

## Surréalisme et collage

Ce document est en processus d'élaboration. Vous êtes invités à faire part d'ajouts qui enrichiraient le document, d'expériences pertinentes à partager ou de coquilles linguistiques à retoucher, [info@artsendirect.com](mailto:info@artsendirect.com)

### Surréalisme et continuum historique

**Le surréalisme est issu de la rupture avec le mouvement Dada en 1922 et a connu sa plus grande gloire dans la période entre les deux grandes guerres mondiales du XX<sup>e</sup> siècle.**

- À son origine, le surréalisme était un mouvement littéraire, avec à sa tête, des auteurs tels André Breton et Jacques Prévert qui posent les bases de l'esthétique surréaliste.
- Dans le *Manifeste du Surréalisme* que le poète André Breton a écrit en 1924 et qui a lancé les bases de ce mouvement, il fait allusion au pouvoir de l'image :
  - « C'est du rapprochement en quelque sorte fortuit des deux termes qu'a jailli une lumière particulière, la lumière de l'image, à laquelle nous nous montrons infiniment sensibles. La valeur de l'image dépend de la beauté de l'étincelle obtenue. »
- Les surréalistes se montrent à l'encontre des valeurs morales et de l'esthétique de la civilisation de leur temps. Les artistes qui adhèrent à ce mouvement croient que le rêve et l'inconscient doit occuper une place primordiale dans la création.
- À la suite des auteurs qui ont donné vie au surréalisme, des arts visuels ont intégré à leur pratique des principes de ce mouvement initialement littéraire. Le collage fait partie des procédés techniques qui figurent souvent dans les œuvres surréalistes.
- Le peintre, sculpteur et écrivain Max Ernst, une figure importante du surréalisme, a écrit : « Quel est le mécanisme du collage? Je suis tenté d'y voir l'exploitation de la rencontre fortuite de deux réalités distantes sur un plan non-convenant (cela soit dit en paraphrasant et en généralisant la célèbre phrase de Lautréamont : *Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie.*) » (Citation tirée de son texte *Au-delà de la peinture*, 1937)
- Entre 1929 et 1934, le plus prolifique des collagistes surréalistes Max Ernst crée 182 collages publiés sous forme de recueils. Il réalise des images composites à partir de gravures découpées de romans illustrés ou de catalogues désuets. Les énoncés brefs ainsi que la juxtaposition d'éléments visuels issus de divers contextes renvoient au subconscient.

- Reconnu comme auteur du mouvement surréaliste, Jacques Prévert écrivait dans l'album illustré intitulé *Collages* (1982) : « *Le mot image veut dire ce qu'il veut dire, ce qu'on lui fait dire, aussi bien ce que les gens ont appelé une métaphore [...] Mais du moment qu'on écrit avec de l'encre ou un crayon, on peut faire des images aussi, surtout comme moi, quand on ne sait pas dessiner, on peut faire des images avec de la colle et des ciseaux, et c'est pareil qu'un texte, ça dit la même chose.* »
- En plus d'une quantité importante d'œuvres littéraires, Prévert a créé de nombreuses œuvres picturales en utilisant la technique de ce qu'il appelait « photomontage ». Ses collages réalisés sur des clichés de photographes reconnus portent la marque du fantastique, de l'étrange et de l'inattendu.

## Les expériences visuelles et esthétiques

**Les artistes surréalistes aiment changer les objets de contexte, surprendre par la présence d'objets dans un endroit inattendu.**

- Les images illustrant des objets de tous les jours que l'artiste place dans de nouveaux contextes font voir ces réalités sous un autre regard, ce qui permet de créer des liens directs avec l'inconscient.
- Les objets s'opposent les uns aux autres par contraste ou mettent en valeur d'autres objets auxquels ils sont associés, leur offrant ainsi une nouvelle valeur symbolique.
- Les images utilisées sont souvent liées à l'iconographie populaire, provenant des médias (p. ex., publicité), de livres savants (p. ex., illustrations médicales, dictionnaires), etc.
- Ce qui distingue les collages des surréalistes de ceux des cubistes ou des dadaïstes, c'est la poésie qui s'en dégage ainsi que la présence abondante de traits d'humour noire et d'ironie.
- Le génie de l'artiste surréaliste réside moins dans l'exécution des techniques traditionnelles d'arts visuels (p. ex., peindre, dessiner, sculpter) que dans la pertinence des choix qu'elle ou il fait et de la réflexion que ces choix provoquent.
- Les surréalistes rapprochent des idées qui ne se côtoient pas dans le monde réel. Associées à l'irrationnel, les sujets représentés sont souvent absurdes, hallucinants ou cauchemardesques.

## Œuvres à consulter

Les photographies des œuvres présentées ci-dessous, le sont pour usage pédagogique de cette ressource uniquement. Elles invitent l'élève à consulter les sites Web d'où elles proviennent, dans le but d'approfondir leurs connaissances des arts.

## MAX ERNST



*Le Rossignol chinois*, 1920,  
12,2 X 8,8 CM

<http://www.wikiart.org/fr/max-ernst/the-chinese-nightingale-1920>

## JACQUES PRÉVERT



*Les garçons de la rue*, collage de Jacques Prévert sur une photo de Robert Doisneau

<http://www.telerama.fr/cinema/jacques-prevert-une-verve-intarissable,35786.php>

## Ressources

### CENTRE POMPIDOU

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-surrealisme/ENS-surrealisme.htm#Collage>

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ens-dada/ens-dada.htm>

### MAISON EUROPÉENNE DE LA PHOTOGRAPHIE, VILLE DE PARIS

Exposition *Collage de Jacques Prévert – Photos détournées*

<http://www.mep-fr.org/evenement/collage-de-jacques-prevert>

### SITE FRANCE TV ÉDUCATION

<http://education.francetv.fr/dossier/le-surrealisme-o31420-une-esthetique-du-collage-3666>

### SITE DE L'HÔTEL DE VILLE DE PARIS

<http://www.hotels-paris-rive-gauche.com/blog/2008/09/24/exposition-jacques-prevert-paris-belle-hotel-ville/>