

Adolph von Menzel

La Forge**(Cyclopes modernes)**1875, huile sur toile, 158x254
Alte Nationalgalerie, Berlin

La composition générale du tableau. Le lieu :
l'usine

L'ère du machinisme, une éloge du progrès ?

Adolph von Menzel (1815-1905), peintre naturaliste allemand, a représenté en 1875, sur commande, une usine sidérurgique à Königshütte (aujourd'hui Chorzow en Pologne), alors au cœur de la puissante région industrielle de Silésie, sa région natale. Il avait auparavant visité plusieurs fonderies d'Etat dans la région.

Consignes de travail avec Google Art Project

Composition générale du tableau : un lieu, l'usine

- Décrivez le lieu représenté. Qu'y produit-on ?
- Est-il vaste ? Qu'est-ce qui occupe tout l'espace ?
- Quelles sont les couleurs dominantes ?
- Identifiez la nature du travail effectué au centre du tableau
- Quelles sont les différentes activités représentées par Menzel ?

L'ère du machinisme, une éloge du progrès ?

- Où se trouvent les machines ? Identifiez-en plusieurs en zoomant dessus. Quelles sont leurs fonctions ?
- Identifiez les différentes étapes de la production d'un rail telles que Menzel les montre au centre du tableau.
- Que suggère la grande roue, les roues plus petites, le mouvement des pinces et des bras des ouvriers qui se répètent en écho ?

Les personnages & Les conditions de travail

- Les ouvriers sont-ils nombreux ? Comment sont-ils répartis dans leur travail ?
- Décrivez leurs visages, la façon dont ils sont vêtus et chaussés.
- Que font les ouvriers au 1er plan à droite et ceux à gauche (décrivez leur apparence physique) ?
- Identifiez l'inspecteur du travail à l'arrière plan à gauche.
- Décrivez les conditions de travail de ces hommes. A quoi sont-ils notamment exposés ?

Les personnages

Les conditions de travail

Que célèbre Menzel dans son tableau ? Que dénonce-t-il subrepticement ?

Adolph von Menzel
La Forge
(*Cyclopes modernes*)

1875, huile sur toile, 158x254
Alte Nationalgalerie, Berlin

Adolph von Menzel (1815-1905), peintre naturaliste allemand, a représenté en 1875, sur commande, une usine sidérurgique à Königshütte (aujourd'hui Chorzow en Pologne), alors au cœur de la puissante région industrielle de Silésie, sa région natale. Il avait auparavant visité plusieurs fonderies d'Etat dans la région.

Consignes de travail avec Google Art Project

Composition générale du tableau : un lieu, l'usine

- Décrivez le lieu représenté. Qu'y produit-on ?
- Est-il vaste ? Qu'est-ce qui occupe tout l'espace ?
- Quelles sont les couleurs dominantes ?
- Identifiez la nature du travail effectué au centre du tableau
- Quelles sont les différentes activités représentées par Menzel ?

L'ère du machinisme, une éloge du progrès ?

- Où se trouvent les machines ? Identifiez-en plusieurs en zoomant dessus. Quelles sont leurs fonctions ?
- Identifiez les différentes étapes de la production d'un rail telles que Menzel les montre au centre du tableau.
- Que suggère la grande roue, les roues plus petites, le mouvement des pinces et des bras des ouvriers qui se répètent en écho ?

Les personnages & Les conditions de travail

- Les ouvriers sont-ils nombreux ? Comment sont-ils répartis dans leur travail ?
- Décrivez leurs visages, la façon dont ils sont vêtus et chaussés.
- Que font les ouvriers au 1er plan à droite et ceux à gauche (décrivez leur apparence physique) ?
- Identifiez l'inspecteur du travail à l'arrière plan à gauche.
- Décrivez les conditions de travail de ces hommes. A quoi sont-ils notamment exposés ?

La composition générale du tableau. Le lieu :
l'usine

- Il s'agit d'une usine sidérurgique. On produit de l'acier notamment pour le chemin de fer.
- L'usine semble immense. Or l'espace est occupé par les machines et partout les ouvriers s'activent.
- Le gris et le noir contrastent avec l'éclat orangé et lumineux du métal en fusion.
- Au centre du tableau, une pièce en métal incandescente, retenue et ajustée par des ouvriers, est en train d'être écrasée par de gros cylindres. C'est le laminage.
- Menzel a représenté les différentes tâches et étapes de la journée des hommes .

Les personnages

- Les innombrables ouvriers sont postés et travaillent en équipe.
- Leurs visages en sueur et leurs gestes trahissent l'intensité de l'effort et la pénibilité de la tâche. Ils paraissent prématurément usés.
- La façon dont ils sont vêtus et chaussés montrent la modestie de leur condition.
- Au 1er plan, sur la droite, des ouvriers prennent une pause et se restaurent. Une jeune femme, seule présence féminine et seul lien avec l'extérieur, est venue leur apporter des victuailles.
- A gauche, des ouvriers qui ont achevé leur travail, font leur toilette. Leur corps, robustes, montrent la dureté d'un travail physique.
- A l'arrière plan, à gauche, se profile contre la lueur d'un four la silhouette d'un inspecteur du travail, reconnaissable à son allure.

L'ère du machinisme, une éloge du progrès ?

- Très nombreuses, les machines occupent toute l'espace et « enferment » littéralement les hommes. Les poulies verticales sont comme des barreaux qui structurent l'espace du tableau.
- Menzel a représenté la production d'un rail : à gauche, une « boule de magma » chauffée à blanc . Au centre, la pièce en fusion subit l'étape du laminage. A droite, les forgerons s'apprentent à façonner le rail.
- La grande roue, les roues plus petites, les charrettes, le mouvement des pinces et celui des bras des ouvriers, tout suggère le mouvement rotatif et rapide qui s'impose à tous pour tenir la cadence.

Les conditions de travail

- L'atmosphère étouffante du tableau suggère l'absence d'aération, la chaleur du lieu.
- Les hommes sont exposés au bruit assourdissant, aux risques de projection, à des températures élevées. Ils ne portent aucune protection.
- Le travail est éreintant et répétitif. Les hommes semblent enchaînés à leurs machines, tels des « esclaves modernes », sacrifiés sur l'autel du progrès.

Que célèbre Menzel dans son tableau ? Que dénonce-t-il subrepticement ?

A travers la représentation d'une vaste usine sidérurgique située en Silésie, l'artiste loue la formidable puissance industrielle de son pays tout en révélant incidemment les pénibles conditions de travail et de vie des ouvriers de son époque.