

Paul
Eluard

POÉSIE, AMOUR
ET LIBERTÉ

Dossier pédagogique

2 février – 26 mai 2013

Palais Lumière Evian

« La poésie doit être faite par tous et non par un. »

Lautréamont

"Le Surréalisme repose sur la croyance à la réalité supérieure de certaines formes d'associations, négligées jusqu'à lui, à la toute puissance du rêve, au jeu désintéressé de la pensée."

André Breton

« Il nous faut peu de mots pour exprimer l'essentiel »

« Le poète est celui qui inspire bien plus que celui qui est inspiré »

Paul Eluard

« La courbe de tes yeux fait le tour de mon coeur,
Un rond de danse et de douceur,
Auréole du temps, berceau nocturne et sûr,
Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu
C'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu. »

La Courbe de tes yeux (extrait), Paul Eluard, Capitale de la douleur, (1926)

Avant-propos

Né à l'orée du XXème siècle, **Paul Eluard (1895-1952)** est le grand poète de l'amour et de la paix et l'ami des arts. Humaniste, amoureux, homme de bien, poète, ami des artistes, homme engagé, il est une des figures incontournables de la première moitié du siècle dernier.

L'exposition du Palais Lumière présente très largement cet artiste majeur de la littérature française, à travers son œuvre et sa vie, ses amis et ses amours. **Sept chapitres** permettent d'approcher l'homme et l'écrivain à travers des objets personnels : reconstitution de son bureau avec sa bibliothèque, ses manuscrits, ses ouvrages, ses amis et ses passions. Une partie de l'histoire de France se déroule des premiers poèmes, signés de son véritable patronyme Eugène Grindel, aux poésies de la résistance avec les manuscrits de *Liberté*, aux poésies d'amour. **Collectionneur exceptionnel** de la peinture de ses amis mais aussi d'objets sauvages, « ethnographiques », il réunit autour de ses vers les plus célèbres des artistes de son temps.

La collection du musée d'art et d'histoire de Saint-Denis (le poète fait une importante donation à sa ville natale en 1952) est enrichie pour l'occasion de prêts d'institutions publiques et privées, de collectionneurs et de marchands. Aux manuscrits, éditions originales, photographies, dessins, gravures et documents privés s'ajoutent peintures et objets de sa collection africaine, océanienne et amérindienne.

Le parcours de l'exposition

Cette exposition mêle peintures (Beaudin, Ernst, Picasso, Toyen,...), sculptures (Duchamp-Villon, Les Fenosa et sculptures « primitives »), mais aussi dessins, estampes, céramiques, livres, manuscrits, correspondances, tracts, périodiques, partitions, photographies, textiles, mobilier et objets divers pour nous faire découvrir l'univers de Paul Eluard, grande figure littéraire du XXe siècle.

De Grindel à Eluard

Né le 14 Décembre 1895 à St Denis, Eugène Emile Paul Grindel rencontre Héléna Diakonova dite Gala, une jeune russe sensible et cultivée, dans un sanatorium en Suisse. Il se marie avec elle en 1917 et publie des poèmes sous le nom de sa grand-mère maternelle Eluard.

Le surréalisme

Après la première guerre mondiale dans laquelle il est engagé, il participe aux mouvements artistiques subversifs Dada et le surréalisme. Il s'y forge de solides amitiés. Il collabore avec ces artistes et expérimente une nouvelle façon de créer loin des conventions de la morale et de la raison.

Ses amis peintres

Il existe de nombreux recueils illustrés, preuves d'une collaboration foisonnante avec les peintres. Ces collaborations permettent aux peintres de créer des images à partir de ses poèmes mais aussi parfois pour Eluard de trouver les mots en accord avec le dessin (cf *Les mains libres* avec les dessins de Man Ray). Il est aussi un collectionneur avisé, spéculé, vend et revend suite à ses nombreux déménagements, dans le but de subvenir à ses besoins matériels.

Les arts sauvages

L'exposition coloniale parisienne en 1931 attise la vindicte des surréalistes. Tout au long de sa vie et en lien avec les idées surréalistes, Eluard sera un défenseur des arts primitifs. Il collectionnera certaines statuette qui sont considérées aujourd'hui comme des chefs d'œuvres des arts « premiers ». Les surréalistes dans leurs expositions juxtaposaient ces œuvres ainsi que l'art des fous à leurs propres œuvres pour susciter l'imaginaire.

Picasso, l'Espagne et Guernica

Picasso fut l'un des amis le plus précieux d'Eluard. Il s'engage pour dénoncer la répression franquiste et le tableau *Guernica* sera accompagné d'un poème d'Eluard. Picasso illustre les recueils du poète et après la guerre, ils deviennent les ambassadeurs du Parti Communiste et du *Mouvement pour la paix* avec comme symbole la fameuse colombe dessinée par Picasso.

Poète et féministe

Eluard est le poète de l'amour. Il célèbre les femmes qu'il aime *Gala puis Nush et Dominique*. Il écrit les plus beaux vers d'amour de la langue française. Il sera aussi le préfacier de femmes poètes et peintres plus ou moins liées au mouvement très masculin du surréalisme.

Liberté

Eluard est aussi le poète de la *résistance*. Le poème *Liberté* publié et circulant sous le manteau pendant la guerre sera lancé par milliers sur tout le territoire français par les avions de la Royal Air Force. En assimilant la liberté à la femme aimée, il entoure son poème de mystère. Il galvanise ceux qui croient à la liberté en ces temps où la censure interdisait ces trois syllabes.

Approche de l'exposition

Ces pistes sont autant d'approches possibles pour l'étude de la vie et de l'œuvre de Paul Eluard.

PISTE #1 : PAUL ELUARD, SES AMIS ET SES AMOURS

Le poète Claude Roy présente Eluard ainsi: « Ce qu'il y a de merveilleux chez Éluard, c'est le génie de la "communauté". Il n'a jamais cherché qu'à se mettre à la place des autres, au cœur des autres ».

- ***Un homme simple ?***

Fils unique d'une couturière et d'un comptable prospère devenu marchand de biens, de son vrai nom, **Eugène Grindel**, il n'aura jamais besoin réellement de gagner sa vie car son père assure l'aisance familiale. C'est un homme de grande taille, de stature mince, il est toujours très élégant dans ces costumes trois pièces. Il peut paraître discret, réfléchi, il semble fragile, de par son enfance tourmentée par la maladie, **la tuberculose** qui l'oblige à arrêter l'école à 16 ans, juste après l'obtention de son brevet.

Issu d'une famille modeste et parvenue, **élevé dans une tradition de laïcité et de socialisme**, elle ne lui inculque aucun préjugé, ni aucun jugement esthétique. Ecolier du Primaire, reclus dans un sanatorium, autodidacte et bibliophile puis infirmier sans grade, il devient adulte avec un esprit avide et un regard vierge. Néophyte « provincial » qui rattrape rapidement le temps perdu et découvre l'art moderne, **la grande révolution picturale du cubisme et Apollinaire**.

Eluard, un poète « facile » ? Ce jugement est fortement répandu, mais le poète nous offre une personnalité plus complexe avec des obsessions amoureuses, des obsessions d'écriture. Son œuvre nous plonge dans un univers où de nombreuses images se juxtaposent dans une anarchie apparente de composition, de formes, conciliant tradition et modernité.

ARRÊT SUR IMAGE...

Fernand Léger

Portrait de Paul Eluard, 1947

Encre de chine et aquarelle sur papier, 25,5 x 22,5 cm

Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis

L'artiste :

Fernand Léger (1885-1955) est un artiste français complet, à la fois peintre, créateur de cartons de tapisseries et de vitraux, décorateur, céramiste, sculpteur, dessinateur et illustrateur. Il est à l'origine du mouvement cubiste.

L'œuvre en questions :

Comment est représenté Paul Eluard?

Eluard était de nature réservée. **Son visage est simplifié, souligné au trait noir**, les yeux ouverts sur un monde qui évolue, les mains aux doigts écartés sur les joues, la bouche fermée montrent l'étonnement, la surprise, le désespoir. Des formes géométriques peintes de 4 couleurs assez pâles : le rouge, le rose, le jaune et le vert marquent une certaine froideur. En 1951, Léger remanie ce portrait avec plus de luminosité, de couleurs, pour illustrer le célèbre poème de son ami, *Liberté*.

Est-il le seul artiste à le représenter?

De nombreux artistes ont représenté Paul Eluard et ce, sur différents supports. **La peinture avec André Beaudin, le dessin avec Jean Cocteau, la photographie avec Brassai, Dora Maar ou Man Ray.**

On pourrait supposer qu'Eluard s'est aussi adonné à la description littéraire de ses amis. Comme dans le poème dédié à **Paul Klee**, or il ne met pas en avant un portrait, ni une œuvre mais une peinture qu'il aurait pu imaginer. Ou Fernand Léger qu'il rencontre juste après la seconde guerre mondiale. Ils ont en commun leur appartenance au parti communiste, leur aspiration pacifiste.

- *Entouré de nombreux amis.*

Ses amis sont principalement des artistes et en particulier des peintres : Hans (Jean) Arp, Salvador Dali, Pablo Picasso, Giorgio de Chirico, Max Ernst, Man Ray, André Beaudin, Jean Cocteau, Apel les Fenosa, Hans Bellmer et Alberto Giacometti sont présents dans cette exposition comme ils étaient présents dans la vie d'Eluard. Toujours à ses côtés et inversement, à leurs côtés. Il est l'ami des peintres.

Avec ses amis, comme avec Breton, il existe une entente autant émotionnelle, prolifique (dans l'écriture) que conflictuelle (en raison de divergences politiques), ce qui l'éloignera du groupe surréaliste.

- *Ses amours*

Il a rencontré de nombreuses femmes durant sa vie mais trois femmes, Gala, Nusch et Dominique, l'ont marqué durablement parce qu'elles incarnent la muse, l'inspiratrice. Elles sont des sources d'inspiration dans l'amour, dans cette quête inépuisable du bonheur acquise dans la souffrance. Son œuvre est marquée par ce va-et-vient entre moments heureux au côté de ces épouses et des périodes plus tragiques, entre l'amour et la mort.

Son œuvre pourrait s'organiser en cycles d'inspiration amoureuse : un cycle Gala, un cycle Nusch, un cycle Dominique dans un accord d'une simplicité remarquable avec sa vie. Les cycles de poèmes sont aussi différents que les femmes qui les ont inspirés : Gala, fantasque et souveraine ou secrète et solitaire. Nusch, pâle et lumineuse, presque étrangère, fille du peuple. Dominique, salvatrice. La femme est la médiatrice suprême entre le poète et la communauté humaine.

Il renouvelle l'expression de l'amour, une thématique essentielle pour lui.

ARRÊT SUR IMAGE...

Trois très belles femmes...il existe beaucoup de jeux amoureux entre le couple Eluard et leurs amis. Elles sont les modèles des artistes, la muse qui composent ainsi leurs plus beaux portraits jamais réalisés : *Gala et Dalí* pour qui elle est l'inspiratrice qui la magnifie et la représente comme un mythe vivant, une icône moderne ou encore, *Nusch et Picasso*. Trois femmes qui aiment la vie, l'amour, la fantaisie, rire et pleurer.

- Cf. FICHE PRATIQUE#4 : MAX ERNST, *Gala Eluard*, 1924, Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis, p.

Croquis pris sur le vif de l'amante et muse Gala

Appel-les Fenosa
Sculpture de Nusch, 1942
Bronze, 18,5 cm (haut.)
Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis

Pablo Picasso
Portrait de Nusch, 1936
Encre sur papier,
20,5cmx 13,5 cm
Collection musée d'art
et d'histoire - Saint-
Denis

Nusch est considérée comme « l'égérie, la mascotte, la femme des surréalistes ». C'est une très belle relation fraternelle qui unit *Nusch* et Picasso, elle aime poser pendant des heures dans son atelier pour rire, être réconforter, car elle lui confie ses moments difficiles avec Eluard, il la prénomme « soupe à l'oignon ». Picasso a composé 6 portraits de *Nusch*.

D'origine alsacienne, enfant unique née dans une famille de saltimbanques. Elle vit 17 ans avec Eluard. De son vrai nom, Maria Benz.

André Beaudin
Portrait de Dominique, 1950
Encre de chine sur papier, 17,2x12,7 cm
Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis

Valentine Hugo
Le Phoenix, 1951
Ed. GLM
Dessins

Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis

Dominique, de nature cultivée, **elle est journaliste** et très engagée dans la paix. La troisième épouse d'Eluard est la plus méconnue. Ils se rencontrent au Mexique. Elle est dessinée d'une manière très schématique, en un simple coup de crayon très rectiligne.

D'origine française, elle vit 4 ans avec lui. De son vrai nom, **Dominique Lemor**.

PISTE#2 : PAUL ELUARD, LE POÈTE

- *Un poète inspiré, innovant et prolifique.*

Son séjour au **sanatorium de Clavadel** marque sa jeunesse : il découvre des paysages purs baignés de lumière et surtout il y rencontre **Gala**, un coup de foudre réciproque. L'amour et ses déboires amoureux, la guerre et ses horreurs, la liberté sont donc devenus autant de sujets aux origines de la poésie d'Eluard.

Sa rencontre, avec sa première épouse est déterminante dans la vie d'Eugène. Hélène lui fait découvrir les grands écrivains français tels **Baudelaire, Nerval** et la **poésie du Moyen-âge aux avant-gardes les plus récentes** comme **Apollinaire**. Une influence semble déterminante : celle de **l'unanimité**. Il écrit ses premiers poèmes totalement dédiés à Gala. **Il devient Paul Eluard, pseudonyme emprunté à sa grand-mère maternelle**, Félicie Grindel.

Il oscille entre tradition et modernité, universelle dans son lyrisme. Pour l'illustrer, il n'utilise de moins-en-moins de ponctuation et très rarement la rime, avec une place de plus en plus importante pour les phrases nominatives mais respecte la métrique en décasyllabes ou en alexandrins.

Souvent considéré comme **un poète facile** car pour lui, les mots coulent de source, son vocabulaire se caractérise par une simplicité et une constance, malgré un enrichissement progressif. **On a pu relever en tout quelques 1750 mots**, ce qui n'est pas négligeable. Des mots concrets, basés sur ceux du quotidien, voire élémentaires, populaires combinés parfois à des termes spécialisés, archaïques ou des néologismes. Le vocabulaire concerne la nature, le cosmos, le corps, les sensations ou les sentiments.

Eluard a publié entre 1916 et 1952 **plus de 100 recueils**, dont une dizaine de recueils majeurs.

- **Repères : le dadaïsme**

Avant d'intégrer **le mouvement surréaliste**, Paul Eluard s'exerce un temps chez les dadaïstes. Il s'agit d'un courant créé en Suisse, **en 1916, par Tristan Tzara**. Animé par un esprit de révolte, de provocation et de dérision contre l'ordre établi, la société bourgeoise par exemple, ils veulent **reconstruire un monde nouveau**. L'art est ainsi remis en cause, tout comme le statut de l'artiste ou de l'œuvre d'art. L'art doit être à l'image de la vie.

Eluard est de toutes les manifestations **Dada**. Il fonde sa propre revue *Proverbe* dans laquelle il est obsédé par les problèmes du langage.

Dans les années 1920, le courant périclité et se divise en deux groupes opposés : les disciples de **Tzara** et ceux de **Breton**, qui veut créer un nouvel esprit en développant le domaine du rêve. Paul Eluard décide de suivre la seconde voie.

- **Repères: le surréalisme**

Il s'agit d'un courant artistique et littéraire créé en France, en 1924 par André Breton. Animé par un esprit de remise en question de « *l'origine de la compréhension humaine et de ses perceptions des choses et des événements* ». Les créations littéraires puis visuelles ont pour objectif de libérer l'imagination, l'inconscient et de **mêler image et mot**, poésie et esprit, hasard et automatisme. Un petit groupe composé de Philippe Soupault, Aragon et Eluard se forme autour de **Breton**, rédacteur en chef de *La Révolution surréaliste*. Ils veulent « *changer la vie, le monde* ».

- **Repères : les différents jeux de poésie**

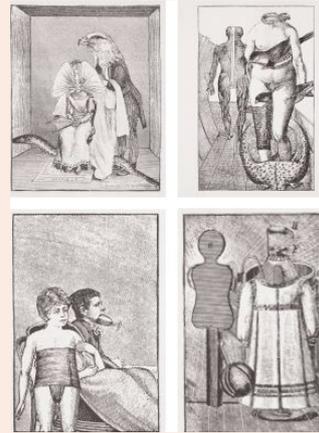
Au milieu des années 1920, les surréalistes se rencontrent lors de **réunions improvisées dans des cafés**. Ensemble, ils participent à la création de jeux d'écriture, de dessin, et enrichissent les théories du surréalisme. Ils mettent ainsi au point une variété de techniques telles que le **cadavre exquis**, **l'écriture automatique**, **le dessin automatique**, **le collage**. Il s'agit de faire jaillir l'inconscient que l'on ne maîtrise pas et de les associer à des émotions.

- **Cf. FICHE PRATIQUE#3 : PAUL ELUARD, NUSH ELUARD, ANDRÉ BRETON, VALENTINE HUGO, *Cadavre Exquis*, 1934, *Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis***
Nouvelles expérimentations techniques pour libérer l'imagination et œuvre collective.
- **Cf. FICHE PRATIQUE#2 : MAX ERNST, *La ville entière*, 1935-1936, *Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis***
Nouvelles expérimentations techniques pour libérer l'imagination

Peintres et écrivains recherchent une esthétique nouvelle. **Les thèmes d'inspiration sont communs.**

ARRÊT SUR IMAGE...

Paul Eluard, Max Ernst, *Les malheurs des immortels*,
Paris, Librairie Six, 1922
Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis

Les artistes : **Max Ernst** invité par Breton expose à Paris en 1921 ses collages, à la galerie *Au sans pareil*. Il ne pourra s'y rendre faute de visa. Eluard visite cette même exposition à Cologne l'année suivante. Dès lors ils deviennent amis. **Eluard l'héberge** en France et le fait rentrer dans le groupe des surréalistes en 1924.

L'œuvre en questions :

Que produit la technique du collage dans l'œuvre d'Ernst ?

L'utilisation de gravures anciennes, découpées puis sciemment collées les unes à côtés des autres ou les unes sur les autres crée **un univers incongru, sensible et surréaliste**. La liberté des associations construit une image pleine d'une poésie libérée de l'ordre de la raison, de la morale et de l'esthétisme.

A quels univers renvoient ces collages ?

Dans les quatre œuvres présentées dans l'exposition, les gravures collées rappellent **les jeux de l'enfance** où il fallait découper des robes pour habiller la poupée. Les bras se caressent, ce qui renvoie à une imagerie sexuelle et érotique tout comme les nus. Les animaux, comme les têtes d'oiseaux, rappellent l'incongruité des contes de fée et **du rêve** cher au surréaliste.

Au cours des années 30, **le surréalisme** s'étend dans tous les pays, grâce :

- au charisme de son fondateur (**Breton**).
- à la publication d'un ouvrage qui résume le courant : *Surréalisme et peinture* (1928).
- à des intermédiaires comme **Peggy Guggenheim** (collectionneuse d'art).

En 1938, Eluard rompt définitivement avec le groupe surréaliste et Breton, car il veut **réduire la distance entre l'art et la politique**.

Les champs d'action d'Eluard sont restreints : il se consacre principalement au domaine littéraire, l'écriture et la poésie, très en vogue dans les années 20, des catalogues, contes, et une abondante correspondance, mais cela ne l'empêche pas de côtoyer, d'aimer tous les arts. Son écriture sert ses convictions politiques.

PISTE #3 : PAUL ELUARD, L'ARTISTE ENGAGÉ

- Cf. FICHE PRATIQUE#1 : ANONYME, *statuette*, non daté, *Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis*
Idéalisation des arts primitifs et combat anticolonialiste.
- Cf. FICHE PRATIQUE#5 : FERNAND LÉGER, *Liberté*, Paris, Pierre Seghers, 1953
Engagement d'Eluard et collaboration avec d'autres artistes
- *Un poète de la paix*

L'amour du poète pour l'être aimé s'élargit ensuite, jusqu'à *l'amour de tous les hommes* à travers l'engagement politique, comme *Liberté*, d'abord poème d'amour pour une femme sera transformé en *un poème de la Résistance*,

Dans la première guerre mondiale.

Dès 1914, mobilisé dans l'infanterie puis « planqué » comme infirmier. Il n'oubliera jamais *les spectacles horribles auxquels il assiste lors de la première guerre mondiale. Il revient gazé.* Et très vite, il subit l'influence des idées pacifistes et antinationales des intellectuels de l'époque, qui s'affichent dans les journaux. Ces œuvres sont placées sous le signe de l'inquiétude, du réconfort, de la lutte et de l'aspiration à la paix.

En 1927, il adhère avec de nombreux surréalistes, au *parti communiste français*, malgré de fortes réticences vis-à-vis de Moscou. Les surréalistes, s'impliquent également contre *l'anticolonialisme* en refusant notamment l'Exposition Coloniale de 1931. Eluard est en première ligne, *il est féru d'art primitif et collectionne de multiples œuvres.*

Exclut, dès 1933, il continue à militer dans les organisations de gauche, à mettre son art au service de ses idées politiques, bien que pour cela il doit prendre de nombreux risques en *s'engageant publiquement contre le fascisme.*

ARRÊT SUR TEXTE...

Paul Eluard

Poème : la victoire de Guernica, 1937

Le contexte de cette œuvre :

Le poème *La Victoire de Guernica* a été inspiré par un fait historique. Le 26 avril 1937, les avions de l'armée allemande bombardent Guernica pendant 3 heures. Bilan 2000 morts. Ceci est le symbole de la guerre dans son horreur. Paul Eluard va écrire ce poème pour dénoncer cette barbarie pendant la guerre en Espagne et prendre position pour l'Espagne républicaine.

L'œuvre en questions :

Quelle est l'histoire de l'œuvre ? Le lien entre cette œuvre et celle de Picasso.

Picasso, en mai 1937, dresse au fond de son petit atelier des Grands-Augustins un immense châssis de 4 m sur 8, et entreprend de peindre la fresque de Guernica. Eluard, visiteur assidu, voit la toile changer de jour en jour. C'est dans cette atmosphère d'indignation exacerbée et de frénésie créatrice qu'Eluard, soulevé par la passion de Picasso, écrit *la victoire de Guernica*.

Ces deux œuvres dénoncent vivement le même drame. Ils s'insurgent contre le franquisme, contre la barbarie, les atrocités de la guerre. Elles étaient destinées à une même exposition-manifeste dans le pavillon espagnol de l'Exposition Universelle de 1937.

Dans la deuxième guerre mondiale.

En 1938, il se rapproche à nouveau des communistes à l'occasion de la guerre d'Espagne et rompt avec Breton. Démobilisé après l'armistice. Il rejoint Nusch à Paris, et se replie sur lui-même. Il prend donc le « maquis », change chaque mois de domicile pour échapper à la Gestapo. Il se cache même un temps dans un hôpital psychiatrique, en Lozère pour écrire. Il se fait le chantre de la Résistance. En 1942, il adhère à nouveau au PC, alors illégal, et entre ainsi dans la résistance intellectuelle et la clandestinité. Il publie *Poésie et vérité* dont le but est de retrouver, pour nuire à l'occupant, la liberté d'expression, d'où une écriture plus radicale, militante, des textes courts peut-être plus percutants : il lutte avec les mots.

ARRÊT SUR IMAGE...

Paul Eluard

Liberté, 1941

Poème manuscrit, 29,9x19,4 cm

Collection du musée d'art et d'histoire de St Denis

L'œuvre en questions :

En quoi est-ce un poème de lutte ?

Ce texte oratoire a une vocation militante parce qu'il participe au soutien de l'espérance d'une issue positive du conflit, d'une victoire des Alliés contre l'oppression et l'occupation par l'Allemagne nazie. Il est destiné aux Résistants. Des milliers d'exemplaires sont parachutés par les avions britanniques de la Royal Air Force, dans les maquis, au même titre que les armes, la nourriture. Sans visa de censure, il est publié de manière clandestine.

Comment est structuré ce poème ?

Il est constitué de 21 quatrains. Il frappe l'imaginaire, les esprits par les répétitions employées et sa mélodie. 20 strophes qui suivent la même ligne, à l'image de l'anaphore « j'écris ton nom » reprise à la fin de chaque strophe, à l'exception du dernier. Chaque quatrain marque l'ouverture sur le monde, comme une idée fixe, obsédante. Un rythme fluide grâce à une abondance d'assonances et d'allitérations à la rime, renonçant à la rime traditionnelle. Tous les domaines de la vie à la fois concrets et imaginaires sont mentionnés : enfance, politique, nature, vie privée, état d'esprit du poète. Il suit une évolution celle de la vie d'un homme dans le monde jusqu'à une réflexion plus personnelle, sensuelle, tendre, fraternelle. L'auteur est de plus en plus présent à la fin du texte. Il énumère une suite de lieux, réels ou imaginaires.

Quel est l'intérêt du texte ?

Ce texte doit être facilement appris pour être retransmis oralement et même être complété par les lecteurs partisans. Il est donc facilement mémorisable par les combattants, les enfants. Il doit être écrit sur tous les supports, possibles concrets ou imaginaires dans le monde, comme un immense graffiti. Enfin le nom tant attendu, et mis en valeur car il se détache. Ce texte se veut dans ces heures sombres, un hymne à la vie, à la plénitude de tous les instants d'une vie de l'homme. Ces découragements peuvent être liés aux moments difficiles que vivent les maquisards loin de leurs proches et de leur famille pendant l'occupation.

Ce poème a donné lieu à une multitude d'œuvres:

- Mis en musique par Francis Poulenc (1943)
- Des tapisseries par Jean Lurçat (1943)
- Illustré par Fernand Léger (1953)
- Des fresques (1983)

A travers ce message d'espoir qu'est le poème *Liberté*, cet engagement lui vaut une gloire immense à la Libération; porte-parole des communistes, il donne des conférences dans toute l'Europe.

ARRÊT SUR IMAGE...

Pablo Picasso, *Foulard du festival Mondial de la Jeunesse et des Etudiants pour la Paix à Berlin*, 1951, textile imprimé, 87,2 x 89,8 cm
Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis

L'artiste : Picasso (1881-1973), dessinateur, peintre et sculpteur, révolutionne la peinture avec son tableau *les demoiselles d'Avignon* en 1907. Il intellectualise la vision en la décomposant, l'envers d'une figure est vue comme si elle était face à nous et l'image est décomposée en formes géométriques

(principe du cubisme). Cette période cubiste est précédée et suivie de périodes de peinture figurative. Il est aussi un des grands amis d'Eluard, participe au surréalisme et se politise après-guerre tout comme de nombreux artistes. Artiste prolifique il a produit 50 000 œuvres dont environ 8000 tableaux.

L'œuvre en questions :

De quoi est composée l'illustration imprimée sur le foulard ?

Outre l'aspect visuel où s'entrecroquent les formes et les couleurs, on peut reconnaître quatre visages différents représentant les quatre principales couleurs de peaux. Au centre une colombe tient un brin d'olivier dans sa bouche. Cette représentation traditionnelle du St esprit est reprise comme symbole de la paix par Picasso.

Quels rapports entretenaient Picasso et Eluard avec la politique à l'époque ?

Ce foulard créé pour le festival Mondial pour la Paix à Berlin fait suite à plusieurs œuvres créées par Picasso à cette époque, engagé dans le **Mouvement pour la Paix**. Ce mouvement est créé en 1948 afin d'empêcher l'Allemagne de redevenir agressive et d'obtenir la liberté de circulation des idées. Picasso participe **en 1948 au congrès pour la Paix** à Wrocław (orchestré par Staline) et prononce un discours mémorable à l'adresse de Néruda. Picasso et Eluard forment lors de ce congrès un groupe à part, excédés par le cynisme des « intellectuels officiels ».

Le 18 novembre 1952, atteint d'une angine de poitrine, Paul Eluard succombe à une crise cardiaque.

Travaux pratiques

Sous forme de fiches, la partie qui suit permet de mettre en résonance les œuvres de l'exposition et un travail pratique destiné aux élèves qui prépare ou prolonge la visite en classe.

ANONYME, *statuette*, non daté, bois, 31 cm, *Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis*

MAX ERNST, *La ville entière*, 1935-1936, *Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis*

PAUL ELUARD, NUSH ELUARD, ANDRÉ BRETON, VALENTINE HUGO, *Cadavre Exquis*, 1934

MAX ERNST, *Gala Eluard*, 1924, *Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis*

FERNAND LÉGER, *Liberté*, Paris, Pierre Seghers, 1953

FICHE PRATIQUE #1

ANONYME, *statuette*, non daté, bois, 31 cm de haut,

Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis

Présentation de l'œuvre

COMMENTAIRE DE L'ŒUVRE

Eluard a collectionné toute sa vie des objets exotiques. Appelés « Art Nègre » à son époque, ils regroupent en fait l'art primitif d'Afrique, d'Amérique et d'Océanie. Certains objets passés entre ses mains sont devenus des chefs-d'œuvre des arts « premiers ». Il aura une activité d'acheteur, de revendeur et de spéculateur pour subvenir à ses besoins d'argent.

Eluard, comme pendant l'exposition colonialiste de 1931, prend fait et cause pour les « sauvages » et contre la civilisation occidentale. L'art sauvage est le contraire de la superstition mais un art situé dans la vie. Eluard idéalise le sauvage à l'époque où l'ethnographie le décrit scientifiquement. Il est contre le colonialisme qu'il compare au nazisme et contre l'humanitarisme. Pour lui c'est « donner la moitié d'un manteau à celui qui mourra d'être à moitié nu » ou encore « il n'y a que deux races dans le monde celle des oppresseurs et celle des opprimés ».

Il pose en photo dans son appartement au milieu de ces fétiches et des peintures de ses amis, rappelant que les surréalistes dans leurs expositions aimaient à présenter côte à côte ces objets avec leurs créations pour créer un imaginaire inattendu. Ils prenaient aussi le parti de l'art des enfants et des fous, de « la folie qu'on enferme » et des sauvages « qu'on anéantit ». Cette statuette, avec ses lignes enfantines, était à côté du « roi fou » une statuette qu'un aliéné de l'asile de St Alban, où il s'était réfugié pendant la guerre, lui avait offert.

QUESTIONNEMENT EN LIEN AVEC L'ŒUVRE

L'esthétique nouvelle de ces objets qui avaient déjà inspiré les cubistes (comme Picasso) rappelle aussi la place féconde de l'objet dans la pratique artistique surréaliste et leur pouvoir à créer de l'imaginaire.

Travail pratique

SUJET : Exercice surréaliste à l'oral. Décider d'un objet ensemble (ex : une bouteille). Celui qui prend la parole choisi dans sa tête un objet (ex : un escalier).

Tout en disant « je suis une bouteille », l'orateur devra faire deviner l'objet escalier.
Ex : « Je suis une bouteille transparente en verre et je permets aux gens de monter à l'étage ».

OBJECTIFS : Expérimentation surréaliste qui permet de libérer l'imagination. Travail théâtral de prise de parole, d'invention poétique et d'improvisation.

TECHNIQUES : Improvisation théâtrale et poésie surréaliste en lien avec la définition du surréalisme « exprimer le fonctionnement de la pensée en l'absence de tout contrôle de la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. »

ŒUVRES NON PRÉSENTES DANS L'EXPOSITION

Le déjeuner en fourrure de Meret Oppenheim, 1936, objet, Museum of Modern Art, New York

ŒUVRES COMPLÉMENTAIRES PRÉSENTES DANS L'EXPOSITION

Anonyme, *Crâne*, non daté, os, métal, terre et coquillages, 17 cm (haut.), collection particulière.

Iché (René), *Masque de Paul Eluard*, vers 1930, plâtre, 30.5x18x3x14.8 cm, Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis

FICHE PRATIQUE #2

MAX ERNST, *La ville entière*, 1935-1936, Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis

MAX ERNST, *La ville entière*, 1935-1936, gouache sur papier et empreinte de rouleau de broderie, 63.9x49 cm, Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis

Présentation de l'œuvre

BIOGRAPHIE DE L'ARTISTE

Max Ernst (1891-1976) est un peintre et sculpteur allemand, artiste majeur des mouvements **Dada** et **surréaliste**. Après avoir abandonné des études de philosophie, il se consacre à l'Art.

Il rencontre les membres du groupe *Blaue Reiter* en 1911 avec qui il expose à Berlin, en 1913. La même année, il fait la connaissance de **Guillaume Apollinaire** et **Robert Delaunay**, part pour Paris et s'installe dans le quartier du Montparnasse.

Il sert dans l'armée allemande pendant la première guerre mondiale, crée le mouvement **DADA** de Cologne avec **Jean Arp**. Il rencontre Eluard à Cologne en 1921 avant de revenir en France.

Avec Eluard il publie : *Les nécessités de la vie et les conséquences des rêves*, *Répétitions* et *Les malheurs des immortels*.

En 1924, Eluard invite Max Ernst dans sa maison d'Eaubonne qu'Ernst décore d'un vaste programme de fresques. Il devient l'amant de Gala. Ils forment alors un trio amoureux. Il publie *Au défaut du silence* avec Eluard.

En 1925, il (ré)invente le **frottage** qui s'apparente à **l'écriture automatique** des écrivains surréalistes.

Après avoir été emprisonné, il réussit à partir pour les Etats-Unis en compagnie de sa femme Peggy Guggenheim. Il vit à New-York au côté de Marcel Duchamp et Marc Chagall. Il revient en France et est exclu du surréalisme en 1953.

COMMENTAIRE DE L'ŒUVRE

Sur un ciel bleu pâle et une lune bleue apparaît une ville fantomatique sans doute inspirée d'Angkor Wat qu'Ernst visite lorsqu'il part avec Gala rejoindre Eluard en Indochine.

En 1925, il élabore différentes techniques comme le **frottage** qui consiste à faire apparaître des textures et des formes aléatoires par estampage qu'il peut retravailler. Il utilise aussi le **grattage** qui permet en grattant l'épaisseur de peinture de faire apparaître une figure, un paysage,...

Il sera aussi un adepte du **collage** qui consiste à introduire des éléments graphiques préexistants créateurs de contrastes inattendus (textes, images,....). Technique qui sera reprise par les poètes. Dans cette œuvre il s'agit des techniques du frottage et du grattage rendant une atmosphère énigmatique aux œuvres de la série des *Villes* et nous projette « **dans un monde où nous consentons à tout où rien n'est impossible** » (Paul Eluard, *Au-delà de la peinture*, Marianne, 1937).

QUESTIONNEMENT EN LIEN AVEC L'ŒUVRE

Max Ernst expérimente des techniques qui permettent de jouer avec le hasard et de se libérer des entraves de la raison pour créer un imaginaire novateur. Il n'hésite pas à retravailler ces formes qui surgissent dans la peinture. **Le hasard est donc comme un outil supplémentaire dans le travail de peinture.**

Travail pratique

SUJET : Réaliser un dessin surréaliste à la manière de Max Ernst.

Sur une feuille canson (pas trop fine), en utilisant des pastels gras, positionner la feuille sur différents matériaux (rugueux, troués, nervurés,...) et frotter avec **le pastel gras**. Utiliser différentes couleurs, puis gratter la surface de la feuille à certains endroits. Apparaît alors différentes formes. Lorsqu'une forme vous convient (cela peut être un visage, une silhouette, un monstre, une architecture, un paysage), il est temps de retravailler la forme pour la faire ressortir.

Variante : On peut découper des formes dans cette feuille et les recoller de manière aléatoire sur une deuxième feuille. Le collage rajoute de nouvelles possibilités d'imaginer une forme.

OBJECTIFS : Expérimentation surréaliste qui permet de libérer l'imagination. Utilisation de différentes techniques.

TECHNIQUES :

Frottage : Il est réalisé par estampage de toutes sortes de matériaux : bois, feuilles d'arbres etc... Ernst transpose et détourne cette technique ancestrale de la même manière que l'écriture automatique libère le travail d'écriture des poètes.

Grattage : Il consiste à racler la couche de peinture à l'aide d'un instrument pour créer par un jeu de textures des « visions provoquées ».

Collage : procédé de composition inventé par les peintres surréalistes (puis adoptés par des poètes) consistant à introduire dans une œuvre des éléments graphiques préexistants qui par leur association crée de l'imaginaire.

ŒUVRES NON PRÉSENTES DANS L'EXPOSITION

Max Ernst, *La mariée mise à nu*, 1940, Fondation Peggy Guggenheim, Venise

Max Ernst, *Le fascinant cyprès*, 1940, collection particulière

ŒUVRES COMPLÉMENTAIRES PRÉSENTES OU NON DANS L'EXPOSITION

Paul Eluard, Pablo Picasso, Cécile Eluard, Man Ray, *Cadavre exquis*, 1936, *Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis*

Nush Eluard, André Breton, Greta Knutson, Valentine Hugo, *Cadavre exquis*, 1930, *Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis*

Paul Eluard, Tristan Tzara, Yves Tanguy, Valentine Hugo, *Cadavre exquis*, 1932, *Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis*

Paul Eluard, Nush Eluard, André Breton, Valentine Hugo, *Cadavre exquis*, 1934, *Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis*

Livres : *Les malheurs des immortels* (1922), *Répétitions*(1922), *Au défaut du silence*(1925) Max Ernst avec Eluard.

FICHE PRATIQUE #3

PAUL ELUARD, NUSH ELUARD, ANDRÉ BRETON, VALENTINE HUGO, *Cadavre exquis*, 1934,

Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis

PAUL ELUARD, NUSH ELUARD, ANDRÉ BRETON, VALENTINE HUGO, *Cadavre exquis*, 1934

Crayon de couleur sur papier, 31x24 cm, Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis

Présentation de l'œuvre

BIOGRAPHIE DES ARTISTES EN LIEN AVEC ELUARD

Cf. Biographie d'Eluard

En 1929, Eluard rencontre [Maria Benz, dite Nush \(1906-1946\)](#), artiste de music-hall et modèle d'origine alsacienne avec un accent prononcé qu'elle gardera toute sa vie. Ils se marient en 1934. Elle sera sa *compagne et muse* pendant 17 ans. Il existe un très beau livre intitulé *Facile* où elle pose nue sous l'objectif de Man Ray avec les poèmes d'Eluard qui lui sont dédiés. Elle s'effondre en pleine rue en 1946, terrassée par une hémorragie cérébrale à l'âge de 40 ans. C'est une déflagration sentimentale pour Eluard qui se retrouve au bord de la folie. Preuve en est ce poème dans le recueil *Le Temps déborde* (1947) :

« Vingt-huit novembre mil neuf cent quarante-six
Nous ne vieillirons pas ensemble.
Voici le jour
En trop : le temps déborde.
Mon amour si léger prend le poids d'un supplice. »

[André Breton \(1896-1966\)](#) : Ecrivain, poète, essayiste et théoricien, **il est le fondateur et l'animateur principal du surréalisme**. Breton expérimente avec Soupault l'« *écriture automatique* » : textes écrits sans aucune réflexion, à différentes vitesses, sans retouche ni repentir. *Les Champs magnétiques*, écrit en mai et juin 1919, n'est publié qu'un an plus tard. Le succès critique en fait un ouvrage précurseur du surréalisme.

Eluard rejoint Breton et Soupault en 1919 *dans la revue littérature*. En 1926, Breton, Aragon et Eluard décide d'adhérer au **parti communiste**, ce qui provoque la rupture avec certains membres du groupe surréaliste comme Desnos et Soupault avant d'être exclu en 1933. Il critiquera la réinscription d'Eluard au PC en 1942, lui assenant que le travail d'artiste n'a rien à voir avec l'engagement. Il part à New-York

pendant la guerre, puis à Haïti. Il s'intéresse à l'Art brut à partir de 1947 et continue le surréalisme. Sur sa tombe est gravée l'épithète : « Je cherche l'or du temps. »

Valentine Hugo (1887-1968) étudie les beaux-arts et reçoit dans son appartement de la rue Montpensier les grands artistes de son temps (Cocteau, Proust, Picasso, Satie, Diaguilev,...). En 1919, elle épouse le peintre Jean Hugo. Elle crée les costumes pour « les mariés de la tour Eiffel » de Jean Cocteau. Vers 1926, elle rencontre les surréalistes. En 1929, elle a une liaison avec Paul Éluard que Gala vient de quitter, puis, en 1930, avec André Breton. Elle divorce deux ans plus tard. Elle peint le portrait de plusieurs surréalistes et illustre les œuvres de René Char, René Crevel, Éluard entre autres.

COMMENTAIRE DE L'ŒUVRE

Né en 1925 au sein du « groupe de la rue du château » (Duhamel, Prévert, Tanguy) c'est d'abord un jeu poétique vite transposée au dessin. Pour libérer le psychisme de la raison l'esprit doit être stimulé, ce que permet cet exercice. Chacun dessine sur une feuille pliée un dessin qu'il passe à son voisin et en dessine un autre en attendant son tour. Il marque les unions et désunions, amoureuses et politiques du groupe surréaliste. Il y eu les séances chez Valentine Hugo compagne de Breton jusqu'en 1932, et aussi chez Tzara ou en Provence avec Eluard.

QUESTIONNEMENT EN LIEN AVEC L'ŒUVRE

Le cadavre exquis est une manière pour les surréalistes de s'affranchir de la raison et de libérer l'imaginaire. Il peut être aussi retravaillé comme le faisait souvent Valentine Hugo.

Travail pratique

SUJET : Réaliser un cadavre exquis par un groupe de 10 participants. Le but est de dessiner un monstre en trois parties : une tête, un corps et des pieds. La feuille est pliée en trois. La partie dessinée par son voisin n'est pas visible et pliée. On ne triche pas et on ne regarde pas le dessin sur la partie pliée ! Dans chaque partie, le dessin est libre et peut être un objet, un animal, une architecture,... En attendant son tour, on dessine sur une autre feuille. Une fois que chaque participant a une feuille complète, il la déplie et peut la retravailler pour créer le monstre.

OBJECTIFS : Expérimentation surréaliste qui permet de libérer l'imagination. Travail de dessin.

TECHNIQUES : Cadavre exquis

La première phrase poétique trouvée dans un cadavre exquis était « le cadavre exquis boira le vin nouveau ». Cette technique a été transposée au dessin comme ici dans cette œuvre collective.

Ce procédé d'écriture séduit tant par son accent mis sur **l'inconscient de la pensée** qui se libère mais aussi par le fait que cela permet d'associer plusieurs auteurs. Ce jeu collectif profite de la **diversité des imaginaires** et des points de vue car les styles, les univers cohabitent. Les artistes lâchent prise en utilisant une autre manière de transmettre leur pensée. Il s'inscrit dans le mouvement surréaliste puisqu'il est avant tout le surpassement du réel et doit permettre l'évolution de la société.

ŒUVRES NON PRÉSENTES DANS L'EXPOSITION

« Princesse Brandon / déglutira / une petite mirabelle / gaiement / dans un cageot »
(André Breton, *Recueil pour un Prélude*, 1937)

ŒUVRES COMPLÉMENTAIRES PRÉSENTES DANS L'EXPOSITION

Paul Eluard, Pablo Picasso, Cécile Eluard, Man Ray, *Cadavre exquis*, 1936,
Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis

Nush Eluard, André Breton, Greta Knutson, Valentine Hugo, *Cadavre exquis*, 1930,
Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis

Paul Eluard, Tristan Tzara, Yves Tanguy, Valentine Hugo, *Cadavre exquis*, 1932,
Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis

FICHE PRATIQUE #4

MAX ERNST, *Gala Eluard*, 1924, Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis

MAX ERNST, *Gala Eluard*, 1924, encre de chine sur papier, 21.9 x 17.2 cm, Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis

Présentation de l'œuvre

BIOGRAPHIE DE L'ARTISTE

Cf. FICHE PRATIQUE#2 p.

COMMENTAIRE DE L'ŒUVRE

Helena Diakonova, dite Gala, rencontre Eluard dans un sanatorium en Suisse en 1913. Ils tombent amoureux. Elle l'initie à la poésie française et à la pensée russe. Elle se marie à Eluard en 1917 et donne **naissance à Cécile en 1918**. Max Ernst devient l'ami d'Eluard qui admire son travail de peintre et le fait rentrer dans le groupe surréaliste, mais il tombe amoureux de sa femme Gala. Cette liaison provoque la fuite d'Eluard dans un tour du monde en 1924 qu'il qualifiera de « voyage idiot ». **Secrète et solitaire Gala est surnommée « la gale »** par les surréalistes à la suite de Soupault. Ce portrait fait partie du recueil, hommage à Gala, d'Eluard et Ernst *Au défaut du silence* (1925) orné de dessins à la plume pris sur le vif. Par la suite, Gala devient **la femme et la muse de Salvador Dali**. **Les portraits qu'il fait d'elle**, incorporés dans des paysages fantasmagoriques sont devenus célèbres.

QUESTIONNEMENT EN LIEN AVEC L'ŒUVRE

Le portrait de Gala est pris sur le vif c'est-à-dire qu'il restitue l'instantanéité, **les expressions fugitives du visage et la vie même**.

Travail pratique

SUJET : Dessin au crayon ou à la plume avec de l'encre comme Ernst. La vitesse d'exécution est ici importante. Face à un camarade, il s'agit de dessiner le plus vite possible la forme de son visage et les traits principaux (yeux, bouche, nez, cheveux) pendant que celui-ci fait de même face à nous. Ensuite on passe à un autre camarade, sur une autre feuille et ainsi de suite. **L'exercice peut-être chronométré (ex : 2 min)**. Comme Max Ernst on peut faire plusieurs portraits sur une

même feuille qui peuvent se superposer. L'œil et la main entraînés deviendront de plus en plus habiles.

OBJECTIFS : Travail de dessin, d'observation et d'habileté, en rejetant toute idée de perfection et de valeur esthétique.

TECHNIQUES : Croquis pris sur le vif.

Un croquis est un dessin fait rapidement, à main levée, sans recherche de détails et d'après nature.

ŒUVRES NON PRÉSENTES DANS L'EXPOSITION

Dessins de Picasso.

ŒUVRES COMPLÉMENTAIRES PRÉSENTES DANS L'EXPOSITION

André Beaudin, *Dominique Eluard*, 1950, Encre de chine sur papier, 45.5x33 cm, *Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis*

Max Ernst, *Gala Eluard*, 1924, Encre de chine sur papier, 21.9x17.2 cm, *Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis*

Fernand Léger, *Paul Eluard*, 1947, Aquarelle et encre de Chine sur papier, 28.5x22.7 cm, *Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis* (affiche de l'exposition).

Alberto Giacometti, *Paul Eluard*, années 20-30, crayon sur papier, 28,3x17 cm, *Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis*

Jean Cocteau, *Paul Eluard*, 1942, crayon sur papier, 26,8x21,2 cm, *Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis*

FERNAND LÉGER, *Liberté*, Paris, Pierre Seghers, 1953Présentation de l'œuvre

BIOGRAPHIE DE L'ARTISTE

Fernand Léger (1881-1955), fils d'agriculteur mais bon dessinateur, travaille d'abord chez un architecte à Caen, avant de monter à Paris. Il fait partie de *la Ruche* rencontre Delaunay et Picasso et se forge son propre style après la leçon de Cézanne, un style basé sur les contrastes de formes et de couleurs qui retranscrit le dynamisme de son époque et qui ne variera pas par la suite. Après la guerre, il représente la ville et les machines où la figure humaine est standardisée et déshumanisée. Surtout, il réalise *Le Ballet mécanique* (1924), film révolutionnaire avec des plans serrés construit avec un montage très rapide et hypnotique. Il expose en Europe et aux Etats-Unis où il fuit pendant la guerre. Il s'inscrit au Parti Communiste à son retour en France en 1945. Il croyait à l'idéal d'un art pour tous et se consacrera à **des projets monumentaux** à la fin de sa vie (Cf *Chapelle d'Assy*).

COMMENTAIRE DE L'ŒUVRE

Eluard confie : « *Je pensais révéler pour conclure le nom de la femme que j'aimais, à qui ce poème était destiné. Mais je me suis vite aperçu que le seul mot que j'avais en tête était le mot Liberté. Ainsi, la femme que j'aimais incarnait un désir plus grand qu'elle. Je la confondais avec mon aspiration la plus sublime, et ce mot Liberté n'était lui-même dans tout mon poème que pour éterniser une très simple volonté, très quotidienne, très appliquée, celle de se libérer de l'Occupant* ».

A l'été 1941 en zone libre dans le Sud, Eluard écrit *Liberté*. Il paraît dans *Fontaine à Alger*, revue majeure de la résistance intellectuelle, puis dans le recueil d'Eluard *Poésie et vérité* en 1942 édité par Noël aux éditions *La main à Plume* en Septembre 1942 anti-daté du 3 Avril 1942. Il circule sous le manteau. En 1943, il est parachuté par la Royal Air Force et distribué clandestinement. Francis Poulenc compose *Figure humaine* à partir du poème. Réédité plusieurs fois, il est illustré par **Oscar Dominguez**, **Jean Fautrier** et en 1953, Léger l'illustre sur de grands panneaux de contreplaqué. Les quatre fresques sont installées dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville d'Ivry-sur-Seine depuis 1983.

QUESTIONNEMENT EN LIEN AVEC L'ŒUVRE

Le poème Liberté parlait à l'origine de la femme aimée. C'est un poème d'amour, une ode à un désir profond et universel : l'aspiration à la liberté.

Travail pratique

SUJET : Penser très fort à quelqu'un que vous aimez et écrivez-lui un poème de quelques lignes. Remplacer le nom de l'être cher par le mot liberté et dessiner une représentation idéale de la liberté. Tous les poèmes et les dessins des enfants forment alors un grand poème. On peut le faire sur une longue frise qui se déplie, avec une page pour le texte et une page pour le dessin.

OBJECTIFS : Travail d'écriture poétique, de dessin (utiliser des couleurs vives comme Léger) et travail collectif comme le faisait souvent les surréalistes.

TECHNIQUES : Ecriture poétique en vers libres avec un vocabulaire simple et dessins avec travail sur les couleurs (pastels, crayons, ou peinture). Il est possible de faire des rimes, des assonances, etc... Le but est de se libérer de toutes les règles d'écriture poétique.

Vers libres : Les symbolistes créent les vers libres. Ils peuvent rappeler chez Eluard, par leur disposition, les calligrammes d'Apollinaire. Un vers libre est un vers qui n'obéit pas à une structure régulière : ni mètre, ni rimes, ni strophes. De son côté, le vers traditionnel observe un nombre fixe de syllabes par vers et de vers par strophe.

Assonance : répétition de la même voyelle accentuée à la fin de plusieurs vers.

Ce travail s'oppose à l'écriture automatique car ici il faut penser à l'être aimé pendant le travail d'écriture.

Écriture automatique : Langage libéré de toute contrainte de forme et de fond. Il n'obéit qu'à lui-même.

ŒUVRES NON PRÉSENTES DANS L'EXPOSITION

Fernand Léger, *Le Ballet mécanique* (1924)

Chapelle d'Assy

Les calligrammes d'Apollinaire.

ŒUVRES COMPLÉMENTAIRES PRÉSENTES DANS L'EXPOSITION

Paul Eluard, *Liberté*, manuscrit, 1941, 29,9x19,4 cm, *Collection musée d'art et d'histoire - Saint-Denis*

Biographie succincte d'Eluard

1895 : Naissance d'Eugène Emile Paul Grindel, le 14 Décembre, à St Denis. Fils d'un comptable, marchand de bien et d'une couturière. La famille s'installe à Paris , rue Louis Blanc dès 1907. Le jeune Paul fréquente le lycée Colbert.

1913 : Séjours au sanatorium de Clavadel pour soigner une tuberculose. Il y rencontre Helena Diakonova dite Gala qui l'éveille à la poésie. Il édite *Premiers poèmes* à compte d'auteur.

1914 : Mobilisation et soigné pour une bronchite. Il effectuera du travail administratif à cause de sa santé fragile. Il utilise pour la première fois le nom de sa grand-mère Eluard pour signer un texte.

1917 : Mariage, le temps d'une permission avec Gala.

1918 : Naissance de Cécile Eluard, fille unique du couple. Publication des *Poèmes pour la paix*.

1919 : Démobilisé, il rejoint Breton, Aragon et Soupault à la revue *Littérature*.

1921 : Rencontre de Paul Eluard et Max Ernst, à Cologne. Dernière manifestation de Dada.

1924 : Fondation du groupe surréaliste et de sa revue *La Révolution surréaliste*. Breton publie le *Manifeste du surréalisme* et Ernst s'installe chez Eluard. Voyage solitaire d'Eluard.

1925 : Eluard participe aux premières expériences de cadavres exquis.

1926 : Breton, Aragon et Eluard adhèrent au parti communiste ce qui provoque la rupture avec certains du groupe surréaliste (comme Soupault et Desnos).

1929 : Rencontre de Maria Benz, dite Nush.

1930 : Séparation d'Eluard et Gala.

1934 : Mariage de Paul Eluard et Nush. Des surréalistes adhèrent au Comité de vigilance des intellectuels anti-fascistes.

1938 : Rupture de Paul Eluard avec le groupe surréaliste.

1940 : Démobilisation.

1942 : Réinscription au parti communiste et engagement dans la résistance aux côtés de Louis Aragon avec qui il renoue après une brouille de dix ans. Publication de *Poésie et vérité 1942*.

1943 : Entre dans la clandestinité et se réfugie dans l'asile de Saint-Alban-sur-Limagnole.

1944 : Rejoint les lettres françaises et le Front national des écrivains.

1946 : Mort subite de Nush Eluard le 28 novembre.

1948 : Participe avec Picasso au congrès pour la Paix de Wroclaw.

1949 : Rencontre Dominique Lemor au congrès pour la Paix de Mexico.

1951 : Mariage avec Dominique.

1952 : Voyage en URSS. Participe aux commémorations du cent-cinquantième de la naissance de Victor Hugo. Meurt le 28 Novembre à son domicile de Charenton-le Pont.

Infos pratiques

PALAIS LUMIERE EVIAN (quai Albert-Besson)

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 19h et le lundi de 14h à 19h

Tél. +33 (0)4 50 83 15 90 / www.ville-evian.fr

Visite commentée pour les groupes scolaires sur réservation : 50€ par groupe de 10 à 25 personnes. Le ticket d'entrée de l'exposition est gratuit.

- L'équipe de médiation culturelle du Palais Lumière propose des visites adaptées **à tous les âges et tous les niveaux**, de la maternelle à l'université. Les visites sont basées sur l'interaction entre les participants et le/la médiateur/trice.
- Un **jeu pour enfants** est disponible à l'entrée de l'exposition.
- Tous les mercredis à 16h, une **visite commentée** est proposée aux enfants de moins de 10 ans, accompagnés de leurs parents.
- Des **visites thématiques** sont proposées pour le collège et le lycée sur demande. Trois thèmes au choix : Eluard et son œuvre (1h), Eluard, poète de la paix (axée sur son engagement et la résistance / 45 minutes). Eluard, poète surréaliste (axée sur son travail artistique et l'univers surréaliste / 45 minutes).
- Des **ateliers pédagogiques** sont programmés pour les enfants de 6 à 16 ans, les samedis
2 Mars, 9 Mars, 30 Mars, 27 Avril, 4 Mai et 11 Mai. « Portrait-collage », « J'ai fait un rêve », « surréalisme » et « Images et liberté » sont les thématiques qui guideront les ateliers, précédés d'une courte visite de l'exposition, avec comme nouveautés un atelier en famille dès 6 ans le 4 Mai et deux ateliers adultes le 16 Mars et le 20 Avril.

Palais Lumière. 10h-12h. Ateliers précédés d'une courte visite de l'exposition (30 min). Sur inscription à l'accueil : 5€ / enfant, 8€/ parent accompagnant et 13€ / adulte + une entrée à l'exposition un autre jour.

Sur demande, l'équipe de médiation propose **des ateliers pédagogiques adaptés aux écoles.**

Renseignements auprès de Christelle au 04 50 83 10 19

LES PROCHAINES EXPOSITIONS AU PALAIS LUMIERE...

La Légende des mers, Iribe, Dufy, Van Dongen, Colin, Cassandre, Hook...

15 juin – 22 septembre 2013

L'Art nouveau, Musée des beaux-arts de Beauvais

12 octobre 2013 – 12 janvier 2014