

Découvrir le bombardement de la ville de Guernica et le tableau de Picasso grâce à l'album *Guernica* de Bruno et Corentin Loth.

Première partie : Découvrir Guernica

1. Guernica, c'est quoi ?

- un plat
- un médicament
- une ville
- un tableau
- un pays

Ne pas corriger les réponses des élèves à cette étape

Projeter la couverture de l'album puis la page 59 : observer

Page 59. Où sommes-nous ?

Dans une salle de cinéma parisien

Quel est le genre de film que l'on voit à l'écran ?

- Un film de fiction
- Des actualités / des informations
- Des publicités

Poser de nouveau la question : Guernica, du coup, c'est quoi ?

- un plat
- un médicament
- une ville**
- un tableau
- un pays**
- (ne rien dire sur le tableau si les élèves n'en ont pas connaissance)

De quel pays s'agit-il ?

- Allemagne
- Italie
- Espagne**
- France

Qui est responsable des bombardements ?

Les forces rebelles de Franco

2. Situer Guernica

Projeter les cartes et situer sur les cartes Guernica et la région du Pays basque

Dans quelle région est située la ville ?

Au pays basque

Cette région est située au (Nord /sud /Est/Ouest) de l'Espagne.

3. Qui s'affronte ?

Projeter le texte d'introduction de la bande dessinée

Qui arrive à la tête des élections en 1936 ?

Le front populaire, coalition de gauche

Qui s'oppose au choix démocratique en 1936 ?

Les militaires, l'aristocratie et l'église

Qui soutient Franco ?

L'Allemagne nazie et l'Italie fasciste

Pourquoi le général Franco attaque-t-il le pays basque ?

« Si ce dernier tombe, le reste suivra ».

Retour Page 59

Que symbolise la ville de Guernica ?

Lieu symbolique pour le peuple basque, représente la liberté du peuple basque et ville sainte : lieu de pèlerinage,

Qu'y a-t-il précisément dans cette ville ?

Un chêne sacré

Pourquoi Franco choisit-il de bombarder ce lieu précisément ?

Pour détruire le sentiment de fierté et de liberté du peuple basque, terroriser la population

4. le bombardement.

Projeter page 18

Quel jour a eu lieu l'attaque ?

26/04/1937

Quel type d'avions voit-on sur cette planche ? De quelle nationalité sont-ils ?

Des bombardiers italiens

Texte complémentaire.

A quelle(s) armée(s) appartenaient les avions impliqués dans le bombardement de Guernica ?

Allemagne nazie et Italie fasciste (*44 avions de la Légion Condor allemande nazie et 13 avions de l'aviation légionnaire italienne fasciste*)

Projeter page 39

Décrire la planche en utilisant les termes de plan, avant plan, arrière plan, gros plan, cadrage, plongée, contre plongée.

La planche présente deux images. La première image est en plongée. En avant-plan et en gros plan, une bombe chute et est sur le point de s'écraser sur le toit de la gare de Guernica. On aperçoit en arrière plan les hommes sur le quai qui sont minuscules. Ce cadrage associé aux lignes de vitesse dramatise la situation.

La seconde image est en cadrage opposé, en contre plongée. C'est la même bombe qui tombe sur la marquise de la gare, provoquant une projection de morceaux de verres. Nous voyons les personnes surprises et apeurées par l'explosion, assaillies par les projections de verres.

Quels sont les effets recherchés par l'auteur ?

Effets de dramatisation et d'immersion pour le lecteur

Info complémentaire : ce bombardement a été longtemps considéré comme le tout premier raid de l'histoire de l'aviation militaire moderne sur une population civile sans défense. Selon le journaliste britannique C. L. Steer, correspondant à l'époque du *Times*, 800 à 3000 des 7000 habitants de Guernica périrent.

4. Les réactions du monde

Projeter séquence p.59/60/61 plusieurs fois

Page 60

Pourquoi les images de la page 60 sont –elles monochromes ?

Le dessinateur restitue les images du film d'actualités, qui sont en noir et blanc. Ici, un petit effet sépia/jaune pour accentuer l'aspect ancien des images.

Qui voit ces images ?

Le public du cinéma

Qui parle dans la bulle de la page 60 ?

Le locuteur des actualités

Que font les survivants du bombardement ? Quel évènement est rapporté ici ?

Ils déblaient les rues et les décombres. Le sauvetage d'un bœuf

Page 61.

Quelles sont les réactions du public ? (observer les visages et les décrire)

Peur, angoisse, gêne, malaise. Bouche ouverte, yeux agrandis, regards de biais, traits tirés, mains devant la bouche

L'auteur de la bande dessinée a placé un personnage qui va devenir central dans le récit. Essayez de l'identifier et de le décrire en une phrase ou deux (physique et émotion).

Placé au centre de l'image, il a les cheveux plaqués sur le côté, il fume. Ses yeux exorbités et ses traits tendus montrent qu'il est attentif et très inquiet.

Page 62

Qui est placé au centre de la planche ?

L'homme mystérieux de la salle de cinéma

Quelles sont les conséquences des bombardements

Morts de civils, incendies, destruction des habitations

Projeter le résumé du dos de l'album

A l'aide de ce texte, identifiez le mystérieux personnage. Quel est son nom et sa profession ?

Pablo Picasso, peintre

Comment est qualifié l'évènement du bombardement de Guernica ? Précisez ce que cette expression signifie.

De crime de guerre. Ce concept aux définitions successives à partir de 1948 n'existe pas en 1937. Pour autant, Le bombardement de Guernica correspond à la définition de violation du droit de guerre : une des parties en conflit s'en prend volontairement à des objectifs humains ou matériels non militaires. (Un objectif non militaire comprend les civils, les prisonniers de guerre et les blessés).

Seconde Partie : Guernica, le tableau

Le choix du peintre

Le gouvernement espagnol demande à Picasso de réaliser un tableau pour représenter le pays à l'exposition universelle de 1937

Page 3

Où et quand a lieu l'exposition universelle évoquée dans cette planche ?

Paris en 1937

Texte sur l'exposition universelle.

Qu'est ce qu'une exposition universelle ?

C'est une manifestation commerciale et culturelle organisée dans les grandes villes du monde, depuis le milieu du 19ème siècle.

Qui est choisi pour représenter l'Espagne et la République espagnole ?

Pourquoi ?

Pablo Picasso, c'est le peintre espagnol le plus connu internationalement.

Quelles sont les deux forces qui s'opposent à cette époque en Espagne ?

La République et Franco

Le choix de la toile

Pages 14 et 15

Picasso a-t-il trouvé une idée pour sa peinture commandée par le gouvernement ?

Non, il ne songe qu'à peindre son modèle

A quoi doit servir selon Dora Maar la peinture de Picasso ?

A dénoncer le fascisme

Les réactions internationales

Page 63

Quelles sont les réactions suite au bombardement de Guernica ?

Manifestations de protestation dans les capitales et grandes villes

Quand et où a lieu cette scène ?

1er mai 1937, Paris

Quelles sont les attitudes et émotions représentées ?

Colère / poings levés

Quel mot est scandé ? Comment l'auteur le met-il en valeur ?

Guernica. Lettres épaisses sur fond jaunes

Que disent les banderoles par rapport à Guernica ?

« Contre le fascisme et la guerre ». « Sauver l'Espagne et la paix du monde ».

Info complémentaire

Le bombardement de Guernica a marqué les esprits non seulement à cause de l'ampleur du massacre mais aussi et surtout du fait de l'apparente faible valeur stratégique militaire que représentait la ville et de l'énorme disproportion entre les capacités de riposte des défenseurs et la violence de l'attaque.

Le tableau

Page 64

Que décide Picasso concernant son tableau ? Quels sont ses choix (sujet, format, motifs, titre) ?

Il choisit de représenter le massacre des civils de Guernica avec des images allégoriques, mythologiques, un grand format, dont le titre sera Guernica.

Comment l'auteur de la bande dessinée crée-t-il un lien entre le monde extérieur et l'atelier de Picasso ?

Les cris des manifestants apparaissent dans des bulles sur fond jaune, rappel/liaison avec la page précédente.

Page 65

Quel est le format de la toile ?

7,5 m x 3,5 m : 26,25m² Plutôt 27 m²

Petite erreur dans l'album ? Car les dimensions exactes sont 349,3 x 776,6 cm : 271 266 cm !

Quels sont les motifs que Picasso imagine peindre dans sa toile ? Comment l'auteur de la bande dessinée nous en informe-t-il ? Que symbolisent ces motifs à votre avis ?

Soleil, faucille, épi de blé. L'auteur dessine des croquis dans les bulles nous donnant accès aux pensées ou images mentales du peintre (cf. appendice de la bulle sous forme de suite de ronds)

Blé et soleil, symboles de paix, de prospérité, de fécondité, d'abondance qui devaient représenter la ville : le pays basque / la démocratie ?

Regardez attentivement la toile finale.

Retrouvez-vous les motifs que Picasso imagine ou qu'il décrit à Dora dans la toile finale ?

On retrouve seulement « un combattant à l'agonie dont l'arme est brisée ».

Page 66

Quelles sont les couleurs que Picasso dit vouloir utiliser ? À quelles couleurs pensez-vous ? Quelles sont au final les couleurs de la toile ? Pourquoi ce choix selon vous ?

Les couleurs « de l'ombre et du sang » : rouge et noir. Mais au final, la toile est en noir et blanc avec un camaïeu de nuances de gris. Pour aller plus vite, pour dramatiser la scène, accentuer l'idée de la mort. Peut être sous l'influence des photos des actualités en noir et blanc.

Info complémentaire : Les croquis préparatoires de la toile étaient, eux, en couleur. Le noir et blanc fait bien référence aux coupures et aux images de journaux que Picasso a utilisées dans ses recherches.

Observez bien la toile finale. Puis, observez les pages de 50 à 53.

L'auteur de la bande dessinée a distillé dans son récit des personnages qui composent la toile. Énoncez les (un motif / page) et retrouvez leur emplacement dans la toile.

Page 50 : une femme blessée au genou, bras tendu/ située à droite dans le tableau

Page 51 : un homme allongé, bras gauche tendu / milieu et partie gauche du tableau

Page 52 : le cheval qui hennit de douleur, bouche ouverte / au centre du tableau

Page 53 : la femme qui tient dans ses bras son enfant mort / à gauche du tableau

Le motif du feu et des bâtiments en flamme est présent dans plusieurs images de l'album se retrouvent dans la toile.

Un animal évoqué précédemment dans la bande dessinée est aussi représenté dans la toile. Quel est-il ? Que peut-il symboliser à votre avis ?

Le bœuf /le taureau. Il peut symboliser l'Espagne, la force de la résistance comme celle de la cruauté.

Qu'expriment les corps et les attitudes des personnages de la toile de Picasso?

Les personnages apparaissent déformés, tordus de douleur, ils expriment douleur et désespoir.

Contrairement à la bande dessinée, les personnages ne sont pas représentés de façon réaliste dans la toile de Picasso. Quelle est la caractéristique de leur représentation ? Quel effet cela procure-t-il ?

Une caractéristique propre au style cubiste : la représentation simultanée face/profil qui fragmente l'espace au maximum et amplifie l'impression de désordre et de perte de repères.

Les tailles des personnages et motifs sont aussi disproportionnés, sans respect d'échelle les uns entre les autres.

Synthèse

En quelques phrases, faites une synthèse sur ce tableau en insistant sur les effets que Picasso cherche à provoquer chez le spectateur.

La toile est monumentale (dans tous les sens du terme). Tout paraît d'une taille plus grande que nature. Le format de la toile, le choix des couleurs et le travail des formes impressionnent le spectateur. Picasso cherche à provoquer des émotions et une réflexion sur l'horreur de la guerre en immergeant le spectateur dans son œuvre complexe et démesurée.

Info complémentaire

L'œuvre de Picasso « Guernica » est la représentation d'une scène de ce massacre. Il s'agit d'une œuvre d'art engagée, d'une œuvre d'art politique, d'une peinture d'histoire.

Elle a acquis rapidement une grande renommée et une portée politique internationale, devenant un symbole de la dénonciation de la violence franquiste et fasciste puis de l'horreur de la guerre en général.

Elle est présentée aujourd'hui au Musée de la Reine Sofia à Madrid depuis 1981 seulement. En effet, elle se trouvait aux Etats-Unis depuis 1937, Picasso ayant refusé que l'œuvre rejoigne l'Espagne tant que celle-ci serait sous le joug de la dictature franquiste (Franco meurt en 1975)

Synthèse sur la bande dessinée

Quelles sont les images ou les passages de la bande dessinée qui vont ont marqué, intéressé ou permis de comprendre Guernica ? Quels sont, selon vous, les atouts de cette bande dessinée ?

Format à l'italienne (images spacieuses, découpage aéré), la couleur donne plus de réel à l'événement historique, les personnages sont humanisés, aspect immersif des cadrages. Nous faire comprendre un événement historique, tout en s'adressant au cœur et aux émotions. Donner des clés de la composition d'un tableau particulier et célèbre.