

Dora Maar

- <https://www.centrepompidou.fr/fr/pompidou-plus/magazine/article/focus-sur-main-coquillage-de-dora-maar>
- https://www.spectacles-selection.com/archives/expositions/fiche_expo_D/dora-maar-V/dora-maar-P.html

Le surréalisme

- www.centrepompidou.fr/fr/videos/video/surrealisme-voulez-vous-un-dessin (le surréalisme)

Dora Maar, *Sans titre [Main-coquillage]*, vers 1934

- **Technique** : photographie – négatif gélatino-argentique
- **Dimensions** : 23,4 × 17,5 cm
- **Courant / contexte** : surréalisme, photographie moderne
- **Conservation** : Centre Pompidou, MNAM-CCI

Il s'agit d'un **photomontage** (pratique de découpage qui consiste à ré-assembler des éléments photographiques dans un certain ordre et les coller. Les morceaux recollés forment une nouvelle image). Dans *Sans titre* [Main-coquillage], l'artiste Dora Maar ne présente pas un tirage positif, mais le négatif lui-même.

Cela produit :

- une **inversion des valeurs** (noir/blanc)
- une **impression d'étrangeté**
- une **déconnexion** du réel immédiat

Le négatif devient objet artistique, et non simple étape technique. Il négatif participe pleinement de l'esthétique surréaliste : il rend **le réel inquiétant, ambigu, instable**.

Sens et interprétation

Le fantastique comme moyen d'expression :

D. Maar cherche très tôt dans ses photographies une vision décalée qui correspond à l'esprit des surréalistes. Les thèmes comme l'inconscient, les associations, l'érotisme ou encore l'univers maritime sont visibles dans ses œuvres.

« Avec ce photomontage, elle crée une forme hybride : la femme et le coquillage réunis basculent ainsi du côté du fantastique. Étrange spectacle en effet que cette main manucurée, aux ongles vernis, sortant d'un coquillage, tel un bernard-l'hermite. Cette main semble être celle d'un mannequin de mode, qui effleure du bout des doigts le sable sur lequel elle s'échoue. Nous voilà bien de l'autre côté du réel, dans une vision onirique où, laissant libre cours aux associations d'images, l'artiste transmet une parole surréaliste. »

Association de deux éléments : le **corps humain** (la main) et un **objet naturel** (le coquillage).

- L'image crée un **décalage poétique** :
 - l'objet semble prolonger le corps
 - frontière floue entre nature et humain

L'œuvre **transforme un objet ordinaire** par sa **mise en relation avec le corps et le cadrage photographique**. Les photomontages permettent de sortir les objets ou les personnages de leur contexte, et de créer des situations inattendues, voire incongrues.

Rappel historique : (<https://www.artips.fr/articles/john-heartfield-photomontage>)

Démarche artistique

Dora Maar est l'une des rares femmes à appartenir au groupe **surréaliste**.

SURRÉALISTES : le surréalisme est un mouvement artistique du XXe siècle, défini par André Breton en 1924. Refusant la logique et la morale, les artistes surréalistes utilisent le rêve, l'inconscient et le hasard comme matières premières de leurs créations.

ONIRISME : du grec oneiros signifiant « rêve », le terme « onirisme » est utilisé en médecine et en psychiatrie à la fin du XIXe siècle. Entre rêve et hallucination, l'onirisme est vu comme une activité mentale ou une pathologie.

André Breton, Paul Éluard et Dora Maar détournent des images préexistantes dans les revues illustrées pour concevoir des compositions énigmatiques.

Dora Maar cherche à :

- révéler l'étrangeté du réel
- provoquer une lecture sensible, non rationnelle

Lien direct avec le programme : L'objet change de statut **sans être transformé matériellement**.

Dans cette œuvre, Dora Maar transforme un objet naturel ordinaire en image poétique grâce à sa relation avec le corps humain et au cadrage photographique, montrant que le sens d'une production plastique naît de la mise en relation entre l'objet, l'espace et le regard.

Liens avec les programmes Cycle 3 – Arts plastiques

Entrée de programme mobilisable « **Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace** »

- Relation **objet / corps**
- Relation **objet / point de vue**
- Transformation du sens par :
 - cadrage
 - position
 - association

L'œuvre montre que **le sens naît de la relation**, pas de l'objet seul.

Pourquoi cette œuvre ?

- Accessible visuellement, objet simple, identifiable par les élèves

Favorise :

- l'observation
- l'imaginaire
- la verbalisation

Exploitations possibles :

- Associer un objet à une partie du corps
- Transformer le sens d'un objet par le cadrage
- Photographier un objet sous un angle inhabituel

À mémoriser :

- ✓ Photographie surréaliste
 - ✓ Objet ordinaire détourné par la relation
 - ✓ Pas de transformation matérielle
 - ✓ Importance du cadrage et du point de vue
 - ✓ Lien direct avec « objet / espace / regard »
-

2. D'autres artistes qui travaillent **le négatif ou l'inversion** à la même époque

◆ **Man Ray (1890–1976)** Artiste majeur du surréalisme

- Expérimente :
 - la solarisation (inversion partielle des valeurs)
 - le négatif
 - les rayogrammes

Œuvre de référence

- *Portrait de Lee Miller* (1929, solarisation)

Lien avec Dora Maar

- Même période
 - Même volonté de **perturber la perception**
 - Même usage de la photographie comme **expérimentation plastique**, non documentaire.
-

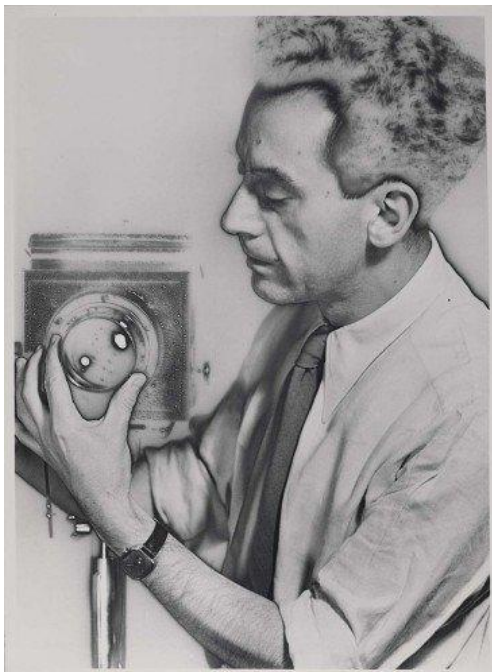
◆ **Lee Miller (1907–1977)**

- Photographe surréaliste
- Travaille avec Man Ray
- Expérimente aussi la **solarisation**, proche du négatif

À retenir : La technique photographique devient un **outil de création**, pas un simple moyen de reproduction.

Solarized Portrait of Lee Miller , 1929. (Photo MAN RAY, 2017)

Man Ray. *Self-Portrait with Camera*, 1932.

Une œuvre surréaliste à rapprocher de Dora Maar

♦ **Man Ray – *Le Violon d'Ingres* (1924)**

Rapprochement :

- Corps humain transformé par intervention visuelle
- Association inattendue (corps / objet)
- Détournement poétique du réel
- Travail sur l'image plus que sur l'objet réel

Parallèle :

- Dora Maar : main + coquillage
- Man Ray : dos féminin + violon

Dans les deux cas : le corps devient support de projection imaginaire.

Synthèse : Comme Man Ray ou Lee Miller, Dora Maar utilise les possibilités techniques de la photographie – notamment le négatif ou l'inversion des valeurs – pour produire une image surréaliste qui transforme le réel et crée un trouble perceptif. La photographie devient alors un véritable champ d'expérimentation plastique.

Le choix de présenter le négatif inscrit Dora Maar dans une démarche surréaliste proche de Man Ray, où l'inversion des valeurs photographiques participe à la transformation poétique et inquiétante du réel.

Cycle 2 : L'univers surréaliste de de Dora MAAR :

Les associations d'idées (technique du photomontage, et du « cadavre exquis »)

Autres œuvres de Dora Maar : *Le Simulateur* (1936), *29 rue d'Astorg* (1936)

Autre exemple :

Le Téléphone aphrodisiaque ou Le Téléphone homard, 1936

Salvador Dalí Technique : Plastique et métal

Dimensions (H × L × l) 20,96 × 31,12 × 16,5 cm

Mouvement : Surréalisme Localisation : Minneapolis Institute of Arts, Minneapolis