

L'immigration : thème pictural ?

Fiche pédagogique proposée par Guillaume Duez

Professeur de Lettres classiques

Collège Rol Tanguy – Champigny-sur-Marne (Académie de Créteil)

Septembre 2013

Public : Classes de 4ème, 3ème ou 2de.

Discipline : Histoire des arts

Durée : 2 h

Objectifs : A partir de l'analyse d'une planche de bande dessinée et des résonances iconographiques qu'elle suscite (ici explicitement), les élèves sont amenés à s'interroger sur la signification des effets de reprises et sur l'expression d'une vision de l'homme et du monde à travers les différents traitements d'un même thème.

Supports : Un extrait de l'album *Là où vont nos pères* de Shaun Tan (Paris, éd. Dargaud, 2008); le tableau intitulé *Coming south* de Tom Roberts; Le tableau intitulé *Le départ de l'Angleterre* de Madox.

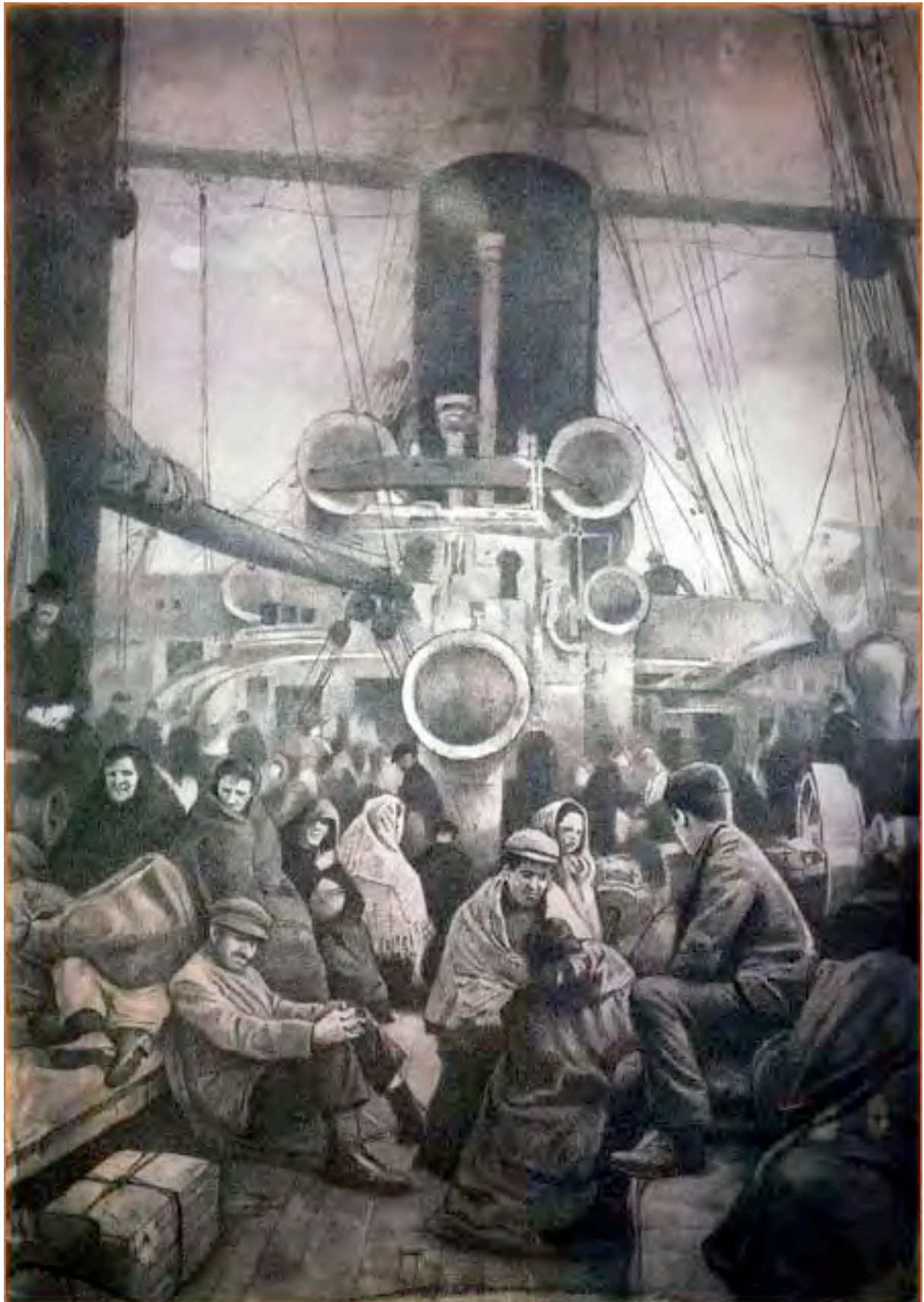
Présentation de l'œuvre :

Artiste australien, né en 1974 d'une mère d'origine irlandaise et d'un père sino-malaisien, Shaun Tan nous engage avec *Là où vont nos pères* (*The Arrival*) dans l'itinéraire onirique d'un père de famille en quête d'une terre d'asile, ou plutôt saisit l'instant où ce père, exemple de migrant économique, aborde un monde entièrement nouveau et va apprendre à s'y insérer. Voyage intérieur et social, l'album de Shaun Tan s'impose comme le récit d'une acculturation, de l'acceptation de l'autre et par l'autre, plus que comme le périple d'un émigrant. L'esthétique très particulière, qui entretient une proximité hautement signifiante avec la

photographie ainsi que l'univers « merveilleux » dans lequel évolue le personnage participant de la construction d'un récit reposant à la fois sur une forme d'universalité du souvenir et d'utopie de la vie migratoire.

Les trois œuvres :

1. Shaun Tan, *Là où vont nos pères*, Paris, Dargaud, 2008. Page 19. ©Dargaud

2. Tom Roberts, *Coming south*, 1886. National Gallery of Victoria, Melbourne.
©National Gallery of Victoria

3. Ford Madox Brown, *Adieu à l'Angleterre*, 1855. ©Birmingham Museums and Art Gallery.

Activités :

1. Shaun Tan, *Là où vont nos pères*, éd. Dargaud, 2008 :

a. Première approche de l'œuvre :

Observez attentivement l'image qui va vous être projetée et notez vos premières impressions :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

L'image est projetée aux élèves qui formulent des hypothèses de lecture.

Cette première phase peut se faire uniquement à l'oral ; avec certaines classes, le passage par l'écrit stimule néanmoins la participation ; par ailleurs, le temps d'écriture permet de passer dans les rangs et d'anticiper les points de vue d'élèves à mettre en lumière dans le temps de mise en commun.

L'objectif dans les deux cas est d'entrer par la réception que les élèves font de l'œuvre.

b. Entrer dans l'analyse :

Quelle est la nature de cette image ? (peinture ? photographie ? autre ?)
Quels éléments techniques peuvent laisser le spectateur hésiter ?
Pourquoi l'auteur fait-il ce choix ?

Dans la perspective de l'enseignement d'Histoire des arts, les élèves sont amenés à situer l'extrait dans un genre artistique. Selon le niveau de classe, on approfondira plus ou moins le relevé d'éléments techniques.

Les choix graphiques de l'auteur sont interrogés de manière à opérer une première problématisation de la lecture : que cherche-t-il à livrer au lecteur ?

Ce questionnement permettra en fin de séance d'aborder l'idée de témoignage.

c. Une image narrative ? :

Quel personnage retient votre attention ? Pourquoi ?
Que se passe-t-il selon vous ? Appuyez-vous sur des éléments précis.
En quelques lignes, racontez la scène représentée ici.

Quelques textes sont lus en classe par leur auteur ou par le professeur. La consigne est d'évaluer la pertinence du texte par rapport à la planche étudiée.

On demande ensuite sur quoi insistent le plus les textes : il apparaît que l'atmosphère et/ou les sentiments, voire les pensées des personnages occupent une place plus importante que l'action.

Un retour à l'œuvre permet de citer les éléments graphiques qui correspondent à ce rendu d'une atmosphère particulière.

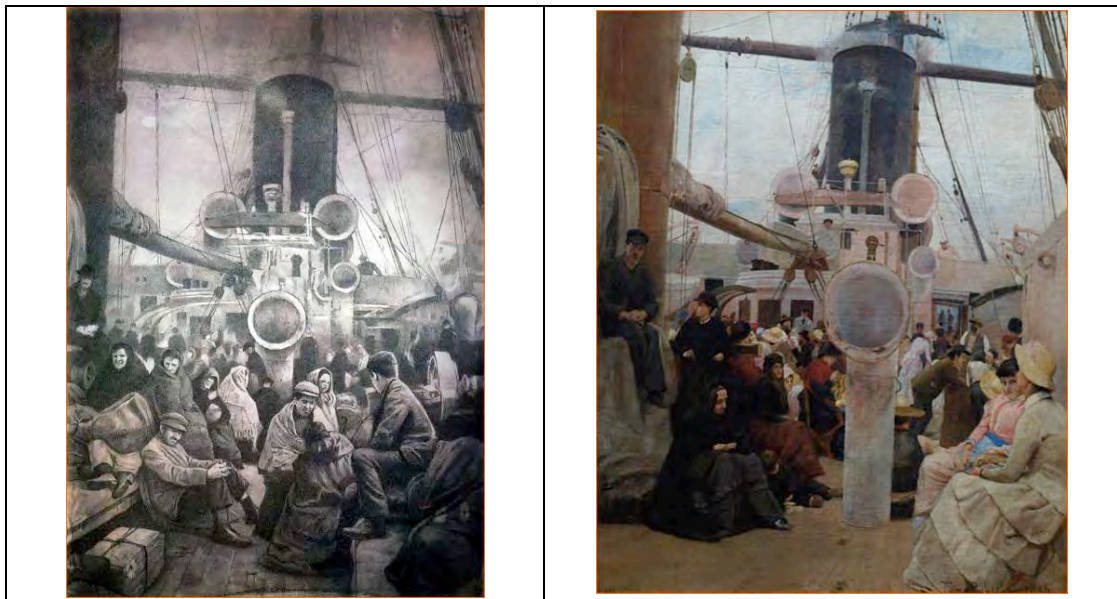
2. Tom Roberts, *Coming South*:

a. A la source de l'œuvre :

La deuxième œuvre qui vous est projetée est <i>Coming South</i> de Tom Roberts.	
De quand date cette œuvre selon vous ?
Quelle en est la nature ?

Ce premier questionnement vise à solliciter la capacité des élèves à situer une œuvre artistique dans le temps et à situer dans un genre artistique. L'enjeu est par ailleurs ici de déterminer de façon autonome laquelle des deux images observées est l'œuvre source.

b. Avez-vous l'œil ?

Comparez les deux œuvres et relevez cinq différences :

.....

.....

.....

.....

.....

Alors que le cadre est identique, S. Tan insiste sur le surpeuplement du pont du bateau. Les choix chromatiques engagent également une vision plus austère de la scène, voire misérabiliste. Pour autant, le tableau de Roberts laisse voir à travers un premier plan où les personnages jouissent d'un certain espace, renforcé par la sérénité des couleurs, alors que l'arrière-plan entasse les classes que l'on devine moins favorisées, une ségrégation des classes sociales qui disparaît dans la planche de S. Tan au profit d'une cohésion traduisant une forme d'optimisme que l'on retrouve dans le reste de l'album, où l'autre est présenté comme une chance dans la trajectoire migratoire plutôt que comme un obstacle.

c. Une représentation en perspective :

<p>Quel est le principal écart entre la planche de S. Tan et le tableau de Roberts ?</p> <p>Sur quel aspect insiste chacun des deux artistes ?</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>T. Roberts était un peintre australien, comme S. Tan. Il a peint ce tableau à partir d'esquisses réalisées sur le Lusitania SS qui le ramenait en Australie.</p> <p>En quoi ces éléments éclairent-ils le choix de S. Tan de reprendre dans son album le tableau de Roberts ?</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

En s'inspirant de la toile de Roberts, S. Tan accentue l'indétermination temporelle de son récit qui en tire une portée universelle. Il inscrit également le voyage de son personnage dans une épaisseur historique : l'immigration n'est pas un événement ponctuel, mais une part de l'histoire des hommes ; le migrant recouvre ainsi la part de dignité d'homme qui lui est facilement déniée. C'est du moins aussi de cette manière que peut être lue la disparition des barrières de classes dans la planche de S. Tan : en gommant cet aspect, le dessinateur s'inscrirait en faux en quelque sorte avec une image surannée du migrant, acceptable lorsqu'il est un voyageur aisé qui s'installe dans un pays d'élection, moins acceptable lorsque, issu des classes populaires, il est mu par une nécessité économique de migrer.

L'œuvre d'art apparaît ainsi, et c'est un enjeu de l'enseignement d'Histoire des arts, comme porteuse des représentations d'une époque, d'une vision du monde soumise aux évolutions historiques.

Par ailleurs, la reprise dans *Là où vont nos pères* de la toile de Roberts constitue une citation que l'on peut interroger dans sa valeur artistique. Alors que le dessinateur s'inspire très largement dans son album de la photographie, dont l'intérêt est l'impression de prise directe avec le réel, ce détour par la peinture renvoie aussi à une filiation artistique plus large. En traitant cette scène comme un motif pictural, Shaun Tan invite donc son lecteur à confronter

sa représentation à celle de ses prédécesseurs. L'analyse d'une troisième œuvre va permettre de mettre à jour que l'image du voyage migratoire s'impose comme un motif autorisant l'expression d'une vision de l'homme et du monde.

3. Madox, *Le départ de l'Angleterre* (1852-55) :

a. La composition :

En quoi la forme choisie par Madox pour sa toile modifie-t-elle la vision que l'on a de la scène représentée ?
Quels autres éléments font écho à cette forme à l'intérieur du tableau ?

Le cadre circulaire induit une focalisation qui accentue la dramatisation et l'isolement du couple, enserré dans un entrelacement poignant (aux mains jointes du couple fait écho la main de la mère qui étreint celle de son bébé ; le cercle se répète dans les filets, le parapluie, les chapeaux).

Ils fuient résignés les difficultés que rappellent tous les détails du tableau : la mer agitée, l'enchevêtrement des cordages et des passagers à l'arrière-plan.

Cette forme particulière, le tondo, évoque plusieurs représentations de la Fuite en Egypte (celle de Cosimo di Domenico di Bonaventura Tura, en 1470-73 ; de Raffaello Sanzio, en 1506 ou encore celle de d'Annibal Carrache).

b. L'implication :

Quels sentiments peuvent ressentir ces personnages ?
Pour peindre ses personnages, le peintre s'est pris lui-même, sa femme et ses enfants pour modèles. En quoi cela enrichit-il notre lecture ?

Outre la composition qui implique une focalisation propre à prendre à témoin le spectateur, mis face à toute l'ambiguïté des sentiments ressentis par les deux personnages, entre angoisse et résignation, le peintre fait de ce déracinement, de cette exposition au danger qu'est la migration, une expérience possible pour chacun en se représentant lui-même et sa famille dans sa toile. Paradoxalement, l'expérience très individuelle sur laquelle semblait ouvrir la forme de la toile devient ainsi une réflexion collective sur les mutations sociales.

4. Synthèse : l'immigration, un thème pictural ?

Comparons les trois œuvres...			
	Madox	Roberts	Shaun Tan
Qui regarde ?			
Qu'est-ce qui est montré ?			

En reprenant, y compris dans les détails, les trois œuvres, les jeux de regards permettent de livrer une dernière lecture d'ensemble.

Alors que chez Tom Roberts seule une femme regarde, sans doute regarde-t-elle l'artiste en train de peindre ce qu'il voit, chez Shaun Tan la plupart des passagers nous regardent ; chez Ford Madox Brown, on dira que c'est cette fois le spectateur qui regarde, mais on peut constater aussi que la petite fille (du couple et du peintre) regarde également le spectateur.

De la même manière, si Madox nous montre avant tout le couple et son désarroi (et d'une certaine manière fait que nous sommes montrés à la petite fille, comme montrés du doigt dans le confort des galeries dans lesquelles le spectateur voit ce tableau), et que Roberts montre l'atmosphère d'attente, voire de loisir, qui marque cette traversée, Shaun Tan, lui, montre un groupe, une communauté de destin, et met l'accent sur une forme de parité entre le spectateur et les voyageurs, engage le spectateur dans l'expérience que vit ce groupe. De fait, l'écart majeur avec les deux autres œuvres demeure que celui qui voit est le personnage principal de l'œuvre, dont nous suivons le voyage et auquel nous nous identifions.

L'immigration : thème pictural ? Fiche d'activités élèves

1. Shaun Tan, *Là où vont nos pères*, éd. Dargaud, 2008 :

a. Première approche de l'œuvre :

<p>Observez attentivement l'image qui va vous être projetée et notez vos premières impressions :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

b. Entrer dans l'analyse :

<p>Quelle est la nature de cette image ? (peinture ? photographie ? autre ?)</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Quels éléments techniques peuvent laisser le spectateur hésiter ?</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Pourquoi l'auteur fait-il ce choix ?</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>

c. Une image narrative ? :

<p>Quel personnage retient votre attention ? Pourquoi ?</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Que se passe-t-il selon vous ? Appuyez-vous sur des éléments précis.</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>En quelques lignes, racontez la scène représentée ici.</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

2. Tom Roberts, *Coming South*:

a. A la source de l'œuvre :

La deuxième œuvre qui vous est projetée est <i>Coming South</i> de Tom Roberts.	
De quand date cette œuvre selon vous ?
Quelle en est la nature ?

b. Avez-vous l'œil ?

Comparez les deux œuvres et relevez cinq différences :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

c. La création d'un thème artistique :

<p>Quel est le principal écart entre la planche de S. Tan et le tableau de Roberts ? Sur quel aspect insiste chacun des deux artistes ?</p>	<p>.....</p>
<p>T. Roberts était un peintre australien, comme S. Tan. Il a peint ce tableau à partir d'esquisses réalisées sur le Lusitania SS qui le ramenait en Australie. En quoi ces éléments éclairent-ils le choix de S. Tan de reprendre dans son album le tableau de Roberts ?</p>	<p>.....</p>

3. Madox, *Le départ de l'Angleterre* (1852-55) :

a. La composition :

<p>En quoi la forme choisie par Madox pour sa toile modifie-t-elle la vision que l'on a de la scène représentée ?</p>	<p>.....</p>
<p>Quels autres éléments font écho à cette forme à l'intérieur du tableau ?</p>	<p>.....</p>

b. L'implication :

<p>Quels sentiments peuvent ressentir ces personnages ?</p>	<p>.....</p>
<p>Pour peindre ses personnages, le peintre s'est pris lui-même, sa femme et ses enfants pour modèles. En quoi cela enrichit-il notre lecture ?</p>	<p>.....</p>

4. Synthèse : l'immigration, un thème pictural ?

Comparons les trois œuvres...			
	Madox	Roberts	Shaun Tan
Qui voit ?			
Qu'est-ce qui est montré ?			

Question de synthèse :

A travers ces trois œuvres, quel regard est porté sur l’immigration ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....