

Comment l'artiste réagit aux événements de son époque?

Définitions:

Événements : politiques (président noir aux USA, corruption), de société (mariage pour tous...) , conflits (guerre), catastrophes (accident, tremblement de terre...).

S'engager: C'est affirmer ses idées et inciter les autres à les adopter.

Artiste engagé: C'est un artiste qui met son art au service d'une cause dans un contexte historique précis.

Il révèle la réalité dans le but d'avertir le spectateur pour qu'il en prenne conscience

Dénoncer: C'est manifester son désaccord.

Militer: C'est agir, combattre pour ou contre quelqu'un ou quelque chose.

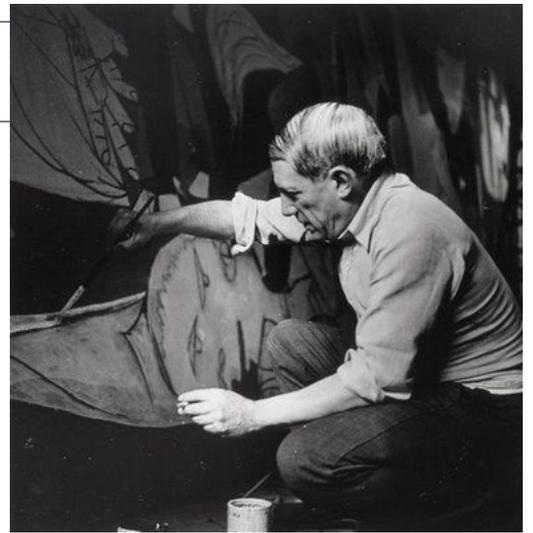
I. L' artiste engagé qui DENONCE:

Présentation : "*Guernica*"

Pablo Picasso

1937

Peinture à l'huile sur toile (3,5m x 7,8m)

Composition:

Au centre : un cheval blessé, traversé par une lance.

À gauche : une femme porte son enfant mort, hurle.

Derrière : un taureau, impassible.

À droite : trois femmes désarticulées pleurent ou hurlent.

Au fond : des formes géométriques sombres évoquent des immeubles effondrés.

En bas : une tête d'homme et un bras coupé tenant une épée brisée.

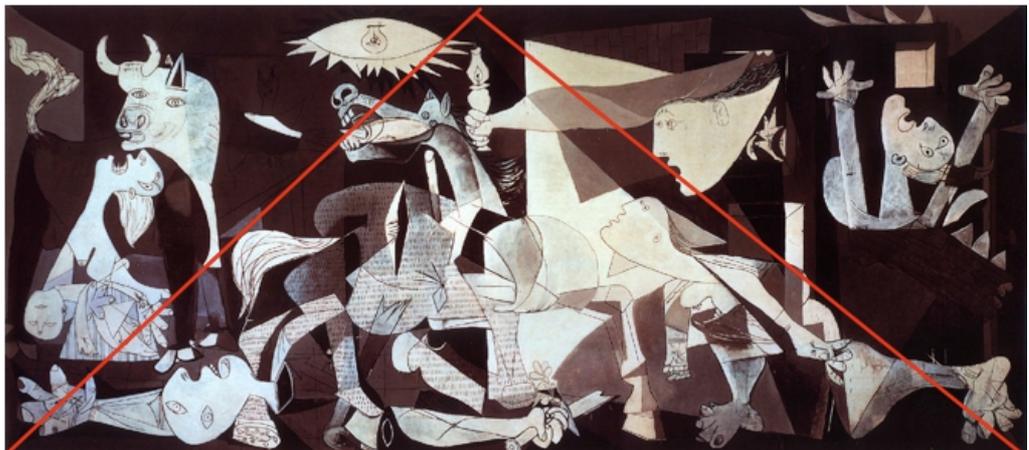
A noter : une main porte une petite fleur / la petite colombe qui se confond dans le fond / la femme portant une lampe à pétrole en haut à droite.

Désordre : éléments superposés en formant une pyramide au centre.

Formes dramatiques : très pointues.

Contrastes forts : sombre & clair.

Peu de couleurs : évoquent les photos de guerre et la mort.

Contexte historique :

Picasso vit en France après avoir quitté son pays à cause de la guerre qui s'y déroule. Il ne veut pas retourner dans son pays tant qu'il sera dirigé par le dictateur Franco.

"*Guernica*" est inspirée du bombardement de la ville de Guernica, le 26 avril 1937, pendant la guerre d'Espagne, par l'aviation nazie, alliée de Franco (1600 morts).

Contexte artistique :

C'est une commande des républicains pour le pavillon Espagnol de l'Exposition Universelle de Paris (dédiée au progrès et à la paix). L'artiste a réalisé ce travail en quelques semaines.

On y voit l'influence du **cubisme** , *style que Picasso a créé en 1906 avec Georges Braque et qui représente le sujet sous plusieurs points de vue et décomposé en éléments géométriques simples (cônes, cylindres et cubes). Ensuite les différents fragments sont rassemblés en une image. Les œuvres frôlent parfois l'abstraction.*

Interprétation :

-Cheval / taureau : symboles de la mythologie espagnole (peuple / cruauté).

-Expressions, désordre, formes pointues, déformations, couleurs sombres, colombe (symbole de la paix) tuée : Terreur et colère.

-Petite fleur et femme à la lampe à huile : petites notes d'espoir.

Taureau

Colombe

Cheval & lampe à huile

Fleur

"*Guernica*" symbolise les horreurs de la guerre et exprime la révolte de Picasso contre la dictature espagnole: « *La peinture n'est pas faite pour décorer les appartements, c'est un instrument de guerre, offensif et défensif, contre l'ennemi.* ».

Elle fut présentée dans le monde durant 2 ans avant d'être conservée au MoMa de New York durant une quarantaine d'années à cause de la 2de guerre mondiale et le refus de Picasso de faire entrer l'œuvre en Espagne avant que la démocratie y soit installée. Ainsi depuis 1981, "*Guernica*" est conservée à Madrid et symbolise la chute de la dictature. L'histoire de cette œuvre montre également l'engagement politique du peintre.

II. L'artiste engagé qui milite:

Présentation : « *Women are heroes* », (travail issu de l'ensemble intitulé « *28 Millimètres* »)

JR

Intervention in-situ

Favela de Rio « Morro da Providência », Brésil

2008-2009

Description:

« *28 Millimètres* » : Série de 3 projets pour lesquels JR réalise des portraits avec un 28 millimètre (appareil photo particulier qui permet de prendre des photos de très près). Les images, éditées en très grand format, sont installées dans le lieu où vivent ces personnes.

1er projet dans une banlieue parisienne / le 2ème en Israël et Palestine / le 3ème sur les femmes.

L'artiste intervient dans des lieux ou pays en difficulté, en conflit après avoir vu une information à la TV, dans le journal...

« *Women are heroes* » est l'un de ces 3 projets consacré uniquement aux femmes. Il travail dans 10 pays sensibles du monde (Inde, Libéria, Kenya...) et notamment dans une favela de Rio au Brésil.

JR rencontre des femmes qui vivent dans cette favela, recueille leur témoignage de vie, puis réalise leur portrait en leur demandant de faire une grimace, chose qu'elles sont libres de refuser. Ces photographies sont ensuite développées et imprimées en noir et blanc en très grand format et affichées dans les rues de la favela par l'artiste, son équipe et des habitants devenus acteurs du projet.

Ces images se voient de très loin et ainsi attirent les regards sur ce quartier de Rio. L'installation reste un certain temps dans l'espace public, ce qui amène les habitants à regarder, se questionner et à discuter. Cependant l'œuvre est **éphémère** puisque les photos s'esquintent avec la météo, les activités humaines...

L'artiste a de nouveau exposé ces photos sur les grandes villes du monde pour les rendre visibles à tous et faire connaître l'histoire des femmes de la Favela.

Contexte artistique :

JR= un artiste urbain qui expose dans les rues.

Il commence par une pratique du graffiti, puis du **street art** (art dans la rue) et de la photo.

Il s'agit ici d'une **intervention in-situ** = l'œuvre est créée pour un lieu en particulier.

JR a une **démarche artistique** qui prend du temps : Rencontrer, vivre avec les gens, recueillir des témoignages, les faire participer à l'œuvre/ Photos / Intervention in-situ / expo internationales.

Contexte historique :

La Favela « Morro da Providência » de Rio de Janeiro, au Brésil, se caractérise par des habitations très précaires et une population pauvre. A ce moment, cette favela est connue pour la violence, les trafiques de drogues, la « guerre » entre la police et les narcotrafiquants.

L'élément déclencheur de l'œuvre : Arrestation dans la favela de 3 jeunes par la police qui les livre à un gang rival qui les exécutera (JR est choqué par un reportage télé sur cet événement).

Aujourd'hui la favela n'est plus aux mains des trafiquants mais reste un quartier pauvre.

Interprétation :

Pourquoi les femmes ?

Principales victimes de la violence, de la pauvreté... et en même temps elles sont indispensables à leur communauté (elles travaillent, s'occupent des enfants...) même si on ne s'intéresse pas à elles.

Le projet « *Women are heroes* » leur **rend hommage** en les mettant en valeur au yeux de tous.

Un artiviste : Artiste et Activiste = un artiste qui agit.

Il crée du contact, s'intéresse aux gens, les fait participer à l'œuvre (comme modèle, colleur

d'affiches...), propose des ateliers aux enfants. Il ouvre un centre culturel et social dans la Favela qui existe toujours (action qui améliore directement la vie quotidienne des habitants).

« L'art peut changer notre perception du monde » JR

Attirer l'attention sur des lieux, populations « oubliés », dénigrés et en donner une image positive, belle et donc changer la vision des gens :

*Des gens que JR photographie car ils sont acteurs, sont fiers/ ça les amène à discuter entre eux face aux photos.

*Des spectateurs, qui s'intéressent aux autres et qui n'ont plus le même regard sur une population, un quartier, un pays...

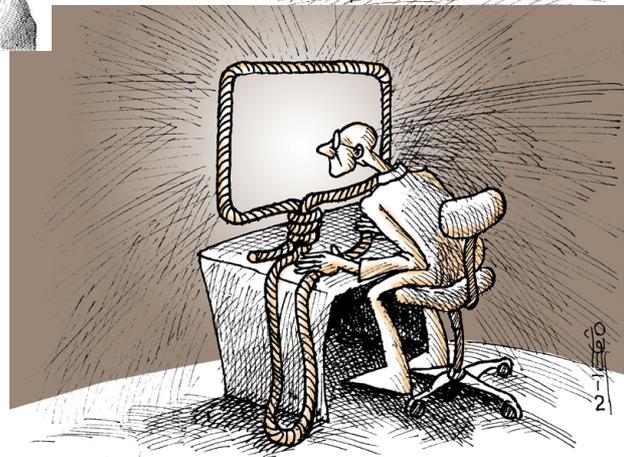
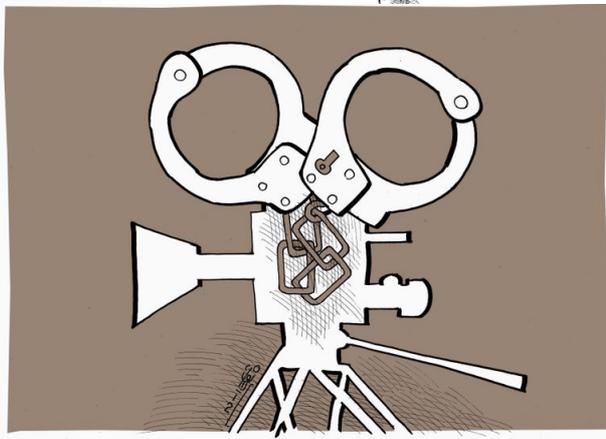
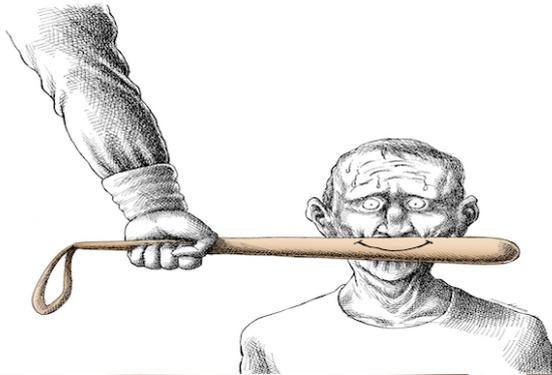
JR est un artiste engagé car il témoigne d'une réalité dans son travail et agit pour améliorer la vie des gens qui participent à ses œuvres.

Il traite des sujets d'actualité de manière innovante, provocatrice et objective pour informer et faire réagir les spectateurs.

III. L'artiste engagé en danger:

Présentation : Dessins de presse
Kianoush Ramezani
Iranien exilé depuis 2009

Contexte historique et politique : L'Iran est un régime autoritaire régi par la loi islamique.

En Iran, la liberté d'expression n'existe pas. Le pouvoir surveille, menace et censure les journalistes et caricaturistes. Il existe des journaux iraniens favorables au régime politique, qui acceptent les idées du pouvoir et sont des instruments de propagande. Certains sujets ne peuvent être critiqués dans les médias (président, politique, religion, tabous...). Ainsi les journalistes pratiquent l'auto-censure. L'utilisation d'internet est également très surveillée.

En 2009, des manifestations éclatent pour dénoncer la réélection du président M. Ahmadinejad (élection contestée, soupçons de tricherie). Le pouvoir arrive à calmer la population mais contrôle encore plus les contestataires du régime pour éviter de nouvelles manifestations. Ramezani se sent en danger et quitte son pays rapidement.

Aujourd'hui, il vit et travaille en France pour plusieurs grands journaux (papier et internet) et ne peut retourner dans son pays.

Interprétation :

Les dessins de Kianoush Ramezani réagissent à l'actualité. Par un langage simple et précis, l'artiste exprime son opinion en utilisant des **symboles** clairs, compréhensibles par tous et sans texte. Ainsi sa technique de dessin est efficace, car elle permet de transmettre des messages et d'**influencer les gens**. Selon Ramezani, les dessins sont plus forts que des articles, car ils sont plus directs et intéressent un plus large public.