

PEAC

Le temps et l'espace : Passé, Présent, Avenir

Agir sur le monde, réinventer le territoire :

L'art engagé

Problématique : L'artiste peut-il ou doit-il s'engager ?

Sommaire :

- Qu'est-ce que l'Art engagé ?
- Le street Art et l'art engagé de Banksy à Calais
- Des artistes engagés contre la guerre
- Des artistes engagés sur des faits de société
- Petit "jeu" : *A vous de réfléchir...*

Qu'est-ce que l'Art engagé ?

Il s'agit d'un Art défendant une cause, prenant position au sujet d'une problématique. L'artiste s'engage pour la défense d'une cause ou pour la dénonciation d'une situation, et utilise pour cela différents moyens.

Le street Art et l'art engagé de Banksy à Calais

Qui est Banksy ? Banksy est un artiste du Street Art, Il adore provoquer, choquer voire perturber la société et c'est ce qui fait toute l'importance de son œuvre. Malgré sa capacité à transgresser les règles, il demeure à ce jour un vrai mystère puisque sa vraie identité n'a jamais été dévoilée. Il intervient partout dans le monde et s'engage à travers ses pochoirs pour dénoncer et défendre des idées dans des lieux qui font sens. A Calais, l'artiste est intervenu à de nombreuses reprises pour condamner le sort réservé aux migrants qui tentent de traverser la manche pour rejoindre l'Angleterre. (ils sont chassés, poursuivis, on leur refuse l'accueil et la nourriture...seules les associations leur viennent en aide)

Une oeuvre de Banksy à Calais

L'œuvre, visible sur la plage de Calais, sur le mur du poste de secours, face à la mer, montre un enfant – une fillette, les cheveux et la jupe battus par le vent du large, sa valise posée à ses pieds. Elle regarde au loin dans une longue-vue, sans doute vers les côtes anglaises. Elle ne voit pas le vaujour qui s'est posé sur sa longue-vue. La technique du dessin-silhouette, s'apparente davantage à la bande dessinée, il est réalisé en pochoir.

Des artistes engagés contre la guerre

Les artistes font oeuvre de dénonciation, liée aux horreurs qu'engendre la guerre mais aussi oeuvre de mémoire, afin que cela ne se reproduise pas

-Otto Dix, Assaut sous les gaz, gravure, 1924

-Pablo Picasso, Guernica, huile sur toile, 1937

-Christian Boltanski, Personnes, Installation, 2010

**Otto Dix, Assaut sous les gaz, gravure,
1924**

Quasiment monochrome, de format rectangulaire (19,3 × 28,8 cm pour la gravure, 34,8 × 47,3 cm pour la feuille⁽¹⁾), la gravure représente plusieurs soldats allemands, reconnaissables à leurs casques, et portant des masques à gaz, sur les fronts de la somme durant la guerre 14-18. A l'exaltation de l'héroïsme, il oppose la dénonciation de la sauvagerie destructrice. Vus de face, de près, jetant leurs grenades entre les barbelés et les racines, les soldats masqués n'ont plus rien d'humain, tout comme le lieu n'a plus rien de réel, no man's land de la tranchée. De plus, la technique de la gravure sur métal permet à Otto Dix de créer des images très expressives. Il donne son point de vue d'artiste et de soldat durant cette guerre à travers une série de 50 gravures

Pablo Picasso, Guernica, huile sur toile, 1937, 351 x 782 cm.

Pablo Picasso, Guernica, huile sur toile, 1937, dimensions/3m49,× 7m76

Cette oeuvre dénonce le massacre d'innocents dans la ville de Guernica en Espagne en 1936, massacre perpétré par les nationalistes (Franco) aidés des nazis. Réfugié alors à Paris, Picasso s'engage dans une oeuvre dénonciatrice des horreurs de la guerre. L'oeuvre dégage une sensation d'horreur.

Picasso, par la déformation des personnages, vise une expression accrue. Le noir et blanc ajoute à la dramatisation de la scène. Il utilise une caractéristique propre au style cubiste : la représentation simultanée face/profil, il fragmente l'espace au maximum afin d'amplifier l'idée de désordre. Portée de l'oeuvre : l'oeuvre, encore aujourd'hui, peut s'avérer dérangeante puisqu'elle rappelle les horreurs de la guerre. Elle est présentée aujourd'hui au Musée de la Reine Sofia à Madrid depuis 1981 seulement. En effet, elle se trouvait aux Etats-Unis depuis 1937, Picasso ayant refusé que l'oeuvre rejoigne l'Espagne tant que celle-ci serait sous le joug de la dictature franquiste (Franco meurt en 1975)

(Pour analyse : <https://histoiredesarts.culture.gouv.fr/Toutes-les-ressources/Musee-Picasso/Guernica>)

Christian Boltanski,
Personnes,
installation Grand
Palais 2010

(Des boîtes à biscuits
rouillées, des tonnes de
vêtements, des néons,
des petites ampoules
électriques, des haut
parleurs et une grue.)

<https://www.youtube.com/watch?v=SXND1GZdBzM>

Boltanski est né en 1944 au moment de la libération de Paris. Pendant deux ans, son père a vécu caché sous le plancher familial pour échapper aux nazis. Christian Boltanski a donc été conçu pendant cette période. Boltanski fut extrêmement marqué par la Shoah. *Personnes* est une évocation de la Shoah. Par tous ses éléments, Boltanski réussit à la fois à travailler son histoire familiale et la grande Histoire. Cette œuvre s'inscrit pleinement dans la quête de Boltanski, celle de garder une trace du passage de chaque être humain, cette volonté de redonner une humanité, une singularité aux masses disparues. Boltanski est parvenu à ériger un monument qui exprime la détresse des morts et des survivants. L'artiste parvient à jouer sur les émotions et les sensations du visiteur. Par la grandeur du lieu, de l'installation, du son de l'œuvre, Boltanski appelle au recueillement. Il réalise ainsi une œuvre complète, regroupant le visuel, l'occupation de l'espace et le son. Boltanski met en scène la mémoire. Il fait appel à l'inconscient collectif pour garder vivant le souvenir d'une tragédie (la Shoah) et nous invite à réfléchir sur notre condition d'être-vivant.

(Pour l'analyse détaillée : https://etab.ac-poitiers.fr/coll-mareennes/sites/coll-mareennes/IMG/pdf/christian_boltanski.pdf)

Des artistes engagés sur des faits de société

De nombreux artistes se sont engagés pour dénoncer ou exprimer leurs opinions sur des faits de société divers. Inégalités sociales, racisme, violences conjugales, policières, à l'égard des enfants, des animaux..., homophobie, société de consommation, réchauffement climatique...

- Contre les inégalités sociales, Duane Hanson, *Bowery derelicts*
- Contre le racisme, Nancy Burson, *The human race machine*
- Contre les violences conjugales, Banksy, *Hommage aux victimes*
- Contre l'homophobie, Blue Nose, *Policiers s'embrassant*
- Contre le réchauffement climatique, Takeshi Kawata, *sans titre*

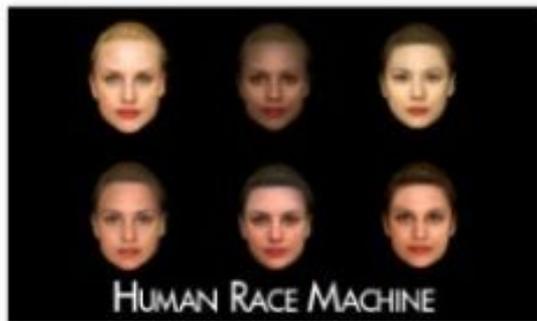
Contre les inégalités sociales

Duane Hanson, *Bowery derelicts*, 1968, sculptures hyperréalistes en résine.

Cette installation mettant en scène des sans abri, qui semblent avoir tout perdu, y compris leur dignité, interpelle le spectateur en visite confortable dans un musée. Duane Hanson a toujours réalisé des œuvres critiques qui obligent le spectateur à affronter l'inacceptable pour l'amener à réfléchir sur la société.

Contre le racisme

Burson nancy, humanfaces07

BursonHumanRaceMachineDevic

Nancy Burson, The Human race machine, 2000.

La Machine de la Race Humaine montre aux spectateurs à quoi ils ressembleraient s'ils étaient Asiatiques, Noirs, Hispaniques, Indiens, Moyen-Orientaux et Blancs. Elle leur offre l'occasion de vivre une expérience personnelle unique, celle d'être différent d'eux-mêmes à partir d'un système de morphing mis au point par l'artiste. Nous sommes tous une seule race, l'espèce humaine ; une seule nationalité appelée humanité.

Contre les violences conjugales

Banksy, *Homage aux femmes victimes de violences conjugales*, peinture au pochoir, Angleterre.

La femme soumise qui semble “idéale” pour l’homme, ménagère appliquée tel que les publicités l’y contraignent, se révolte enfin dans cette oeuvre, avec beaucoup d’humour contre la violence dont elle est victime de la part de son mari.

Contre l'homophobie

Provocation politique ? ... Embrasser des policiers (Une époque de clémence) par Blue Noses

Le collectif sibérien Blue Nose, *Policiers s'embrassant*, photographie, 2005

Dans un pays comme la Russie où l'homosexualité est passible d'emprisonnement, voire d'exil dans les camps de la Sibérie profonde, la photographie du collectif ironise sur l'absurdité d'une loi dont les représentants peuvent aussi être des victimes.

Contre le réchauffement climatique

Takeshi Kawano, sculpteur japonais, a réalisé trois œuvres représentant des animaux sauvages en train de fondre. Une démarche artistique pour **sensibiliser le grand public au réchauffement climatique** et ses conséquences ...

Petit “jeu” : *A vous de réfléchir...*

... sur une des oeuvres qui vous interpelle, que vous comprenez ou non...et sur laquelle vous pouvez faire des recherches...

nut-brother-aspire-air-pekín-montre-incidence-
pollution-respiration-pekinois

olivier ciappa, couples imaginaires

Pascal Bernier, still-life-farmsets-1997-2000

pejac

Piccinini-Long-Awaited-Detail1-490x327

pierre et gilles, les mariés

pignon_calais

ROCWELL-the problem we all live with,1964

Hannah Höch, photomontage

JR, minaret_vevey_

JR, women-are-heroes-kibera-nairobi-kenya-2008

kader_attia_ghosts_3

Kara Walker

Kawano Takeshi

kruger

le-baiser-de-lartiste-orlan-223x320

CS11C

Greenpeace-tunick spencer

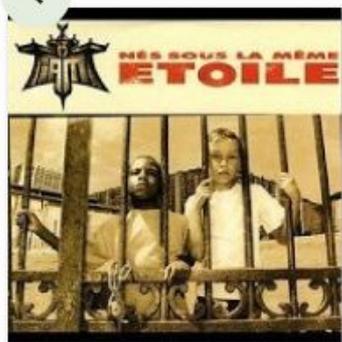
guernica

hanson policemen and rioter

home-to-go_Adrian pacci

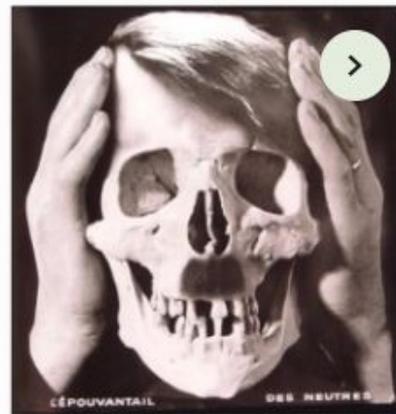
IAM

iciandsot

isaac cordal electoral meeting

john Heartfield photomontage

ernest pignon ernest, Apartheid,1974

ernest-pignon-ernest,immigrés,1974

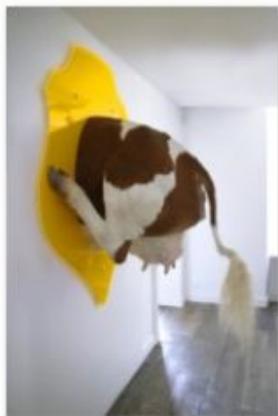
Ernest-Pignon-Ernest--Les-Expulses--1977.-Paris

Free-South-America-1985_portrait_w858

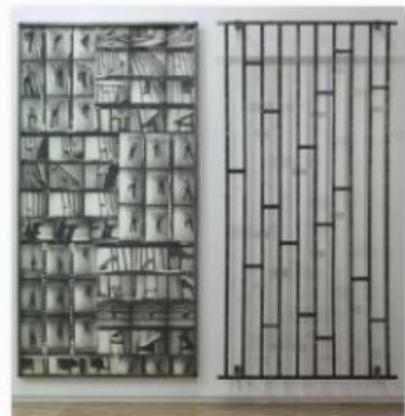
gerard-rancinan-le radeau des illusions

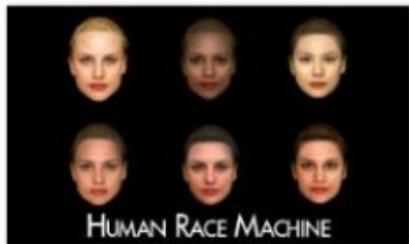
Ghyslain Bertholon,troche-presente-de-face-vache-ffranc esnet

Ghyslain Bertholon,troche-sangier-2net

gina pane,escalade non-anesthésié,1971

Burson nancy, humanfaces07

BursonHumanRaceMachineDevic

catalano

chiharu-shiota-searching-for-the-destination1

consumer_jesus_banksy1

D.HANSON,-Bowery-Derelicts,-1967-01

Duane Hanson, supermarket lady

Elliott Erwin, les lavabos de la ségrégation,1950

adel-abdessemed-terrorism

arman-acc_espoir-de-paix

banksy2-tt-width-604-height-381-lazyload-0-cro
p-0-bgcolor-000000

banksy-700x250

banksy

Beuys, performance

blue noses kissing policemen

bruno catalano