

La sculpture et le corps au service des idéologies dans les régimes totalitaires

Dans les années 1930, l'URSS stalinienne et l'Allemagne nazie se caractérisent par des régimes totalitaires. Dans ce contexte, les artistes sont contrôlés et l'art devient un moyen de valoriser les régimes et de glorifier les idéologies. Dans cette étude, tu vas comparer 2. L'objectif est le suivant : **comment la sculpture, soumise aux idéologies, est-elle support de propagande en URSS et en Allemagne dans les années 1930 ?**

1ère œuvre : l'Ouvrier et la Kolkhoziennne de Vera Moukhina

Présentation de Vera Moukhina en donnant quelques éléments biographiques

Sculptrice russe - née en 1889, morte en 1953 - considérée de son vivant comme une grande sculptrice en URSS et à l'étranger - membre de l'académie des beaux arts en URSS - contribue au développement de la sculpture monumentale

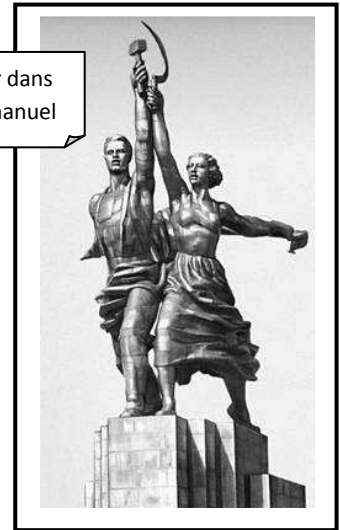
Présentation et description de l'œuvre : l'Ouvrier et la Kolkhoziennne

Identification de l'œuvre

- ✕ Nature : sculpture en ronde-bosse (en 3 dimensions, posée sur 1 socle)
- ✕ Matériaux : acier d'alliage, fer, chrome, nickel
- ✕ Dimensions, poids : 25 m. de haut, 80 tonnes
- ✕ Titre : l'Ouvrier et la Kolkhoziennne
- ✕ Date : 1937
- ✕ Commanditaire : commande de l'Etat soviétique
- ✕ Histoire de l'œuvre : œuvre de commande créée et érigée sur le pavillon soviétique pour l'Exposition universelle organisée à Paris en 1937 –faisait face au bâtiment allemand surplombé par l'aigle nazi
- ✕ Lieu de conservation, état actuel : transportée ensuite à Moscou, placée sur un piédestal devant l'entrée du musée des réalisations soviétiques (actuel Centre des expositions) - a été restaurée de 2003 à 2009

Description précise de l'œuvre

A voir dans ton manuel

- ✕ 2 personnages, un ouvrier brandissant un marteau et une kolkhoziennne (paysanne) brandissant une faucille = 2 symboles de l'URSS
- ✕ carrures athlétiques, sont forts, musclés
- ✕ L'attitude optimiste, déterminée des personnages = pas en avant, bras tendus vers le ciel
- ✕ très grande taille de ces 2 personnages

Compréhension
du sens de l'œuvre

Que veut signifier l'Etat soviétique à travers cette œuvre ?

- ✕ Homme représente ouvrier et femme une paysanne =la base de la société
- ✕ alliance des ouvriers et des paysans au service de l'URSS (société sans classes)
- ✕ image de puissance de l'URSS
- ✕ volonté d'expansion, propager la révolution communiste dans le monde

Appartenance de l'œuvre au réalisme soviétique

En quoi s'agit-il d'une œuvre représentative du réalisme soviétique ?

- ✕ réalisme soviétique = courant artistique officiel de l'URSS de 1934 à 1989
- ✕ Œuvre glorifie le régime soviétique, support de la propagande
- ✕ Œuvre exalte aussi la révolution communiste, du prolétariat
- ✕ Œuvre est monumentale pour impressionner

2ème œuvre : le Garde d'Arno Breker

Présentation d'Arno Breker en donnant quelques éléments biographiques

sculpteur allemand, artiste officiel du IIIe Reich – né en 1900 et mort en 1991 - étudie la sculpture antique en France puis à Rome - conçoit des statues, bénéficie de moyens exceptionnels pour mener de vastes travaux de décoration à Berlin (ateliers et ouvriers mis à sa disposition pour lui permettre de répondre aux commandes officielles) – pas inquiété après la guerre pour ses travaux envers le régime (dit ne pas avoir adhéré à l'idéologie ni au parti nazi).

Description précise de l'œuvre

Présentation et description de l'œuvre : le Garde

Identification de l'œuvre

- ✕ Nature : sculpture (bas-relief en plâtre) – bas relief = faible relief, le sujet représenté ne se détache que faiblement du fond. Il y reste engagé à mi-corps
- ✕ Matériaux : plâtre
- ✕ Dimensions, poids :
- ✕ Titre : le Garde
- ✕ Date : 1940
- ✕ Commanditaire : Commanditaire = Etat nazi dirigé par Hitler
- ✕ Histoire de l'œuvre : Hitler ambitionne de reconstruire totalement la capitale allemande (Germania) - œuvre devait honorer l'axe Nord – Sud de la nouvelle capitale du Reich
- ✕ Lieu de conservation, état actuel : œuvre jamais installée - détruite après la guerre, comme beaucoup d'œuvres de Breker (ne reste aujourd'hui que des photos en noir et blanc)

A voir dans ton manuel

- ✕ guerrier nu, très athlétique, muscles en tension, traits saillants du visage, expression déterminée, dure, menaçante, fière
- ✕ en train de dégainer son épée, prêt à se battre, se tient très droit, le genou replié et s'appuie sur un rocher
- ✕ sous son genou, 1 bouclier rond de l'hoplite grec
- ✕ guerrier tient, dégaine une épée comme celle des Romains
- ✕ drapé dans la cape (impression de mouvement)
- ✕ on peut imaginer un ennemi invisible dans le hors-champ = tous les signes de la virilité guerrière nazie (musculature surdéveloppée, port de l'arme, visage implacable de détermination au combat. Sûr de sa puissance, prêt à se battre)

Compréhension du sens de l'œuvre

- En quoi l'œuvre sert-elle l'idéologie d'Hitler ?
- ✕ magnifique homme nouveau, présenté comme un modèle à suivre, l'Aryen (membre de la race supérieure)
 - ✕ exalte la volonté d'expansion (un guerrier à la conquête de son espace vital) = but de diffuser et d'exalter les idées nazies par son art

Rattachement à l'art officiel nazi

- En quoi l'œuvre se rattache-t-elle au style néoclassique nazi ?
- ✕ artistes puisent leurs références dans l'Antiquité classique ou la Renaissance pour représenter des athlètes fiers et nus, au style nordique - sujets mythologiques privilégiés pour exalter puissance physique et patriotisme des héros

Bilan de l'analyse

Comparaison des 2 œuvres

Ce qui les rapproche

- ✕ 2 œuvres au service des idéologies, supports de la propagande
- ✕ monumentalité pour impressionner, montrer la puissance
- ✕ corps athlétiques, puissants (homme nouveau)
- ✕ mouvement, vers l'avant, idée de conquête

Ce qui les distingue

- ✕ au service de 2 idéologies différentes
- ✕
- ✕
- ✕

Que penses-tu de ces 2 œuvres, que ressens-tu en les regardant, pourquoi ?

Dire si on aime ou pas, si les œuvres touchent ou non – justifier les réponses en expliquant pourquoi

Le sort réservé aux artistes qui n'adhéraient pas à l'art officiel en URSS ou en Allemagne (avec quelques exemples)

- ✕ Art au service des régimes totalitaires – œuvres doivent être conformes aux idéologies
- ✕ Artistes surveillés, censurés, œuvres détruites
- ✕ certaines carrières brisées par l'exil, la prison, la mort (ex. écrivain Stefan Zweig – Bertold Brecht – peintre Ernst Kirchner ou Otto Dix)
- ✕ Exposition en 1937 à Munich « l'art dégénéré » = regroupe œuvres rejetées par les nazis car auteurs juifs ou non conformes aux critères officiels