HISTOIRE DES ARTS

CLASSE : 3ème
Période historique : xxème siècle
Moment choisi : le nazisme, la Seconde Guerre Mondiale
Thématique : Arts Etats, pouvoir
Sujet : Génocide juif, l'Art pour ne pas oublier.
Domaines artistiques : Art du langage et Art du visuel
Œuvre : une planche de B.D. Maus ; roman graphique

Fiche méthode

I. Identifier :

- **L'œuvre : son nom, sa catégorie**

Une planche du volume II. Et c'est là que mes ennuis ont commencé.
Maus est une bande dessinée, tout d'abord pré publiée en 3 planches dans la revue Funny Animals, en 1972, puis ensuite publiée dans la revue RAW de 1981 à 1991.
Cette B.D. est constituée de 2 tomes :

- **Tome 1 Mon père saigne l'histoire (1987)**
- **Tome 2 Et c'est là que mes ennuis ont commencé (1992)**

- **L'auteur :**

  Art Spiegelman né en 1958 en Suède.
  Auteur de B.D., et illustrateur américain. De parents juifs polonais survivants d'Auschwitz et émigrés aux Etats-Unis après la Seconde Guerre Mondiale, il devient une figure de la bande dessinée des années 1960-1970 un des plus grands acteurs de la bande dessinée underground).
  Il est sacré au Grand Prix du Festival de bandes dessinées de la ville d'Angoulème en 2011.

La bande dessinée Maus a connu un succès international et a été traduite en 18 langues. Elle reçoit le Prix Pulitzer spécial en 1992.

- **Situer dans le temps et dans l'espace**

Maus mêle deux histoires et deux époques. Art Spiegelman raconte comment, dans les années 1970, il décide de renouer avec son père Vladek, et de recueillir son témoignage de juif polonais qui a vécu les années 1930/1940, puis d'en faire une B.D.

- **Préciser le courant artistique ou littéraire**

Roman graphique

II. Analyser :

- **Décrire ce que je vois :**

-identifier les éléments constitutifs de l'œuvre : couleurs, formes, personnages, bâtiments, décors (plan)
-donner les techniques de production des œuvres

D'un point de vue narratif, Art et Vladek sont à la fois personnages car on voit Art interroger son père, et narrateur extérieurs quand Vladek se souvient.
La planche est divisée en deux Strips qui se lisent du haut en bas
STRIP : bande de vignettes qui se lisent de manière horizontale ou verticale.
Celle de gauche représente les années 1970
Celle de droite les années 1940, et raconte un épisode tragique qui se termine brutalement par les cris des S.S.
Symboliquement, les groupes humains, religieux ou nationaux, ont des têtes d'animaux sur des corps d'homme : les juifs sont représentés sous les traits de souris ou Maus en allemand, les Polonais en cochons et les nazis en chats (zoomorphisme) ; Les Français sont représentés par des grenouilles et les américains par des chiens.
Ce procédé permet de prendre de la distance par rapport aux événements et met en évidence le rapport de force entre les personnages ; Les animaux permettent de rendre les images moins brutales pour les lecteurs.

Le roman graphique est une bande dessinée plus longue que d'habitude, ambitieuse et destinée à un public plus adulte.
L'histoire est racontée par deux narrateurs différents avec deux histoires emboitées :
-la première au présent nous montre le père d'Art Spiegelman, Vladek relatant son histoire à son fils afin qu'il puisse la retranscrire en bande dessinée : ces passages montrent l'entente père/fils ou non et rendent le récit plus vivant et personnel
-La deuxième histoire est celle racontée par Vladek à son fils, à savoir sa vision de la guerre et le récit de sa déportation.
Art Spiegelman a utilisé le noir et blanc afin d'exprimer la douleur, la souffrance, et la résignation devant la mort.
Les chats sont plus forts comparées aux souris qui finissent le plus souvent mangés par ces derniers.

L'auteur utilise différents vues pour faire réagir le lecteur : la vue en contre-plongée pour donner un air menaçant et dominateur aux nazis ; les quadrillages sont utilisés pour donner un effet de « prison », lors des passages ou les juifs apparaissent dans le récit.
Les chats sont grandis, musclés et rendus menaçants
Les souris sont chétives et petites, et leur maigreur permet de bien insister sur les conditions de vie des juifs dans les camps de concentration ainsi que leur horrible traitement.

- **Décrire ce que cela signifie**

-signification
-engagement de l'auteur sur le sujet traité
-utilité du document, usages

Maus dénonce la Shoah :
La déshumanisation est totale et il n'y a plus de solidarité entre les déportés
Les onomatopées et les ajouts spécifiques à la B.D. permettent de dédramatiser le sujet

<u>III. Faire le lien ou donner un sens</u>

<u>Installation de Menashe Kadishman « feuilles mortes » au musée juif de Berlin</u>

- **Conclure en effectuant des rapprochements**

-avec d'autres œuvres étudiées en classe
-par rapport à ma culture personnelle.

MAIS TU COMPRENDS, ANJA ET MOI JAMAIS ON N'A ÉTÉ SÉPARÉS!
HEIN??
NON! LA GUERRE NOUS A ÉLOIGNÉS, MAIS AVANT ET APRÈS TOUJOURS ON A ÉTÉ ENSEMBLE.
PAS COMME AVEC MALA, ELLE TOUT MON ARGENT ELLE PREND! –
AUSCHWITZ, PAPA... PARLE-MOI D'AUSCHWITZ.
AUSCHWITZ ÉTAIT DANS UNE VILLE APPELÉE OSWIECIM. AVANT LA GUERRE SOUVENT JE VENAIS ICI VENDRE MES TISSUS...
...ET MAINTENANT JE REVENAIS.
DANS UNE GRANDE PIÈCE, ON EST ALLÉS ET ILS ONT CRIÉ APRÈS NOUS.
DÉSHABILLEZ-VOUS! DÉPOSEZ VOS OBJETS DE VALEUR! EN RANG! SCHNELL!
A CE MOMENT, J'ÉTAIS TOUJOURS AVEC MON AMI MANDELBAUM.
NOS PAPIERS, NOS VÊTEMENTS ET NOS CHEVEUX, ILS NOUS ONT PRIS...
(PSST. QU-QU'EST CE QUI VA NOUS ARRIVER?)
(T'INQUIÈTE PAS)
ON AVAIT FROID, ET ON AVAIT PEUR...
(S'ILS VOUS ONT AMENÉS ICI, C'EST POUR TRAVAILLER. ILS N'ONT PAS ENCORE DÉCIDÉ DE VOUS TUER.)
(ET NOS FEMMES ET NOS...)
LA FERME, LES YOUPINS! À LA DOUCHE, VITE!