

Sylvia von Harden: femme de son époque

Otto DIX, *Portrait de la journaliste Sylvia von Harden*, 1929, huile et tempera sur bois, 121 x 89 cm, Paris, Musée national d'Art Moderne.

Introduction:

- artiste allemand du XXe siècle, figure de l'expressionnisme et de la nouvelle objectivité
- Naissance en 1841 dans l'empire allemand
- Il est chef de file de la nouvelle objectivité, il porte un regard froid sur la société allemande de l'époque
- né dans un milieu ouvrier, il reçoit une éducation artistique et une bourse d'études fournie par le prince de Reuss, il étudie donc à l'école des arts appliqués de Dresde entre 1909 et 1914
- Se porte volontaire pour la guerre en 1915, il est donc marqué par des traumatismes
- C'est traumatismes sont marqués dans ses estampes *Der Krieg*, 1924
- Contexte : République de Weimar, défis économiques et politiques
- Passage de l'expressionnisme à la nouvelle objectivité

Problématique: comment Otto Dix parvient-il à faire le portrait d'une époque ?

I) Analyse du portrait

- a. Contexte et incarnation d'une fonction sociale**
 - Années 1920': années folles, évolution de la société
 - Dévouement d'entre deux guerres
 - Fonction hors norme de la femme journaliste
- b. Abstraction de l'esthétique**
 - Posture de négligence
 - Contraste entre la chaise (art nouveau) et journaliste.
 - Peau pale et verdâtre, évoquerai presque celle d'un cadavre
 - Dominance de la couleur rouge aux sous tons froids
 - Inspiration du dadaïsme, Georges Grosz, *Métropolis* : stéréotypes des personnages, rabaissement des femmes, en contraste avec les hommes en costume
- c. But de choquer: l'artiste dépeint la violence**
 - Couleur rouge, presque étouffante
 - Son but est de révéler le vrai

- Regard France de la journaliste : femme, froide et solitaire, rejet du public
- Traits inhabituels: dents jaunes, grandes mains, monocle, courte, bas roulés
- Stéréotype de la garçonne

II) Contexte de création

a. Les portraits de 1922 à 1925 à Düsseldorf

- Installation à Düsseldorf en 1922
- Série de portrait au caractères uniques, sujets inhabituels (ex: Johanna Ey et Iwar von Luaker)

b. Portraits de 1925 à 1927 à Berlin: rencontre

- Ses portraits les plus emblématiques ont été effectués à Berlin dont celui de la journaliste Sylvia Von Harden
- Il la rencontre au Romanisches café
- L'artiste exprime son désir de la peindre
- Caractérisation de la journaliste, comme figure représentative de son époque « vous représentez l'idéalisme de notre génération »

c. Les souvenirs de Sylvia von Harden

- Elle décrit la scène comme l'artiste, l'installant dans son atelier
- Elle fut surprise lorsqu'il souhaitait la peindre, car ses traits sont, caractérisés de « peu esthétiques »
- Portrait qui témoigne de l'ambiguïté critique de l'artiste sur les changements sociaux
- Incarnation de la modernité féminine au brutaux et à l' attitude masculine

III) La nouvelle objectivité et l'approche artistique d'Otto Dix

a. Contextualisation

- République de Weimar, essor artistique en Allemagne
- 1918–1923 : dominance expressionniste (mais succès de *Metropolis* de Fritz Lang, 1927)
- arrivée de la nouvelle objectivité en 1923

b. Définition du courant et technique

- Volonté de représenter le réel sans fard
- Approche artistique que ça marque par le réalisme, sans concession, et l'exploration d'aspects moins conventionnels de la condition humaine
- Il est pratiquement le seul à se servir de la technique de glacis (mélange de tempera à l'oeuf et de peinture à l'huile)

c. Un artiste contre la tradition

- Il n'y a pas de normes de beauté, ni de laideur pour cet artiste
- Refus de se conformer à la rigidité des catégorisations
- L'artiste perçoit le beau dans tout ce qu'il observe: il conserve sa concentration sur la complexité des humains et de leurs phénomènes
- Il souhaite saisir chez la journaliste, c'est très saillant et c'est caractéristiques de personnalité, il veut capturer l'essence même du modèle sans beauté flatteuse

Conclusion:

- représentation de son époque, en capturant l'essence même de la journaliste
 - Témoignage puissant de son temps et des tensions entre la modernisation et la réalité brutale
 - Refus des conventions
 - « Mon vœu est d'être le plus étroitement possible proche de notre époque »
 - Entre deux guerres, il stigmatiser par les nazis, caractérisé d'artiste « dégénéré »
- **la plupart de ses œuvres sont détruites au profit de la propagande nazie**