

Valeurs de la République

Arts plastiques

Liberté, Égalité et Fraternité à l'épreuve de l'art

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. »

Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 1948, article 1er

Etymologie

LIBERTÉ :

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. » Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, article 4

ÉGALITÉ :

« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, article 1er

FRATERNITÉ :

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 1948, article 1er

Corpus

Eugène DELACROIX, *La Liberté guidant le peuple*, 1830, huile sur toile, 260 x 325 cm, Musée du Louvre, Paris.

Fernand LÉGER, *Liberté*, 1953, encre, gouache et graphite sur papier, 33,6 x 16 cm.

Pierre ALECHINSKY, *La liberté c'est d'être inégal*, 1974, lithographie signée et numérotée 60/150 86 x 61 cm.

Keith HARING, *Untitled*, Peinture sur bâche, 1989.

BANKSY, *The Armoured Dove*, 2005, Mur de Gaza.

PEJAC, *Vandal-ism, hommage à Édouard Manet*, 2014.

OBEY, *Liberté, Égalité, Fraternité*, 2015.

MISS-TIC, *La fraternité est une pensée vivante*, 2016, rue des Tanneries 75013 Paris.

BANKSY, *Cosette*, 2016, Ambassade de France, Londres.

CLAIRE FONTAINE, *Untitled (Identité, souveraineté et tradition)*, 2017, Collection Nord FRAC Pas-de-Calais.

Alain ASLAN, *Marianne*, 2020.

Eugène DELACROIX, *La Liberté guidant le peuple*, 1830, huile sur toile, 260 x 325 cm, Musée du Louvre, Paris.

L'œuvre comme témoignage, la Liberté est ici personnifiée. Allégorie précédant le cortège, elle ouvre la voie à/de la Liberté. L'approche historique et politique dont rend compte Delacroix suite à l'insurrection populaire des Trois Glorieuses à Paris. L'évènement devient sujet de la représentation, la devise républicaine est incarnée et les couleurs se répètent : le drapeau brandit en écho au gilet bleu, à l'écharpe rouge et à la chemise blanche.

Au fond, sur le toit de Notre-Dame, presque imperceptible, flotte également le drapeau, symbole d'une république laïque.

« J'ai entrepris un sujet moderne, une barricade, et si je n'ai pas vaincu pour la patrie, au moins peindrai-je pour elle. Cela m'a remis de belle humeur » (lettre du 28 octobre à son frère)

Fernand LÉGER, *Liberté*, 1953, encre, gouache et graphite sur papier, 33,6 x 16 cm.

L'œuvre comme emblème de la résistance, la liberté est ici la traduction plastique du poème de Paul Eluard de 1942 distribué et parachuté par avion. La Liberté est ici une allégorie figurative, qui a un nom. Elle est ainsi personnifiée. La récurrence des figures et des formes traduisent également la multiplicité et la diversité des formes possibles. L'artiste lui-même est liberté, en écrivant le nom, il appose ainsi une signature expressive de la liberté inhérente à l'artiste.

Dans l'œuvre, Alechinsky déploie une composition narrative et séquentielle de l'image dont le titre poétique donne au spectateur une liberté de parcours visuel et esthétique. Le logogramme dont les typographies sont déclinées oscille entre dessin et texte, l'un renvoyant à l'autre et inversement dans un continuum permanent. La liberté est ici énoncée comme sujet, comme objet mais également comme perception. Celle-ci est associée à la notion d'égalité ou d'inégalité, elle renvoie au principe de singularité, de l'individu et du collectif. Par les couleurs et la composition, l'œuvre offre une déambulation poétique et sensible dans la liberté et l'égalité.

Pierre ALECHINSKY, *La liberté c'est d'être inégal*, 1974, lithographie signée et numérotée 60/150 86 x 61 cm.

Keith HARING, *Untitled*, Peinture sur bâche, 1989.

L'œuvre de Keith Haring apporte un regard sur l'idée de partage, de vivre ensemble, de solidarité, de respect mutuel, de paix. La fraternité rapproche dans un élan d'amour et d'amitié.

BANKSY, *The Armoured Dove*, 2005, Mur de Gaza.

L'œuvre réalisée sur le mur de séparation entre Israël et la Palestine, fait partie d'une série de fresques, et est un manifeste pour la paix et la liberté.

La colombe symbolique porte ici un gilet pare-balles, car elle est la cible d'attaques répétées.

Selon Banksy, ce mur « enferme un peuple dans une gigantesque prison à ciel ouvert. »

PEJAC, *Vandal-ism, hommage à Édouard Manet*, 2014, rue Edouard Manet, Paris.

« J'avais prévu de faire quelque chose de complètement différent sur ce mur, mais quand j'ai découvert que la rue portait le nom du grand Édouard Manet, cette vieille idée m'est revenue à l'esprit »

L'œuvre est une figure de la liberté, par le jet de peinture révèle une œuvre du peintre de référence de l'artiste. « *Vandal-ism* » représente l'action d'un jeune garçon, « *le résultat de la colère et de la sensibilité esthétique à la fois.* » « *C'est comme s'il commettait un acte de vandalisme illustré.* » L'œuvre de Manet avait fait scandale lors de sa première présentation. En la représentant dans la rue, Pejac vient ici replacer le contexte de l'œuvre sur la liberté de l'artiste.

«*La mélancolie et l'humour sont la locomotive de mes œuvres. Ils créent un langage poétique dont l'essence ne repose pas sur la beauté simple, mais sur la face cachée de tout.* »

Shepard FAIREY dit OBEY, *Liberté, Égalité, Fraternité*, 2015.

L'œuvre est une fresque monumentale de 15 mètres de hauteur visible au 186 de la rue Nationale à Paris. Pour l'artiste qui a conçu l'œuvre après les attentats du Bataclan en novembre 2015 « C'est une manière de montrer mon soutien aux Parisiens. De par mon expérience, j'ai vu que les Français aiment la culture. C'est ma façon de dire : Paris, continue de faire ce que tu fais. Ne changez rien à votre philosophie ! »

L'artiste a détourné un visuel visible sur une de ses œuvres précédentes, intitulée « Make Art, Not War » (Faites de l'art, pas la guerre). Il a remplacé ce slogan par la devise républicaine. La femme est inspirée par les représentations Art Nouveau de Mucha par exemple

Alfons MUCHA, *Automne*, 1896.

MISS-TIC, *La fraternité est une pensée vivante*, 2016,
rue des Tanneries 75013 Paris.

« Créer, c'est résister. »

La street-artiste, poétesse urbaine, clame dans ses pochoirs une liberté vivante, la liberté d'expression et la dénonciation des stéréotypes.

Après les attentats de Paris, l'artiste en réaction, intervient dans l'espace public en énonçant: « Ce que je peux faire, c'est juste continuer.

« C'est souvent un peu opportuniste, surtout quand c'est fait individuellement. Eventuellement quand c'est collectif et qu'il n'y a pas de signature, je peux adhérer. Sinon, j'ai des réserves. De se faire connaître au travers des tragédies et des catastrophes. J'ai écrit plusieurs textes qui font référence à l'état du monde, mais je ne le fais pas au moment où quelque chose de tragique arrive. Je ne commente pas l'actualité. Je n'attends pas qu'il y ait une catastrophe pour m'exprimer. Je trouve ça un peu obscène d'utiliser le malheur et la tragédie pour s'exprimer »

« Je suis un témoin, et j'essaie de retranscrire mon époque. L'art et la vie sont liés. Résistance et poésie sont imbriquées. »

BANKSY, *Cosette*, 2016, Ambassade de France, Londres.

L'œuvre de Banksy est toujours une apparition contextuelle. Dans *Cosette*, l'utilisation du drapeau et le lieu de l'intervention marquent pour l'artiste une référence de la liberté. En effet, le sujet de la figure de *Cosette*, des *Misérables* de Victor Hugo, renforce le paradoxe du pays des droits de l'homme et l'utilisation des gaz lacrymogènes dont on voit s'échapper la fumée, pour évacuer les migrants de la « jungle » de Calais. L'œuvre est accompagnée d'une vidéo de 7 minutes accessible par le QR code.

Alain ASLAN, *Marianne*, 2020
Réunion des Musées Nationaux

La figure prend pour modèle les Brigitte Bardot qui a été la première personnalité à incarner Marianne. Le buste de Marianne reprend les couleurs du drapeau et se décline en autant de possibles figures de la liberté.

Didactique des arts plastiques

Éléments des programmes justifiant l'approche de la *Liberté*, de l'*Égalité* et de la *Fraternité* comme projet d'enseignement

Cycle 3

La représentation plastique et les dispositifs de présentation

La ressemblance : découverte, prise de conscience et appropriation de la valeur expressive de l'écart dans la représentation

La narration visuelle : les compositions plastiques, en deux et en trois dimensions, à des fins de récit ou de témoignage, l'organisation des images fixes et animées pour raconter.

Cycle 4

La représentation ; images, réalité et fiction

La ressemblance : le rapport au réel et la valeur expressive de l'écart en art ; les images artistiques et leur rapport à la fiction, notamment la différence entre ressemblance et vraisemblance.

La narration visuelle

La création, la matérialité, le statut, la signification des images : l'appréhension et la compréhension de la diversité des images ; leurs propriétés plastiques, iconiques, sémantiques, symboliques ; les différences d'intention entre expression artistique et communication visuelle, entre œuvre et image d'œuvre.

Lycée

La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques

La figuration et l'image

L'artiste et la société : faire œuvre face à l'histoire et à la politique

Éléments de langage : liberté, égalité, fraternité, droits, humains, expression, monde...

Pistes d'apprentissages :

« Figures de la Liberté » : figurer la Liberté, proposer l'allégorie et la personnification de l'idée, du concept au visuel.

« Bleu, blanc, rouge » : les couleurs et ses formes, proposer une composition plastique à partir des couleurs républicaines.

« Liberté, égalité, fraternité en bulles » : la devise républicaine comme trame narrative au développement d'une bande dessinée interrogeant la liberté, l'égalité et la fraternité.

« Dessins pour la paix »: Cartooning for Peace <https://www.cartooningforpeace.org>

Éléments bibliographiques :

