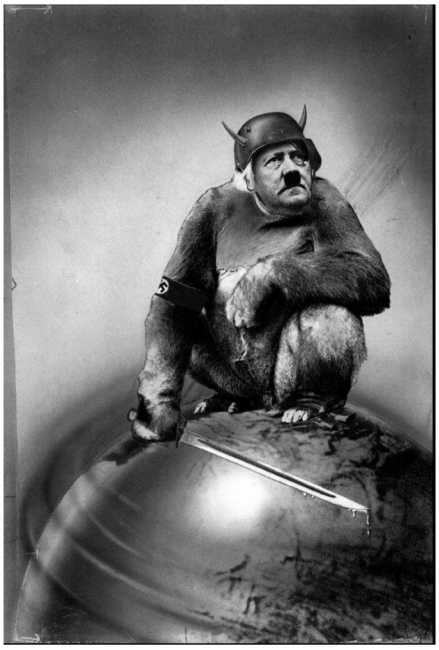
Domaines artistiques : 1 - **L'art ; techniques et formes d'expressions** 2- **Arts, états et pouvoirs**



Et Maintenant, elle tourne !

Photomontage, 1943
Helmut HERZFELD, dit **John HEARTFIELD**
(né et décédé à Berlin, 1891-1968)

L'ARTISTE

De son vrai nom Helmut HERZFELD, il prend le pseudonyme artistique de John HEARTFIELD en signe de protestation. Après un apprentissage dans une librairie à Wiesbaden (1905-1906), il suit les cours des Arts décoratifs de Munich (1907-1911) puis ceux de l'École des Arts et de l'artisanat de Berlin-Charlottenburg (1912-1914). Il est l'un des principaux représentants du mouvement artistique Dada à Berlin qui utilise l'art du **photomontage** (le découpage puis l'assemblage de morceaux de photographie avec éventuellement quelques retouches).

C'est un artiste engagé qui oeuvre dans un contexte de crise politique en Allemagne : la montée du parti national-socialiste (parti nazi), sa prise du pouvoir, puis la seconde guerre mondiale.

C'est un résistant allemand communiste pour qui l'art doit porter des valeurs humanistes et justes envers toute la société. Il considère **le photomontage comme un outil de contre-propagande** capable de répondre à la **propagande diffusée par les nazis de façon massive** dans les médias (les actualités cinématographiques, les stations de radio, les journaux, et les magazines, très populaires à cette époque).

À partir de l'accès au pouvoir des nazis en 1933, ils se réfugiera d'abord en Tchécoslovaquie puis en Angleterre durant toute la fin de la guerre car il était menacé de mort par les nazis. Il continuera à créer ses œuvres de contre-propagande qui seront diffusées dans divers journaux et magazines.

Avec une simplicité formelle et des jeux de compositions significatifs et accessibles, il dénonce dans son œuvre les ressorts du pouvoir nazi et les atrocités commises en son nom. Nombreuses sont ses œuvres qui caricaturent les nazis pour se moquer d'eux et les ridiculiser.

Le rôle de **la légende*** (*le texte qui accompagne une photographie) est important car celle-ci « éclaire » le lecteur **sur le sens de l'œuvre** en renforçant la **signification des signes visuels et textuels.** Ceux-ci deviennent alors un **message** - le message est ici un message de **contre-propagande** - .

Après la guerre, John Heartfield reviendra à Leipzig puis à Berlin où il créera des affiches et des décors pour le théâtre.

DESCRIPTION

Ce photomontage a été publié dans des journaux de l'époque.
Format portrait. Image en noir et blanc. Ce photomontage représente un animal simiesque portant un glaive, un brassard nazi et un casque à cornes symbolisant le diable. On reconnaît Adolf Hitler à son visage et à sa moustache caractéristique. Celui-ci est assis sur un globe terrestre dont des traits (dessinés à la main) symbolisent le mouvement de rotation. Hitler lève les yeux au ciel. Hitler occupe la partie centrale de l'image, bien que celui-ci soit légèrement décentré vers la droite. La composition est isolée sur un fond gris dégradé du gris clair au gris foncé qui permet à l'artiste de faire ressortir la figure principale.

INTERPRETATION-SIGNIFICATION

Le sens de l'oeuvre
La légende « Et maintenant elle tourne » serait la pensée intérieure de ce singe, qui ayant atteint le haut du globe, s'apercevrait qu'il ne pourrait pas y maintenir son équilibre, anticipant ainsi sa chute.
C'est une satire politique.

Le message de l'artiste
Ce photomontage est une image satirique qui se moque de la volonté d'expansion aryenne sur le monde et sa volonté de puissance (et de conquêtes).
Hitler, les yeux tournés vers le ciel, serait en train de s'apercevoir que le monde ne peut pas être dominé par la force. Ici, l'artiste ridiculise non seulement la figure du chef « suprême » des nazis en l'affublant d'un corps de singe (à l'opposé du modèle aryen), mais il se moque également de la volonté de pouvoir de celui-ci qui cherche à conquérir le monde et à imposer sa vision par la force à tous les peuples de la planète.

Le contexte historique
2de guerre mondiale : La guerre est déclarée entre les alliés et les pouvoirs nazis et fascistes installés en Europe. Dans l'océan pacifique, les États Unis d'Amérique sont en guerre contre l'Empire du Japon.
Sur le front de l'Est, les soviétiques combattent les nazis qui tentent de conquérir les pays satellites sous tutelle (administration) communiste.
À cette période, les nazis connaissent leurs premiers grands échecs en Afrique et en Europe de l'Est. À cette même époque la résistance commence à s'organiser en Europe de l'Ouest et les nazis commencent à rencontrer des difficultés à maintenir leur domination en France dans certaines localités.

Au moment où John Heartfield publie cette photographie, la totalité des médias des pays occupés par les nazis et les fascistes sont soumis à la censure. Cela a commencé dès 1933 lors de la prise du pouvoir par les nazis. Les médias ne peuvent pas diffuser librement des idées autres que celles des nazis et les contrevenants s'exposent à de lourdes peines d'emprisonnement, à la torture, à la prison, à la déportation dans des camps de prisonniers ou vers les camps de la mort mis en place par le régime nazi.

D'un point de vue artistique, Heartfield utilise la technique du photomontage développée et diffusée par les Dadaïstes européens dont il fait partie. Heartfield est un des plus célèbres artistes ayant utilisé le photomontage avec une visée politique.

Les moyens mis au service de ce message

La satire : la satire est l'acte de se moquer de quelqu'un ou d'une idée en exagérant certains traits caractéristiques ou en créant des caricatures dégradantes mettant en scène les personnes (ou les idées) dont on veut se moquer.
La satire a pour but de se moquer, de dénigrer ou de rendre ridicule une idée ou une personne.

La caricature : c'est l'acte de déformer en exagérant les traits d'une personne. Elle a toujours existé dans le but de se moquer des personnes au pouvoir. On retrouve des caricatures des rois, des empereurs et des personnes tout au long de l'histoire, que celle-ci ait été pratiquée dans les constructions romanes et gothiques (chapiteaux de certaines cathédrales et églises) ou sous la forme de gravures dès la renaissance.

Actuellement, le droit de caricature est légal en France si les caricatures ne portent pas sur une discrimination ou si elles ne comportent pas de caractère diffamatoire, injurieux, raciste, ou xénophobe.

Le photomontage : c'est l'utilisation de morceaux de photographies découpés, juxtaposés ou superposés sur un support qui permet de créer des univers étranges, **oniriques** (*de l'ordre du rêve, de l'impossible*), ou des images **composites** diverses dans lesquelles les artistes peuvent exprimer leurs points de vue et leurs sensibilités (artistiques, esthétiques, politiques, sociales, *etc.*). Le photomontage permet de créer des images impossibles ou improbables tout en donnant à celles-ci un caractère **réaliste**.
C'est la technique du photomontage qu'a choisi et utilisé John Heartfield pour exprimer ses convictions politiques de liberté et d'égalité contre la dictature nazie.

La légende : La légende peut être un commentaire de ce que l'on voit, ou un autre type d'information (ici il s'agit de la pensée du personnage représenté). L'utilisation du texte permet dans ce cas de donner du sens au photomontage : la légende crée un décalage qui ajoute un côté humoristique à l'image créée.

Questions
- ► 1 / Quelle technique est-elle privilégiée par John Heartfield?
- ► 2 / Quel mouvement artistique a influencé John Heartfield?
- ► 3 / Quelle idéologie John Heartfield dénonce-t-il avec cette œuvre?

Prolongement
- ► 4 / **« Utilisez la photographie comme une arme! »**
  En quoi ce slogan peut-il être mis en relation avec le développement et l'accélération au XXe siècle des moyens de diffusions et d'informations de masse ?