'eau le sommeil Et la misère De votre vie

VI

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

VII

Ils persévèrent ils exagèrent ils ne sont pas de notre monde

VIII

Les femmes les enfants ont le même trésor De feuilles vertes de printemps et de lait pur Et de durée Dans leurs yeux purs IX

Les femmes les enfants ont le même trésor Dans les yeux Les hommes le défendent comme ils peuvent

X

Les femmes les enfants ont les mêmes roses rouges Dans les yeux Chacun montre son sang

ΧI

La peur et le courage de vivre et de mourir La mort si difficile et si facile

XII

Hommes pour qui ce trésor fut chanté Hommes pour qui ce trésor fut gâché

XIII

Hommes réels pour qui le désespoir Alimente le feu dévorant de l'espoir Ouvrons ensemble le dernier bourgeon de l'avenir

XIV

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 Guernic	usicale : Luigi Nono (1924 1990	0), « La Victoire de Guernic
---	---------------------------------	------------------------------

1. Repérez les passages où les voix chantent, le plus souvent en choeur, et les moments où d'autres voix semblent réciter le poème de Paul Eluard.
2. Comment s'exprime musicalement la violence ?

. 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