

N'ayez pas peur, il est végétarien
John HEARTFIELD

NUR KEINE ANGST – ER IST VEGETARIER

INTRODUCTION

Artiste : John HEARTFIELD (1891 - 1968) (né Helmut Herzfeld)

Titre : N'ayez pas peur il est végétarien

Date : 1936

Technique : photomontage.

Œuvre figurative en noir en blanc.

Genre : portrait (mis en scène).

Publié en mai 1936, dans le Arbeiter Illustrierte Zeitung (AIZ). C'était un magazine hebdomadaire illustré allemand publié entre 1924 et 1938. Prônant des opinions anti-fascistes et procommunistes, est plus particulièrement connu pour les photomontages de propagande de John Heartfield

Domaine artistique : arts visuel

Thématique : Art Etat et pouvoir et art et portrait

Problématique : l'art comme moyen de résistance : l'art doit et peut il prévenir d'un danger?

DESCRIPTION GENERALE

Le lieu :

Le lieu ne peut être défini avec précision : celui-ci est constitué d'un fond en niveau de gris. Seule l'ombre de la figure principale nous permet de savoir qu'un mur sert à la fois de fond repoussoir (mise en valeur du personnage) et de fond de scène.

Les figures, humaine et animale, et les objets :

Au premier plan, sur une table qui n'est visible qu'en partie, un coq se tient "fièrement" sur ses deux ergots. L'animal, de profil, regarde au loin. Il arbore un bonnet phrygien muni d'une cocarde tricolore, symbole de la république française et de la liberté. A-t-il vu la personne dans son dos ?

Au second plan, un boucher, qui domine l'animal, corps de face, tête de trois quart. Ce corps apparaît beaucoup trop grand pour la tête qu'il supporte. Cette tête, celle d'Hitler, paraît ainsi posée sur ce corps auquel elle n'appartient pas initialement.

Le titre : Présenté en bas du photomontage, le titre en allemand

Un point de vue frontal : cela permet de placer le spectateur (le lecteur du journal) au même niveau que la figure : nous sommes mis devant, face à l'action qui ne saurait tarder.

L'ensemble est "dépouillé" afin de mettre l'accent sur les symboles et le message qui en résulte.

L'oeuvre est en noir et blanc : Par contre, Heartfield a utilisé **des images très contrastées** afin d'amplifier la tension de la scène.

Les sources de lumière ne sont pas uniques : Hitler est éclairé par la gauche alors que le coq l'est par la droite : le montage photographique permet, par le choix des images, de mettre en avant certains éléments. Seule la table donne un peu de profondeur à la scène. L'espace presque "plat" renforce le face à face entre le regardeur et le dictateur-boucher.

ANALYSE

Le titre est bien-sûr ironique. En effet, si l'on regarde l'image on se dit que le coq ferait mieux de fuir au plus vite... Cependant au lieu de confirmer cette impression, le titre nous signale qu'il est inutile d'avoir peur. Heartfield, en associant ces images et ce texte engage ses contemporains à se rendre compte d'une situation que peu de personnes veulent voir. Comment est-ce possible de ne pas se rendre compte de ce qu'il se passe ? Le 7 mars 1936, l'Allemagne nazie remilitarise la Rhénanie : "nous ne laisserons pas Strasbourg sous le feu des canons allemands", dit le gouvernement français. La France ne fait rien de plus que protester, montrant ainsi sa faiblesse.

Un plan américain : l'accent est mis sur le corps, mais surtout sur l'arme du futur crime...

Le photomontage : il repose sur l'artifice de l'association du corps et de la tête, visible au niveau du bas du cou rend visible le montage photographique. Hitler est ici représenté en boucher souriant: il tient dans ses mains une longue lame et un aiguiseur. Il prépare son forfait. Vêtu d'un tablier maculé de sang à ses initiales ("A" "H"), et tatoué à la main de l'emblème de la croix gamée, il prépare ses armes : Hitler a soif de conquête, la France ne sera pas épargnée, elle doit s'inquiéter, comme le souligne par retournement le titre de l'oeuvre.

Le noir et blanc renforce la tension de la scène : la blancheur du coq traduit son innocence synonyme ici de naïveté et d'aveuglement. Le tablier d'Hitler le boucher est déjà sale.

Dans cette image, Heartfield se fait prophète, en effet il réalise déjà une image d'Hitler et du coq sans Bonnet en 1936, il avait deviné 3 ans avant les intentions belliqueuses de ce boucher (Hitler) contre la France symbolisé par le coq. Dans cette image, Heartfield s'attaque au ministre français qu'il accuse de travailler avec les nazis contre son propre pays.

Pour Heartfield, le photomontage présente 3 avantages :

- Un format au potentiel illimité qui permet de combiner les textes et les images et qui peut être diffusé en masse sur différents types de support (presse, affiche, tract).
- La photographie dans l'imaginaire collectif représente la vérité. Un ensemble de photographies correspond donc à un ensemble de vérités.
- L'important pour Heartfield est de toucher un large public, pas seulement les intellectuels mais l'homme de la rue, du peuple. Le photomontage, en captant le regard, touche un plus large public qu'un texte ne serait le faire.

L'artiste

John Heartfield

Heartfield est un des pères du photomontage (dans la mesure où il en use systématiquement). Ces photomontages sont des satyres violentes du régime nazi, la cible privilégiée d'Heartfield. A l'origine le nom de l'artiste est Helmut Herzfeld, mais en réaction à

l'hystérie nationaliste anti-britannique, il anglicise son nom en 1916. En 1918, il adhère au parti communiste. Il rejoint en 1918 à Berlin le mouvement Dada, dont il est l'un des principaux artistes en Allemagne. En 1930, il collabore avec le journal ouvrier communiste Arbeiter-Illustrierten-Zeitung (AIZ), à partir de 1936 avec le journal « Die Volks-Illustrierte » (VI) dans lequel apparaissent régulièrement jusqu'en 1938 ses photomontages politiques. En 1933, quand le parti nazi arrive au pouvoir, il s'expatrie en Tchécoslovaquie. Finalement il partira pour l'Angleterre en 1938, pour ne revenir en Allemagne qu'en 1950.

Le mouvement Dada est un mouvement artistique et littéraire fondé à Zurich en 1916 par des artistes opposés à la première guerre mondiale. L'esprit Dada a marqué l'histoire de l'art du XXe siècle : les artistes de ce mouvement revendiquent une totale liberté de création, l'appel à l'humour, à la provocation... et souhaitent tourner en dérision toutes les valeurs de la société : l'art traditionnel, les bourgeois "bien pensant", les chefs-d'oeuvres. Les artistes Dada adorent le scandale... En France, le dadaïste Marcel Duchamp a peint une moustache à la Joconde en 1919.

Comment réalise-t-on un photomontage ?

Il faut d'abord trouver les photographies adéquates, les imprimer à la bonne échelle et détourner les personnages. Une fois les morceaux découpés et disposés il faut les maintenir, lisser les raccords, harmoniser les tons et re-photographier l'ensemble. Les légendes doivent s'intégrer et le lettrage s'adapter à l'image. La réussite d'une œuvre dépend en partie des photographies disponibles. Sous la République de Weimar les agences photographiques sont nombreuses et alimentées par d'excellents photographes. Les tirages de Heartfield sont diffusés à un demi-million d'exemplaires dans les pays de langue allemande par A. I. Z.

La réalisation d'un photomontage est artisanale et longue. Il faut d'abord trouver les bonnes photographies, les imprimer à la bonne échelle et détourner les personnages. Une fois les morceaux découpés, il faut retravailler les tons et re-photographier l'ensemble. Les tirages de Heartfield sont diffusés à un demi-million d'exemplaires dans les pays de langue allemande par A.I.Z., sa propre revue communiste allemande

CONTEXTE HISTORIQUE

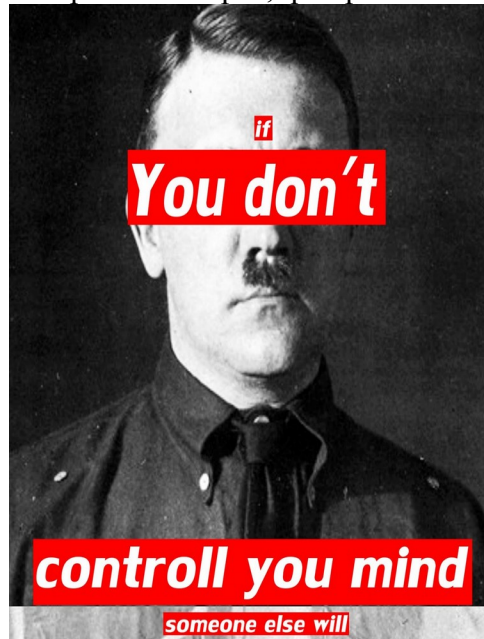
Heartfield était communiste et utilisait ses œuvres comme des outils de critique sociale et d'agitation politique. L'artiste exprime dans ses collages photographiques l'inquiétude provoquée par la montée du nazisme en Europe entre les deux guerres. Il mettra en scène plusieurs fois Hitler, cherchant à le montrer sous un jour peu avenant, motivé par la soif de pouvoir, de richesse et de domination du monde qui le conduira à envahir une partie de l'Europe quelques années plus tard. Heartfield apparaît comme un visionnaire à une époque où Hitler n'est pas encore le dictateur sanguinaire que l'on connaît

Comment est-ce possible de ne pas se rendre compte de ce qu'il se passe ? Le 7 mars 1936, l'Allemagne nazie remilitarise la Rhénanie : "nous ne laisserons pas Strasbourg sous le feu des canons allemands", dit le gouvernement français. La France ne fait rien de plus que protester, montrant ainsi sa faiblesse.

Les années 20 correspondent à une terrible crise économique qui favorise la montée des partis politiques extrémistes. De plus -la crise économique de 1929 aux États-Unis se répercute en Europe et notamment en Allemagne, déjà affaiblie par la Première Guerre Mondiale. Cette fragilité sociale profite au parti nazi qui ne cessera de se renforcer. Le 30 janvier 1933, Hitler accède au poste de chancelier.

PROLONGEMENTS

- un film : « le dictateur » de Charlie Chaplin
- une sculpture : « lui » de Maurizio Cattelan
- une bande dessinée « Maus » d'Art Spiegelman
- une affiche « si vous ne contrôlez pas votre esprit, quelqu'un le fera » de Barbara Kruger

Cette œuvre est à rapprocher, par son utilisation de la méthode du détournement d'images pré-existantes, des collages anti-nazis de John Heartfield. Les travaux de Kruger induisent très souvent un inconfort psychologique chez les spectateurs. Kruger pratique un photomontage qui imbrique systématiquement texte et image. L'image en tant que telle est une photographie en noir et blanc, banale et anonyme, qui émane toujours des magazines de presse à grand tirage. Le texte est un message qui s'apparente au slogan d'interpellation, lisible et efficace. L'ensemble relève d'une rhétorique délibérément agressive. Ces dernières sont autant de sommations où le « you » s'impose en tant qu'incitation à l'éveil d'une conscience aliénée. L'artiste décrit son objectif comme suit : « to intercept the stunned silence of the image with the uncouth impertinences and uncouth embarrassment of language ».

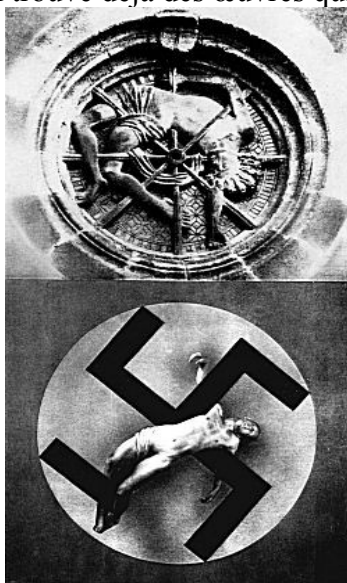
- une pièce de théâtre : « la résistible ascension d'Arturo Ui » de Bertold Brecht

Traduit de l'allemand « Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui », La Résistible Ascension d'Arturo Ui, est une pièce de théâtre de Bertolt Brecht. Bien qu'écrite en 1941, La Résistible Ascension d'Arturo Ui, ne sera publiée qu'en 1959. Dans La Résistible Ascension d'Arturo Ui, Brecht critique le régime fasciste en le transposant dans le Chicago des années 1930. En conséquence, la pièce « La Résistible Ascension d'Arturo Ui » se déroule dans le Chicago des années 30, gravement touché par la crise économique. Le trust du chou-fleur fait alors face à de grandes difficultés car les producteurs ne parviennent pas à écouler leur marchandise. Ils demandent de l'aide à Arthur Ui qui utilise la force pour obliger les détaillants à acheter du chou-fleur, c'est ainsi que commence la terrible ascension d'Arturo Ui. Finalement, les marchands de légumes de Chicago ainsi que ceux de Cicero (Betty Dullfeet en tête), pétris de peur, sont réunis face à Arturo Ui et ses sbires pour procéder à un « vote » en faveur ou non d'Arturo Ui... Tout est au mieux, les gangsters peuvent partir à la conquête de nouvelles villes.

CONCLUSION ET RESENTI

John Heartfield dénonce dans cette œuvre la montée du nazisme en 1938. Il espère provoquer une réaction, choquer le public allemand et français qui regardera son travail, afin que l'on découvre ce qu'est réellement Hitler : un boucher sanguinaire, grossier, malveillant et sadique. C'est un artiste engagé et visionnaire, en avance sur son temps qui a pris conscience très tôt de la menace que représente les idées nazies pour l'humanité. Je finirai mon exposé sur cette citation de Heartfield « Utilisez la photographie comme une arme ! »

Personnellement, j'ai adoré travailler sur ce photomontage : ma première réaction a été de rire. J'ai tout de suite perçu le caractère ironique et satirique de l'œuvre si bien que j'ai cru que c'était une œuvre récente, pas de 1938 ! J'ai vraiment été étonné de voir combien Heartfield était lucide, et ce, très tôt puisqu'en 34 on trouve déjà des œuvres qui annoncent les tortures à venir.

Je trouve aussi que c'est bien qu'Heartfield soit un artiste allemand. On pense en effet trop communément que les Allemands étaient tous pro nazis.

Pour ce qui est de la France, pérorant bêtement sur sa table de boucherie, je trouve, si vous me permettez une remarque personnelle, que le photomontage est toujours d'actualité : la France semble aujourd'hui encore aveugle et fière, au milieu de la crise, à faire semblant que tout va bien pour elle, quand tout s'effondre autour d'elle.

Termes et dates clés du contexte historique de l'oeuvre:

20 Janvier 1933: Hitler devient chancelier allemand (chancelier= chef du gouvernement). Il a les pleins pouvoirs.

23 mars 1933: ouverture près de Munich, à Dachau du premier d'une longue série de camps de concentration. Dachau va recevoir les opposants politiques et les suspects. Les diagonales qui traversent chaque cercle sont les lignes fortes qui structurent l'œuvre. Celles de la croix gammée sont plus visibles car la croix est noire; elles sont parallèles aux rayons de la roue. Une idée de rotation, de mouvement est induite (créée) par les lignes courbes des cercles, puis par les bras et jambes du supplicié sur la roue; ce mouvement est renforcé par les branches de la croix gammée.

Reich : c'est un terme de la langue allemande désignant à l'origine le territoire sur lequel s'exerçait la puissance et la souveraineté d'un prince, d'un roi ou d'un empereur, et plus tard celle d'un État. Il correspond au latin imperium, qui désigne le pouvoir suprême de commandement. La propagande nazie destinait le Troisième Reich à durer « mille ans ». Il dura douze ans.

Führer est un mot dérivé du verbe allemand fuhren et signifie en premier lieu « dirigeant », « chef

», « guide ». Hitler est élu Fuhrrer du NSDAP dès sa création en 1921.

NSDAP : Le Parti national-socialiste des travailleurs allemands (National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei, désigné sous l'acronyme NSDAP), souvent dénommé simplement Parti nazi, était un parti politique allemand classé à l'extrême droite et rattaché à la famille politique du fascisme.

Croix gammée: La croix gammée nazie est une représentation qui pointe à droite du svastika. En Occident, pour des raisons historiques, la croix gammée est généralement associée au nazisme, ce qui n'est pas le cas en Asie. La croix gammée fut adoptée par le NSDAP alors qu'il n'était encore que le Parti des travailleurs allemands (DAP), et devint dès 1920 son emblème officiel. La croix noire représente le combat, le cercle blanc représente la pureté (c'est-à-dire la race aryenne), et le rouge représente la pensée sociale.