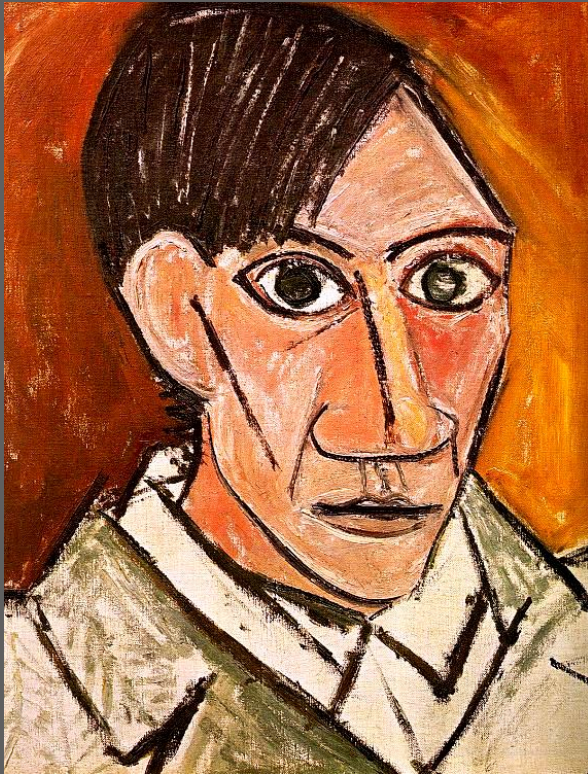

“IL TEMPIO DELLA PACE”

di Pablo Picasso

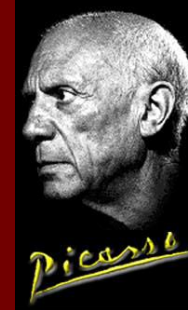

SAPER OSSERVARE E CAPIRE UN'OPERA D'ARTE

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

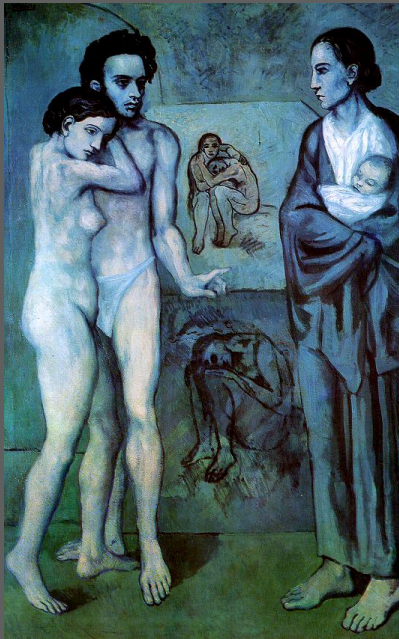
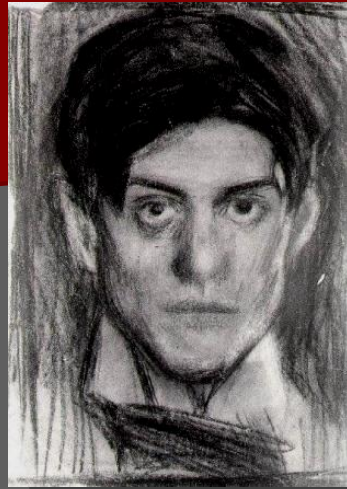
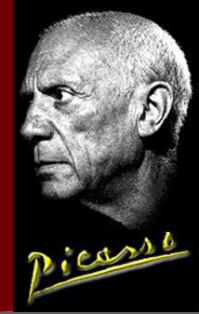

Pablo Picasso nacque a **Málaga**, in Spagna, primogenito di **José Ruiz y Blasco** e **María Picasso y López** che aveva ascendenze, in parte, italiane.

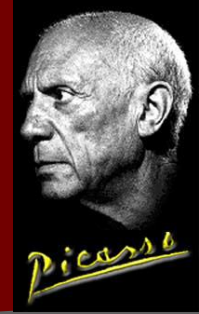
Il padre di Picasso, José Ruiz, fu professore presso la locale scuola di belle arti e curatore di un museo.

Fin dall'età di dieci anni, Pablo 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.

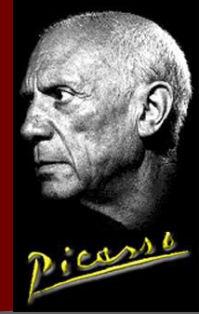

Nel **1907** poi, grazie alla amicizia e alla collaborazione del pittore francese **Georges Braque**, dà avvio al " **cubismo**" di cui una delle più famose e prime opere è "Les Femmes d'Alger (O. J. R.)".

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**".

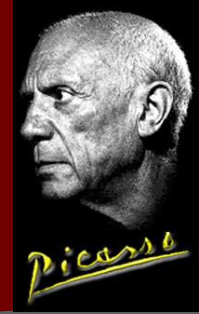

Nel **1936** il Governo Spagnolo gli commissiona un'opera per l'Esposizione Universale di Parigi e Picasso nel '37 realizza "**Guernica**" come denuncia al terribile bombardamento tedesco nell'omonima cittadina basca.

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

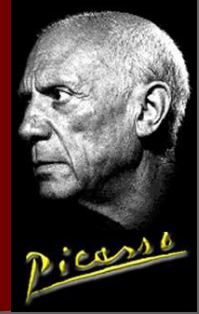
Negli anni cinquanta si dedica allo studio degli artisti del passato creando opere come veri e propri omaggi ai suoi predecessori. Picasso **muore a Mougins nel 1973** dopo aver definito "folle" il suo amore per la pittura.

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

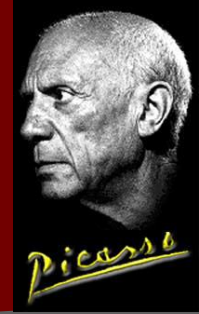

Picasso ebbe un periodo in cui la sua arte risultò influenzata dall'**arte africana** (1907-1909); se ne considera l'inizio il quadro "*Les demoiselles d'Avignon*".

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 ludico e selvaggio allo stesso tempo; il cubismo picassiano è strettamente imparentato alla visione dirompente del periodo "africano".

Il "**cupismo sintetico**" (1912-1913) rappresenta un successivo sviluppo del cubismo.

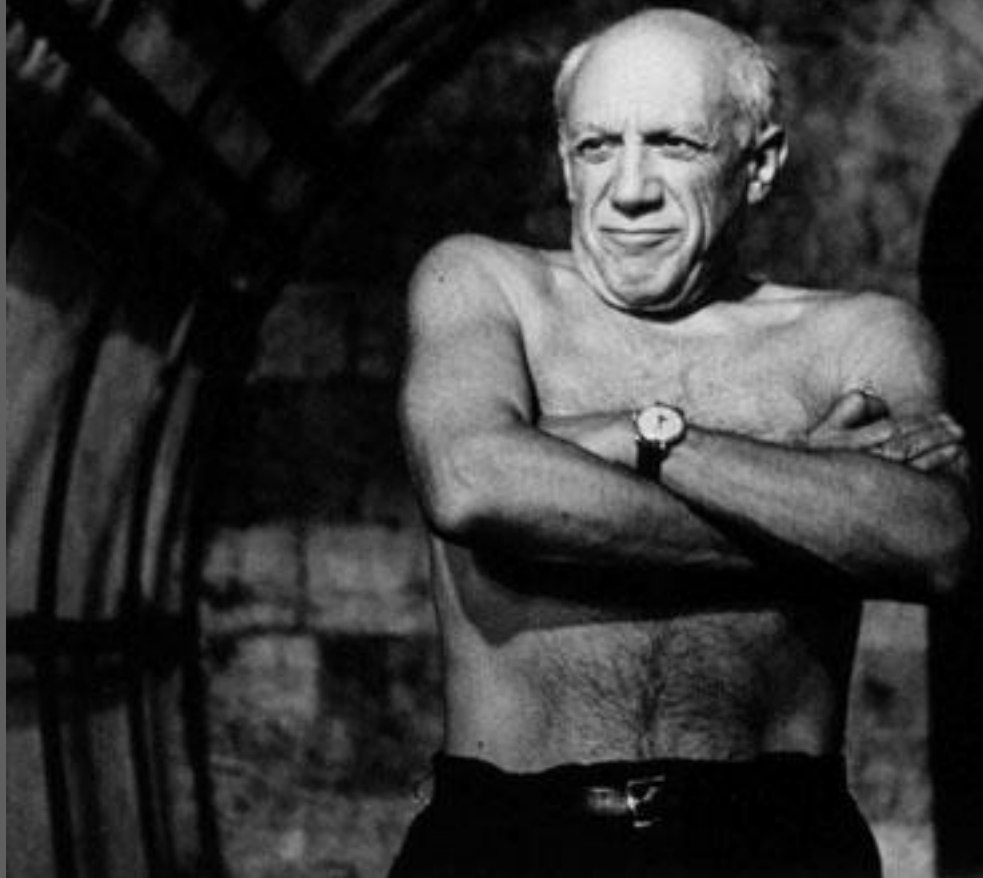
Nelle composizioni di questi anni vengono spesso **inseriti frammenti** di carta, carta da parati, carta di giornale **che vengono riportati sulla tela.**

*“A tredici anni dipingevo come
Raffaello.*

*Ci ho messo tutta una vita per
imparare a dipingere come un
bambino”*

Pablo Picasso

**Picasso è ricordato
inoltre come l'inventore**
della celebre **colomba della
pace**. Essa appare sia nella
ex cappella di Vallauris,
candida e bianca, sia in
Guernica con il copro
bianco, ma con le ali nere,
incapace di prendere il volo.

SCHEDA TECNICA

AUTORE

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

TITOLO DELL'OPERA

La guerra e la pace (tempio della pace)

DATAZIONE DELL'OPERA

1952-53

MATERIALI, STRUMENTI E TECNICHE

olio su isorel (fibra di legno)

FORMATO DELL'OPERA

m. 4,70 x 10,20

COLLOCAZIONE

Castello di Vallauris – Francia

IL CONTESTO STORICO

Nel **1952**, Picasso è affascinato da una piccola cappella del XIV secolo, nel **castello di Vallauris**, in Provenza, e sceglierà questo luogo per affrontare ancora una volta il grande tema dell'assurda follia della guerra contrapponendolo ad uno struggente inno alla pace.

Nasce così il "**Tempio della Pace**" con due pannelli: **La Guerra** e **La Pace**. Qui l'artista riprende, modificandoli, alcuni temi di dipinti precedenti, come il **guerriero** di *Guernica*, ne *La Guerra*, o un suonatore di flauto, che ricorda la **Joie de vivre**, ne *La Pace*.

“Non c’è molta luce in questa cappella e vorrei che venisse illuminata, che i visitatori avessero in mano delle candele e si muovessero lungo i muri come nelle grotte preistoriche, scoprendo via via le figure; che la luce, una piccola luce di candela, si muovesse su quello che ho dipinto ...”

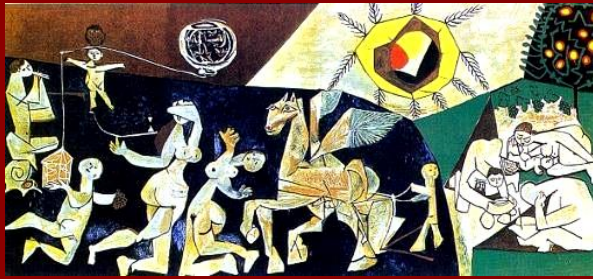

Pablo Picasso

Il primo Pannello rappresentante **la guerra** è centrato sulla figura di un guerriero in piedi (a differenza di quello caduto a terra in Guernica) con **una colomba sullo scudo**, fronteggiato da un carro di teschi guidato da un diavolo.

Nel pannello della pace, diversamente la figura che domina al centro è un cavallo alato, condotto da un bambino sotto un sole con raggi di spighe; da una parte un gruppo di persone sono occupate in attività di lettura e di scrittura e una donna allatta. Tutto è armonioso e i colori allegri ma non troppo forti ispirano tranquillità.

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

LA GUERRA

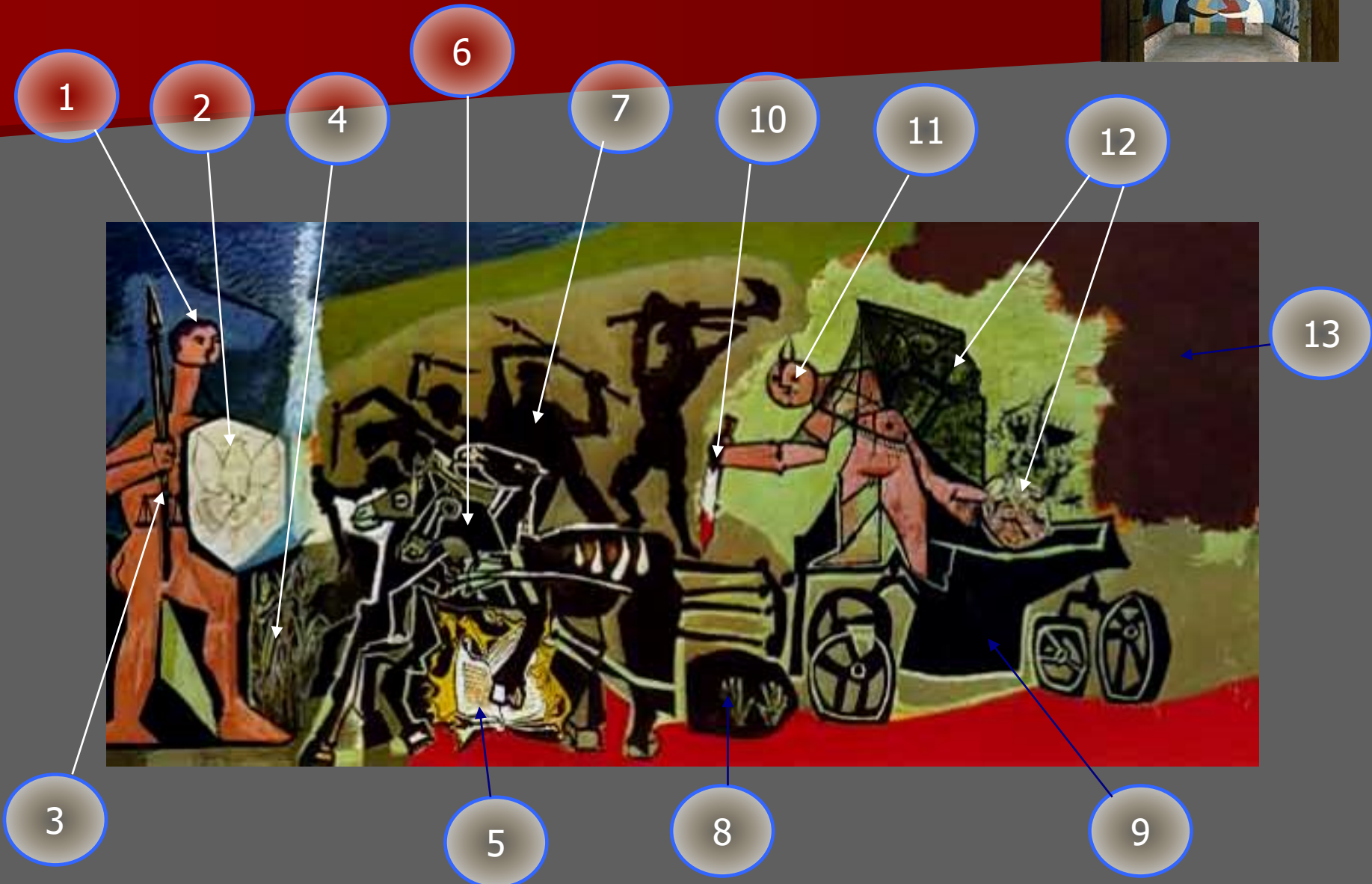

SCHEMA COMPOSITIVO E LINEE VIRTUALI: LA GUERRA

Individua nei due pannelli, le **linee di forza**, gli elementi e la **struttura compositiva**.

RACCONTA QUELLO CHE VEDI NEL DIPINTO: LA GUERRA

1

2

4

6

7

10

11

12

13

3

5

8

9

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

LA GUERRA

IL SIGNIFICATO DEL DIPINTO: LA GUERRA

PER RIASSUMERE: Nel pannello raffigurante *La Guerra* la Giustizia, un guerriero ispirato a Guernica, saldamente in piedi ed armato di uno scudo ornato della colomba, si oppone alla Guerra, che appare a bordo di un antico carro carico dei miasmi della guerra batteriologica, trainato da tetri cavalli; dietro di lei si spiega il suo seguito di sciagure.

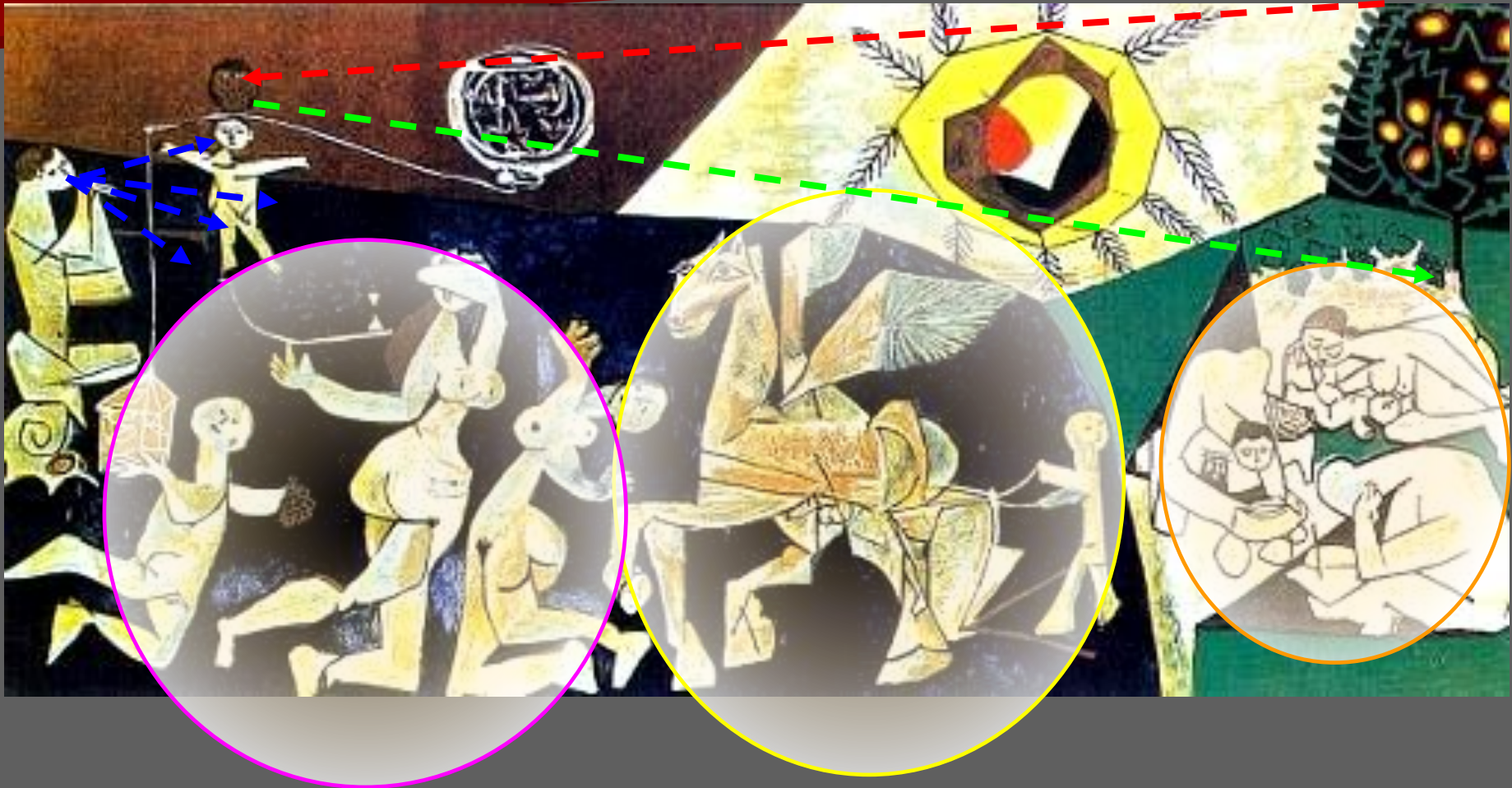
Osserva attentamente e descrivi gli **elementi**, i **personaggi**, l'**ambiente** presente nell'immagine, individua le **azioni**, i **movimenti** ...

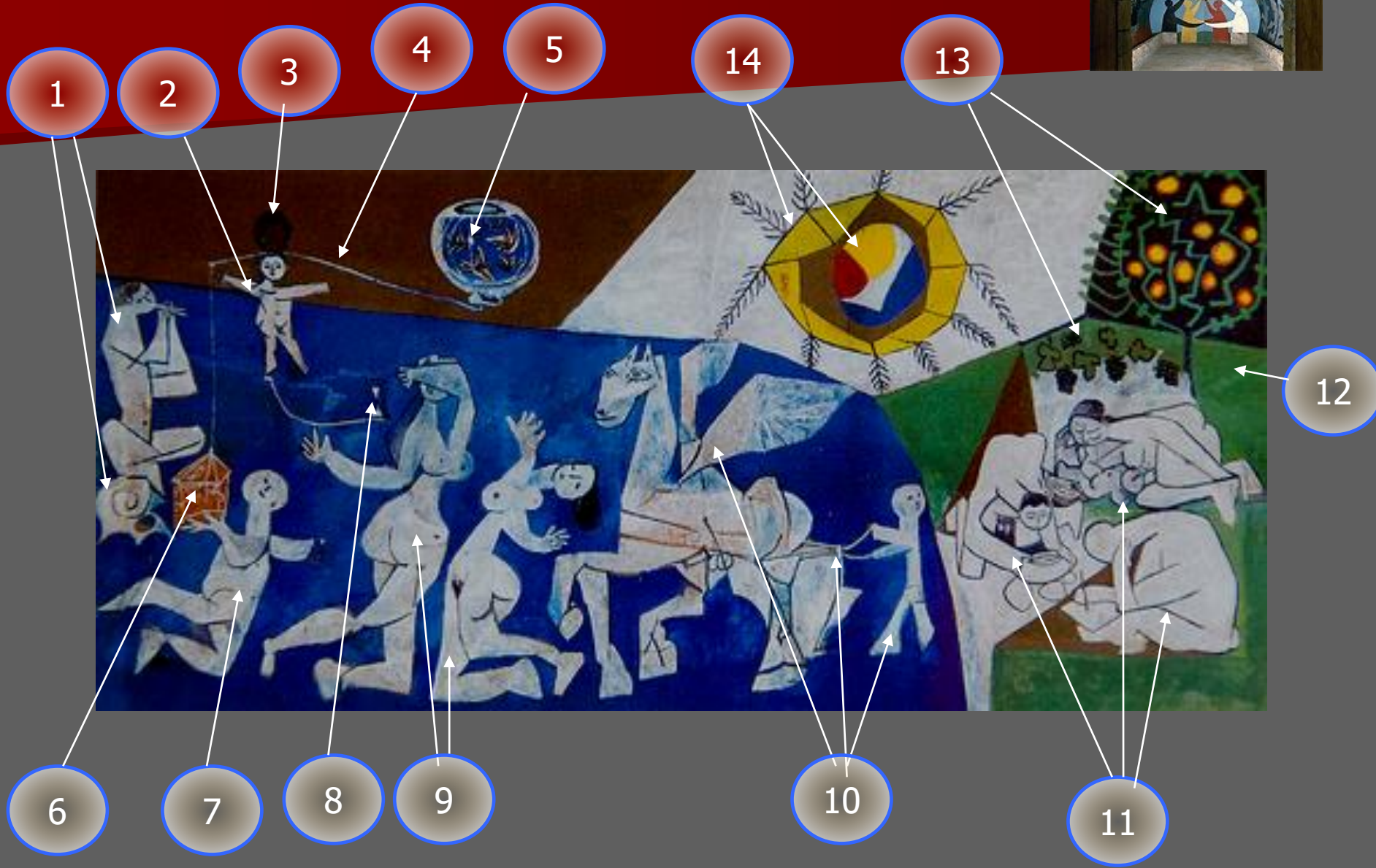
LA PACE

SCHEMA COMPOSITIVO E LINEE VIRTUALI: LA PACE

RACCONTA QUELLO CHE VEDI NEL DIPINTO: LA PACE

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

LA PACE

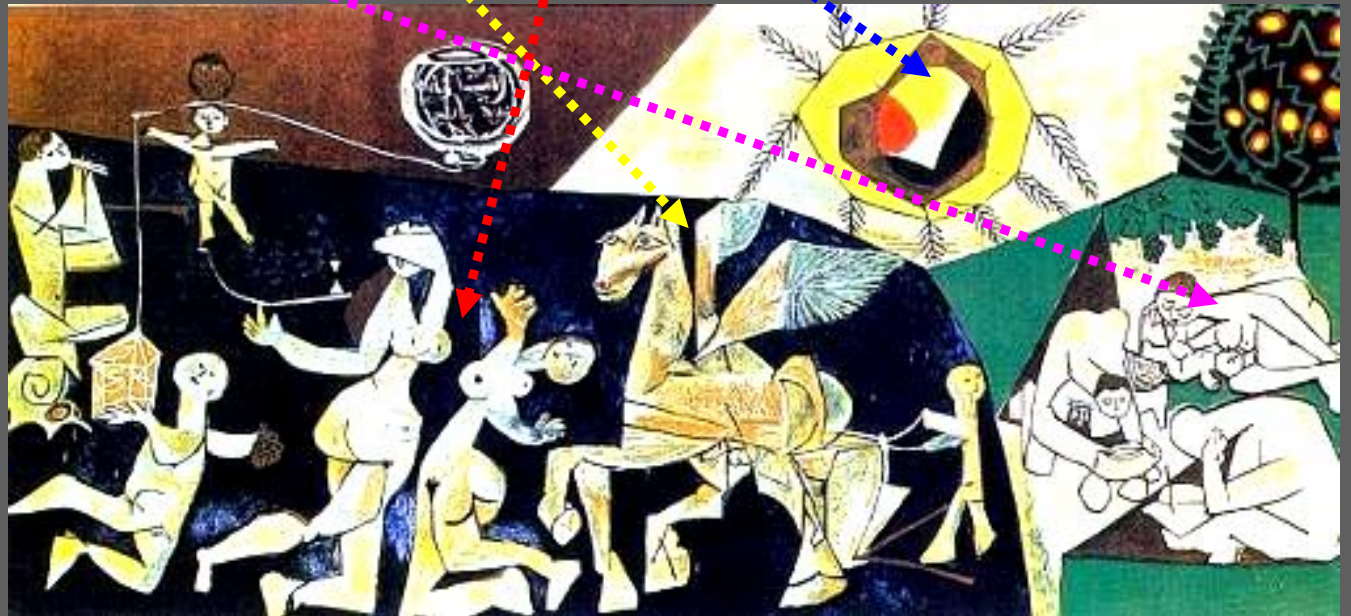
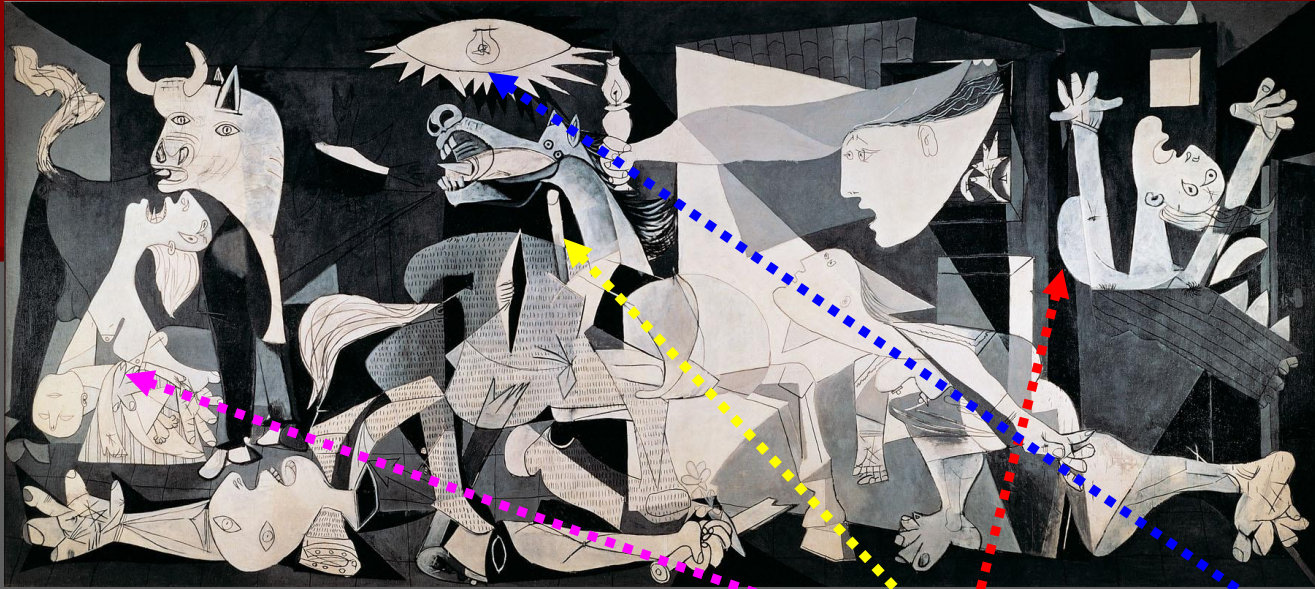
IL SIGNIFICATO DEL DIPINTO: LA PACE

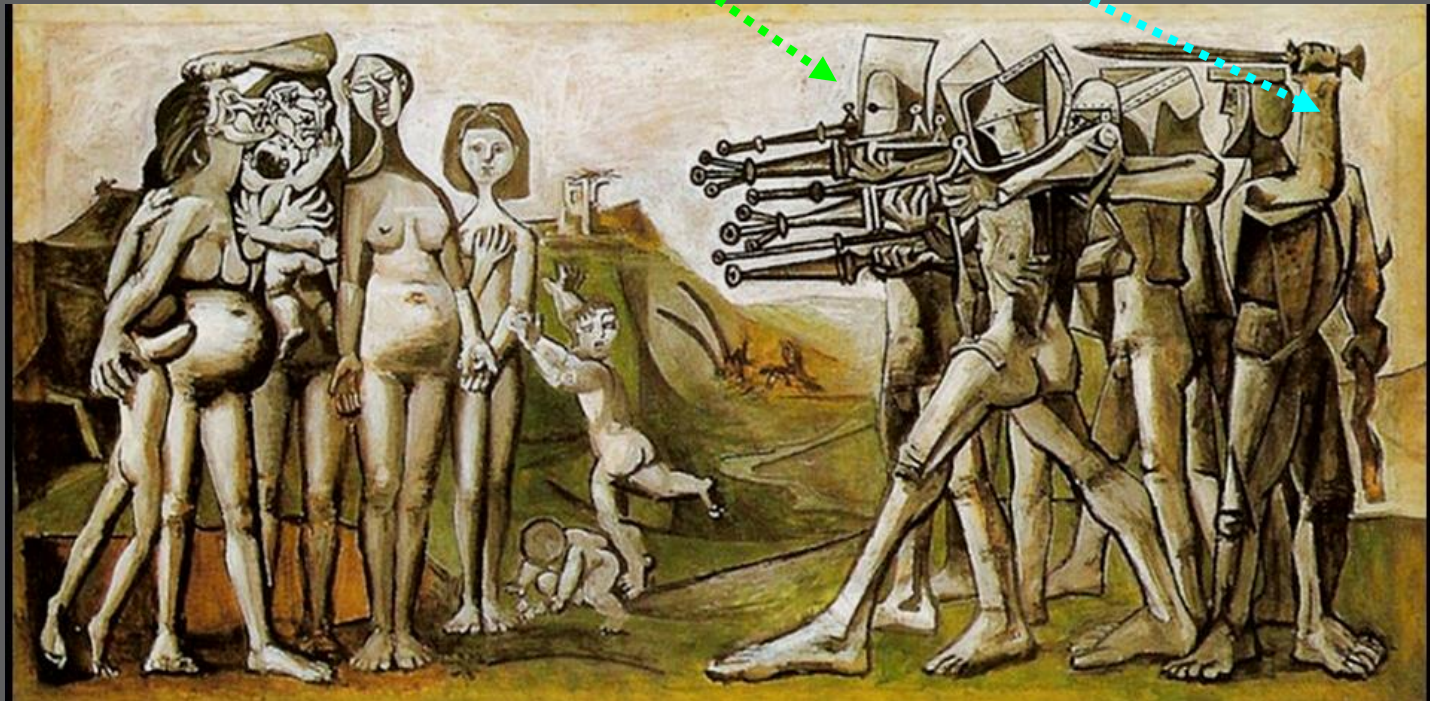

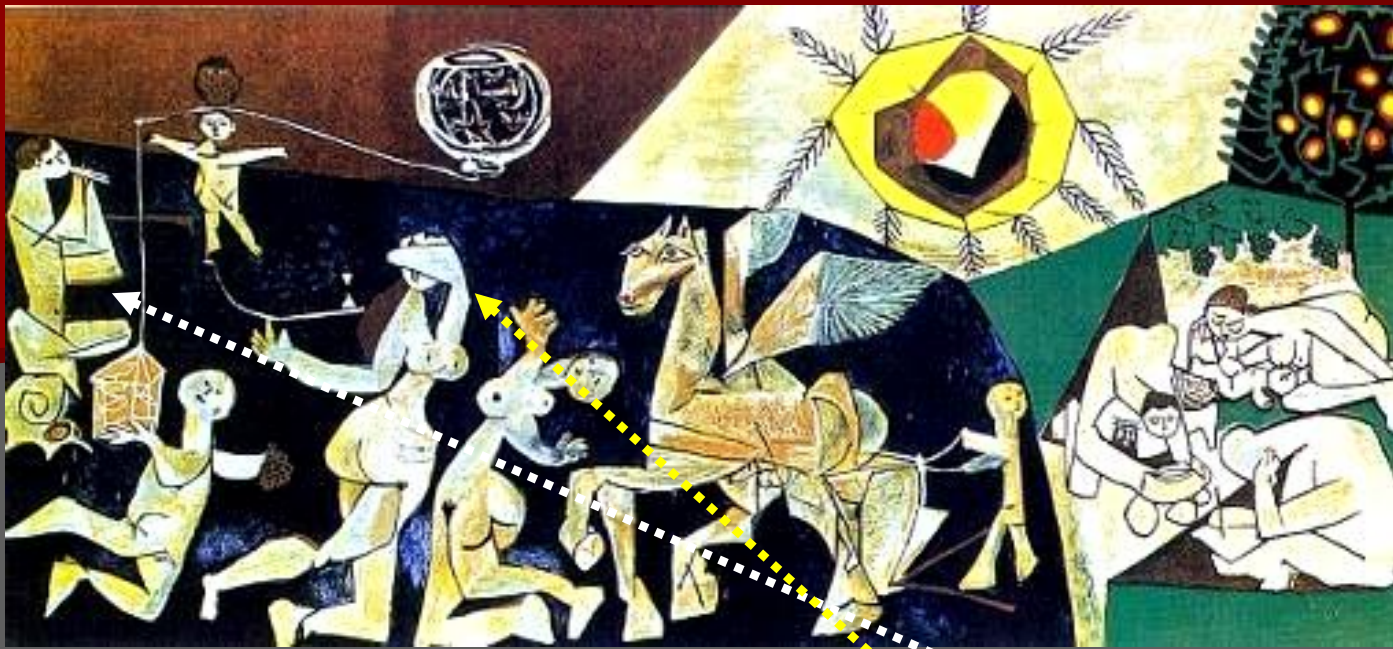
PER RIASSUMERE: Ispirata dalla serena e felice vita familiare che Picasso conduce in quel periodo a Vallauris ed a Antibes, *La Pace* presenta sulla sinistra un funambolo, espressione del suo fragile equilibrio, che regge un'asta ai cui estremi sono appese una boccia per pesci rossi piena di rondini ed una gabbia contenente dei pesci. Al funambolo si associa un Pegaso condotto da un bambino e attaccato ad un aratro, la danza di fanciulle al suono di un flauto e, sotto un grande sole-occhio con raggi di spighe, ai piedi di un arancio, una famiglia abbandonata ad una quieta felicità, un sereno gruppo di figure occupate in attività creative e vitali, come la lettura, la scrittura, l'allattamento.

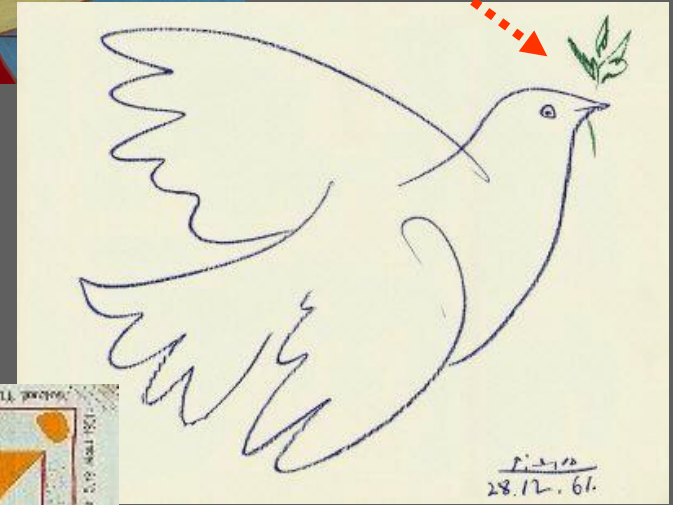
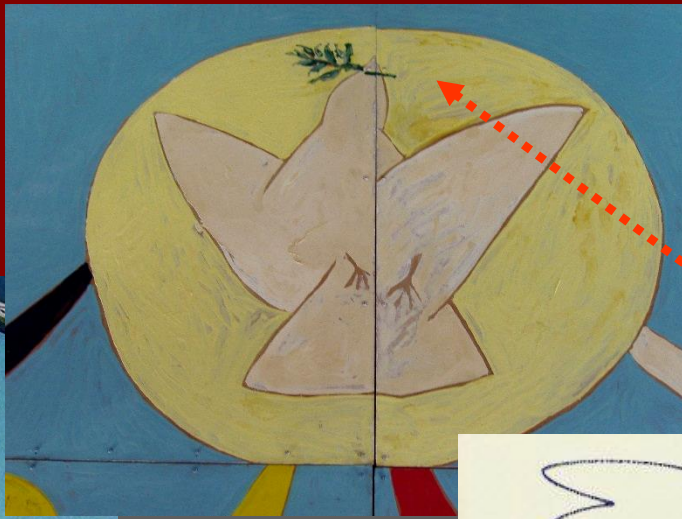
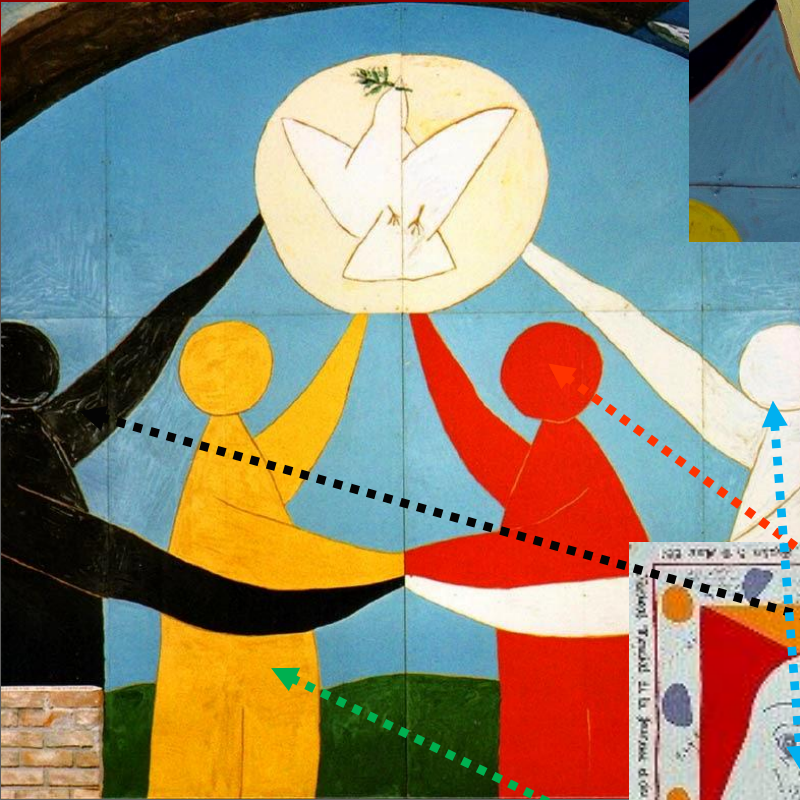
CONFRONTA LE IMMAGINI

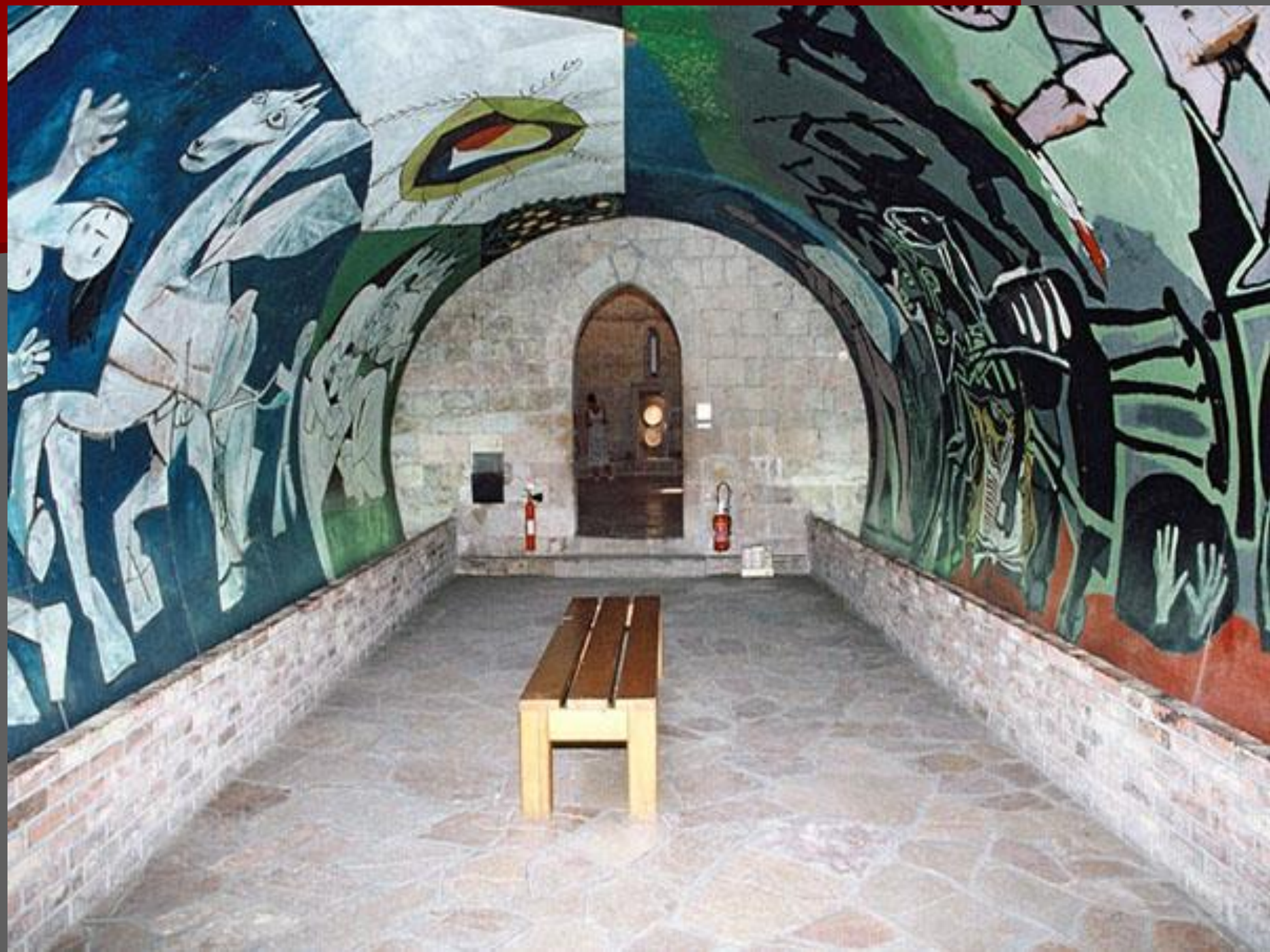

Adesso prova a immaginare di essere nella cappella del castello ...

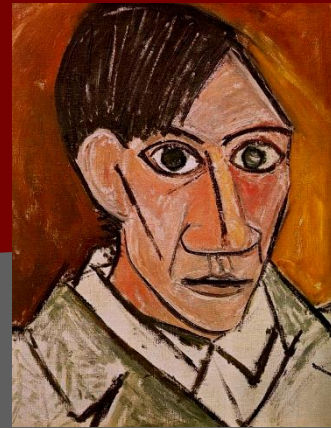

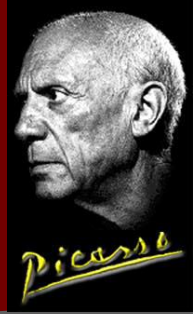
ESPRIMI UN PARERE PERSONALE

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 altre due opere dell'artista e fare un confronto ...

FINE