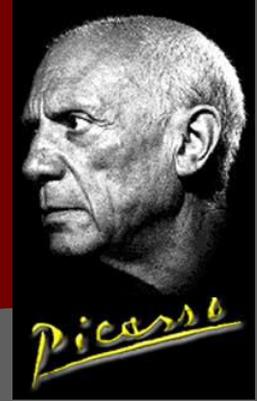
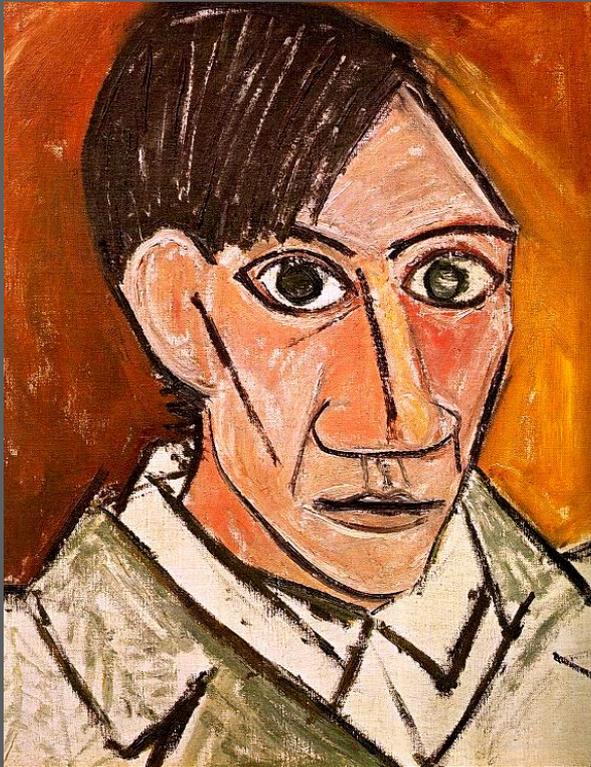
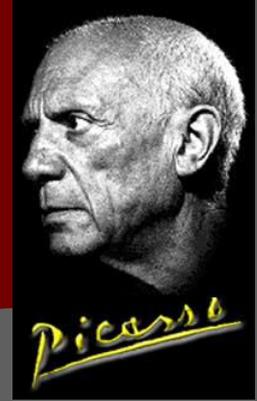

“GUERNICA”

di Pablo Picasso

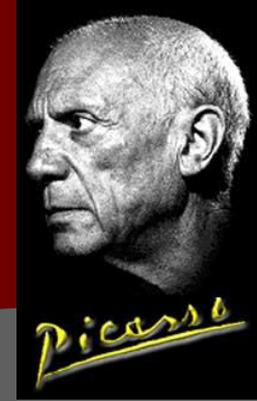

SAPER OSSERVARE E CAPIRE UN'OPERA D'ARTE

Per leggere quest'opera di **Pablo Picasso** ti proponiamo di capire il suo **stile**, analizzare e scomporre il quadro nelle sue diverse parti per comprenderne i **contenuti**, i **significati** ed il messaggio profondo.

LA VITA

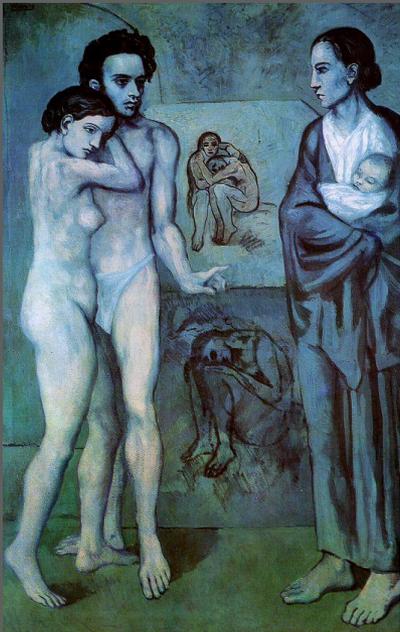
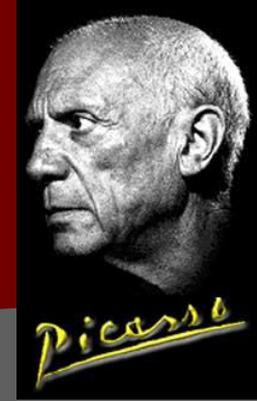

Pablo Picasso nacque a **Málaga**, in Spagna, primogenito di **José Ruiz y Blasco** e **María Picasso y López** che aveva ascendenze, in parte, italiane.

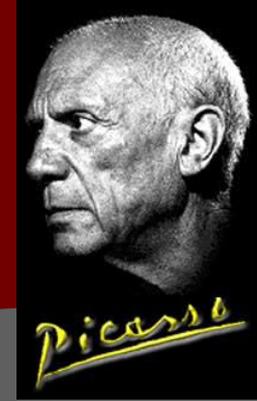
Il padre di Picasso, José Ruiz, fu professore presso la locale scuola di belle arti e curatore di un museo.

Fin dall'età di dieci anni inizia a dedicarsi alla pittura frequentando diverse scuole come l'Accademia delle belle Arti a Barcellona e l'Accademia Reale "S. Ferdinando" a Madrid dove studia anche i grandi capolavori del passato come Velàzquez e Goya.

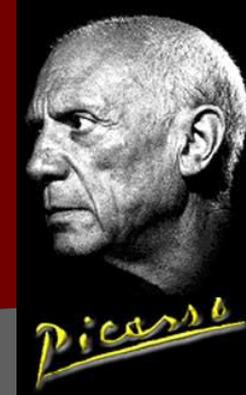
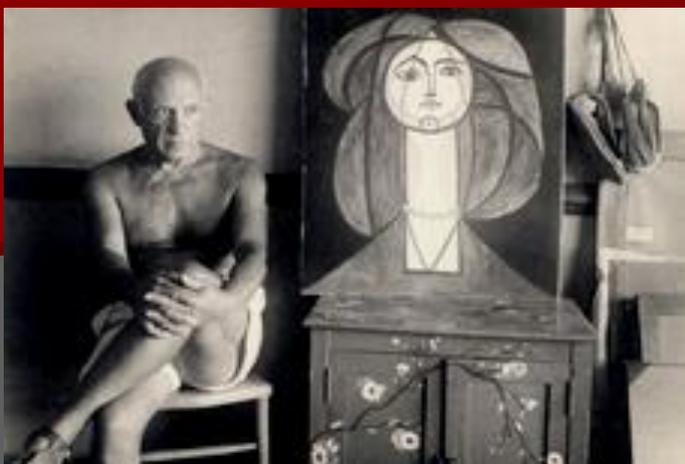
Nel **1900** all'età di vent'anni si stabilisce a **Parigi** dove si dedica alla ricerca e crea le basi della sua espressione artistica. Nei primi anni del Novecento si susseguono due momenti nell'attività di Picasso chiamati "**periodo blu**" e "**periodo rosa**" per via della tendenza nel dipingere di questi colori in diverse tonalità.

Nel **1907** poi, grazie alla amicizia e alla collaborazione del pittore francese **Georges Braque**, dà avvio al " **cubismo** " di cui una delle più famose e prime opere è "Les Femmes d'Avignon".

Nei lavori di Picasso infatti è presente una continua sperimentazione degli stili e delle tecniche.

Concluso il cubismo con l'inizio della Prima Guerra Mondiale, inizia il periodo cosiddetto " **classicista** " seguito dal " **surrealismo** ".

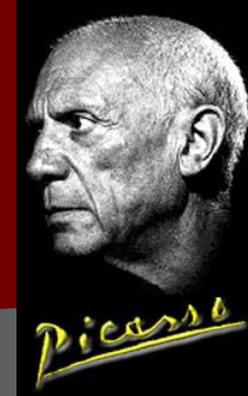
Nel 1936 il Governo Spagnolo gli commissiona un'opera per l'Esposizione Universale di Parigi e Picasso nel '37 realizza "**Guernica**" come denuncia al terribile bombardamento tedesco nell'omonima cittadina basca.

Nel 1947 a Vallauris realizza le sue prime ceramiche e subito dopo l'affresco "**Guerra e Pace**", nel '53.

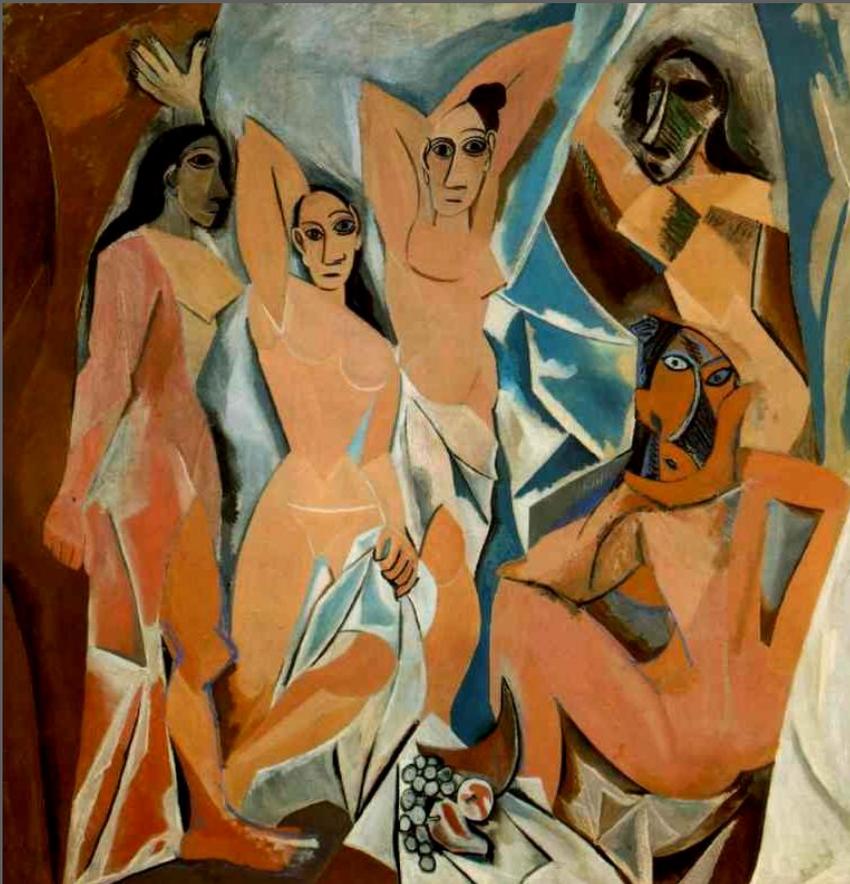
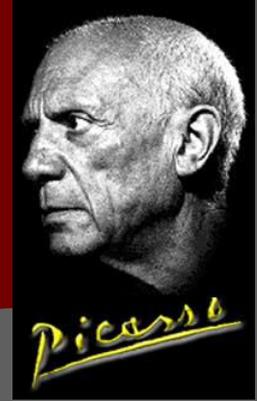

Negli anni cinquanta si dedica allo studio degli artisti del passato creando opere come veri e propri omaggi ai suoi predecessori. Picasso **muore a Mougins nel 1973** dopo aver definito "folle" il suo amore per la pittura.

Pablo Picasso, è dunque, il “personaggio simbolo” nel panorama artistico del Novecento, per quasi un secolo di pratica nelle arti figurative-plastiche. Caratteristiche dell’artista catalano indiscutibilmente la **spregiudicatezza espressiva** e la **libertà creativa** che brucia e consuma in un fuoco divoratore, **Picasso è** indubbiamente **l’espressione più autentica dell’arte contemporanea.**

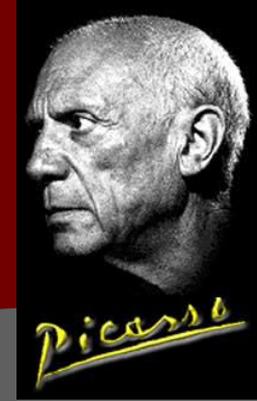
IL CUBISMO

Picasso ebbe un periodo in cui la sua arte risultò influenzata dall'**arte africana** (1907-1909); se ne considera l'inizio il quadro "*Les demoiselles d'Avignon*".

Le idee sviluppate in questo periodo, con il pittore **George Braque**, portano quindi al successivo **periodo cubista**.

Il "**cubismo analitico**" (1909-1911) è fondato sull'idea di **cogliere l'oggetto da tutti i punti di vista simultaneamente**, che dà al quadro una particolare densità, anche se talvolta questo non sempre è perfettamente leggibile.

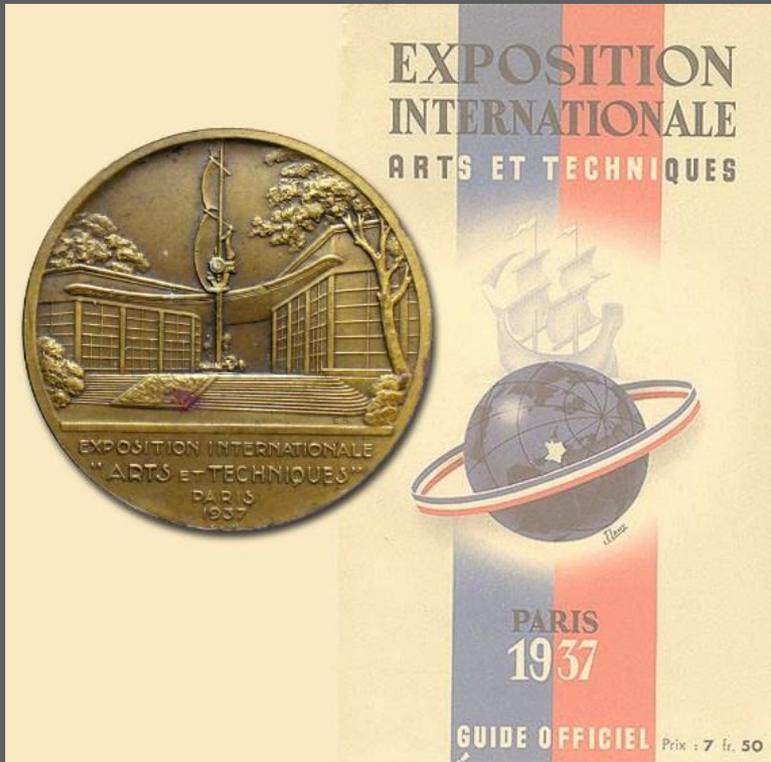

La scomposizione della forma ha qualcosa di lucido e selvaggio allo stesso tempo; il cubismo picassiano è strettamente imparentato alla visione dirompente del periodo "africano". Il **"cubismo sintetico"** (1912-1913) rappresenta un successivo sviluppo del cubismo.

Nelle composizioni di questi anni vengono spesso **inseriti frammenti di carta**, carta da parati, carta di giornale che vengono riportati sulla tela.

“GUERNICA”: IL CONTESTO STORICO

Nel **1937**, in un’atmosfera di incertezza e di preoccupazione per gli scenari politici europei, si apriva a Parigi una grande “**Esposizione Internazionale**” dedicata al lavoro, al progresso e alla pace.

Nel gennaio di quell’anno il **governo repubblicano spagnolo** chiese a Picasso di realizzare un’opera che rappresentasse il proprio paese all’Esposizione.

In Spagna era in atto una **guerra civile** molto cruenta: il governo repubblicano era minacciato dai militari guidati dal generale **Francisco Franco**, che era appoggiato da **Mussolini** e da **Hitler**.

Picasso si era schierato apertamente a favore dei repubblicani.

La guerra civile durò sino al **1939** e si concluse con la vittoria di Franco, che instaurò in Spagna un **regime fascista**.

Il **bombardamento di Guernica**, cittadina basca, da parte degli **aerei tedeschi** di **Hitler**, avvenne il **26 Aprile 1937** e durò all'incirca **tre ore e mezza** dalle 16.30 alle 19.45, **nel pieno del mercato del giorno**.

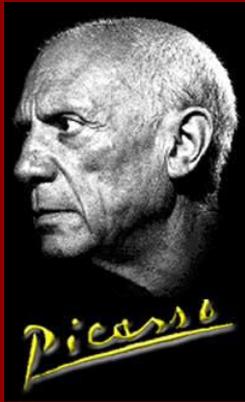

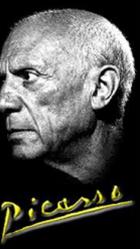
Guernica non era un punto strategico per la battaglia, bensì un obiettivo insignificante utile solamente per **terrorizzare la popolazione** e per **sperimentare la nuova tattica del bombardamento a tappeto**.

Le bombe causarono circa **duemila morti** rispetto ai **settemila abitanti** dell'intera cittadina.

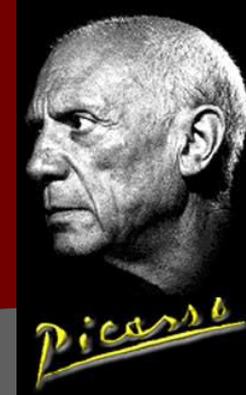

Picasso realizzò Guernica in soli sei mesi, a partire dal **gennaio del 1937**, perché l'opera fosse pronta per l'inaugurazione dell'Esposizione internazionale di Parigi, che si svolse nel **Luglio dello stesso anno**.

SCHEDA TECNICA

AUTORE

Pablo Picasso, Málaga (Spagna), 25 ottobre 1881 – Mougins, (Francia)
8 aprile 1973

TITOLO DELL'OPERA

Guernica

DATAZIONE DELL'OPERA

1937

MATERIALI, STRUMENTI E TECNICHE

tempera su tela

FORMATO DELL'OPERA

351x782cm

COLLOCAZIONE

Museo Reina Sofia a Madrid

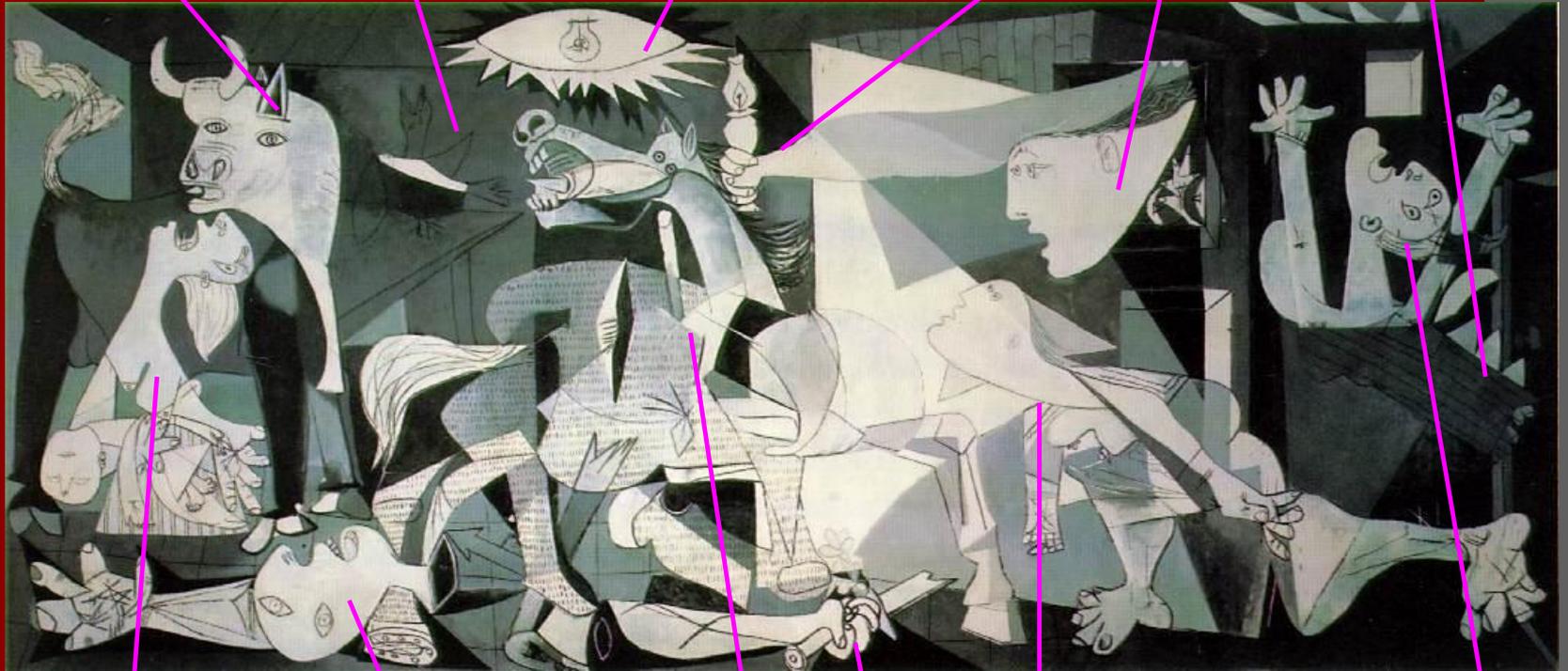

SCHEMA COMPOSITIVO E LINEE VIRTUALI

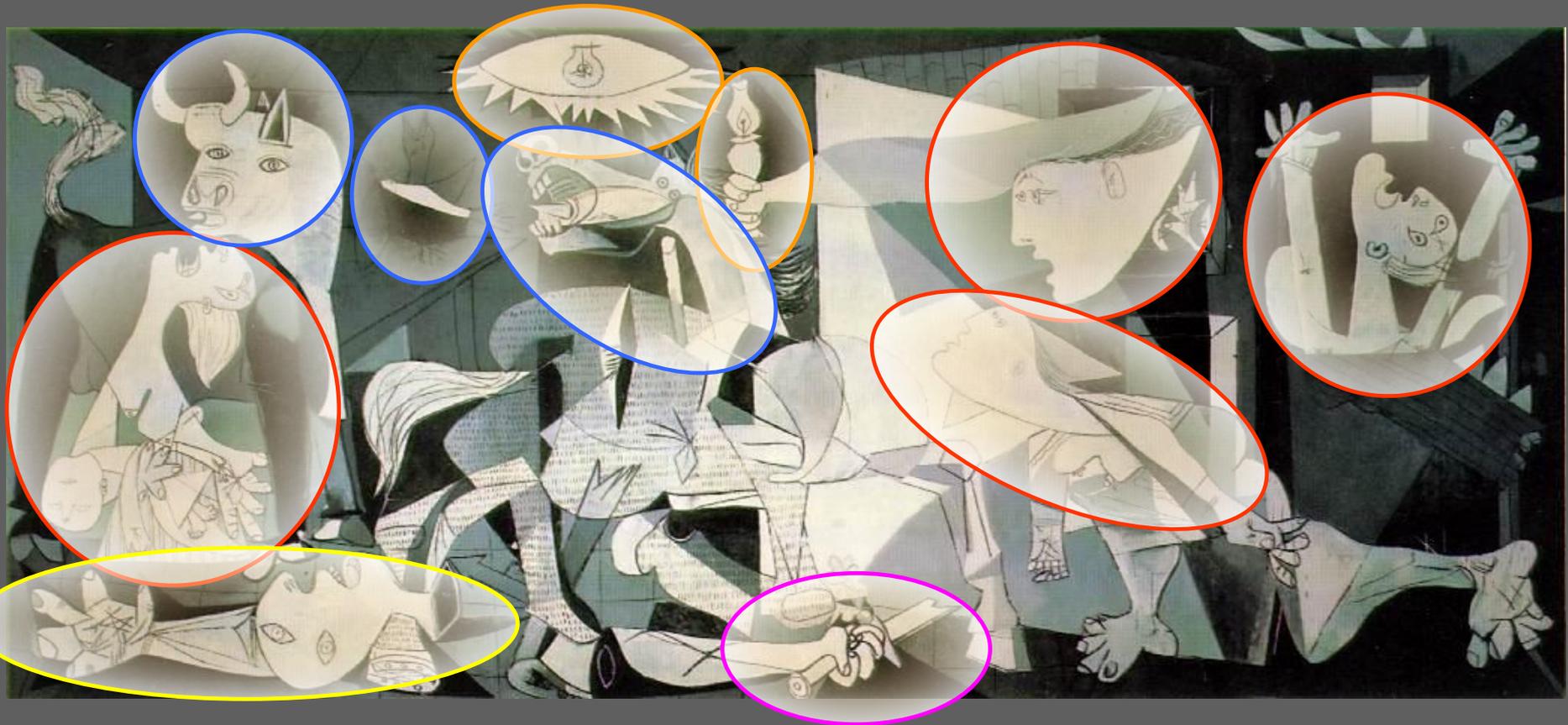
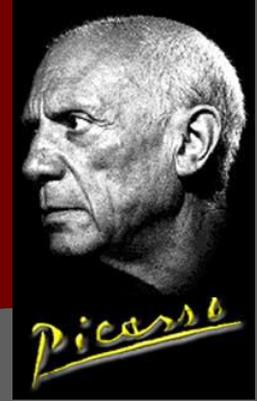

Individua le **linee di forza**, gli elementi e la **struttura compositiva** presente nell'immagine

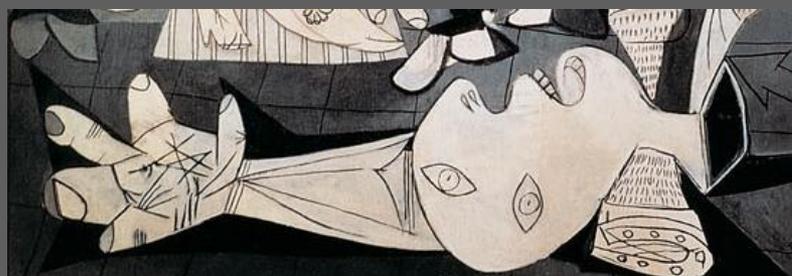
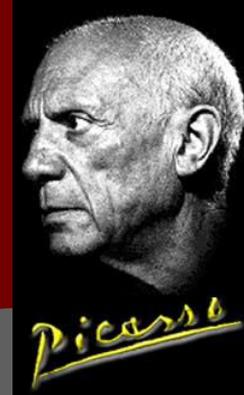
RACCONTA QUELLO CHE VEDI NEL DIPINTO

Osserva attentamente e descrivi gli **elementi**, i **personaggi**, l'**ambiente** presente nell'immagine, individua le **azioni**, i **movimenti** ...

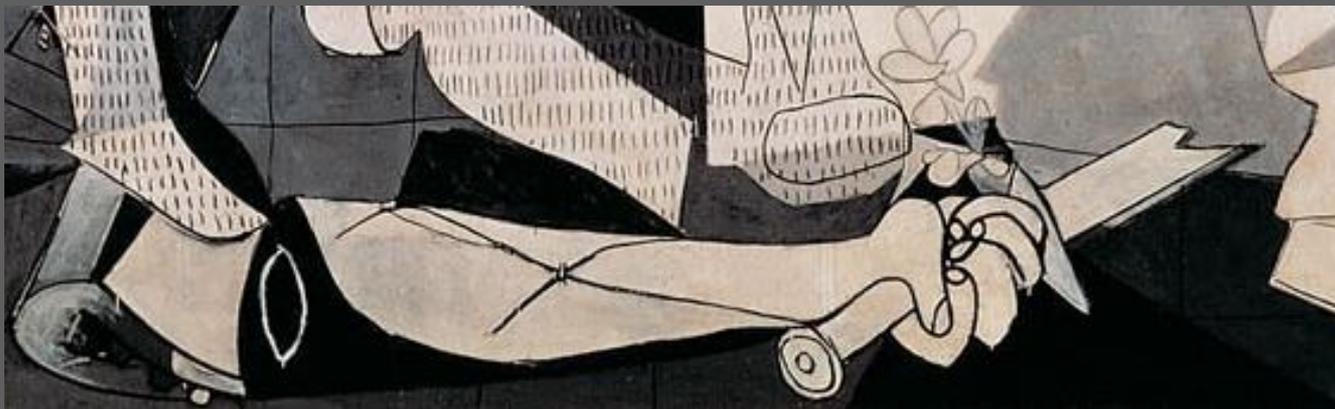
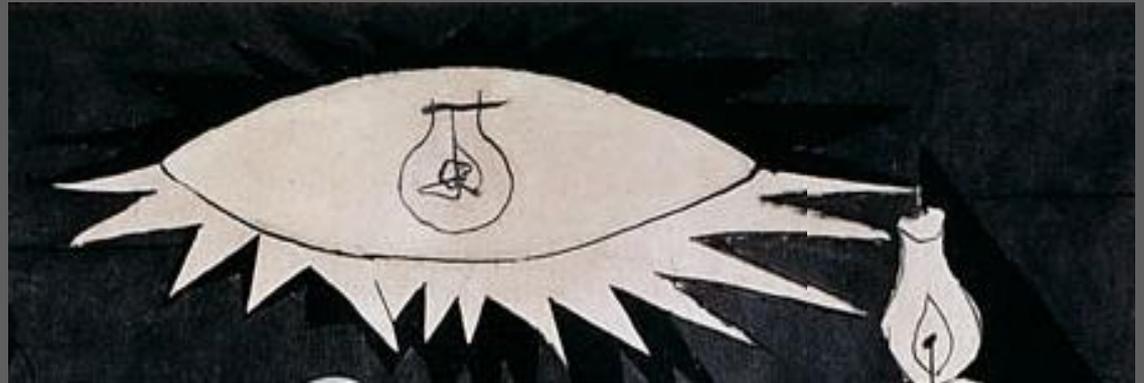

Ogni parte, ogni elemento presente nel quadro può **evocare una relazione** con qualcos'altro,

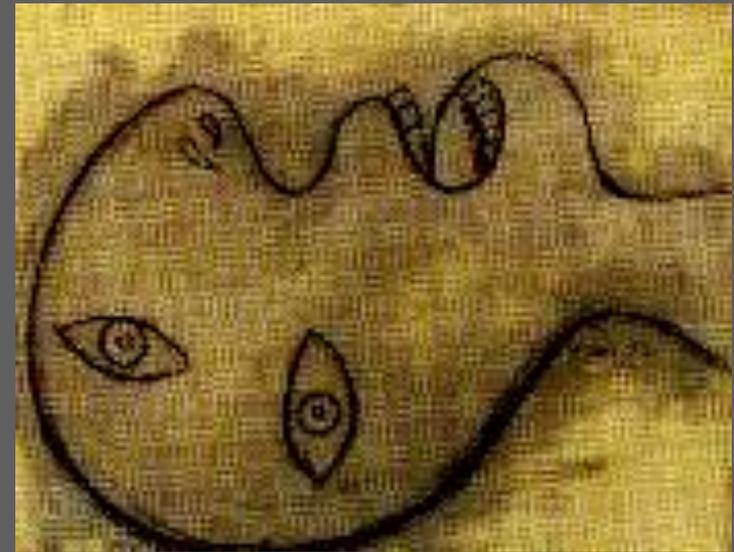

esprimere
un significato ...

Prova a immaginare i loro
pensieri e le loro parole, i suoni ...

IL SIGNIFICATO DEL DIPINTO

L'opera di **Guernica** è una vera e propria **condanna della violenza e della guerra**.

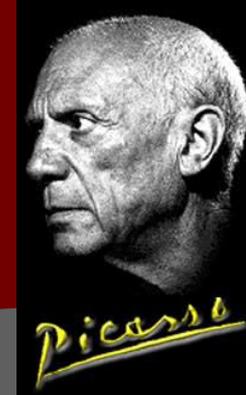
Le sue immagini e la sua simbologia non sono infatti la descrizione di un momento di battaglia o il paesaggio di un paese bombardato, ma il risultato di lunghi studi su quali fissò gli aspetti della guerra più terribili e compromettenti per la società.

Basti pensare infatti che delle **nove figure principali** della scena, **quattro sono donne e un bambino**: **la parte più debole e indifesa della popolazione**, quella che spesso, anche se sembra strano, è la prima ad essere colpita con il solo scopo di terrorizzare e incutere timore.

Inoltre la **simbologia degli animali** è altrettanto provocatoria: da una parte il **toro**, simbolo della Spagna, si estranea dalla scena, ma sembra quasi la causa di tutto quello che sta succedendo, uno dei principali responsabili; dall'altra parte, oltre al **cavallo** che come la beltà e l'onore di un popolo e di una nazione viene ferito a morte, la piccola **colomba** dalle ali nere rappresenta il simbolo suggestivo della pace che non può avanzare e muoversi nel mondo.

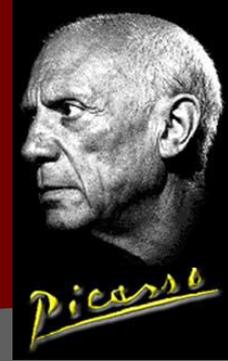

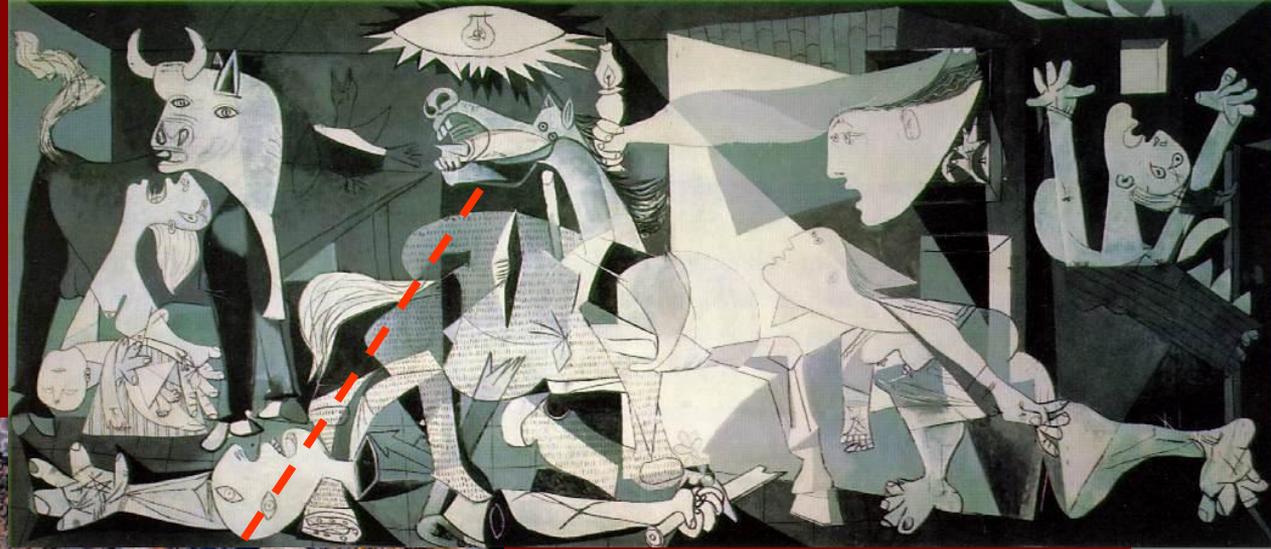
Nel periodo in cui Picasso ha dipinto il quadro non era facile **esprimere il proprio pensiero contrario al governo, se non segretamente.**

Con un'opera D'arte di un certo prestigio come quella di Picasso, probabilmente era più difficile attuare delle censure, dei divieti o delle persecuzioni.

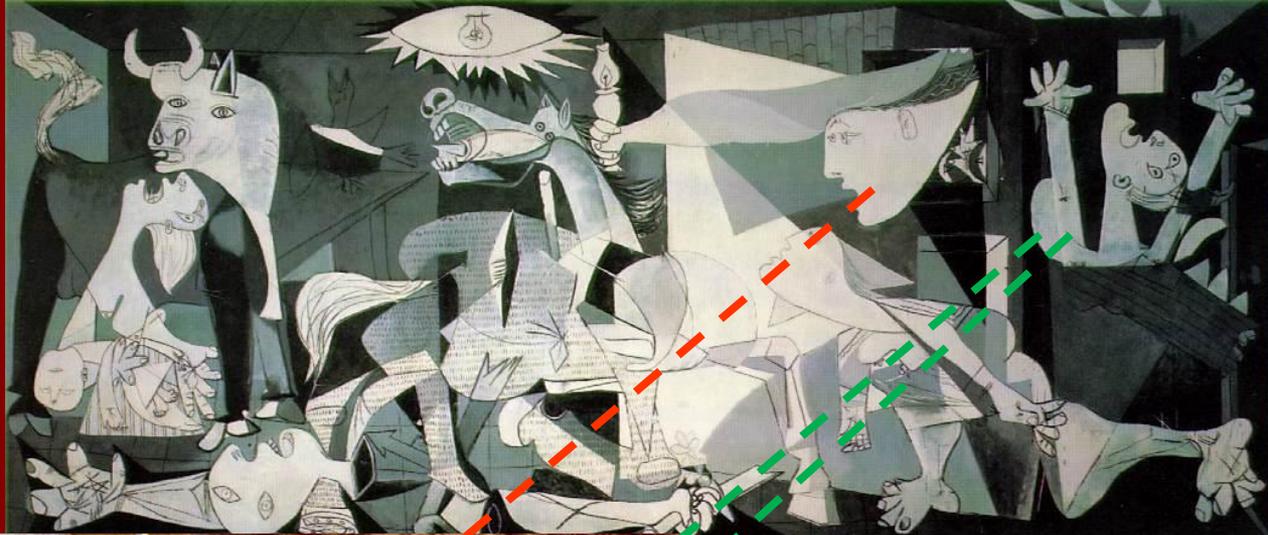
I messaggi chiari dell'opera contribuirono a trasmettere, nel pensiero della gente, **idee nuove e diverse,** permettendo di intraprendere **azioni per una vita più giusta** basata sul proprio pensiero **e non influenzata e repressa** direttamente o indirettamente **dalla forza dei più potenti.**

CONFRONTA LE IMMAGINI

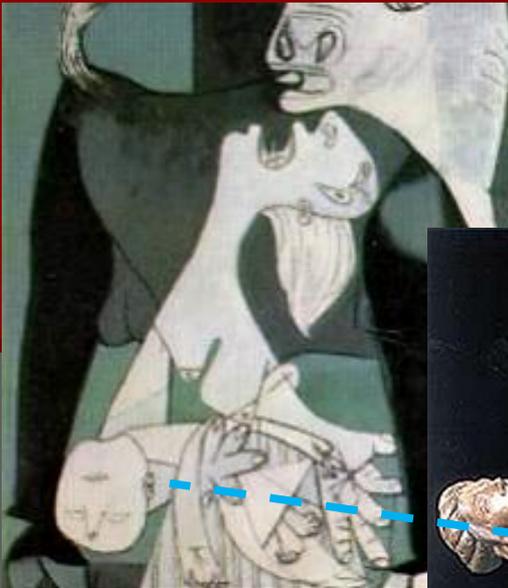

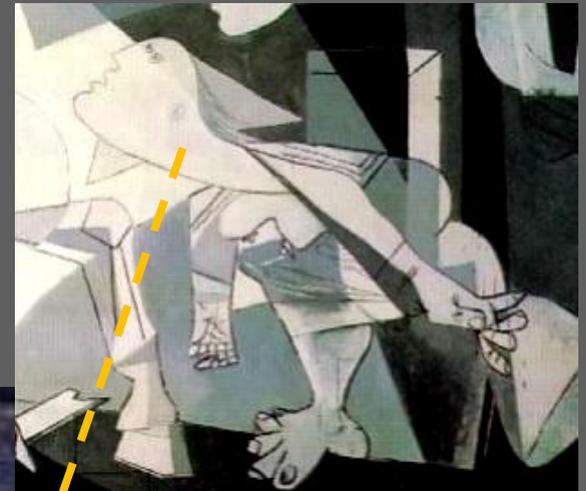
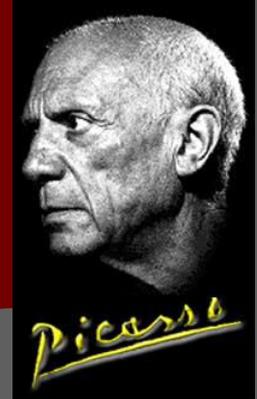
Maestro del Trionfo della Morte, *Trionfo della Morte*, 600x642 cm., inizio XV secolo

Raffaello Sanzio -
L'Incendio di Borgo,
Affresco, 1514 -1517

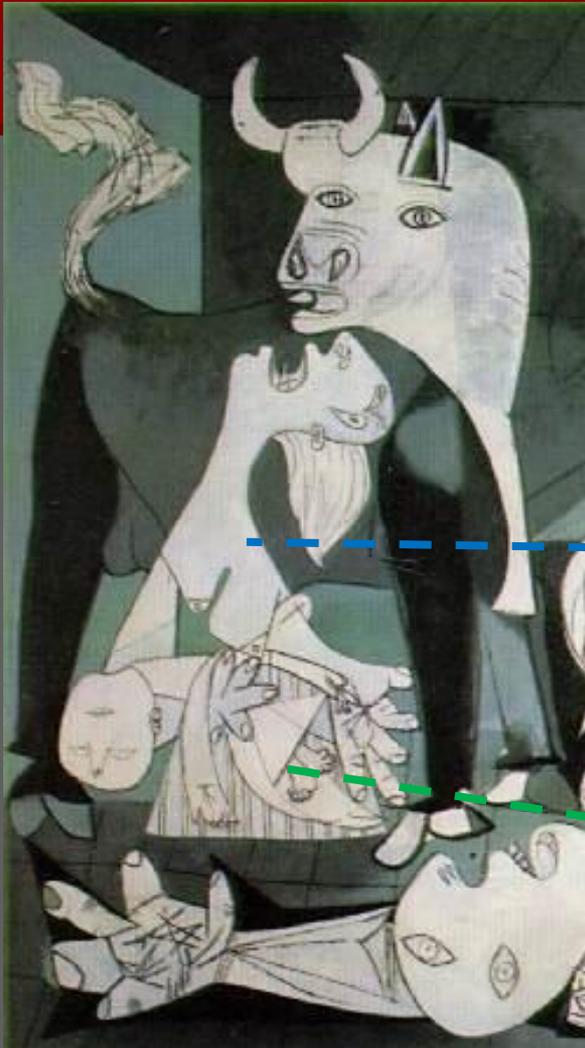
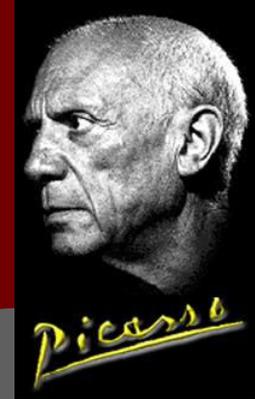

Scuola tedesca, XV secolo
"Pietà" terracotta policroma
«Museo Civico» - Rieti

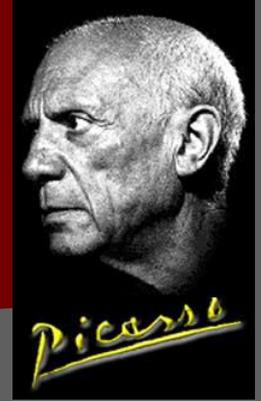

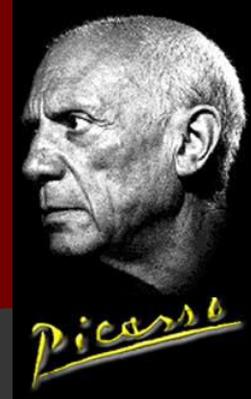
Giotto (Colle di Vespignano, 1267
circa - Firenze, 1337)
Il compianto sul
Cristo morto ;
Padova, Cappella
Scrovegni; cm.
200 x 185.

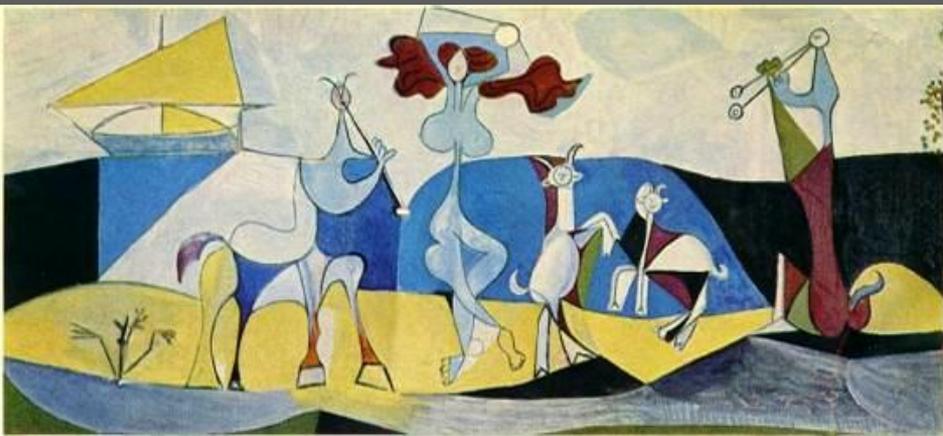

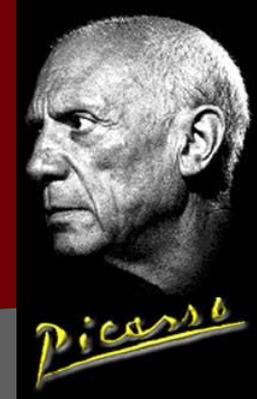

Guido Reni, La strage degli innocenti, 1611-1612

Enrico Baj 1972
**Funerali
dell'anarchico
Pinelli** - Sala
delle Cariatidi,
Palazzo Reale -
Milano

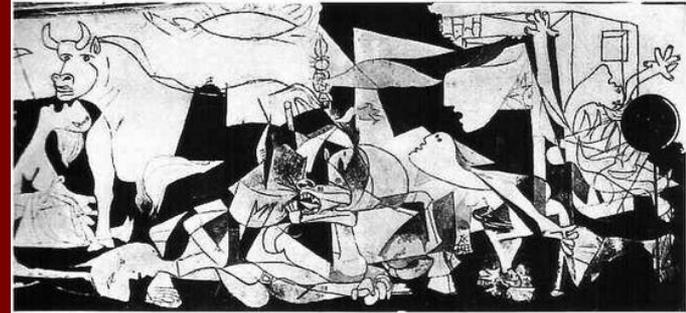
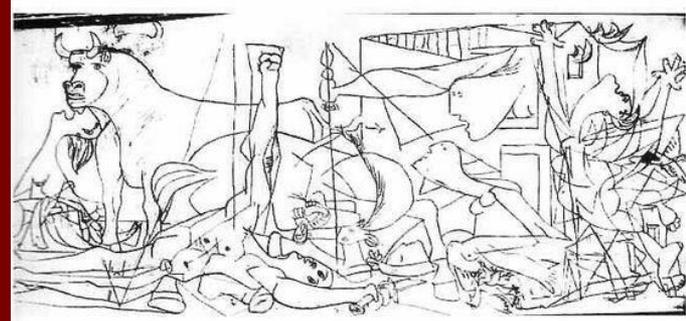

ESPRIMI UN PARERE PERSONALE

Ora che hai terminato questo percorso, se hai capito qual obiettivo ha voluto raggiungere l'artista, il messaggio che voleva comunicare, la destinazione dell'opera, la sua struttura compositiva, puoi esprimere il tuo parere motivato.

Puoi anche provare a scegliere due opere dell'artista e fare un confronto ...

FINE