

Le contexte

Chagall meurt en 1985, presque centenaire. Il a traversé le XXe siècle, connu une révolution, deux guerres et l'exil, côtoyé quelques-uns des artistes les plus novateurs de son temps, et produit une œuvre dans laquelle peuvent se lire son expérience intime de l'Histoire, le souvenir de ses rencontres, de ses voyages, de sa patrie. Le XXe siècle a, pour une large part, refoulé l'allégorie et le narratif dans les œuvres d'art. Et c'est parce que Chagall a su s'affranchir des règles et des codes de la pensée moderniste tout en s'en nourrissant, qu'il a pu rester figuratif et témoigner de son temps. Il emprunte aux mouvements d'avant-garde (cubisme, suprématisme, surréalisme) quelques-unes de leurs formes, semble parfois s'en rapprocher, mais demeure toujours indépendant.

Chagall et son œuvre

Marc Chagall est né en 1887 en Biélorussie. Il manifeste très tôt des dons pour le dessin. Il suit des cours à l'école impériale des Beaux-arts de Saint-Petersbourg. Léon Baskt l'initie aux tendances nouvelles de l'art français, aux œuvres de Cézanne et Gauguin. En 1910, il s'installe à Paris, à la Ruche. Il rencontre de nombreux peintres et poètes dans cette cité d'artistes. Il y trouvera ce qu'il appellera la « lumière-liberté » et les avant-gardes. **Dans ces œuvres, on retrouve tous ses souvenirs de Vitebsk (la ville et son architecture, les fêtes juives, la musique, les contes). les couleurs des œuvres de Marc Chagall et la manière dont elles sont agencées, dont elles contrastent les unes avec les autres, expriment ses émotions et sa vision du monde.**

Le tableau

Marc Chagall représente une ville au dessus de laquelle vole un couple enlacé.

Le style fantastique de cette œuvre évoque les contes de son pays natal, la Russie, ainsi que le folklore juif qui a baigné son enfance. Chagall vit alors entre Paris et Saint-Petersbourg.

Ce tableau reprend donc les sujets favoris de l'artiste, mais parvient également à montrer la situation du peintre qui n'a plus de chez soi fixe.

La partie haute de l'image montre un couple symbolisant l'Union et l'Amour. Chagall place l'Amour au-dessus de tout. Ce sentiment correspond à son aspiration.

Remarquons que le point de vue du spectateur se trouve à la hauteur du couple. Chagall nous entraîne dans une élévation spirituelle.

La partie haute de l'image représente la spiritualité, l'immatériel, ce vers quoi on aspire.

Dans la partie gauche, il n'y a rien mais c'est dans cette direction que vole le couple pourquoi -> pour fuir les persécutions et être enfin heureux ? Mais tiraillé entre le bonheur à l'ouest et ses racines à l'est...

Dans la partie droite il n'y a rien mais cette dans cette direction que penche l'image donnant l'impression d'une attraction vers l'est contre laquelle le couple se bat.

L'église semble faire le lien entre les deux mondes: spirituel et matériel

La partie basse de l'œuvre montre un village, probablement une référence à son village natal (ses origines, ses racines). On peut également noter la présence des palissades: se sent-il prisonnier dans ce village?

La partie basse de l'image représente le monde matériel, la dure réalité, mais aussi ses racines.

