

Título: Guernica. **Autor:** Pablo Ruiz Picasso. **Fecha:** 1937. **Técnica:** Óleo sobre lienzo. **Movimiento:** Cubismo

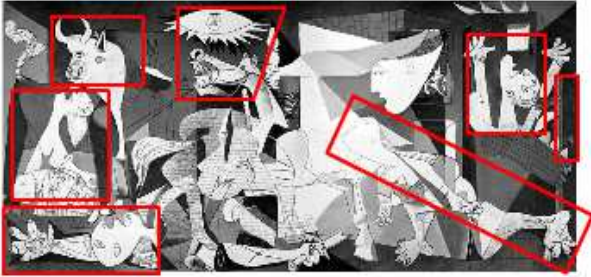
Temática: La obra alude al bombardeo de Guernica, ocurrido el 26 de abril de 1937. Fue realizado por encargo del Gobierno de la República Española para ser expuesto en el pabellón español durante la Exposición Internacional de ese mismo año en París a modo de denuncia de los hechos que se venían desarrollando en la Guerra Civil y más en particular del bombardeo de la ciudad vasca por las tropas alemanas de la Legión Cóndor e italianas de la Aviación Legionaria, que combatían a favor de los militares sublevados contra el gobierno constitucional. Veamos el significado de los personajes, animales y objetos:

- **Toro:** Aparece en la parte superior izquierda, con el cuerpo oscuro y la cabeza blanca girada hacia el exterior del cuadro, como asustado de la explosión de luz y de la acción que ocupa el centro de la escena; es a su vez una figura que parece tensa, vigilante, amenazadora,... lo que ha llevado a identificarla con el pueblo español enzarzado en la contienda, o metafóricamente con el fascismo. El propio Picasso indicó que el toro simbolizaba "brutalidad y oscuridad".
- **Madre con hijo muerto:** Bajo el toro y casi como protegida por él, con la cara vuelta angustiada hacia el cielo, sus pechos flácidos, ya sin razón de ser, su cara puro dolor, el cuerpo del niño en sus brazos... Se la suele vincular con la iconografía más tradicional de la "Piedad", aunque algún crítico llegase a identificarla con la ciudad de Madrid, sitiada por las tropas "nacionales"; más allá de cualquier hipótesis, se convierte en símbolo de todas las madres que pierden a sus hijos en las guerras, madre de los vencidos y también de los vencedores muertos.
- **Paloma:** Una silueta que apenas destaca del fondo oscuro por una franja blanca a la altura de las cabezas del toro y del caballo; con un ala caída y la cabeza vuelta hacia arriba, se la considera símbolo claro de la paz rota, de la violencia irracional.

- **Guerrero muerto:** Se vislumbran sus restos fragmentados, su cabeza recién amputada y sus brazos, uno de ellos con una espada rota y una flor. Es una víctima activa, un soldado símbolo de lo intemporal y perpetuo de las guerras; la flor constituye un brote de esperanza y de vida en ese conjunto desolado y desolador.
- **Bombilla:** En el centro del cuadro, inundando con su luz y su presencia la escena. Se la ha identificado con el progreso, a un tiempo en sus aspectos benéficos y sus capacidades bélicas. Parece un ojo cuya "luz" queda encerrada en una elipse rematada por cuchillos afilados. También se la ha identificado con la Sociedad de Naciones, la no-intervención. Cabe destacar el intenso simbolismo plástico, que favorece un contraste de claros y de oscuros cercano al tenebrismo.
- **Caballo, o yegua:** Centro estético y visual de la escena, con la cabeza girada (al igual que el toro) violentamente respecto al cuerpo, con sus patas delanteras en difícil postura, como si todo en él remitiese al desequilibrio, a la inestabilidad que genera la violencia. Tiene la boca abierta, en grito mudo, trágico. Muestra en su costado una herida y está atravesado por una lanza. Víctima inocente, su cuerpo aparece fragmentado, destacando la cola blanca, que destaca contra la oscuridad del fondo.
- **Mujer arrodillada:** Quizás herida, agotada, exangüe, con una pierna que parece dislocada o cortada, que apenas consigue arrastrar. Se podría interpretar como hemorragia y sangre la mancha oscura que aparece justo en la articulación dislocada.
- **Mujer del quinqué:** Ilumina la estancia con una vela o un quinqué, y avanza con la mirada perdida. Se suele interpretar como alegoría de la República, o con la luz del mundo tradicional, aportada por una mujer que rompe el ámbito tenebroso de la escena. También se asocia con la necesidad de iluminar/informar al mundo sobre lo que está sucediendo.
- **Casa en llamas y mujer quemándose:** Más allá de la escena inmediata, continúa el horror, los efectos de los bombardeos sobre la ciudad, de la guerra sobre la población, de la destrucción y de la muerte sobre la vida, que con todo, parece desesperada por perdurar en las figuras que aún la conservan en el primer plano.
- **Biblia Mozárabe del S. X:** No ha faltado quien ha creído ver en el cuadro un trasunto de la "Natividad" (mujer con niño, buey y mula,...) y en todo caso no podemos cerrar este estudio de potenciales significados sin hacer mención expresa a la ilustración de una Biblia mozárabe del siglo X, que introduciría una nueva interpretación iconográfica, a partir de la copia y adecuación plástica por parte de Picasso de las figuras que en ella aparecen, a la finalidad del Guernica.

Santiago Sebastián considera al Guernica directamente inspirado en, "Los horrores de la guerra", de Pedro Pablo Rubens (1638-1640) Galería Pitti; bien que invertida la posición general de las figuras: el templo de Jano se convierte en el edificio en llamas, Venus en la mujer corriendo con el quinqué, el arquitecto caído en el guerrero muerto, Marte en el toro.

Línea: Líneas que perfilan contornos nítidos o que rellenan en ocasiones puntuales los fondos. La línea posee sentido en sí misma, al dibujar las figuras, al darles forma: predominan las líneas curvas, ovaladas,... que en sí

mismas dejan constancia del particular sentido del cubismo que Picasso posee en estos momentos.

Color: Blanco, negro y tonalidades intermedias de grises, incluidos algunos fondos dibujados, como sucede en el cuerpo del caballo. El recurso al blanco negro permite al autor reforzar el dramatismo de la escena; es como si el propio dolor de la guerra suprimiese todo colorido y nos dejase apenas el reflejo de las explosiones y de la muerte.

Luz: La luz es esencialmente cenital. La bombilla ilumina una escena que parece interior. Estableciendo la luz central, un juego de contrastes con una especie de puerta entreabierta. Al fondo una ventana muestra el reflejo del bombardeo. En todo caso hay que tener en cuenta que el autor no utiliza sombreado en cada figura, sino apenas contrastes de luz entre imágenes más directamente iluminadas, o que permanecen en la semipenumbra. Ver esquema.

Composición: Se suele establecer en la composición general de la imagen una estructura piramidal central, que inscribe en su interior la figura del caballo y remata en el quinqué. Sin embargo, un estudio más seguro y detallado nos evidencia que Picasso estructura la imagen combinando una composición radial con una disposición en retícula, que termina por organizar las figuras con una precisión casi matemática en el conjunto del mural. La bombilla, (metafórica no sólo del progreso técnico, sino del propio bombardeo), más que iluminar en el sentido plástico/pictórico del término, distribuye la composición, que además presenta dos planos o niveles horizontales, en el superior de los cuales se sitúan todos los cuerpos vivos (animales o humanos), y en el inferior la destrucción, la muerte,... con la única excepción, por lo demás apenas visible, de esa flor que surge de la mano y de la espada fragmentada del soldado muerto (nos conducen a ellas en todo caso las líneas de las patas del caballo y el propio brazo del guerrero). Una segunda interpretación acerca de la composición del cuadro puede partir de la distribución de las figuras en el lienzo, fragmentando el espacio de una forma irregular, anómala, violenta... Los cuerpos se cruzan, se superponen o llenan su espacio en posturas distorsionadas, que contribuyen a dotar al *Guernica* de una sensación global de inquietud, de desasosiego, de terror; es sin duda el impacto de la guerra, de ese bombardeo sobre la ciudad y la población civil indefensa.

Volumen: Si bien las características particulares del *Guernica* y aún las del planteamiento estético cubista en general, dificultan hablar de "volumetría" propiamente dicha en figuras que se descomponen en planos que con frecuencia se reestructuran "ajenos" a una visión directa de la realidad, sí podemos encontrar en la obra un sentido global de profundidad que dota a esas mismas figuras de "volumen". De hecho, el cuadro semeja en buena medida una especie de collage de planos superpuestos y de esos mismos planos deducir el "espacio que ocupan" al menos una parte de las figuras y el conjunto de la composición:

- Así, en un "primer plano" evidente encontramos el guerrero caído, el pecho del caballo y la mujer de la derecha, así como la bombilla, que de hecho parece iluminar las figuras "desde acá"; (el pecho del caballo avanza hacia nosotros, al igual que la mano del guerrero, con la flor; la cabeza del animal por el contrario se gira, quedando así en un segundo nivel).
- En un segundo plano quedan las figuras de la madre con el niño muerto y la mujer del quinqué. Además, las cabezas del caballo y del toro, por efecto de sus escorzos respectivos, una retrocediendo y la otra avanzando con respecto al cuerpo.
- Más al fondo el cuerpo del toro y la figura de la derecha que parece gritar al cielo el dolor y el horror del momento.
- Un cuarto y último plano constituiría el fondo del mural, una especie de pared (excepto la supuesta puerta, por la que penetra la luz a raudales) y un ventanuco a través del cual parece podemos ver y aún escuchar la luz centelleante y el ensordecedor sonido de los bombardeos.

Perspectiva: Apenas existen efectos específicos de perspectiva, aunque acabamos de ver cómo el juego de formas y de volúmenes permite establecer sin dificultad en el mural diferentes niveles/planos de profundidad. Sí podemos en todo caso observar en las paredes interiores del refugio una perspectiva lineal clásica, cuyo punto de fuga se situaría más o menos en el centro del cuadro, bien que lejano y en el exterior, lo que sin duda contribuye a crear la sensación un tanto claustrofóbica de espacio interior y cerrado; esa misma perspectiva se mantiene, quizás sin excesivo rigor, en los huecos que se abren a ese exterior bombardeado. En el fondo del local podemos vislumbrar la pared que cierra y delimita ese espacio interior, bien que dislocada por volúmenes que parecen interrumpir su continuidad, amén de por los huecos ya varias veces comentados. Destacar por último que se renuncia específicamente a efectos de perspectiva en aspectos como las losas del suelo o las tejas de esa especie de edificio interior.