Collège Arthur CHAUSSY
5 RUE DU GYMNASE
77170 BRIE COMTE ROBERT
☎ : **01 64 05 08 90**
🖷 : **01.64.05.72.27**

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

EPREUVE HISTOIRE DES ARTS
2014-2015

ETUDIER UNE ŒUVRE D'ART

PRESENTATION DE L'OEUVRE

Voir pages suivantes

TITRE DE L'ŒUVRE **: 2 pages extraites de la bande dessinée intitulé Maus**

ARTISTE: **Art SPIEGELMAN (1891-1969)**

DOMAINE ARTISTIQUE: **Arts visuels et Arts du langage**

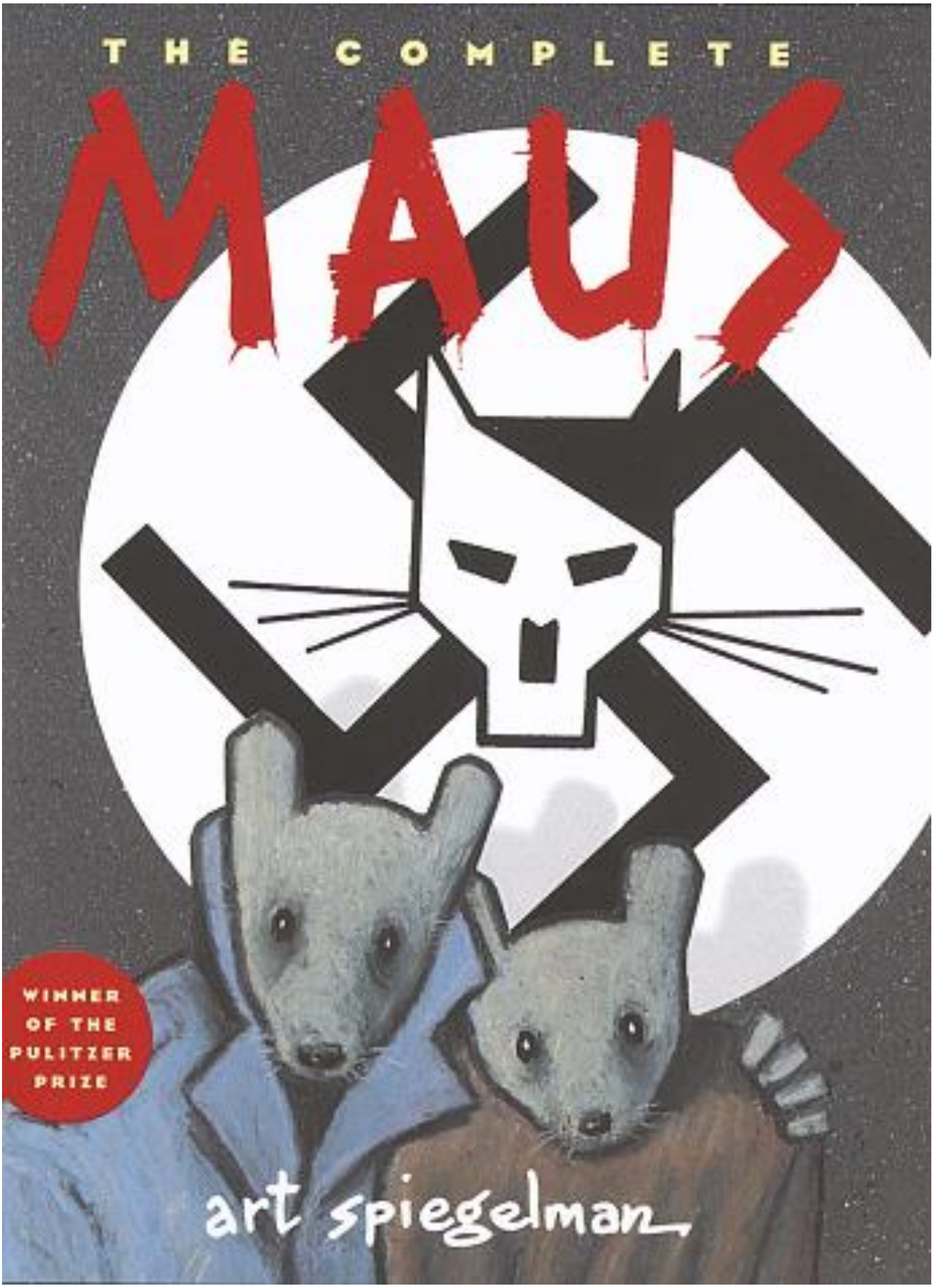
NATURE: **Bande dessinée**

DATE DE PUBLICATION EN ANGLAIS *:* **1er volume 1986 et 2nd volume 1991**

LIEU DE CREATION **: Etats-Unis**

THEMATIQUE **: Arts, Etats et pouvoir**

PROBLEMATIQUE **: Comment la bande dessinée Maus témoigne-t-elle de la déportation des Juifs pendant la 2°Guerre Mondiale ?**


THE COMPLETE
MAUS
WINNER OF THE PULITZER PRIZE
art spiegelman

Art SPIEGELMAN
<u>Maus</u> (extrait du 2ème volume)
Bande dessinée, parue 1991

PARTOUT, IL FALLAIT COURIR - COMME LES JOGGERS - ET JUSQU'AU SAUNA, ILS NOUS ONT FAIT COURIR...

C'EST GLACÉ !

REMERCIE DIEU, C'EST PAS DU GAZ !

ICI, C'ÉTAIENT LES DOUCHES DES VIVANTS, PAS LES DOUCHES À GAZ DE LA MORT, COMME ON AVAIT ENTENDU RACONTER.

DANS LA NEIGE, ILS NOUS ONT JETÉ DES HABITS DE PRISONNIERS.

SCHNELL ! SCHNELL ! SCHNELL !

ILS REGARDAIENT MÊME PAS LA TAILLE, ILS JETAIENT.

UN GARS, IL A ESSAYÉ D'ÉCHANGER.

EUH, EXCUSEZ-MOI. CES CHAUSSURES SONT TROP PETITES.

ET MAINTENANT, ÇA TE VA ?

VLAN

C'ÉTAIENT DES SABOTS EN BOIS !

J'AI EU DE LA CHANCE, ÇA M'ALLAIT À PEU PRÈS. LA CHEMISE, SEULEMENT, ELLE ÉTAIT DÉCHIRÉE ET TROP GRANDE...

ILS NOUS ONT ENREGISTRÉS... ILS ONT PRIS NOS NOMS. ET ICI, MON NUMÉRO ILS ONT MIS.

175113

INTRODUCTION

Présentation de l'œuvre

Œuvre étudiée : ***Maus***
Dates de publication en anglais: **1er volume 1986 et 2nd volume 1991**
Artiste : **Art SPIEGELMAN**
Lieu : **Etats-Unis**
Nature de l'œuvre : **Bande-dessinée**

Petite biographie

Art SPIEGELMAN est un **auteur de bande-dessinée et illustrateur américain** né en 1948 à Stockholm (Suède).
Il est, à partir du milieu des années 1980, connu pour sa BD *Maus*, qui lui a valu un Prix Pulitzer et fut traduite en dix-huit langues.
Il vit avec sa femme à New-York.

L'œuvre

En 1986, Art SPIEGELMAN publie le 1er volume de *Maus* qui raconte **les évènements historiques et tragiques vécus par son père, rescapé juif du camp d'Auschwitz**. La suite et fin sort en 1991. C'est la première fois qu'une BD attire autant l'attention des critiques.

L'œuvre et la référence à l'histoire

Art SPIELGELMAN raconte la vie de sa famille et notamment de son père. Cette bande-dessinée traite **des persécutions des juifs dans les années 1930 – 1940**, notamment de leur génocide.
Cette œuvre sans précédent, de plus de 250 pages, mêle étroitement deux trames narratives :

- le père d'Art Spiegelman, qui s'appelle Vladek, racontant sa **déportation.** Le récit se déroule dans les années 1940 en Pologne occupée par les nazis (Europe).
- le récit de la **transmission** de la Shoah qui se déroule dans les années 1970 à New-York (Etats-Unis).

ANNONCE DE LA PROBLEMATIQUE

Nous allons voir comment la bande dessinée Maus témoigne-t-elle de la déportation des Juifs pendant la 2°Guerre Mondiale ?

PLAN DE L'EXPOSE

1° PARTIE **DESCRIPTION DE L'OEUVRE**

Zoom sur la couverture

La couverture nous place en quelques dessins dans le contexte historique de la bande-dessinée : **la seconde guerre mondiale (1939-1945).**
On peut voir :
- la croix gammée en noir et blanc et une tête de chat très stylisée et géométrique qui renvoient à l'Allemagne nazie. La tête de chat pouvant évoquée Hitler avec la petite moustache et la coupe de cheveux.
- en bas de page : 2 figures de souris au regard apeuré symbolisant les juifs persécutés.
- le titre « Maus » dégoulinant de sang qui veut dire en allemand « souris ».

Zoom sur les pages 25 et 26 du second volume

Cette œuvre sans précédent, de plus de 250 pages, mêle étroitement deux trames narratives :

- le père d'Art Spiegelman racontant sa **déportation**
- le récit des relations entre Art et son père : récit de la **transmission** de la Shoah (mot désignant le génocide des juifs en hébreu).

Le récit se déroule donc en deux temps et deux lieux :

- Années 1940 : Pologne occupée par les nazis (Europe)
- Années 1970/80 : New-York (Etats-Unis)

Deux histoires entrecroisées

Sur ces deux **planches**, on peut lire deux récits.

En effet, dans les quatre premières vignettes superposées à gauche, nous voyons Art Spiegelman adulte et son père, vieux monsieur qui raconte son histoire personnelle quand il était déporté dans le **camp d'extermination d'Auschwitz**. Sur ces **vignettes**, on se situe dans les années 1970/80 à New-York.

Puis, c'est un **flash-back** : le lecteur est transporté dans le passé durant la seconde guerre mondiale à Auschwitz, entre 1940 et 1945.

On voit toute la barbarie nazie infligée aux juifs. Un groupe de prisonniers arrivent dans le camp, on leur ordonne de se déshabiller, se retirer leurs effets personnels. S'ils parlent, un chat nazi leur hurle dessus « La ferme, les youpins ! A la douche, vite ! ». Youpins est un terme péjoratif pour désigner les juifs.

Puis, sur la page 26, on voit dans la vignette du haut, l'épisode de la douche. Il s'agit d'une vraie douche, un juif est soulagé car il ne s'agit pas de gaz (« Remercie Dieu, c'est pas du gaz » dit-il). Les juifs commençaient à avoir connaissance des **chambres à gaz** et de la **solution finale**. On voit les « gardiens-prisonniers » polonais (en cochon) malmener les juifs prisonniers en leur criant des ordres (Schnell !) et en les tabassant. Tout en bas, Vladek âgé montre à son fils le **numéro d'identification** que chaque prisonnier devait se faire tatouer sur son avant-bras : par ce geste, ils perdaient toute identité et toute humanité.

TRANSITION

Nous allons voir précisément quels moyens utilise Art Speigelman pour témoigner de la déportation des juifs dans cette bande-dessinée.

2° PARTIE **INTERPRETATION DE L'ŒUVRE**

1°) Le zoomorphisme

Art Spiegelman a choisi comme parti-pris de représenter les personnages par des animaux, c'est ce que l'on appelle le zoomorphisme. Il reprend une technique familière à la fable, à la bande-dessinée et au dessin-animé. Dans *Maus*, les nazis sont des chats, les Juifs des souris, les Polonais des cochons, les américains des chiens… L'auteur illustre ainsi **la métaphore du chat et de la souris** pour montrer la vulnérabilité des souris juives face à la nature prédatrice des chats nazis.

Art spiegelman explique ce choix par sa volonté de s'inspirer de la **propagande raciale nazie**. Pour les nazis le concept de race est essentiel : les allemands seraient une race supérieure ce qui justifiait pour eux les discriminations faites aux juifs qu'ils considéraient comme une race inférieure, comme un peuple nuisible tels les souris et les rats. Quant aux polonais, la propagande nazie avait l'habitude de leur attribuer le qualificatif de « Porcs », un animal dit sale et se nourrissant d'ordures.

De plus, Art Spiegelman a voulu rendre hommage à **Mickey Mouse**, la petite souris inventée par Walt Disney : le créateur des dessins-animés Disney que les Allemands détestaient car il était juif.

2°) Un style de dessin très personnel

Art spiegelman a choisi de faire des dessins uniquement en noir et blanc pour toute sa BD. Ce **refus de la couleur** permet de créer une atmosphère sombre voire triste. Elle confère un aspect tragique et assez violent à regarder.

De plus, la typographie choisie, c'est-à-dire la forme des lettres, est très dure : ce ne sont que des lettres capitales, sans arrondi.

Sur ces deux pages, la brutalité du camp d'Auschwitz est renforcée par la **quantité de lignes et de traits noirs**, serrées qui saturent l'espace. Cela donne encore plus l'idée d'enfermement, de prison. Le lecteur est lui aussi oppressé.

Les bulles (= phylactères) sont variées, elles deviennent piquantes lorsqu'un personnage hurle. On voit aussi des cartouches : ces rectangles qui correspondent aux paroles dites par le narrateur.

CONCLUSION FINALE

1°) Reprise de la problématique

Cette bande-dessinée est un témoignage bouleversant de la déportation des juifs et de la barbarie des camps de concentration. Elle est un témoignage d'une histoire réelle : celle du père d'Art Spiegelman. L'auteur a enregistré pendant plusieurs mois son père avec un magnétophone. Puis il a cherché à nous transmettre cette mémoire des camps de la mort à travers une bande-dessinée.

Quand le père eut fini de raconter son histoire, il prit le micro des mains de son fils comme s'il était à la radio et dit : *« Comme ça maintenant tu peux savoir ce qui s'est passé, et grands dieux on doit tout faire pour que jamais ça se reproduise ! ».*

2°) Opinion personnelle argumentée

Dire pourquoi cette bande-dessinée a rencontré un tel succès mondial.

Donner un ou deux exemples d'œuvres dont le sujet est la 2nde Guerre Mondiale.

Madame Philippeau – Arts Plastiques – Année 2014-2015