

PICASSO: GUERNICA

Nos encontramos ante una imagen del **Guernica**, obra de **Pablo Picasso** realizada en **1937** (**primera mitad del siglo XX**). Este **óleo sobre lienzo**, conservado en el **Museo Nacional Reina Sofía de Madrid**, es una de las obras más emblemáticas de Picasso, artista que junto a **Georges Braque** desarrolló el **Cubismo** en París entre **1907 y 1914**. Dicho movimiento vanguardista ejemplificará la **ruptura con el lenguaje artístico tradicional** que tuvo lugar en el primer tercio del siglo XX.

El título del cuadro alude al **bombardeo de Guernica** (pueblo vasco), por parte de la aviación alemana (**Legión Cóndor**), que tuvo lugar el **26 de abril de 1937**, en el contexto de la **Guerra Civil Española**. En pleno enfrentamiento entre el **bando sublevado** y el gobierno de la **II República Española**, los alemanes llevarán a cabo este ataque indiscriminado contra la población civil en favor de los primeros. Con posterioridad, el **gobierno republicano encargará a Picasso el presente cuadro**, con el objetivo de ser expuesto en la **Exposición Universal de París de 1937**. Comprometido políticamente, **Picasso representó el bombardeo mostrando el horror vivido en los sucesos**.

De este modo, sobre un **angustioso escenario arquitectónico** en el que apenas se reconocen unas ventanas, un tejado, un suelo de baldosas y una mesa, Picasso representa **nueve figuras: seis personas y tres animales**. A pesar del **caos aparente**, **todas estas figuras se estructuran ordenadamente** a partir de una gran pirámide compensada por dos ejes verticales situados en los extremos. Compositivamente todo está planificado.

El vértice superior del triángulo se sitúa por encima del quinqué que sostiene la mujer que entra por la ventana, y avanza en diagonal hacia el extremo inferior del lienzo, con la mirada perdida como en un estado de *shock* (esta ha sido interpretada como una **alegoría fantasmagórica de la República**). Dentro de la superficie dibujada por la pirámide, en el centro, hay un caballo con una lanza clavada en un costado que **simbolizaría a las víctimas inocentes de la guerra**; a la izquierda de este, vemos a una mujer semidesnuda y herida que parece huir; y bajo las patas del animal, un soldado descuartizado que en una mano sostiene una espada rota y una flor, interpretadas como un **rayo de esperanza dentro del descorazonador panorama de la Guerra Civil**.

En la parte **izquierda del lienzo**, Picasso ordena en sentido descendente un toro, que parece mostrarse impasible ante lo que ocurre a su alrededor (**alegoría de los españoles que no se implicaron en el conflicto**) y

una madre con su hijo muerto. Esta se sitúa bajo el toro, con la cara vuelta hacia el cielo en un ademán o grito de dolor, sosteniendo en brazos el cuerpo de su hijo (como si de una Piedad se tratase). Al lado del animal, en la penumbra, una paloma atrapada entre el techo y la mesa. El ave apenas resulta visible a simple vista, pues, excepto por una franja de color blanco, es del mismo color que el fondo y únicamente está trazada su silueta. Tiene un ala caída y la cabeza vuelta hacia arriba, con el pico abierto. Generalmente se ha considerado como **símbolo de la paz rota**.

La parte **derecha** está ocupada por la imagen agónica de una mujer con los brazos en alto, atrapada en un incendio. Esta mujer, junto con la de la derecha, se han convertido en símbolo de horror de la guerra moderna.

Todo el movimiento se produce de derecha a izquierda. Cara ese lado miran todas las figuras huyendo del incendio y de la honda expansiva que lo arrasa todo. Es la huida de una ciudad en llamas que tiene una lectura inversa al orden tradicional.

El autor, que como se ha mencionado fue iniciador del cubismo, experimentará a lo largo de su vida con otros estilos y movimientos. A finales de los años veinte se adentrará en el **expresionismo** de raigambre surrealista, acercándose a los monstruoso en obras como *Mujer sentada al borde del mar* o *El sueño*, y en temas taurinos donde se anticipaba el dramatismo relacionado con la tensión política de la preguerra civil española. **En el Guernica, Picasso mostrará todos los elementos que había empleado hasta el momento (toros, caballos, mujeres o niños), pero transformados por el horror de los acontecimientos vividos en 1937.** Para ello utilizará, con gran efectividad, los recursos expresivos que le proporcionan el cubismo y el expresionismo.

Por un lado, la **multiplicidad fraccionada del espacio real presente en la figura del caballo, el toro e incluso la desfiguración de las personas**, contribuye a dar la **sensación caótica y destructiva de las bombas**. Por otro lado, las **desgarradoras bocas desmesuradamente abiertas**, de cuyo interior, en ocasiones, emerge una afilada lengua, consiguen crear una **expresividad** difícil de superar.

La **representación de la luz** en el cuadro es totalmente **artificial**, pues los supuestos focos (las ventanas, el quinqué y la lámpara del techo) no producen una iluminación racional, sino que esta **viene marcada por la geometrización y la multiplicidad de puntos de vista** característicos del cubismo. Además, es una luz selectiva, pues las áreas más iluminadas son aquellas que expresan con mayor fuerza el sufrimiento (manos, brazos y cabezas).

Con un claro **predominio del dibujo sobre el color**, Picasso utiliza una **reducida gama cromática** apostando por **tonalidades frías**, como el color blanco de las distintas figuras y los diferentes tonos de grises y negros en sombras y el fondo. Su elección se ha atribuido al **impacto producido por las fotografías** de los acontecimientos publicadas en los periódicos.

La **temática** del cuadro gira, claramente, en torno a los **horrores de la Guerra**. Picasso, tras el encargo de la República española, se ve conmocionado por el bombardeo de la ciudad vasca de Guernica. La noticia fue titular en todos los periódicos, destacando la brutalidad de la acción ejercida sobre una pequeña ciudad sin interés militar, desarmada y tan sólo ocupada por población civil. Así, a través de varios apuntes y versiones del cuadro, **Picasso poco a poco va concentrando toda la violencia en símbolos y figuras que nos remiten al hecho concreto**. En este proceso, *Guernica* deja de ser un cuadro histórico para convertirse en un grito contra la guerra desde el punto de vista de las víctimas, una reflexión sobre la destrucción y el dolor aplicable a cualquier tipo de conflicto, convirtiendo un acontecimiento específico en una obra universal.