

Les femmes et l'expression du moi dans l'autoportrait et l'autobiographie.

publié le 08/05/2012 - mis à jour le 09/05/2012

Thématiques : « arts, création, culture » et « arts, rupture, continuité »

Descriptif :

Les femmes et l'expression du moi dans l'autoportrait et l'autobiographie.

« Comment ont évolué l'image et la place des femmes au cours du XXème siècle ? » : problématique d'un projet d'histoire des arts proposé par Mme Paris.

Sommaire :

- L'autobiographie/l'autoportrait dans la progression ou le parcours de l'élève de troisième
 - Les œuvres
 - Mise en œuvre du projet
 - La dimension pluridisciplinaire
 - Les savoirs et les capacités à transmettre
 - Éléments d'évaluation
-

Objet d'étude : Les femmes et l'expression du moi dans l'autoportrait et l'autobiographie

Problématique du projet : « Comment ont évolué l'image et la place des femmes au cours du XXème siècle ? »

Thématiques : « arts, création, culture » et « arts, rupture, continuité »

● L'autobiographie/l'autoportrait dans la progression ou le parcours de l'élève de troisième

La lecture et l'étude de récits de vie ou d'œuvres autobiographiques sont une composante essentielle du programme de français de troisième. C'est en outre un genre littéraire et artistique particulièrement adapté à des adolescents aux prises avec la question de l'identité. Les œuvres autobiographiques et les autoportraits jouent un rôle de médium pour s'interroger sur soi, se connaître, se construire. Les investigations que les artistes femmes mènent sur elles-mêmes et la façon dont elles veulent parler d'elles à la société sont autant de pistes de réflexion pour les élèves.

● Les œuvres

Six œuvres sont étudiées. Deux domaines artistiques sont sollicités :

- les arts du langage
- les arts du visuel.

○ a) Frida Kahlo : deux autoportraits

► Autoportrait à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis , 1932, huile sur métal, 0,31x0,35, New-York, collection Manuel Reyero. Entre ambiguïté et déchirement, le tableau pose la question de l'identité : il évoque et revendique sa culture, ses racines mexicaines mais aussi ses tiraillements entre la modernité américaine et l'identité mexicaine.

► Autoportrait aux cheveux coupés , 1940, huile sur toile, 40x28 cm, New-York, The Museum of Modern Art. Assise sur une chaise, toute droite, en costume d'homme, trop large et les cheveux courts, Frida Kahlo renonce aux attributs de la féminité, à la beauté, et refuse le portrait conventionnel. Elle exprime une grande conscience de soi,

une volonté et une force d'exister. L'artiste est aussi une femme qui a lutté contre la domination masculine à l'égard des femmes, contre les injustices sociales, le fascisme.

Ce tableau évoque celui de Tamara Lempicka, Portait de la duchesse de la Salle, 1925, huile sur toile, 161 x 96 cm, collection particulière. Le personnage adopte une allure androgyne que reprendra plus tard l'actrice Marlène Dietrich en cultivant l'image d'une femme forte, sportive, sûre d'elle-même.

○ b) Marjane Satrapi, *Persépolis*, tome 3, *L'Association*, 2002 ainsi que des extraits du film *Persépolis* de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud.

Le parcours d'une adolescente iranienne exilée en Autriche permet aux élèves de jeter un regard distancié sur eux-mêmes, dans la mesure où l'auteur utilise l'autodérision et l'humour. Son autoportrait notamment (tome III, chapitre « Le légume ») dédramatise la question de l'image de soi chez l'adolescent par une mise scène caricaturale particulièrement comique. Mais c'est aussi une expérience de vie qui va forger son identité de femme, son goût de l'indépendance.

On comparera la bande dessinée et la réécriture que constitue le film (choix des séquences, musique, graphisme).

○ c) Barbara, *Il était un piano noir*, Fayard, 1998

L'incipit permet de dégager les caractéristiques d'un texte autobiographique mais surtout de percevoir la passion de cette chanteuse auteur, compositeur, interprète qui ne peut plus vivre le moment intense et merveilleux de la scène, mais qui renoue avec son public en écrivant ses souvenirs.

○ d) Françoise Giroud, *Une leçon particulière*, Fayard, 1990

L'auteur raconte un souvenir d'adolescence où elle est victime d'une injustice sociale, du mépris des forts et des riches pour sa situation sociale. Cette expérience va construire sa personnalité et faire d'elle une battante, une femme de pouvoir : « Ne jamais écraser : ce pourrait être une devise. Ne jamais se laisser écraser une résolution »

● Mise en œuvre du projet

Le projet s'intègre dans la progression annuelle et dans une séquence plus générale sur l'autobiographie, l'étude des différentes œuvres se déroulant sur 6 séances.

● La dimension pluridisciplinaire

○ a) Arts plastiques

Le professeur d'Arts plastiques apportera un autre point de vue sur l'œuvre de Frida Kahlo.

Plusieurs tableaux de ce peintre peuvent être étudiés ainsi que les techniques picturales de l'artiste, comme le collage, en référence au tableau *Ma robe est suspendue là-bas* ou *New-York*, 1933.

Dans le cadre d'une séquence sur l'autoportrait ou le portrait, des tableaux d'autres peintres femmes peuvent être analysés (Suzanne Valadon, Marie Laurencin).

On pourrait étudier également les œuvres de Louise Bourgeois, de Niki de Saint Phalle et montrer l'importance de leurs créations dans l'art contemporain.

○ b) Musique

La chanson, le jazz, le rock :

On étudiera des chansons de Barbara en liaison avec le texte étudié en français, mais aussi celles d'autres artistes (Edith Piaf par exemple)

Le jazz peut être abordé par l'étude de la chanteuse Ella Fitzgerald (l'art du scat).

Dans les années 1960, Janis Joplin s'impose dans le monde du rock dominé par les hommes.

○ c) Histoire/ éducation civique

- Les femmes témoins : on pourra étudier des passages de « Une vie », extrait de Une jeunesse au temps de la Shoah, de Simone Veil, des poèmes de Charlotte Delbo extraits du tome 1 « Aucun de nous ne reviendra » dans sa trilogie Auschwitz et après.
- Les femmes résistantes, engagées dans la seconde guerre mondiale : des extraits de Ils partiront dans l'ivresse (de mai 1943 à février 44) de Lucie Aubrac (on pourra aussi analyser quelques séquences du film de Claude Berri, Lucie Aubrac, 1997)
- Les femmes militantes pour le droit des femmes : des extraits d'essais par exemple Femmes, races et classe, d'Angela Devis, Des femmes, 2007, Fausse route d'Elisabeth Badinter, Odile Jacob, Paris 2003...
- Les femmes et les sciences : les lettres de Marie Curie et ses filles, Pygmalion, 2011
- La représentation de Marianne.
Deux entrées possibles : soit la crise de mai 68, soit « la république à l'épreuve de la durée (adaptation de la législation...)

○ d) EPS : la danse contemporaine

Les chorégraphes et danseuses Carolyn Carlson et Marie-Claude Pietragalla explorent la complexité de la condition féminine. La première dans un solo créé pour M-C Piétragalla, Don't look back, la seconde dans sa chorégraphie solo La tentation d'Eve.

● Les savoirs et les capacités à transmettre

Les élèves doivent acquérir les savoirs suivants :

- des connaissances fondamentales dans le cadre des enseignements disciplinaires. Pour l'analyse de l'écriture autobiographique : la valeur des temps, la maîtrise des problèmes de l'énonciation (double « je ») notamment
- des éléments de vocabulaire spécifique aux différents domaines artistiques
- des repères historiques, géographiques et culturels lui permettant de situer les œuvres dans le temps et l'espace
- des notions de bases sur les techniques de production des œuvres
- la connaissance d'œuvres appartenant aux grands domaines artistiques

A partir de ces connaissances, l'élève doit être capable :

- de situer des œuvres dans le temps et dans l'espace
- d'identifier les éléments constitutifs de l'œuvre d'art : ses formes, les techniques de production, ses significations, ses usages
- de discerner entre les critères subjectifs et objectifs de l'analyse
- d'effectuer des rapprochements entre des œuvres à partir de critères précis (genre, forme, thème...)

● Éléments d'évaluation

○ a) L'examen

1. Dans la prestation orale proprement dite, on peut évaluer :

- la capacité à parler sans lire ses notes
- la correction du langage – de l'attitude pendant la présentation
- la capacité à répondre aux examinateurs
- la maîtrise des outils de la présentation (vidéo, rétroprojecteur, vidéoprojecteur...)

2. Dans le contenu de la prestation orale, on peut évaluer :

- la présence d'une introduction présentant la nature de l'œuvre et annonçant le plan
- la situation de l'œuvre dans son contexte historique, géographique
- l'observation, la description, l'analyse et l'interprétation de l'œuvre

- la mise en relation avec d'autres œuvres notamment d'autres domaines artistiques
- la présence d'une conclusion

○ b) Dans le livret personnel de compétences on pourra ainsi évaluer :

- la compétence 1 : Lire, écrire et s'exprimer à l'oral
- la compétence 3 : B2i
- la compétence 4 : créer, produire, exploiter des données, s'informer, se documenter
- la compétence 5 : « culture humaniste ».
- la compétence 7 : être autonome dans son travail, s'impliquer dans un projet, manifester de la curiosité, de la motivation

sources : *Réalisme de Kerstin Stremmel, Uta Grosenick, Taschen*

**Académie
de Poitiers**

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.