

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

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

Titre de l'œuvre: *The Young Lady with a Shiner*, 1953. Huile sur toile, 86,5 x 76 cm, collection du Wadsworth Atheneum, Hartford. Couverture du Saturday Evening Post publié le 23 mai 1953.

Je situe l'œuvre dans le temps : *The Young Lady with a Shiner*, 1953

De l'Antiquité
au IXe s.

Du IXe s. à la
fin du XVIIe s.

XVIIIe et
XIXe s.

Le XXe siècle et
notre époque

L'auteur :

Norman Rockwell (1894-1978) est un illustrateur américain né à New York. Peintre naturaliste de la vie américaine du XXe siècle, il est célèbre pour avoir illustré de 1916 à 1960 les couvertures du magazine Saturday Evening Post. En 1935, il illustre les romans de Mark Twain (*Tom Sawyer* et *Huckleberry Finn*). En 1943, il participe à l'effort de guerre en publiant l'affiche *The Four Freedoms* distribuée dans le monde entier. Dans les années 1950, il est considéré comme le plus populaire des artistes américains et fait les portraits d'Eisenhower et Kennedy.

Technique et style :

Norman Rockwell est l'héritier de la tradition « naturaliste » américaine du XIXe siècle. Mais sa peinture est représentative d'une nouvelle manière qui s'imposera avec l'essor des magazines illustrés entre les années 1920 et 1950. Par son style précis et méticuleux, il annonce l'**hyperréalisme**.

Norman Rockwell commençait par choisir son sujet, dont il faisait plusieurs esquisses et croquis pour élaborer l'idée de départ, puis il réalisait un dessin au fusain très précis au format identique à celui de la toile définitive. Il reportait ce dessin sur la toile et commençait la peinture proprement dite. Il utilisait du vernis, ce qui aura des conséquences néfastes pour la conservation de certaines de ses toiles, le vernis jaunissant de manière irrémédiable.

À partir des années 1930, Rockwell ajoute un nouvel auxiliaire à son travail, la photographie, ce qui lui permet de travailler avec ses modèles sans leur imposer des temps de pose trop longs. Le procédé aura une influence sur son oeuvre en orientant sa peinture vers le **photoréalisme**.

Le style de Norman Rockwell a été qualifié de **narratif**. Comme illustrateur, il faisait en sorte que ses oeuvres soient en parfaite correspondance avec les textes qu'il illustrait. Pour ses couvertures de magazines, chaque détail avait un rôle dans la narration de la scène. Il use aussi de la **caricature** pour accentuer le caractère comique de certaines situations. Tendresse, nostalgie, attention aux « détails » caractérise son oeuvre qui est une représentation de l'american way of life.

Autres œuvres de Rockwell :

Mouvement ou Courant artistique : L'Hyperréalisme

- C'est un courant artistique américain, des années 50 et 60.
- Qui concerne la peinture et la sculpture.
- Ces artistes cherchent à reproduire la réalité avec précision et minutie.
- Son réalisme est quasiment photographique.
- Ce courant est appelé « Photorealism » ou « Superrealism » aux Etats-Unis.
- Il s'inspire du Pop Art ou d'Edward HOPPER.
- Quelques artistes : Sculpteur, Duane HANSON (« Supermarket lady »)

Supermarket Lady, de Duane Hanson (1969)

Dimensions : 166 x 130 x 65 cm

Cette sculpture « grandeur nature », a été réalisée en résine de polyester, puis peinte avec de la peinture acrylique (tous les petits détails sont représentés, comme les veines par exemple).

La structure a été moulée directement sur le corps d'un modèle avec des bandes de silicones sur lesquelles il coule de la résine de polyester.

Supermarket Lady porte de vrais vêtements, possède de vrais cheveux et des yeux de verre.

Elle illustre la société américaine des années 1960 en portant un regard critique sur la société de consommation. Avec l'apparition du supermarché, la ménagère achète tout au même endroit et le caddie a remplacé le panier.

Contexte historique, social, artistique... de l'œuvre :

- Montée de l'**anticommunisme**.
- Accélération de l'urbanisation.
- Dwight David Eisenhower, président des USA (1953-1961), ancien général de l'armée américaine pendant le 2de guerre mondiale.
- Lutte contre la **ségrégation raciale** (= séparation des noirs et des blancs).
- Création de la NASA.
- **Guerre Froide** (relations très tendues entre les USA et l'URSS).
- Economie de consommation et de prospérité.
- USA = 1ère puissance mondiale.
- Essor du modèle américain, c'est-à-dire la **société de consommation** (pousser les gens à acheter même si ceux-ci n'en ont pas vraiment besoin).

Image de la femme dans les années 50 :

Durant les années 1950, la femme est très **maternelle**. Son rôle semble se résumer aux seuls faits d'être une bonne épouse, une bonne mère et une bonne ménagère. Suite au « Baby-boom », les publicités et les produits destinés aux mères augmentent et renforcent l'idée que le statut social de la femme n'est définie que par le fait de fonder une famille. Elle doit **s'occuper de ses enfants** pendant que son mari travaille. L'apparition de nouveaux appareils est censée lui faciliter la vie et le rendre plus confortable.

Après avoir endossé l'uniforme de travail de leurs maris lors de la 2nde guerre mondiale, les femmes sont à la **recherche de féminité, de chic, et d'élégance**. La mode des années 50 est synonyme de grâce et d'élégance. Hollywood est en pleine expansion et les actrices glamour comme Marilyn Monroe imposent leur style de **pin-up** (fille sensuelle).

Le modèle :

Mary Whalen était la fille de l'avocat de Norman Rockwell.

Elle apparaît également dans les œuvres **Day in the Life of a Little Girl** et **Girl at Mirror**

Explication de l'œuvre:

Cette peinture montre une jeune fille qui attend d'être reçue dans le bureau du principal de son école. La jeune fille est assise au bout du banc, au plus près de la porte du principal. Elle sourit. On pourrait penser qu'elle est presque impatiente d'entrer dans le bureau. De toute évidence, cette jeune fille vient de se battre. Le cocard en est la preuve la plus évidente. D'autres indices l'indiquent également. Ses chaussettes sont tombées sur ses pieds, un lacet de chaussures est défait, ses cheveux sont en bataille et elle est toute débraillée. Elle a un sparadrap sur le genou gauche. Nous ne savons pas si elle s'est battue avec une fille ou un garçon et nous ne savons pas qui a pris le dessus dans cette bagarre mais le sourire de la jeune fille semble nous dire que l'autre personne doit être plus abîmée qu'elle ne l'est et qu'elle est sûrement sortie vainqueur.

Dans le bureau, une jeune femme regarde en direction de la porte. Elle donne l'impression de voir la jeune fille à travers le mur. Il s'agit du professeur. Elle semble préoccupée par le bien-être de son élève. Le professeur renvoie l'image typique de la femme des années 50. Elle est belle, bien habillée et se comporte comme une 'lady' contrairement à son élève qui se comporte comme un garçon manqué. Elle sait que ce comportement est tout à fait inapproprié, ce n'est pas ce que l'on attend d'une jeune fille dans la société américaine des années 50. Elle semble prendre la situation plus au sérieux que le principal qui est perplexé.