THEME : AME ET CORPS

INTITULE DE L’ŒUVRE : LA COLUMNA ROTA

FRIDA KAHLO

PRESENTATION DE L’OEUVRE	
Présenter l’artiste	**Prénom, nom, époque à laquelle elle a vécu, nationalité** **Frida Kahlo, première moitié du XXe siècle (1907-1954), mexicaine**
Présenter l’œuvre	**1/ La nature de l’œuvre : une peinture /autoportrait** **2/ L’année de création : 1944** **3/ Le lieu d’exposition : Musée Dolores Olmedo à Mexico City** **4 / Technique de peinture : huile sur toile**
Présenter le contexte	**1/ Contexte** Ne s’inscrit pas dans un contexte historique mais PERSONNEL : sa vie intime **Elle fut victime d’un accident de bus à l’âge de 18 ans, qui la marqua à jamais. Elle souffrit toute sa vie des suites de ses blessures, notamment à la colonne vertébrale, et dut subir de nombreuses opérations et jusqu’à l’amputation d’une partie de sa jambe droite. C’est après cet accident qu’elle se mit à peindre. L’ensemble de son œuvre parle de cet accident et de cette souffrance, ainsi que de sa relation passionnelle et tumultueuse avec son mari Diego Rivera, un célèbre peintre mexicain (muraliste). Elle mourut en 1954**. **2/ Contexte artistique/culturel** : l’œuvre s’inscrit-elle dans un mouvement culturel particulier ? **Frida Kahlo ne voulait pas appartenir à un groupe d’artistes (surtout pas au mouvement surréaliste). Elle a un style très personnel et intime.** **« Je ne peins pas des rêves, je peins ma réalité »** **« No pinto sueños, pinto ma realidad »**

ANALYSE DE L’OEUVRE	
Faire une description technique	**La colonne brisée est une œuvre figurative faite à la peinture à l’huile, de petit format (40 x 34 cm). C’est un autoportrait puisque c’est Frida elle-même qui est représentée.**
Dire ce que vous observez	**Le tableau représente Frida debout, avec le corps fendu et ouvert pour que l'on puisse bien voir ce qui se passe à l'intérieur. Son buste est retenu par un corset de fer qui semble l’empêcher de se briser. La colonne que nous voyons dans la fente est une colonne ionique (colonne qui, dans l’Antiquité, soutenait les monuments) qui représente la colonne vertébrale. Elle est brisée à six endroits. Le personnage est nu sous le corset. Un voilage cache la partie basse de son corps. Il y a des clous un peu partout sur son corps : on peut en dénombrer cinquante-six. Ses longs cheveux noirs et ses sourcils épais mettent en valeur ses yeux desquels sortent des larmes qui inondent son visage. L’arrière-plan est composé d’un désert et du ciel. Les couleurs sont sombres et se confondent presque. Le désert est lui-aussi fendu à plusieurs endroits.**
Expliquer le sens de l’oeuvre	**Analyse des formes et des couleurs :** **Le tableau est composé de deux plans :** **Au premier plan, Frida, et au second le désert et le ciel. Le personnage est au centre, il prend presque toute la place. Il y a des lignes horizontales au second plan, avec la ligne d’horizon (démarcation entre le ciel et le désert) et les fentes dans le désert, et au premier plan avec les quatre lanières blanches du corset. Perpendiculairement, il y a également des lignes verticales avec la colonne, les deux lanières du corset sur les épaules et la ligne de clous qui descend le long de ses bras et jusqu’à sa jambe droite. Le tableau est donc équilibré et ordonné puisque la construction présente des lignes relativement droites et perpendiculaires.** **Les couleurs de l’arrière-plan sont très sombres, malgré le ciel bleu. Le désert est marron, vert. Ces couleurs semblent représenter la torpeur, la désertion et donc la solitude. Le personnage est peint avec des couleurs plus vives et plus chaudes : le blanc du corset et du drap, le beige de la peau. La lumière semble venir du personnage lui-même.** **Analyse du fond :** **Frida Kahlo semble ici vouloir montrer au monde entier sa douleur : ses blessures sont insupportables et tout son corps est touché : son visage, ses bras, son dos, ses seins, sa jambe… Les larmes et les clous symbolisent cette souffrance et cette douleur. Elle se sent comme « cassée », à l’image de la colonne. Le choix d’une colonne ionique pour représenter la colonne vertébrale est symbolique : au-delà de similitude des termes, la colonne ionique servait à soutenir les monuments, si elle se cassait, les bâtiments tombaient également. Frida a donc voulu montrer que, sa colonne vertébrale étant cassée, sans son corset elle ne pourrait pas tenir et elle s’effondrait elle aussi. Les larmes sont peintes sur un visage qui ne montre aucune émotion, un peu comme les poupées qui pleurent : les larmes sortent de leurs yeux en plastique mais leur visage reste inchangé. Cela fait aussi penser au visage de la Vierge en douleur dans les églises mexicaines avec de fausses larmes transparentes collées. Dans ses autoportraits, Frida semble porter un masque : un visage neutre (jamais un sourire ou une grimace de douleur ne viennent en perturber les traits) avec ses sourcils qui forment des ailes d'aigle. Frida est seule dans sa souffrance et sa tristesse, cela se voit avec l’arrière-plan : personne d’autre n’est présent (contrairement à beaucoup de ses tableaux où elle est accompagnée d’un ou plusieurs animaux), tout est monotone. Le désert est déchiré et exprime lui aussi la souffrance. Le sol s'ouvre comme s'il y avait eu un tremblement de terre qui avait tout englouti. Elle semble seule au monde, comme si personne ne pouvait l’aider ou la comprendre. En parallèle, on peut voir que sa féminité est mise en valeur par ses seins nus. Elle s'est représentée dotée d'une poitrine séduisante qui contraste avec l'aspect terrible de sa plaie ouverte. Elle veut montrer qu'elle reste femme malgré tout. Enfin, le drap blanc qu'elle porte autour des hanches fait penser au saint suaire que le Christ portait sur le chemin du calvaire et qui fut attaché à la croix avec des clous semblables à ceux qui transpercent Frida.** **Symbolique du corset :** **Il lui permet de tenir debout mais en même temps, il représente comme une cage en acier dans laquelle elle est emprisonnée.** **Ces formes parallèles et perpendiculaires formant une cage se retrouvent dans d’autres tableaux comme Le cerf blessé ou encore Diego et moi.**

CONCLUSION DE L’EXPOSE	
Faire une synthèse	Brièvement rappelez les points forts de l’exposé
Exprimer ses émotions et donner son avis	Dites ce que vous avez aimé, ce que vous avez ressenti dans l’œuvre. En quoi l’artiste a su faire passer son message
Comparer, élargir	Comparer avec d’autres œuvres de l’artiste de façon pertinente et brève. Résultat de recherche d'images pour "el venado herido" Résultat de recherche d'images pour "DIEGO Y YO"