

Objet d'étude : Au XXe siècle, l'homme et son rapport au monde à travers la littérature et les autres arts

Problématique générale de la séquence : *Comment l'art reflète-t-il les préoccupations des Hommes au XXe siècle ?*

Séances Problématiques	Supports	Activités	Capacités	Connaissances	Attitude
Séance 1 Une société qui s'interroge <u>Problématique :</u> Comment la psychanalyse transparaît-elle dans l'art ?	Lancement de la séquence : le tableau d'Otto DIX «L'Assaut sous les gaz» (1924) (doc ci-dessous p. 7) Doc 1 : <i>L'Interprétation des rêves</i> de Sigmund FREUD (1900) (page 104, Nathan Technique, Collection Entre-lignes) Doc 2 : Tableau de Dali <i>La Persistance de la mémoire</i> (1931) (page 119, Nathan Technique, CEL) Doc 3 : Tableau de Dali <i>L'Image disparaît</i> (page 129, Nathan Technique, CEL)	-Lecture d'un texte et de tableaux -Dénotation et connotation (interprétation) - Réponse à la problématique de la séance	- Comprendre l'influence des nouvelles sciences humaines	- la Première Guerre Mondiale - l'expressionnisme allemand (brève évocation) - la psychanalyse - le Surréalisme - l'intertextualité -Vermeer	-s'interroger sur l'influence des différentes disciplines entre elles - s'interroger sur l'influence des artistes entre eux à travers les siècles
Séance 2 Interférences entre l'Histoire et l'art Problématique : Comment certains artistes du XX ^e siècle ont-ils parlé des souffrances de la guerre autrement qu'à travers la littérature ?	Doc 1 : le tableau « Guernica » de Picasso (1937) (page 147, Nathan Technique, CEL) Doc 2 : Un extrait de la BD <i>Maus</i> de Art Spiegelman (1981-1991) (page 110-111, Nathan Technique, Collection Grand Format) Doc 3 :	- lecture d'un tableau, d'une BD et d'un extrait de film -Présentation synthétique du corpus -Réponse à la problématique de la séance	- Interpréter la dimension symbolique d'un personnage ou d'une situation	- La Seconde guerre mondiale - Un tableau d'histoire - Le Front populaire espagnol - Franco, le franquisme - Le fascisme - Le nazisme - L'antisémitisme	-S'interroger sur la condition humaine des individus pendant la guerre et sur l'engagement : -résister, se résigner, lutter, refuser d'être un bourreau

	Un extrait du film « <i>Le Pianiste</i> » de Roman Polanski (2002)				
Séance 3 Emergence de la société de consommation <u>Problématique :</u> Quelle image les artistes ont-ils donnée de la société de consommation ?	Doc 1 : -Une chanson Boris Vian <i>La Complainte du progrès</i> (1956) (page 19, Hachette Technique) Doc 2 : <i>Campbell's Soup</i> de Andy Warhol (1962) (page 20, Hachette Technique) Doc 3 : - la photographie d'une sculpture de Duane Hanson «<i>Supermarket Lady</i>» (1970) (page 21, Hachette Technique)	- retrouver le thème commun à tous les documents du corpus - identifier le point de vue des auteurs sur ce thème, justifier - imaginer un dialogue argumenté - répondre à la problématique	- mettre en regard des visions différentes - s'interroger sur la place prise par la consommation dans nos sociétés (définit-elle un individu ?) - organiser sa pensée dans un débat d'idées	- la sociologie - les classes sociales, les classes moyennes - la société de consommation - les Trente Glorieuses - la société industrielle - la grande distribution - L'Hyperréalisme - Le Pop Art	- découvrir des mouvements artistiques : (développer la curiosité et la connaissance des arts) - s'interroger sur sa condition de consommateur
Séances 4 Evaluation	Doc 1 : Paul Eluard, Présentation de l'ouvrage collectif <i>L'Honneur des poètes</i> (1934) Doc 2 : Jean-Paul Sartre, <i>Qu'est-ce que la littérature ?</i> (1943) Doc 3 : Extrait d'une interview de Zédess, chanteur burkinabais. Propos recueillis par Yannick Bovy, <i>CADTM</i>, (2004)			<u>Compétences de lecture : /10pts</u> 1) Présentez le corpus 2) Analyse et interprétation : d'après les auteurs, quels rôles ont les artistes ? 3) En vous appuyant sur l'emploi des pronoms dans le texte 3, montrez que Zédess se pose en porte-parole de l'artiste engagé. <u>Compétence d'écriture : /10pts</u> Zédess affirme que l'artiste devient un porte-parole de la société. Un autre artiste ne partage pas son point de vue. Imaginez un dialogue contradictoire entre ces deux personnes.	

Séance 1

Séances Problématiques	Supports	Activités	Capacités	Connaissances	Attitude
Séance 1 L'émergence d'une science humaine : la Psychanalyse <u>Problématique :</u> Comment la psychanalyse transparaît-elle dans l'art ? Lancement de la séquence : Impressions et réflexions suscitées par le tableau d'Otto Dix « L'Assaut sous les gaz »	Lancement : -le tableau d'Otto Dix «L'Assaut sous les gaz» (1924) Doc 1 : Document construit à partir de <i>L'Interprétation des rêves</i> de Sigmund FREUD (1900) (Nathan Tech. Entrelignes p. 104) Doc 2 : Tableau de Dali <i>La Persistance de la mémoire</i> (1931) (page 119, Nathan Technique, CEL) Doc 4 : Tableau de Dali <i>L'Image disparaît</i> (1938) (page 129, Nathan Technique, CEL)	Rapide <i>Brain storming</i> /tableau de Dix (Bref rappel du contexte : la Première guerre mondiale et ses traumatismes) <u>A l'oral : (en duo)</u> - lecture et analyse des textes et des tableaux <u>A l'écrit : (individuellement)</u> -Présentation synthétique du corpus (argumenter) -Réponse à la problématique <u>A l'oral :</u> Réflexion sur l'une des questions liée à l'objet d'étude	-lire un tableau d'art - présenter et justifier le corpus (argumenter) - <i>Champ littéraire</i> •Période: XXe siècle. •L'influence des nouvelles sciences humaines (psychanalyse, histoire, philosophie)	- La Première guerre mondiale - Une science humaine - La psychanalyse - L'histoire - la philosophie - Le surréalisme - Le palimpseste - L'intertextualité - Vermeer	-s'interroger sur l'influence des différentes disciplines entre elles - s'interroger sur l'influence des artistes entre eux à travers les siècles

Réponse à la problématique de la séance : **Comment la psychanalyse transparaît-elle dans l'art ?**

La psychanalyse transparaît dans l'art notamment dans les œuvres des Surréalistes, tout particulièrement dans les tableaux du peintre Salvador DALI.

1ère réponse à la problématique de la séquence : **Comment l'art reflète-t-il les préoccupations des Hommes au XXe siècle ?**

Au XXe siècle, l'art reflète les doutes et les angoisses de l'homme en intégrant les avancées des sciences humaines, notamment celles de la psychanalyse.

Séance 2

Séance Problématique	Supports	Activités	Capacités	Connaissances	Attitude
Séance 2 Interférences entre l'Histoire et l'art <u>Problématique :</u> Comment certains artistes du XXe siècle ont-ils parlé des souffrances de la guerre autrement qu'à travers la littérature ?	Doc 1 : le tableau « Guernica » de Picasso (page 147, Nathan Technique, CEL) Doc 2 : Un extrait de la BD <i>Maus</i> de Art Spiegelman (1981-1991) (page 110-111, Nathan Technique, Collection Grand Format) Doc 3 : Un extrait du film « <i>Le Pianiste</i> » de Roman Polanski	<i>A l'oral (avec une très brève trace écrite pour chaque document)</i> Lecture et analyse (dont lecture de symboles) : - d'un tableau d'histoire, - d'une bande dessinée sur une biographie familiale <i>A l'écrit</i> Travail sur la langue : réécrire le dialogue de la BD en respectant la syntaxe de la négation à l'écrit (présence du NE) ainsi que l'ordre des mots dans la phrase. <i>A l'oral</i> Lecture et analyse - d'un extrait de film (une biographie romancée) <i>A l'écrit</i> -Présentations synthétique du corpus (argumenter) -Réponse à la problématique (argumenter)	- Interpréter la dimension symbolique d'un personnage ou d'une situation.	- La Seconde guerre mondiale - Un tableau d'histoire - Le Front populaire espagnol (les Républicains) - Franco, le franquisme - Le fascisme - Le nazisme - L'antisémitisme, les camps de concentration et d'extermination	- S'interroger sur la condition humaine des individus pendant la guerre : - Réflexions sur l'engagement : *résister à l'oppression (comment ?) *se résigner *lutter pour des idées *refuser d'être un bourreau

Réponse à la problématique de la séance : **Comment certains artistes du XXe siècle ont-ils parlé des souffrances de la guerre autrement qu'à travers la littérature ?**

Au XXe siècle, les artistes ont parlé des souffrances de la guerre autrement qu'à travers la littérature en ayant recours à la peinture, la bande dessinée, le cinéma, etc.

2ème réponse à la problématique de la séquence : **Comment l'art reflète-t-il les préoccupations des Hommes au XXe siècle ?**

Au XXe siècle, l'art reflète les doutes et les angoisses de l'homme à travers des supports variés, notamment visuels, comme la peinture, la BD ou le cinéma. Les personnages sont représentés dans des situations ayant réellement existé. La fiction se réfère directement à l'Histoire, c'est ainsi qu'il y a souvent des interférences entre cette science humaine et l'art.

Séance 3

Séance Problématique	Supports	Activités	Capacités	Connaissances	Attitude
Séance 3 Emergence de la société de consommation <u>Problématique :</u> Quelle image les artistes ont-ils donnée de la société de consommation ?	Doc 1 : Une chanson : (1956) Boris Vian, <i>La complainte du progrès</i> (page 19, Hachette Technique) Doc 2 : <i>Campbell's Soup</i> de Andy Warhol (1962) (page 20, Hachette Technique) Doc 3 : <i>Supermarket Lady</i> , (1969-70), sculpture de Duane HANSON (page 21, Hachette Technique) Doc pour une ouverture : photos et textes sur Vik Muniz	- retrouver le thème commun à tous les documents du corpus (l'abondance) - identifier le point de vue des auteurs sur ce thème, justifier en faisant référence aux documents. - imaginer un dialogue argumenté entre un fervent et un opposant à la surconsommation Ouverture : recherches et réflexion sur Vik Muniz (artiste brésilien qui reproduit photos et toiles célèbres à l'aide de confiture, de confettis ou d'ordures, puis les photographie avant de les détruire)	- mettre en regard des visions différentes - s'interroger sur la place prise par la consommation dans nos sociétés (définit-elle un individu ?) - organiser sa pensée dans un débat d'idées	- la sociologie - les classes sociales, les classes moyennes - la société de consommation - les Trente Glorieuses - la production industrielle - la grande distribution - la photographie sérigraphiée reportée sur une toile - Le Pop Art - L'Hyperréalisme	- découvrir deux mouvements artistiques : (développer la curiosité et la connaissance des arts) - s'interroger sur sa condition de consommateur - s'interroger sur l'importance de l'image dans la société de consommation (brève réflexion /Andy Warhol)

Réponse à la problématique de la séance : **Quelle image les artistes ont-ils donnée de la société de consommation ?**

Au XXe siècle, de manière générale, surtout à partir des années 1950, les artistes ont reconnu par leurs œuvres l'importance et le développement de la société de consommation lors des Trente Glorieuses (période de production et de consommation de masse). L'image qu'ils en ont donné était souvent négative mais certains plasticiens comme Andy Warhol, qui était aussi publicitaire, l'ont « transfigurée » tout en la dénonçant et en ont finalement tiré profit. (cf : le Pop Art)

Développement : Les artistes ont mis en scène la société de consommation de diverses manières dans leurs œuvres musicales, plastiques ou littéraires. Soit ils ont magnifié cette consommation en reproduisant le principe de multiplication du produit (Pop Art), en reprenant le principe de production en série de l'industrie de masse et mettant en lumière des produits de la culture populaire (la conserve) consommés par le plus grand nombre. Soit, ils ont dénoncé cette surconsommation par l'abondance des produits dans le caddy et en ont donné une image dévalorisante. De même, Boris Vian s'est moqué de la surconsommation qui dicte les relations intimes du couple (de la naissance de la relation à la rupture). Cette angoisse de l'abondance pose encore question à la société d'aujourd'hui et aux consommateurs que nous sommes. Vik Muniz, plasticien brésilien contemporain, nous propose une démarche originale pour alimenter notre réflexion en ce début de XXIe siècle.

Réponse finale à la problématique de la séquence

Comment l'art reflète-t-il les préoccupations des Hommes au XXe siècle ?

Au XXe siècle, l'art reflète les doutes et les angoisses de l'homme, tant au niveau individuel que collectif, à travers des supports variés. En effet, la plupart des courants artistiques sont marqués par le contexte historique. Que l'on évoque l'expressionnisme allemand, le Surréalisme, la littérature engagée, le Pop Art, l'hyperréalisme, tous s'inscrivent dans un cadre économique, politique et social très prégnant. La psychanalyse a ouvert les portes d'un monde inconnu car invisible, celui de l'Inconscient. Il a intrigué des artistes et des intellectuels qui l'ont exploré à travers le langage et les rêves. C'est le cas des Surréalistes. Les deux guerres mondiales ont également marqué les esprits mais aussi les corps et les paysages. On en trouve très nettement la trace dans les productions artistiques et littéraires de l'époque. Le nazisme a exacerbé la question de l'engagement de l'individu dans la société, cette réflexion a laissé son empreinte tout particulièrement dans la littérature, la poésie, le théâtre et les essais. Après 1945, la consommation est devenue outrancière, suite à une véritable révolution de l'abondance dans les sociétés capitalistes (les Trente Glorieuses). La consommation est même devenue un thème artistique majeur et les oeuvres d'art ont fini par se vendre comme tout autre produit réalisé à la chaîne. Aujourd'hui encore, l'engagement questionne l'art et la littérature tandis que la société de consommation fait l'objet de critiques et de prises de positions par les artistes-citoyens.

Séance 4

Séance Problématique	Supports	Activités	Capacités	Connaissances	Attitude
Séance 4 Evaluation	Doc 1 : Paul Eluard, Présentation de l'ouvrage collectif <i>L'Honneur des poètes</i> (1934) Doc 2 : Jean-Paul Sartre, <i>Qu'est-ce que la littérature ?</i> (1943) Doc 3 : Extrait d'une interview de Zédess, chanteur burkinabais. Propos recueillis par Yannick Bovy, <i>CADTM</i>, (2004) (les supports sont présentés ci-dessous)	<u>Compétences de lecture : /10pts</u> 1) Présentez le corpus en mettant en avant les points communs à ces documents. /3 2) Analyse et interprétation : D'après les auteurs, quels rôles ont les artistes ? /4 3) En vous appuyant sur l'emploi des pronoms dans le texte 3, montrez que Zédess se pose en porte-parole de l'artiste engagé. /3 <u>Compétence d'écriture : /10pts</u> Zédess affirme que l'artiste devient un porte-parole de la société. Un autre artiste ne partage pas son point de vue. Imaginez un dialogue contradictoire entre ces deux personnes.	- mettre en regard des visions différentes - Interpréter la dimension symbolique d'un personnage ou d'une situation - organiser sa pensée dans un débat d'idées	-les classes sociales - l'intertextualité - la notion d'artiste engagé, de l'engagement	-S'interroger sur la condition humaine des individus et sur l'engagement de l'artiste aujourd'hui - S'interroger sur l'influence des artistes entre eux -S'interroger l'engagement de tout citoyen dans la société

L'Assaut sous les gaz (1924) d'Otto Dix

http://cites-unies-histoire-des-arts.over-blog.com/pages/La_peinture_dOtto_Dix-5053000.html

Le peintre représente ici un des moments majeurs et des plus violents pour les soldats combattants dans **les tranchées** pendant la **1ère Guerre mondiale** : celui de l'attaque des lignes ennemies sur le No man ' s land, **le moment de l'assaut**. Il présente aussi dans cette gravure le **caractère nouveau** de ce premier conflit mondial de part l'utilisation massive, par exemple, de **nouvelles armes** chimiques comme les **gaz de combat**.

Dix a choisi de montrer des soldats allemands : **critique de la sauvagerie de son propre camp**.

Vus de face, de près, jetant leurs grenades entre les barbelés et les racines, les soldats masqués n'ont plus rien d'humain. En 1924, une telle gravure, qui appartient à un ensemble de 50 planches intitulé *La Guerre*, a de quoi **choquer l'opinion publique allemande**, dans la mesure où Otto Dix ne fait preuve d'**aucun respect pour les combattants, ses anciens camarades**. A l'exaltation de l'héroïsme, il oppose la **dénonciation de la sauvagerie destructrice de la guerre**.

- couleur verdâtre : gaz + aspect surnaturel (repris dans Les Champs d'honneur de Rouaud 1990 : symbolique infernale de la couleur du gaz)
- combattants face au spectateur qui se sent assailli, angoissé titre du tableau + mouvements des combattants soulignent la sauvagerie
- impression de mouvement vers l'avant, omniprésence de l'assaillant : pas d'échappatoire : MORT
- multiplication des symboles guerriers et lignes verticales acérées : agressivité, violence

Les supports de l'évaluation de la séquence

Doc 1 :

Whitman (1) animé par son peuple, Hugo appelant aux armes, Rimbaud aspiré par la commune (2), Maïakovski (3) exalté, exaltant, c'est vers l'action que les poètes à la vue immense sont, un jour ou l'autre, entraînés. Leur pouvoir sur les mots étant absolu, leur poésie ne saurait jamais être diminuée par le contact plus ou moins rude du monde extérieur. La lutte ne peut que leur rendre des forces. Il est temps de redire, de proclamer que les poètes sont des hommes comme les autres, puisque les meilleurs d'entre eux ne cessent de soutenir que tous les hommes sont ou peuvent être à l'échelle du poète.

Devant le péril aujourd'hui couru par l'homme, des poètes nous sont venus de tous les points de l'horizon français. Une fois de plus la poésie mise au défi se regroupe, retrouve un sens précis à sa violence latente, crie, accuse, espère.

Paul Éluard, présentation de l'ouvrage collectif, L'Honneur des poètes, 1943.

¹ Walt Whitman, poète américain du XIXe siècle, souhaite que la poésie exalte l'homme moderne au travail.

² La commune : période insurrectionnelle de l'histoire de Paris, en 1871. Elle fut une réaction à la défaite française de la guerre franco-prussienne de 1870 et à la capitulation de l'Assemblée.

³ Vladimir Maïakovski, poète russe du début du XXe siècle, a célébré la révolution d'Octobre.

Doc 2 :

L'écrivain « engagé » sait que la parole est action. [...] Il sait que les mots, comme l'a dit Brice Parrain(1) sont des « pistolets chargés ». S'il parle, il tire. Il peut se taire, mais puisqu'il a choisi de tirer, il faut que ce soit comme un homme, en visant des cibles et non comme un enfant, au hasard, en fermant les yeux et pour le seul plaisir d'entendre des détonations. Nous tenterons plus loin de déterminer ce que peut être le but de la littérature. Mais dès à présent nous pouvons conclure que l'écrivain a choisi de dévoiler le monde et singulièrement l'homme aux autres Hommes pour que ceux-ci prennent en face de l'objet ainsi mis à nu leur entière responsabilité.

Jean-Paul SARTRE, Qu'est-ce que la littérature ?, 1964.

(1) **Brice Parrain** : intellectuel français, ami d'Albert Camus dont les recherches ont notamment influencé les communistes de l'époque.

Doc 3 :

Extrait d'une interview de Zédess, chanteur burkinabais(1).

Zédess, tu te définirais comme un chanteur « engagé », ou c'est plutôt une étiquette qui te déplaît ?

J'ai effectivement un peu peur de ce terme-là. Je suis plutôt un chanteur convaincu qu'engagé, dans le sens où l'on peut tout à fait être engagé sans être convaincu... Souvent, l'engagement devient un label qui fait vendre. Moi, j'essaye de faire en sorte que ma vie de tous les jours soit en cohérence avec ce que je dis dans mes chansons.

Cela étant dit, quand on est chanteur venant d'Afrique, on se rend vite compte du

« rôle social » qu'on est amené à jouer. La musique, pour moi, c'est le cinquième pouvoir, après l'exécutif, le législatif, le judiciaire et le pouvoir médiatique. En trois ou quatre minutes, on peut faire passer un message très fort à l'intention du plus grand nombre.

Il ne se passe pas une semaine sans que quelqu'un me dise « *Zédess, tu sais, il y a telle ou telle chose qui ne va pas, il faudrait que tu écrives une chanson là-dessus...* » Je viens d'un pays, d'un continent où acheter un journal tous les matins est loin d'être une chose évidente, et où la liberté de la presse n'est pas toujours une réalité... En fait, nous sommes une sorte de caisse de résonance. On commence par écrire sur des sujets qui nous révoltent, et puis cela rencontre l'assentiment des gens, du public. Et puis finalement, même si cela peut paraître prétentieux de dire les choses ainsi, on devient comme des porte-parole de celles et ceux dont la voix n'est pas écoutée.

De plus en plus d'artistes africains passent par la chanson pour transmettre leur message, leur vision du monde. D'ailleurs, tout un pan de la musique africaine, et notamment au Burkina Faso, est occupé par la chanson « à texte ». On garde le côté festif de la chanson, de la musique, mais on a un propos à faire passer.

En ce qui me concerne, j'utilise la chanson comme un outil de sensibilisation et d'éducation. La prise de conscience, pour un peuple, c'est comme une maladie : une fois qu'on a pu la diagnostiquer, elle est à moitié guérie. Quand les peuples seront sensibilisés à l'injustice que représente la dette ou tel ou tel autre fléau, leur mobilisation en découlera naturellement.

On vit de plus en plus repliés sur nous-mêmes. Le système fait en sorte que l'on ne s'occupe pas de ce qui se passe chez le voisin. Jusqu'à ce qu'un jour, cela nous tombe sur la gueule. Chaque fois qu'on a l'occasion de sensibiliser, d'éduquer, de partager, il faut s'en saisir. Ce n'est jamais vain. Et c'est ce que j'essaye de faire, très modestement, à travers la chanson.

Propos recueillis par Yannick Bovy, CADTM, 2004

(1) : **Burkinabais** : habitant du Burkina Faso, pays du continent africain.