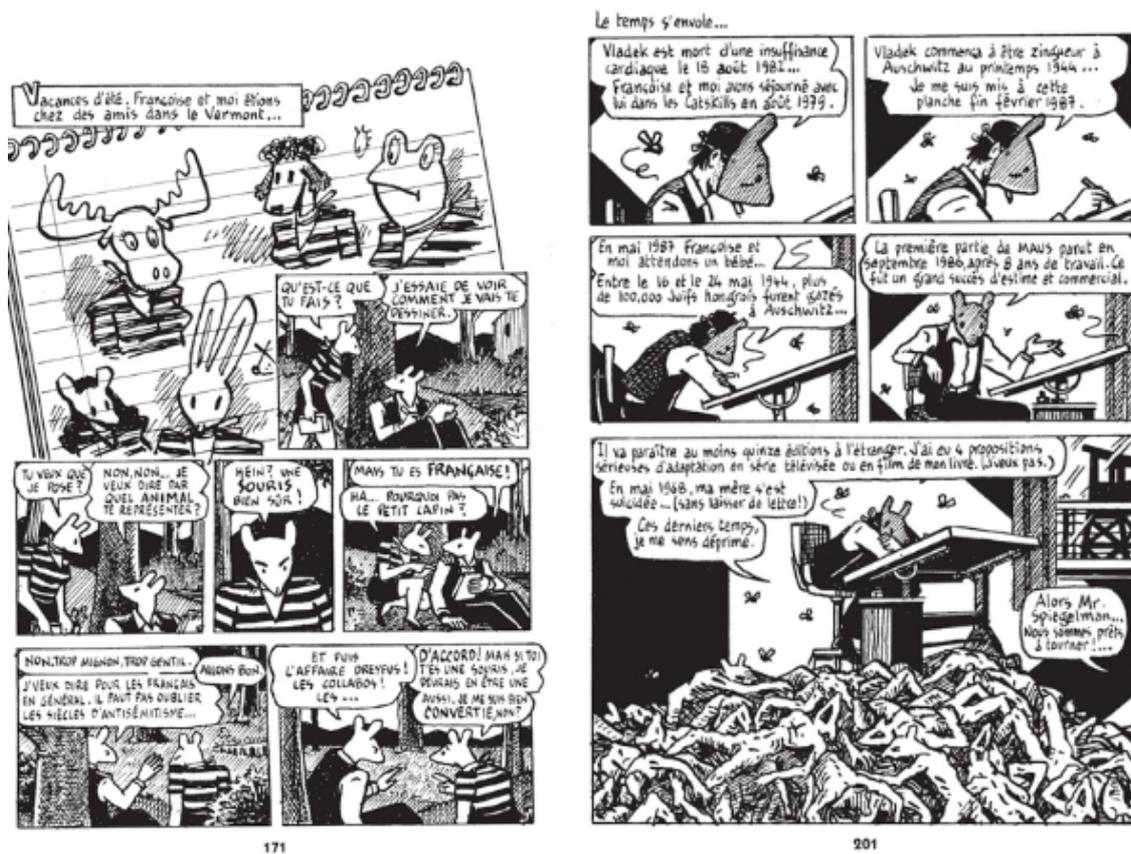

Arts, créations, cultures	Arts, espace, temps	Arts, états, et pouvoirs
Arts, mythes et religions	Arts, techniques, expressions	Arts, rupture, continuité

ARTHUR -dit ART SPIEGELMAN (né le 15 février 1948 à Stockholm)

Le XXe siècle et notre époque

XVIIIe siècle et XIXe siècle

Du IXe siècle à la fin du XVIIe siècle

De l'Antiquité au IXe siècle

Le Cartel

Étude

«La représentation de soi»

Deux planches extraites de l'intégrale : «MAUS» Art Spiegelman

«Maus un survivant raconte»

Page 171-II- Chapitre Un : « Mauschwitz »

Page 201-II- Chapitre Deux : « Auschwitz (Le temps s'envole) »

Traduit de l'anglais par Judith Ertel, Lettrage d'Anne Delobel

Éditions Flammarion, janvier 1998.

Arts de l'espace	Art du langage	Arts du quotidien
Arts du son	Arts du spectacle vivant	Arts du visuel

Brève biographie de l'auteur

Art Spiegelman, (1948-), dessinateur et scénariste de bandes dessinées et journaliste américain.

Né en 1948, il fait des études d'art à la High School of Art and Design à New-York. Dans les années 60-70, il publie bandes dessinées et produits de design dans la mouvance underground. Il fait en 1968 une dépression nerveuse qui le conduit à l'hôpital psychiatrique (il y fera souvent référence par la suite), et peu après sa sortie, sa mère Anja se suicide. En 1976, il retourne à New-York et rencontre Françoise Mouly, qu'il épouse. Avec elle, il publiera le magazine *Raw*, qui publiera notamment son œuvre majeure *Maus*. Il est engagé en 1992 au *New-Yorker* comme journaliste. mais démissionne en 2001 en protestation contre le "conservatisme et la timidité" des médias américains. Il donne aujourd'hui des cours dans plusieurs universités.

Dans les années 60-70, Art Spiegelman est dans le mouvement underground de la bande dessinée américaine, qui mélange œuvres à caractère pornographique et avant-garde artistique. Il demeure avant tout connu de nos jours pour *Maus*, récit de la vie de son père avant et pendant la seconde guerre mondiale. Celui-ci est d'abord paru dans *Raw*, avant d'être publié dans un premier tome en 1986 et en 1991. Il gagnera pour ce livre le prix Pulitzer, qui récompense le travail journalistique. *Maus* est à ce jour la seule bande dessinée à avoir reçu ce prix.

Contexte (historique, social, artistique...)

Le thème, la technique et la composition de *Maus* sont inspirées de l'avant-garde et du mouvement underground des années 1960-70, dont Spiegelman fut un des membres avec Dan Clowes et Alan Moore (*La Ligue des gentlemen extraordinaires*, *Watchmen*).

Maus s'ancre bien entendu dans le contexte social et politique de l'Europe avant et pendant la seconde guerre mondiale, avec la montée du nazisme et la ghettoïsation et les camps de concentration. Mais le récit fait des retours fréquents sur le présent de la narration, et même, à partir du second tome, sur l'impact du premier tome de *Maus* sur sa vie.

Références

Cadre scolaire : œuvre étudiée dans le cadre de la séquence "Autobiographie en tous genres", séance sur le mémoire et les rapports entre Histoire et histoire personnelle, sur le thème de la seconde guerre mondiale.

"*Gen d'Hiroshima*", de Keiji Nagasawa, manga japonais publié pour la première fois en France en 1983 (paru en 1973 dans *Weekly Shonen Jump*)

Analyse de l'œuvre

Formes : ce livre est une bande dessinée, qui appartient au genre biographique. Ces deux planches appartiennent respectivement au chapitre 1 et 2 du second tome. La pagination de la première planche est de quatre bandes de respectivement 2, 3 et 2 cases (avec une case plus grande de la forme d'un carré tronqué). La deuxième planche est constituée de trois bandes, les deux premières contenant deux cases et la dernière une case de forme carrée. Les dessins sont en noir et blanc avec des nuances de gris.

Techniques : Il s'agit de planches de bande dessinée, de style dit "furry" (= fourrure : technique traditionnelle aux États-Unis) et réaliste. Les images jouent sur les contrastes avec un grand souci de détail (y compris d'ordre historique).

Significations : Ces deux images font apparaître l'auteur, Art Spiegelman, dans son propre récit. Plus particulièrement, elles l'introduisent dans son rôle de dessinateur, et se rapportent clairement au temps de l'écriture. De plus, toutes deux traitent des problèmes liés au rapport à l'écriture.

La première planche traite du problème de la représentation. On y voit Spiegelman en vacances (nature, assis par terre, calepin de dessin) avec sa femme. La première case reproduit des croquis de travail de préparation à la représentation de sa femme, et sert de déclencheur à une discussion sur la manière de la représenter. Spiegelman y est représenté sous les traits d'une souris, s'identifiant ainsi aux personnages juifs de son récit (il est le fils du personnage principal, et assume cette filiation). Sa femme apparaît également sous les traits d'une souris, pour les mêmes raisons ("je me suis convertie").

Dans la deuxième planche, Spiegelman apparaît toujours sous les traits d'une souris, mais cette fois-ci, on voit clairement que ce n'est qu'un masque, qui cache l'homme (on voit les cheveux et l'oreille). Cette fois-ci, il marque une distance avec sa matière. On le voit entouré de mouches, symbole de pestilence. Il se penche de plus en plus sur son bureau de travail, et se dit déprimé. Son discours mélange les temporalités (mort de son père, vacances de la planche précédente, dessin de cette planche, naissance de leur enfant, parution du premier tome) qui se rapportent tous au temps de l'écriture, et aux difficultés qui en découlent. En fin de planche, il dit ne pas vouloir l'adaptation au cinéma de son œuvre, et on voit une pile de cadavres. Il se questionne ici sur l'éthique de son travail, avoir connu le succès en racontant l'histoire des camps lui donne un sentiment de culpabilité. On peut aussi y voir une hésitation, car il lui reste à évoquer Auschwitz, ce qui pose des problèmes de représentation.

Usages : ici, Spiegelman montre le dessinateur en proie avec sa matière et les difficultés qu'elle suscite, d'ordre esthétique et morale. Il montre que *Maus* n'est pas seulement le récit d'un survivant, mais la transmission d'un savoir, et la difficulté de cette transmission.