JOHN HEARTFIELD (1891-1968) : UN ARTISTE ENGAGE

Goering le boucher, photomontage de John Heartfield

UN ARTISTE DADA!

« Dadaïsme » ou « Dada » est un mouvement littéraire, artistique, intellectuel fondé à Zurich en 1916 par des artistes opposés à la 1ère guerre mondiale. L'esprit Dada a beaucoup marqué son époque : ses artistes revendiquaient une totale liberté de création avec l'humour et provocation.

Les oeuvres Dada les plus satyriques et engagées sont celles de John Heartfield qui dénonça dès 1924 la montée du nazisme.

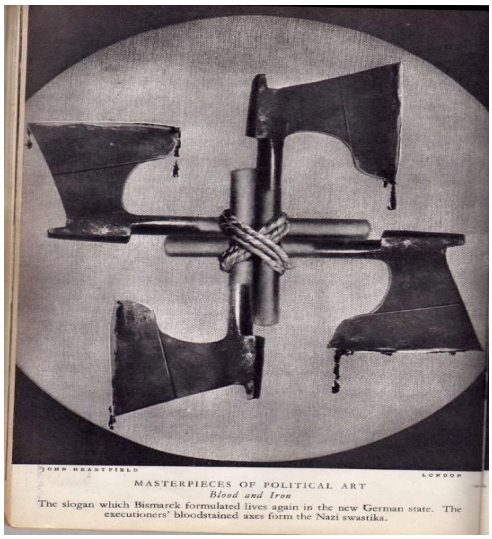
John Heartfield est connu pour **ses photomontages politiques.** Il rejoint en 1918 à Berlin **le mouvement Dada,** dont il est l'un des principaux artistes en Allemagne.

Dès 1924, John Heartfield, graphiste de formation, éditeur et membre du parti communiste allemand, commence à dénoncer de manière visionnaire la montée du nazisme par ses photomontages et ses affiches publiés dans la revue communiste AIZ *. **Visionnaire = pressentir ce qui va se passer**

Le ***Arbeiter Illustrierte Zeitung, souvent abrégé en AIZ**, (le « Journal illustré des travailleurs ») était un magazine hebdomadaire illustré allemand publié entre 1924 et 1938. Prônant des opinions anti-fascistes et pro-communistes, est plus particulièrement connu pour les photomontages de propagande de John Heartfield.

En 1933, à l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler, l'artiste est forcé de se réfugier en Pologne, puis en Angleterre, où il vit de 1938 à 1949. Il réalise pendant cette période ses œuvres les plus connues, comme ***Les Millions sont derrière moi*,** où l'on voit Hitler recevoir de l'argent d'une main anonyme, ou ***Adolf le surhomme.***

Elmut Herzfeld est le nom d'origine de **John Heartfield.** L'artiste anglicise son nom pour protester contre le nationalisme allemand.



Sang et fer, John Heartfield, 1

DADA est dès 1916 un mouvement artistique rebelle, anti-conformiste, anti- guerre et anti-art. L'esprit Dada adore tourner en dérision (= se moquer de) toutes les valeurs de la société: l'art traditionnel, les bourgeois « bien pensant », les "chef-d'oeuvre". Les artistes Dada adore le scandale…en France, le dadaïste Marcel Duchamp a peint une moustache à la joconde en 1919 .

Qu'est-ce que le photomontage?

Un photomontage, c'est un montage de photo. C'est le nom donné à des oeuvres faites d'éléments photographiques découpés et assemblés comme des collages. le mouvement Dada était contre l 'idée d 'une oeuvre d 'art unique et a inventé le photomontage en utilisant des images ou des morceaux de texte trouvés des journaux, affiches, dictionnaires, des publicités.

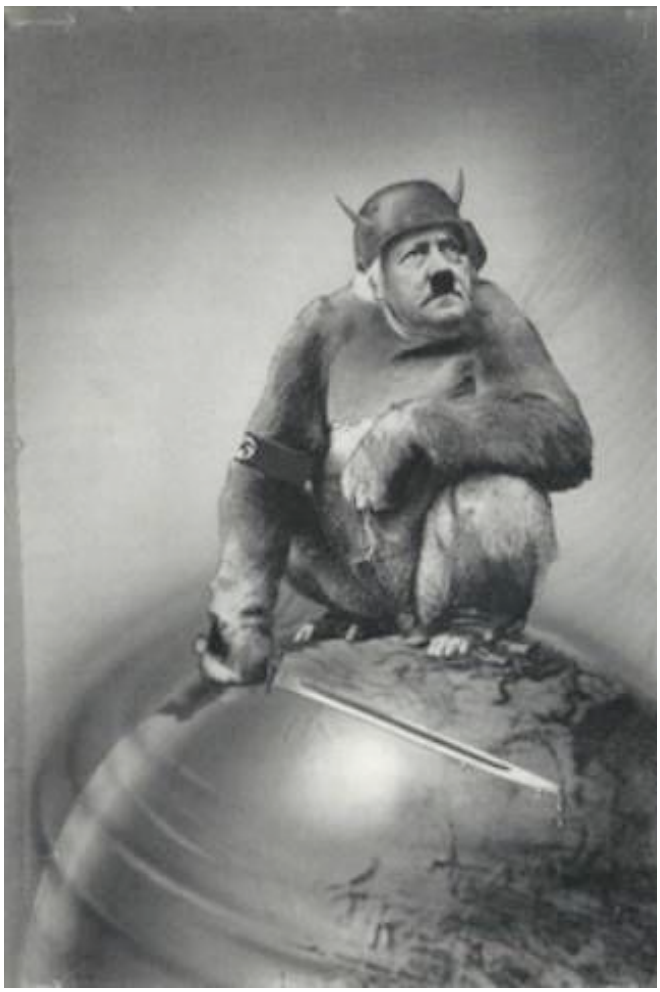
La réalisation d'un photomontage est artisanale et longue. Il faut d'abord trouver les bonnes photographies, les imprimer à la bonne échelle et détourner les personnages. Une fois les morceaux découpés et retravailler les tons et re-photographier l'ensemble. le lettrage s'adapter à l'image. En 1930, les agences photographies sont nombreuses. Les tirages de Heartfield sont diffusés à un demi-million d'exemplaires dans lespays de langue allemande par A. I.Z ,sa propre revue communiste allemande.
En faisant des photomontages, les dadaïstes voulaient et se présenter comme des ouvriers de l'art.

Les photomontages du journal ouvrier «Arbeiter Illustrierte Zeitung» (A.I.Z.)

Ne vous inquiétez pas, il est végétarien. Heartfield

Adolf Hitler tatoué de la croix gammée
Porte un tablier brodé de ses initiales. Il s'apprète
à égorger le coq coiffé du bonnet Phrygien, évoquant
la république française.

Et maintenant il se déplace… J. Heartfield



Adolf Hitler, porte un casque à cornes évoquant le diable.
Vétu d'une peau de bête, le monstre siège sur le globe, le
glaive pointé sur l'Europe.

Lecture d'image

Lecture d'image

JOHN HEARTFIELD

Comme au Moyen-Age… ainsi sous le IIIème Reich
1934

Pour réussir ma lecture d'image:

1- Je présente l'oeuvre (dans l'introduction):
-Je donne le nom de l'auteur, le titre de l'oeuvre, la date de réalisation, la nature de l'oeuvre.
-Je situe le contexte historique de l'oeuvre (que je dois connaître).

2- Je décris l'oeuvre:
-Je parle donc des formes, des principales lignes de constructions (si je les trouve et s'il y en a) qui m'aident à décrire la composition de l'oeuvre, et je décris les couleurs.

3- Je donne la signification de l'oeuvre:
-J'explique quel est l'objectif de l'artiste, ce qu'il a voulu dire à travers son oeuvre (et pour cela, je m'appuie directement sur les moyens plastiques qu'il a utilisé et dont j'ai parlé dans l'étape **2.**

4- Je fais une conclusion:
-Je reprends les idées importantes de mon analyse.
Si je respecte tout ça, c'est déjà pas mal…

QUELLE EST LA PROBLÉMATIQUE DE CETTE OEUVRE ?

(Une problématique est une question centrale, très importante autour de laquelle tourne une oeuvre. Ce qui est difficile, c 'est de la trouver vous-même car elle n 'est pas dite dans l 'oeuvre…c 'est donc à vous de la dire en posant une question dès le début de votre analyse).

LA VOICI

COMMENT JOHN HEARFIELD DÉNONCE-T-IL LE NAZISME ?

PS : Il existe plusieurs problématiques pour une même œuvre…vous pouvez en trouver, en proposer d 'autres pour cette œuvre… (comme par exemple : « En quoi peut-on dire que John Heartfield est un artiste engagé ? »…ou : « En quoi cette œuvre est-elle une oeuvre engagée ? »). **En fait, c'est la problématique que vous choisissez qui guide votre étude de l 'œuvre du début de votre analyse jusqu'à la conclusion. Donc, énoncezvotre problématique, dites là clairement dès votre introduction. Puis, durant toute l 'analyse, vous devrez en quelquesorte répondre à cette problématique**

Présentation de l ‘œuvre

John Heartfield (1891-1968) est un artiste allemand, très engagé politiquement et un des principaux membre du mouvement Dada crée à Zurich 1916, composé d’artistes anti-guerre.Il est également membre du parti communiste allemand. Ses créations sont des oeuvres de propagande! qui mèlent l ‘art et la politique.. Il critique beaucoup le nazisme. A travers ses photomontages, il fait passer un message anti nazi. Ses photomontages sont interdits en Allemagne de 1933 à 1945. Ce n'est qu'à partir des années soixante-dix qu’il sera reconnu en Europe.

***Comme au Moyen-Age… ainsi sous le IIIème* Reich a été réalisée par John Heartfield en 1934. C’est un photomontage, c’est- à-dire l’assemblage de plusieurs photographies qui ont été collées et photographiées à nouveau pour devenir une seule image (et pour ne pas laisser voir les raccords du montage). Nous allons montrer en étudiant cette oeuvre comment John Heartfield dénonce la montée du nazisme en 1934.**

Description de l’oeuvre:

Cette oeuvre est composée de deux parties ; c ‘est un diptyque. Les deux images présentent sur cette œuvre ont des similitudes (points communs) sur le plan visuel: les deux parties sont en noir et blanc ; il y a deux carrés, deux cercles, deux hommes, et une phrase (le titre) que l ‘on peut lire dans les 2 parties: «Comme au Moyen- age», dans la partie supérieure et la suite du titre «ainsi sous le IIIème Reich», dans la partie inférieure de l’image.

L’ image du haut est une photographie d’un **bas-relief*** médiéval d’une église de Tubingen en Allemagne. On voit la représentation d ‘un homme presque nu sur la **roue du supplice*** (sur laquelle on torturait les gens au **Moyen-Age***).
Dans la partie inférieure un homme est aussi dévetu, couvert par un linge posé sur son bassin. La roue est remplacée par la **croix gammée***.

La position des deux personnages est presque identique: leur tête est inclinée à droite et pend dans le vide ; Les corps de ces hommes sont entremêlés dans les rayons de la roue ou les barres de la croix gammée. Ils semblent désarticulés; Ils ont du subir quelque chose de terrible: leur visage n ‘a plus aucune expression. Les 2 hommes parraissent morts. On remarque que le supplicié de la partie supérieure porte un linge qui s’est enroulé dans les rayons de la roue. Le supplicié qui repose sur la croix gammée nous rappelle, avec ses bras écartés Jésus-Christ crucifié sur la croix.

La composition de l ‘œuvre est aussi un point commun entre les 2 parties. Les lignes fortes de cette ouvre sont les diagonales John Heartfield fait correspondre les branches de la croix gammée aux rayons de la roue du supplice. Si on observe les deux parties, on s ‘apperçoit que ces lignes sont parrallèles.

Les lignes de composition, le noir et blanc et les points de suspension sont un moyen utilisé par l’artiste pour montrer les points communs entre les deux images car ils relient les 2 parties du diptyque.

Explication de l’oeuvre:

Ces deux images communiquent entre elles. Elles montrent des hommes prisonniers d’engrenages infernaux sur la roue de la torture et la croix gammée. En les associant, John Heartfield veut dire que le IIIème Reich est un retour à la barbarie, comme au Moyen-Age.

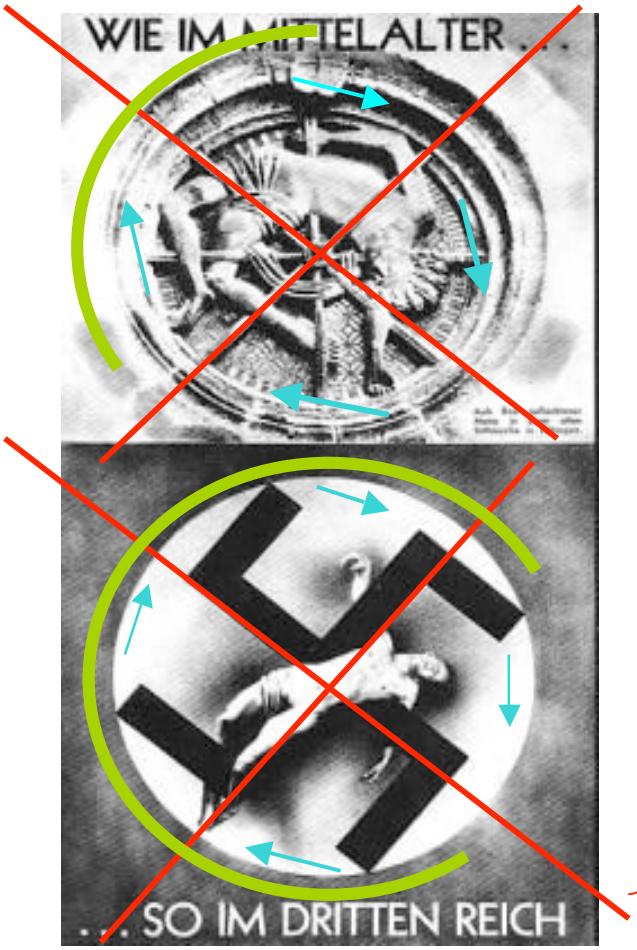
Message de l ‘oeuvre:

John Heartfield détourne la croix gammée, symbole du nazisme C’est un artiste engagé: il dénonce la barbarie du régime nazi. Il pense que le nazisme est un instrument de torture, une machine infernale qui va détruire l ‘homme.

Conclusion :

John heartfield dénonce dans cette oeuvre la montée du nazisme en 1934. Il espère provoquer une réaction, choquer lepublic allemand qui regardera son travail, afin qu 'il découvre ce qu 'est réellement le nazisme: une torture ! C 'est un artiste engagé et visionnaire, en avance sur son temps qui a déjà pris conscience en 1934 de la menace que représente les idées nazies pour l 'humanité.

Les grandes lignes de construction de l 'oeuvre:



Comme au Moyen-Age… ainsi sous le IIIème Reich

Les diagonales qui traversent chaque cercle sont les lignes fortes qui structurent l 'oeuvre. Celles de la croix gammée sont plus visibles car la croix est noire; elles sont parralèlles aux rayons de la roue.

Une idée de rotation, de mouvement est induite (créée) par les 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.

La structure de l 'œuvre et le mouvement induit renforcent cette idée que l 'homme est pris dans un engrenage, une spirale et qu 'il va se faire broyer par la machine infernale qu 'est le nazisme.

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.

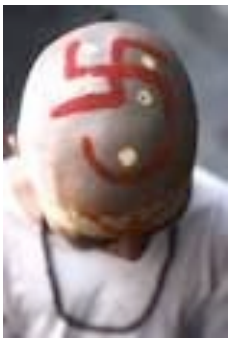
Reich : c'est un terme de la langue allemande désignant à l'origine le territoire sur lequel s'exerçait la puissance et la souveraineté d'un prince, d'un roi ou d'un empereur, et plus tard celle d'un État. Il correspond au latin imperium, qui désigne le pouvoir suprême decommandement. La propagande nazie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

Führer est un mot dérivé du verbe allemand furhren et signifie en premier lieu « dirigeant », « chef », « guide ». Hitler est élu Furhrer du**NSDAP** dès sa création en 1921.

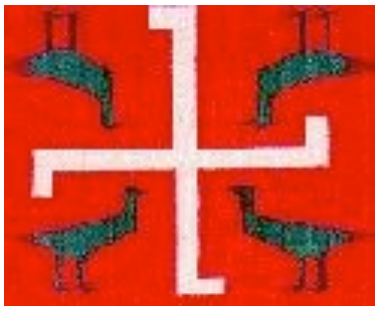
NSDAP : Le Parti national-socialiste des travailleurs allemands (**N**ational **S**ozialistische **D**eutsche **A**rbeiterpartei, désigné sous l'acronyme **NSDAP**), souvent dénommé simplement Parti nazi, était un parti politique allemand classé à l'extrême droite et rattaché à la famille politique du 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 lapensée sociale.

Svastika : C 'est avant tout un symbole religieux que l'on retrouve en Eurasie, en Afrique du nord, en Océanie et en Amérique (amérindiens Navajos et kunas), apparaissant dès l'époque néolithique. On peut le décrire comme une croix composée de quatre potences prenant la forme d'une lettre grecque (un gamma) d'où son autre appellation de croix gammée.
Ce symbole est utilisé en Asie dans la symbolique , hindoue et bouddhique, en Chine pour symboliser l'éternité et dans l'Asie bouddhiste. Ci-dessous quelques images de svastikas:



peintures corporelles



Tissage amérindien

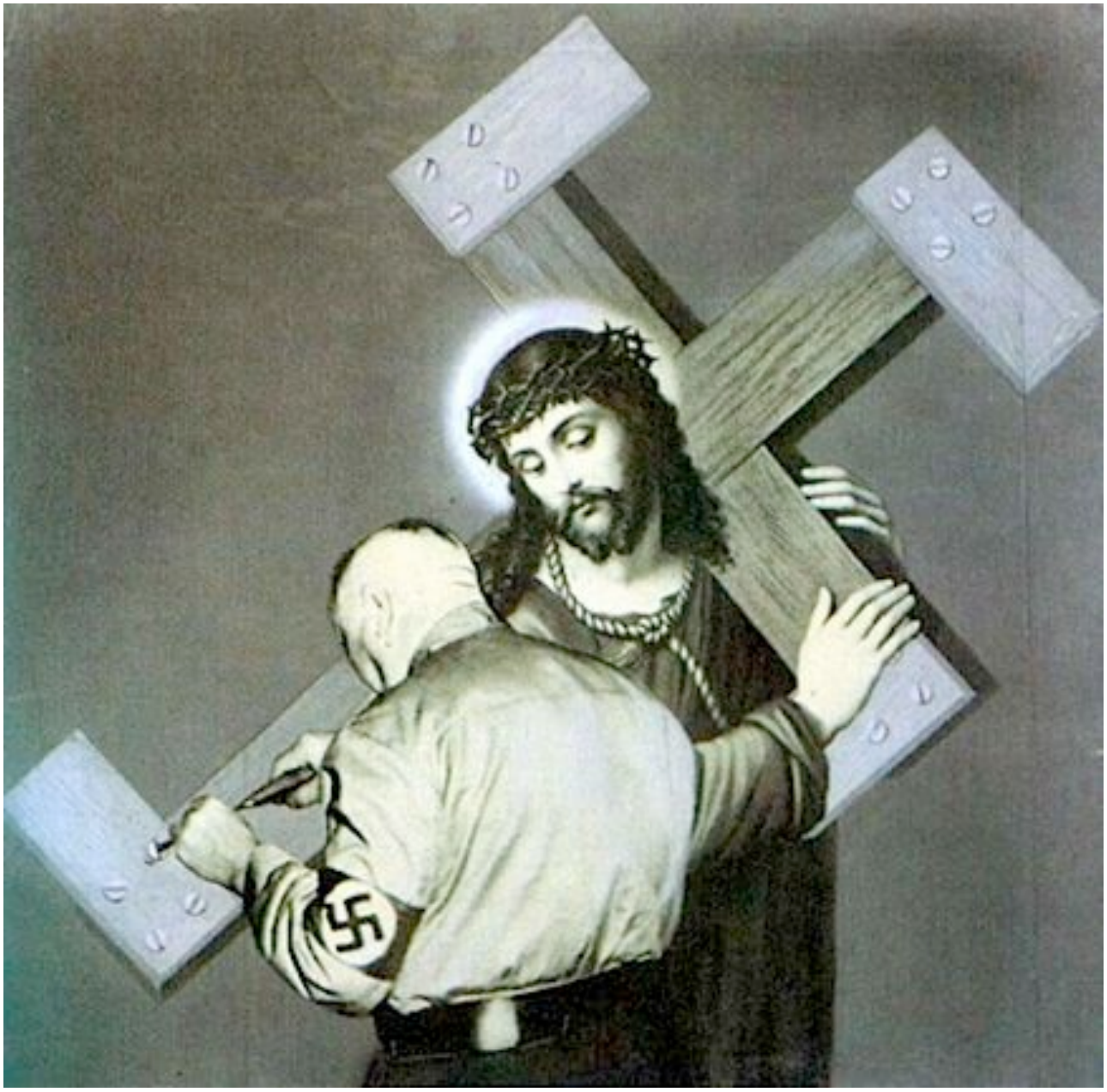
Sur un vase antique grec du VIIème siècle av.J.C.
la déesse chasseresse Artémis accompagnée des chiens donnés par Pan.

Pavement en mosaïque, synagogue de Maoz Haïm (Israël)

Sceau de pierre, ruines de la cité indienne de Harappa
(2°millénaire av JC)

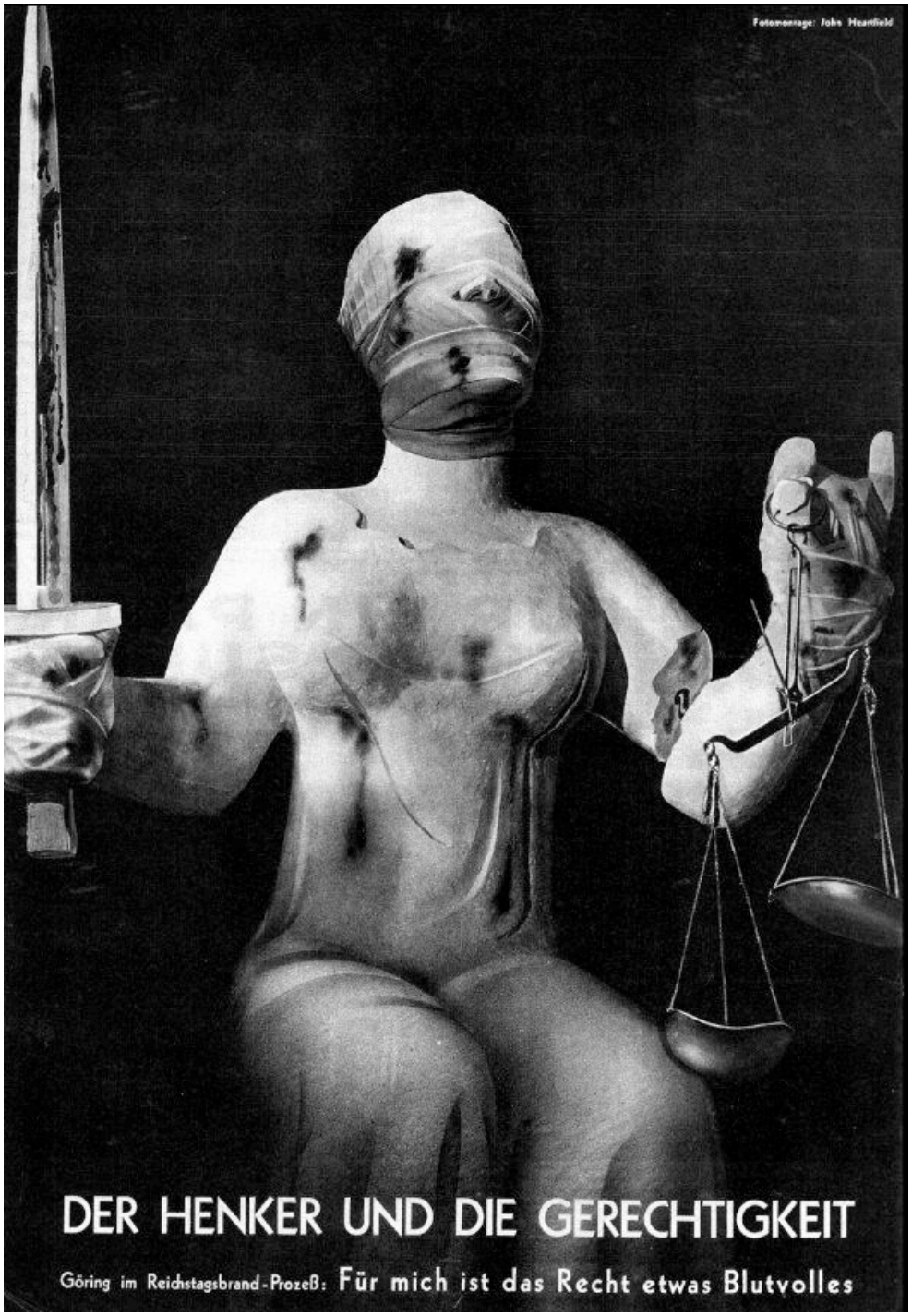
Ancienne peinture Viking, Gotland stone, Vallstena, (Suède) (5 ° s. av. JC)

Voici d' autres photomontages de JOHN HEARTFIELD



La croix n'était pas si lourde…

John HEARTFIELD



John HEARTFIELD

Le pécher du salut hitlérien

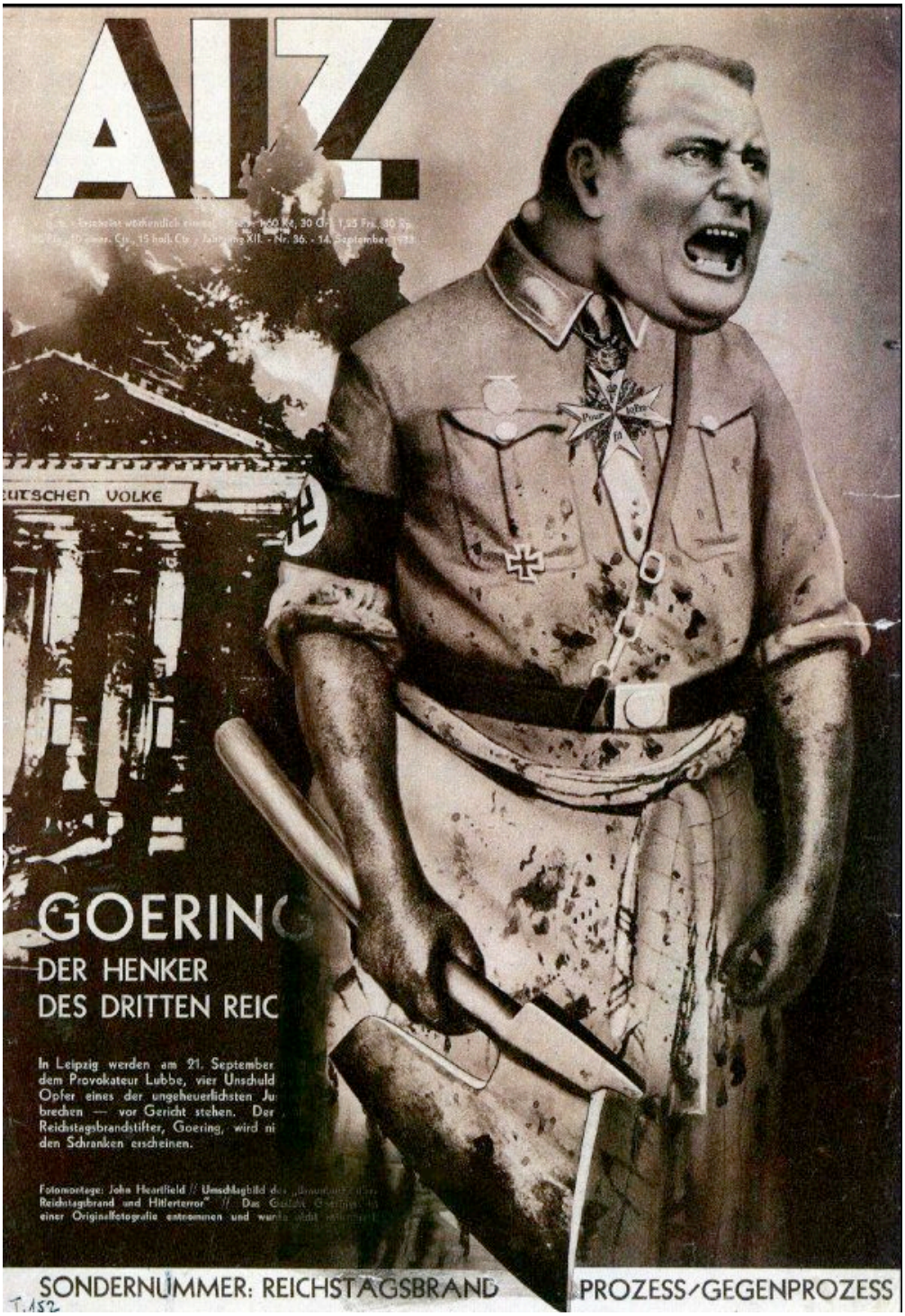
(Les millions sont derrière moi)

John HEARTFIELD

Adolf, le surhomme, ingurgite de l'or et débite des balivernes
(réalisé avant 1932)

Epreuve à la gélatine argentique. 35, 4 x 24, 6 cm ; image : 33 x 24, 1 cm.

John HEARTFIELD



Goering le boucher

Photomontage réalisé pour le magazine communiste AIZ en 1933.

H : 38 cm. L : 27 cm.