

_Problématiques

Un artiste dans son temps : Tina Modotti

Jean GIONO écrivait : « *L'écrivain (ou le peintre), l'artiste témoin de son temps est une invention, et pour le besoin d'une cause ; il n'est que le témoin de lui-même [...]. L'écrivain (ou le peintre), l'artiste est avant tout un homme qui se montre. Qu'il se cantonne dans son art ou qu'il s'engage, il fait son portrait.* »
Préface au Tableau de la littérature française, Paris, Gallimard, 1962.

Victor HUGO écrivait : « *Une destinée est écrite là jour à jour. Est-ce donc la vie d'un homme ? Oui, et la vie des autres hommes aussi. Nul de nous n'a l'honneur d'avoir une vie qui soit à lui. Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne, vous vivez ce que je vis ; la destinée est une. Prenez donc ce miroir, et regardez-vous-y. On se plaint quelquefois des écrivains qui disent moi. Parlez-nous de nous, leur crie-t-on. Hélas ! quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas ? Ah ! insensé, qui crois que je ne suis pas toi !* »
Préface des Contemplations.

_interroger une époque : traiter d'une femme (ou d'un homme), c'est parler de son temps pour mieux éclairer son parcours.

_dresser un portrait : une identité plurielle et fragmentaire, recomposable, difficilement saisissable à la manière d'une mosaïque.

_questionner un rapport au monde : quel est son imaginaire, les forces vives qui ont suscité ses actions, ses choix, ses comportements, ses œuvres ?

_analyser une œuvre : chercher à comprendre les composantes d'une œuvre, la réception, la portée universelle, la constitution du mythe et ses fluctuations.

_LE CONCEPT DE FEMME ARTISTE : La place de Tina Modotti dans l'histoire des femmes artistes, des femmes photographes ; analyser sa production sous le prisme du genre catalogue d'exposition : *Qui a peur des femmes photographes ?*

_LA SINGULARITÉ : La place de Tina Modotti dans l'histoire de la photographie ; analyser sa production photographique sous le prisme de la modernité

_L'ART FACE À L'HISTOIRE, L'ART ET LA RÉVOLUTION : La place des photographies de Tina Modotti dans l'histoire, dans l'histoire du Mexique ; interroger le lien de l'art face à l'histoire

catalogue d'exposition : *Mexique 1900-1950*

catalogue d'exposition : *Soulèvements*

_ARTS, RUPTURES ET CONTINUITÉS : Comment Tina Modotti participe-t-elle au renouvellement du langage esthétique dans les années 20 ?

catalogue d'exposition : *Modernités plurielles*

_UNE BIOGRAPHIE ROMANESQUE

Quelles sont les grandes étapes de sa carrière ? Comment s'inscrivent-elles dans un contexte politique mouvementé ? Comment la biographie de Tina Modotti devient-elle support à la narration et à l'imaginaire ?

1. Une vie d'exils, de voyages et d'errances

Comment l'enfance et la jeunesse peuvent-elles être une clef de lecture de la vie de Tina ?

_une immigrante aux origines ouvrières

CONSIGNES : cartographier sa carrière et ses déplacements

2. Une brève carrière de photographe (1923-1930)

Comment expliquer l'interruption de sa carrière ?

_une mise en perspective : les carrières heurtées des femmes photographes dans les années 20

CONSIGNES : examiner la vie et l'œuvre et l'inscrire dans son contexte historique afin de montrer que vie et pratique artistique sont indissociables

CONSIGNES : qualifier ces quatre périodes de la biographie de Tina Modotti

1896-1923 :

1923-1929 :

1929-1935 :

1936-1942 :

3. Tina Modotti, un personnage

Quels portraits dressent ces artistes de Tina Modotti ?

CORPUS : *Viva* de M. Deville, *Frida et Diego* de J.-M. Le Clézio, *Tina* roman graphique d'Angel de la Calle, *L'impertinence d'un été*, albums de D. Lapière (scénario) et R. Pellejero (dessins)

_UNE ARTISTE BOHÈME EN CALIFORNIE

1. Une artiste aux multiples talents

Quelles sont les caractéristiques du creuset culturel sur la côte ouest au début des années 20 ?

2. Une brève apparition sur les écrans hollywoodiens

Comment expliquer l'abandon de la carrière de comédienne par Tina Modotti ?

_des raisons artistiques : des rôles formatés

_des raisons structurelles : un système autoritaire

_des raisons personnelles : une actrice rebelle

_UNE FEMME PHOTOGRAPHE DES ANNÉES 20 : LES NEW WOMEN

Qu'est-ce qui change quand une femme prend une photographie ? Le sexe du photographe a-t-il une influence quelconque sur le contenu et la forme de l'œuvre produite ? En quoi Tina Modotti est-elle une pionnière ? Femme photographe ou photographes ?

1. La photographie comme passe-temps ou comme profession ?

De l'influence des modèles bourgeois sur la pratique de la photographie

_les grandes figures artistiques du début du XXe siècle :

Julia Margaret Cameron, Gertrude Käsebier

2. Vivre de la photographie

Dans quelles mesures le développement de la photographie féminine est-il lié à l'émancipation des femmes dans les années 20 ?

_les grandes photographes femmes des années 20 :

Germaine Krull, Margaret Bourke-White, Imogen Cunningham

3. Les personnalités

Les photographes femmes sont-elles des exceptions dans les années 20 ?

_les photographes dites exceptionnelles

PROLONGEMENT : Dorothea Lange

CONSIGNES : confronter une photographie de votre choix réalisée par Tina Modotti avec une photographie réalisée par une femme photographe pour en montrer les points de convergence ou de rupture

_TINA MODOTTI ET EDOUARD WESTON

1. Tina, une muse ou l'histoire d'une brève passion amoureuse

Quel regard Edouard Weston porte-t-il sur Tina Modotti ?

_les Nus de Tina Modotti par Edouard Weston

_La tradition du nu en photographie : les nus pictorialistes

_la modernité du genre

les nus et la nouvelle vision

les nus surréalistes

2. Une relation de maître à élève ?

Quelle est la place de Tina dans la production de Weston ?

- _Tina Modotti et la pratique de la photographie d'Edouard Weston : une pratique commerciale, de studio, portait d'atelier, éditoriale ...

3. Un dialogue entre deux artistes et une fructueuse influence esthétique

Quelles sont les expérimentations de Tina Modotti et Edouard Weston pendant leur collaboration ?

- _une photographie claire et formaliste : les fleurs, les intérieurs, les architectures
- _une photographie aux contenus émotionnels

4. Une riche correspondance : une documentation sur l'intimité de la photographe et ses conflits

Comment Tina conçoit-elle sa pratique photographique ?

- CORPUS : extraits de la correspondance de Tina avec Weston
- CONSIGNES : relever les thèmes abordés par Tina Modotti

5. Edward Weston après Tina Modotti : la photographie pure

Quelle est l'esthétique des photographies de Weston ?

- _le gros plan sur les objets du quotidien
- _les lignes de force
- _le précisionnisme et le groupe F-64 : un medium sûr de lui

_UNE ACTRICE DE LA RENAISSANCE MEXICAINE OU LA RENCONTRE ENTRE DEUX MONDES

Les avant-gardes au Mexique : une esthétique de l'hybridation. Quels sont les métisages à l'œuvre au Mexique ? Quelles traditions sont convoquées et renouvelées par le contact avec les avant-gardes européennes ?

1. Une proche des cercles stridentistes ...

- _la dimension cosmopolite de la culture mexicaine
- _appropriation de la culture populaire et des avant-gardes (futurisme, dadaïsme, cubisme)
- _le manifeste du stridentisme

2. Une amie et photographe du muraliste Rivera

- _le muralisme : tradition vernaculaire et tradition européenne de la fresque
- _les grandes commandes

3. Qui propose une relecture de l'indigénisme

- _les portraits de Tina et Frida sous le prisme du genre
- _un regard sur l'identité mexicaine
- _les «femmes fortes de la révolution» : Nahui Olin, Maria Izquierdo, Olga Costa et Rosa Rolanda

4. Le Mexique, une nouvelle terre d'inspiration et d'avant-garde

Pourquoi le Mexique fascine-t-il autant les artistes européens ?

- _Eisenstein, *Que Viva Mexico*, 1931
- confrontation avec Tina Modotti
- l'intérêt pour le paysage
- l'intérêt pour les traditions populaires
- _deux visions du Mexique : Paul Strand et Cartier-Bresson (1932-1934)
- confrontation avec Tina Modotti
- les portraits
- deux méthodes : construction de l'image et instant décisif
- _André Breton au Mexique (1938) : un voyage initiatique
- Diego Rivera, Leon Trotsky et André Breton

5. Tina Modotti, l'influence sur l'école de photographie mexicaine

Comment l'œuvre de Tina Modotti influence-t-elle toute une génération d'artistes mexicains ?

_Manuel et Lola Alvarez Bravo

FOCUS : les surréalistes mexicains

Kati Horna, Carlos Orozco Romero, Maria Iquierdo, Alice Raho
Carlos Merida

_ UNE ARTISTE ENGAGÉE ET MILITANTE

Pourquoi et comment Tina s'engage-t-elle en faveur de la cause révolutionnaire ?

1. Au service du peuple mexicain

Comment ennoblir les corps ? Comment rendre au peuple mexicain sa dignité ?

_par le cadrage : le corps en morceaux, le corps comme démonstration d'autonomie

_par le sujet et le choix de la netteté : les photographies de mères et d'enfants

_par la lumière et les contrastes appuyés

FOCUS : le corps en morceaux dans l'art

FOCUS : le documentaire social, Lewis Hine, Dorothea Lange

2. Au service de la révolution

Comment mettre la photographie au service de la révolution ?

_les portraits de communistes révolutionnaires mexicains

_les natures mortes politiques

_les photomontages

FOCUS : le photomontage d'Heartfield, la revue AIZ

FOCUS : littérature et engagement politique

3. Au service de la victoire du communisme

Pourquoi Tina abandonne-t-elle la pratique artistique au profit du militantisme ?

_les dernières photographies à Berlin

FOCUS : le pavillon espagnol à Paris

FOCUS : Lotte Jacobi

4. Confrontation : le développement du photojournalisme

Pourquoi Tina refuse-t-elle le photojournalisme ?

FOCUS : Robert Capa

CONCLUSION : UN MYTHE

1. Une mort objet de rumeurs

2. Une vie libre

comparaison : Louise Brooks et Joséphine Baker

3. La vie plutôt que l'art

Bibliographie :

HOOKS, Margaret. *Tina Modotti : amour, art et Révolution*. Anatolia, 1995.