

XXe	Männer im 3. Reich		Corps souffrant
	Theodor Wagemann dit Théo (1918-1998)		
CORPS	MOTS CLES	Portrait, Saturation Art brut	1979 - Crayons de couleur et crayon graphite sur papier sulfurisé 37,5 x 25 cm- Donation l'Aracine - LaM, Villeneuve d'Ascq
	DOMINANTE	ARTS DU VISUEL	
	DIALOGUE AVEC	HISTOIRE La violence du XX ^e siècle, La deuxième guerre mondiale, Hitler HISTOIRE DES ARTS Arts du visuel : Michel NEDJAR Arts du langage : Rolande CAUSSE Arts du son : Henri DUTILLEUX, Tom WAITS	

PERCEPTION DE L'ŒUVRE

PREMIERE APPROCHE

« *Ce militaire n'a pas une allure habituelle !* »

Souvent, les militaires sont portraiturés de manière solennelle. Les personnages ont le plus souvent fière allure. Ils adoptent un port altier et arborent leurs distinctions militaires. Ici, il s'agit d'un portrait de militaire déroutant, le personnage possède un regard halluciné. Il occupe l'essentiel de l'espace. Sa posture bancale donne une impression de déséquilibre.

« *Ce personnage nous met mal à l'aise.* »

En observant ce portrait, nous sommes mal à l'aise. Si dans un premier temps, le personnage nous paraît somme toute sympathique voire touchant, le renvoi aux symboles sinistrement connus du IIIe Reich déstabilise. Qui est ce personnage ? Héros, victime, rescapé ? Les yeux nous fixent, un sourire est ébauché. Que veut-il nous dire ou nous faire comprendre ? Le regardeur reste dérouté et interrogatif.

« *On dirait un dessin d'enfant et pourtant...* »

Le dessin paraît sommaire et ne semble pas montrer une grande maîtrise technique. Les traits assez grossiers, l'absence de dégradés, le recours basique à la couleur font penser à une réalisation d'amateur voire d'enfant. Mais la réalisation est loin d'être « innocente ». Les différents graphismes et écrits évoquant la Seconde guerre mondiale plongent le spectateur dans une dimension tragique : la « naïveté » du trait pour exprimer une tragédie. On se demande bien qui a pu dessiner un tel portrait.

« *Pas un espace de libre !* »

Le portrait occupe l'essentiel de l'espace. Mais le reste de la feuille est envahie par une profusion d'écrits, de signes, de symboles. Des lettres, des mots, des dates, des signatures, des croix gammées... Il y a en a partout et dans tous les sens !

Que signifient tous ces signes, ces mots griffonnés en langue allemande ? Une invitation au décryptage pour mieux comprendre!

QUELQUES ELEMENTS D'ANALYSE

« *Pourquoi l'artiste utilise des matériaux si particuliers ?* »

Theodor Wagemann a passé ses dix dernières années dans un hôpital psychiatrique. C'est là qu'il commence à dessiner une série de portraits d'Hitler et d'autres dignitaires nazis. Il utilise alors du papier sulfurisé récupéré dans les cuisines. Ce support inhabituel et les médiums utilisés (crayons de couleurs et feutres) donnent un aspect rudimentaire à la réalisation.

« *Un ensemble confus* »

Le personnage central, vu de face, emplit l'espace de la feuille. Il est dessiné aux crayons de couleur sur du papier sulfurisé. Seuls quelques éléments du costume militaire ainsi que le drapeau sont rehaussés de couleurs rouge, jaune et vert. Le portrait se dégage du fond par l'emploi d'un cerne épais. Le visage est bizarre car asymétrique et parcouru de lignes, il rappelle les « gueules cassées » de la première guerre, les plis du papier peuvent évoquer des cicatrices. Le dessin est encadré d'une bande grise.

Autour du personnage, l'espace est complètement saturé à la fois d'inscriptions autonomes, de sigles, de motifs divers (pièce de monnaie, insignes, chiffres etc.). Le tout forme un ensemble confus et illisible renforcé par un jeu de transparences, de superpositions, inhérent à l'emploi du papier sulfurisé. Recto et verso du support se mêlent, ce qui renforce la confusion de la lecture de l'œuvre.

« Une absence de distance »

La reprise des slogans et des symboles du IIIe Reich peut choquer par l'absence de second degré de l'artiste.

Théo reprend textes et images de propagande tels qu'il les a perçus.

Quelques mots peuvent être identifiés, ce sont des mots en langue allemande que l'artiste déforme :

Männer im 3. Reich : des hommes dans le IIIe Reich

Gott mit uns : Dieu avec nous

Minnister : ministère

Deuchlant (Deutschland): Allemagne

Dr Joshof Göbbes : Dr Joseph Goebbels

Alles für : tous pour

1 Preis : 1er prix

etc.

« Théo, un artiste de l'art brut »

Théo ne possède pas à proprement parler de culture artistique : aucune étude d'art, aucune fréquentation de lieux culturels. Cette absence de culture artistique, ce mode d'expression hors des normes et conventions artistiques font de Théo un des artistes de l'art brut (terme inventé en 1945 par Jean Dubuffet).

QUELQUES CONNAISSANCES

Contexte historique

Pendant la Seconde guerre mondiale, les juifs, les tziganes, les homosexuels mais aussi les malades mentaux sont voués au programme d'extermination mis en place par Hitler. Les malades mentaux subissent une stérilisation forcée et font même l'objet d'expérimentations.

Biographie

Theodor Wagemann, dit Théo est né dans un petit village près d'Aix-la-Chapelle, en Allemagne. Lors de son adolescence, il passe le plus clair de son temps à faire de la contrebande de nourriture. Un jour, il se fait prendre par les douaniers qui l'intimident en tirant des coups de fusil. Suite à cet incident il se replie sur lui-même, s'enferme dans un mutisme total. C'est probablement à cette époque qu'il commence à dessiner, particulièrement des caricatures d'hommes d'Eglise.

Pendant la Seconde guerre mondiale, lorsqu'Hitler conçoit son programme d'extermination des malades mentaux, le médecin de famille de Théo, l'aide à s'échapper et lui évite la chambre à gaz. Il subit cependant une stérilisation forcée.

Petit à petit il commence à collecter les ordures. A soixante et un ans, sa famille décide de le faire interner. Il entreprend alors de dessiner de nombreux portraits d'Hitler et d'autres dignitaires nazis. Il utilise du papier sulfurisé qu'il récupère dans les cuisines de l'établissement ainsi que des crayons et des feutres offerts par ses proches. Il ajoute des slogans xénophobes, des séries de nombres indiquant les années associées au IIIe Reich.

Theodor Wagemann, croyant, tire son univers iconique des vitraux, sculptures et livres religieux. En outre, Théo aime peindre des personnages historiques ou des événements actuels qu'il découvre et découpe dans les magazines.

Théo rédige un texte au dos de chacune de ses œuvres, puis il les signe d'une écriture gothique et les envoie à sa famille. Il en conserve certaines qu'il cache sous son lit ou dans ses vêtements.

Hors des normes et conventions artistiques, l'œuvre de Théo appartient à l'art brut.

MISE EN RESEAU THEMATIQUE AVEC LA LISTE MINISTERIELLE EN HISTOIRE DES ARTS

Piste d'étude «La violence du XXe siècle, la guerre»

Arts du visuel

- Michel NEDJAR, *Sans titre*, entre 1976 et 1982, techniques mixtes, environ 60 cm

cf. fiche : Des poupées mutilées qui renvoient à la shoah...

Arts du langage

- Rolande CAUSSE, *Rouge Braise*, 1985, Editions Gallimard, Collection Folio Junior, 2007

cf. fiche : Témoignage d'une fillette durant la deuxième guerre mondiale...

Arts du son

- Henri DUTILLEUX, *The Shadows of time II*, Mémoires des Ombres, 1997

Une douleur, une angoisse évoquant la mémoire d'Anne Frank...

- Tom WAITS

Une voix, des émotions à la limite du supportable...

PRODUCTIONS A PARTIR DE L'ŒUVRE

ARTS DU VISUEL

Portrait de propagande

Transformer un portrait anonyme (image de magazine) en portrait de propagande : celui d'un chef d'état, d'un dictateur, d'un gourou, d'un puissant homme d'affaires.

Lui ajouter des attributs du pouvoir selon sa fonction : costume, drapeau, insignes décoratifs, médailles, couvre-chef, etc.

Le placer dans un contexte rappelant son importance.

Saturation – Excès

Proposer aux élèves de saturer un support transparent (calque, papier sulfurisé, papier fleuriste, rhodoïd, etc.). Copier des slogans repris ou inventés en utilisant différents scripteurs (feutres, fusains, craies grasses, crayons, plume, etc.). Jouer avec la taille et l'épaisseur des traits, la calligraphie, la typographie. Ecrire dans tous les sens de la feuille.