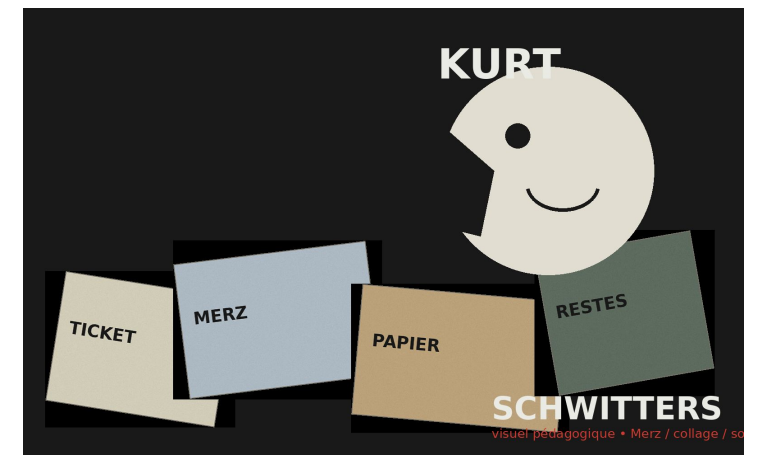

Kurt Schwitters – Le chaos du monde 1919-1948

Musée Picasso

Qu'est-ce que le Merz

- <https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/c975jK>

1. L'énigme « MERZ »

- Observez attentivement cette œuvre.
- Choisissez un élément précis du collage.
- Décrivez-le simplement en français :
« Je vois... », « C'est un... », « Ça ressemble à... »
- À votre avis, d'où viennent ces objets ?

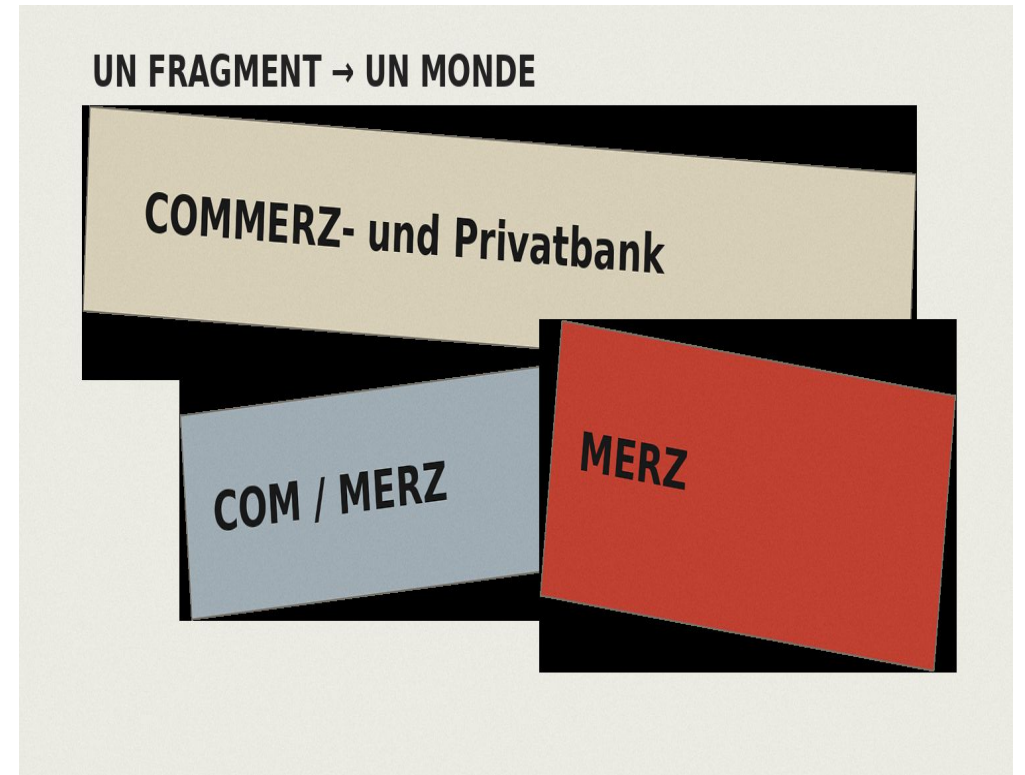
Dessin Merz 54. Valeurs en chute 1920

Le secret du mot « MERZ »

- Hiver 1918-1919 : Kurt Schwitters crée son tout premier collage.
- Il ramasse un papier dans la rue. C'est une publicité pour une banque : la **Commerz- und Privatbank**.
- Il découpe le mot : il jette le début, il jette la fin.
- Il garde uniquement le fragment du milieu : **MERZ**.

COMMERZ- und Privatbank → MERZ

Schwitters garde un morceau de mot, **comme un déchet**, et en fait le nom de tout son univers artistique.

Fragment de mot : COMMERZ → MERZ

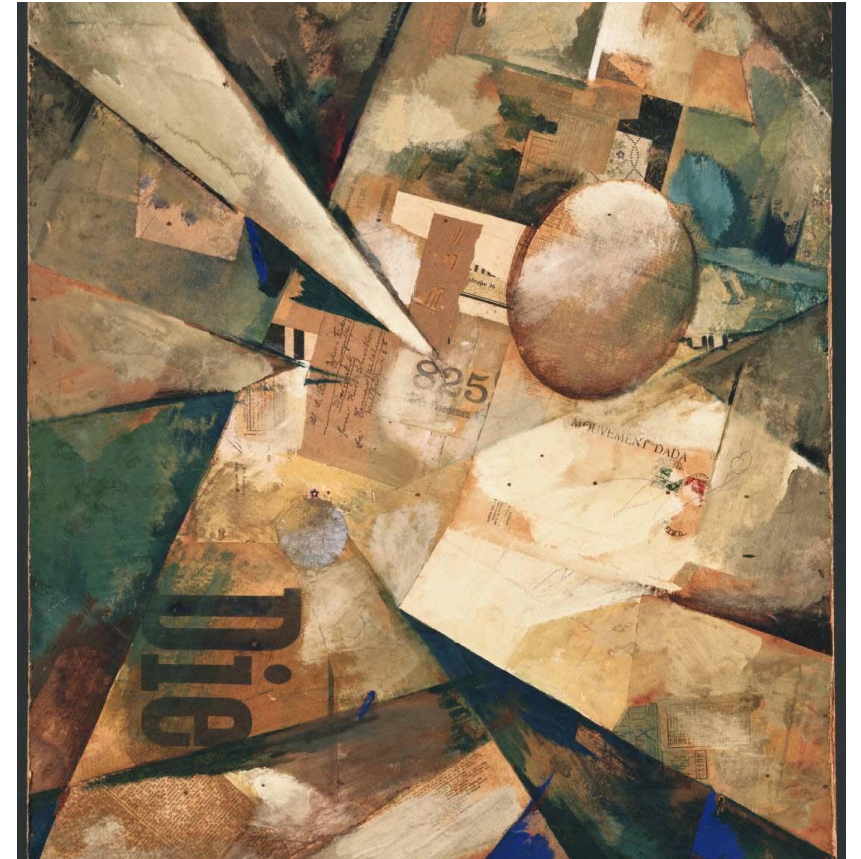
Où est le premier tableau "Merz" ?

- Ce premier tableau historique s'appelait ***Das Merzbild*** (*Le Tableau Merz*).
- Malheureusement, **cette œuvre n'existe plus aujourd'hui**.
- En 1937, les nazis considèrent l'art de Schwitters comme « dégénéré ».
- Ils confisquent le tableau pour l'exposer et se moquer de lui. L'œuvre a été détruite ou perdue pendant la guerre.

Son jumeau : Le Tableau Merz 31

- Pour comprendre ce premier tableau, il faut regarder son jumeau : ***Merzbild Einunddreissig (1920)***.
- C'est un assemblage très similaire avec les déchets de la ville.
- **Matériaux utilisés** : De l'huile, du vieux papier, du bois cassé, du métal, du tissu et de la ouate sur un carton.
- **Bonne nouvelle** :
- Cette œuvre est préservée et elle est présentée dans l'exposition
- <https://www.phillipscollection.org/collection/radiating-world-merzbild-31b>

2. Kurt Schwitters en 10 mots

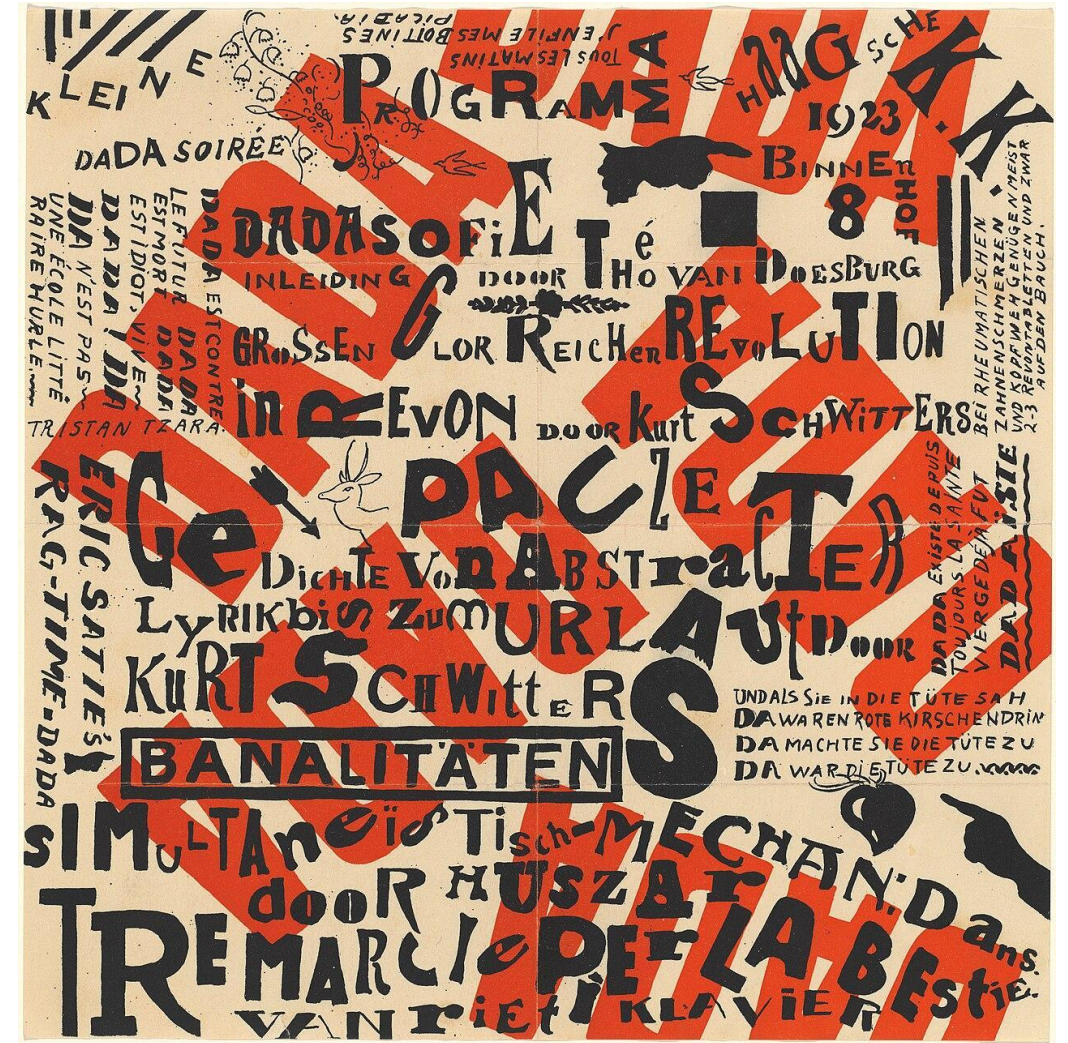
En binôme, imaginez la vie de l'artiste en utilisant ces mots-clés :

Allemagne | Hanovre
| Guerre | Collage |
Déchets | Merz |
Sons | Nazis | Exil |
Angleterre

Schwitters et le mouvement Dada

Petites énigmes sur le mouvement DADA

– D'où vient le mot « DADA » ?

- A) C'est le bruit du cheval pour les enfants 🐾
- B) C'est un mot choisi au hasard en ouvrant un dictionnaire avec un couteau 🔪
- C) Personne ne sait vraiment, et c'est ça qui est cool ! 🙌

– Pour faire un poème Dada original, que fait l'artiste ?

- A) Il écrit toute la nuit sous la lune 🌙
- B) Il découpe les mots d'un journal, les mélange dans un sac, et les tire au sort ✂️🛍️
- C) Il copie les poèmes de Victor Hugo.

– Quelle est la règle d'or d'un artiste Dada ?

- A) Il faut peindre très sagement.
- B) Il faut obéir au directeur du musée.
- C) La seule règle, c'est qu'il n'y a **aucune règle** ! ❌📜

Qu'est-ce que Dada ? Un mouvement d'artistes né pendant la Première Guerre mondiale. Ils refusent les règles traditionnelles et adorent la provocation.

• Les secrets du mot DADA

 En français :

Un mot d'enfant pour dire « *cheval* ».

  En roumain / russe :

« *Da, da* » veut dire « *oui, oui* » (Tristan Tzara, le créateur de Dada, était roumain !).

 Une expression française typique : « *C'est mon dada !* » Ça veut dire quoi ?

Les questions Dada

- Et dans votre langue, est-ce que « *dada* » signifie quelque chose ?
- Faisons un tour de table : « **Quel est votre dada ?** »
 - De quelle couleur est le mardi ?
 - Quel bruit fait un ticket de métro quand il est triste ?
 - Combien pèse un silence ?
 - Si votre chaussure parlait, qu'est-ce qu'elle dirait ?
 - Quel goût a le mot « *bonjour* »?

Un artiste indépendant : Schwitters est très proche des Dadaïstes (comme ses amis Raoul Hausmann et Hannah Höch), mais il reste libre et crée son propre courant, **Merz**.

Le non-sens et la liberté : Comme les Dadaïstes, il utilise l'absurde, le jeu avec les mots et le hasard pour réinventer l'art et se moquer de la société bourgeoise.

Paris, capitale Dada : Le mouvement arrive à Paris vers 1920 avec Tristan Tzara, André Breton et Francis Picabia. La France devient une terre d'accueil majeure pour ces artistes révoltés et nomades.

Qu'est-ce que le Merzbau ?

Cathédrale de la misère érotique

Qu'est-ce que le Merzbau ?

- **Dates** : Créé entre 1923 et 1937 à Hanovre (Allemagne)
- **Le concept** : Mélanger tous les arts pour créer une **œuvre d'art totale**.
- https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Hanover_Merzbau.jpg?utm_source=fr.wikipedia.org&utm_campaign=index&utm_content=original

Comment est-ce construit ?

Une sculpture à habiter

- **Immersif** : Une œuvre dans laquelle on peut entrer et se promener.
- **Organique** : Une structure en angles et en creux qui envahit la maison de l'artiste.
- **Secret** : Schwitters cache des objets trouvés et des souvenirs dans les murs.

•

Le Merzbau : L'œuvre d'art totale

- Transformer sa propre maison en sculpture géante.
- Une architecture abstraite faite de recoins et de fragments cachés au fil des années.
- Détruit sous les bombes à Hanovre en 1943.
- L'origine des installations artistiques contemporaines.

Le miracle : L'œuvre est reconstruite au début des années 1980 grâce à 3 photos.

Au Musée Picasso : La reconstitution à taille réelle est dans l'exposition ! Vous allez pouvoir entrer dedans

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Hanover_Merzbau.jpg?utm_source=fr.wikipedia.org&utm_campaign=index&utm_content=original

Le Merzbau : espace sculptural immersif

La Cathédrale de la misère érotique

- **Le nom secret** : C'est le tout premier nom que Schwitters a donné au *Merzbau*.
- **L'esprit Dada** : Une provocation amusante qui mélange le sacré (**une cathédrale**) et l'intime (**l'érotisme**).
- **Les grottes** : La structure cache des dizaines de petits recoins secrets dédiés à ses amis artistes (Jean Arp, Hannah Höch).
- **Les matériaux** : À l'intérieur, Schwitters cache des mèches de cheveux, des bouts de tissus, des photos de couples et des objets volés.

L'ursonate

Ernst Schwitters,
Kurt Schwitters récitant l'Ursonate, 1944
Sprengel Museum Hannover,
Archives Kurt Schwitters

Écoute : L'Ursonate

- Une « sonate » musicale, mais faite uniquement de sons et de lettres sans signification directe.
- Un travail de création et de performance vocale qui a duré dix ans.
- Le graphisme : Schwitters est typographe, les lettres dessinent le son.
- Les règles du jeu :
 - Les GRANDES lettres se crient très fort.
 - Les petites lettres se chuchotent.
 - Les espaces blancs sont des silences.
- L'objectif : Exprimer des émotions pures (la colère, la tristesse, la joie).
-

<https://www.youtube.com/watch?v=7QgHTM9hQj8>

URSONATE

une musique faite de sons

Fümms bö wö tää zää Uu

pögiff kwii Ee

Ooooooooooooooooooooooooo

dll rrrrr beeeeee bö

bö fümms bö wö tää

zää Uu – zää Uu

Rrrrr – mppiff – kwii

Tiiiiil – Jüü Kaa

Drrrr – Drrrr – BÄÄÄ

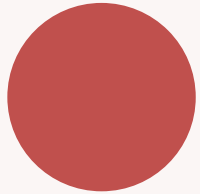
le sens disparaît, le rythme **Ursonate** :

L'Ursonate : Un collage de sons

Définition : Une « sonate de sons primitifs », créée entre 1922 et 1932.

Le concept : Faire de la poésie sans utiliser de mots réels.

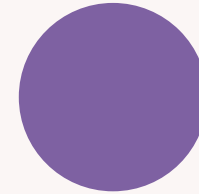
La matière : Seuls la voix, les lettres, le rythme et l'intonation comptent.

4. Atelier : Ursonate à la française

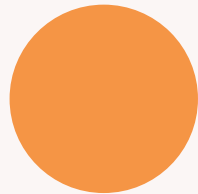
« Vous êtes un instrument de musique. Les mots ne sont pas importants. Les sons sont importants. »

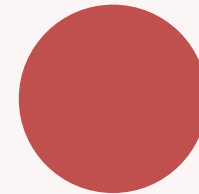
Étape 1 : Choisissez vos fragments sonores français du quotidien (Le métro, le café, tics de langage).

Étape 2 : Cassez le sens en découpant les mots en syllabes :

→ « du-cou, du-cou, cou-cou-du », « cor-res-pon-dan-ce », « l'a-di-sion-sion-sion »

Étape 3 : Créez une boucle rythmique en groupe en jouant sur l'intonation, la vitesse et le volume.

Schwitters et les artistes français

- **Picasso et Braque (1912) : Les papiers collés**
- Pour la première fois, un objet réel entre dans un tableau (ex: *Nature morte à la chaise cannée*). Schwitters prolonge cette idée avec les déchets.

Schwitters et les artistes français

- **Marcel Duchamp (1913) : Le ready-made**
- Un objet ordinaire du quotidien choisi par l'artiste devient automatiquement une œuvre d'art.

Schwitters et les artistes français

Jacques Villeglé et les Nouveaux Réalistes (À partir de 1949)

- Ils arrachent les vieilles affiches superposées et déchirées dans les rues de Paris pour en faire des tableaux.

5. Atelier post visite: Le cartel poétique

Collez 2 ou 3 objets trouvés et rédigez le cartel de votre œuvre d'art comme au musée :

- Titre : [Votre choix]
- Matériaux : [Objets récupérés]
- Une ou deux phrases poétiques simples en français.

Exemple : « Mardi. Ticket de métro, sachet de sucre, papier. Ceci est le reste d'un café partagé un mardi de pluie. »

