

Histoire des arts : Analyse d'un tableau

Autoportrait à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis : Frida Kahlo

1. Présentation de l'œuvre

Autoportrait à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis est un tableau peint par Frida Kahlo en 1932.

Frida Kahlo est une artiste peintre mexicaine qui a vécu dans la première moitié du XXème siècle. Née en 1907, 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 dû subir de nombreuses opérations et jusqu'à l'amputation d'un pied. 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 avec son mari Diego Rivera, un célèbre peintre mexicain. Avec lui, elle partit vivre plusieurs années aux Etats-Unis où il avait des contrats pour peindre ses fresques. Elle mourût en 1954.

2. Description et analyse de l'œuvre

2.1. Description

Autoportrait à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis est une œuvre figurative faite à la peinture à l'huile. C'est un autoportrait puisque c'est Frida elle-même qui est représentée. Lorsqu'elle a peint cette peinture, le couple habitait aux Etats-Unis.

Le tableau représente Frida debout sur un piédestal sur lequel on retrouve son nom, « Carmen Rivera » (Carmen est son deuxième prénom, Rivera son nom de femme mariée. C'est avec ces noms qu'elle signait ses tableaux au début de sa carrière). Frida est vêtue d'une robe et de gants roses, le genre de robe qu'elle porte dans les soirées organisées par les riches américains. On voit qu'elle est bien apprêtée, elle est bien coiffée et porte un collier. Dans sa main droite elle a une cigarette, dans la gauche un drapeau mexicain. Le tableau est divisé en deux, comme le dit le titre avec le mot « frontière ». C'est Frida qui représente cette frontière. D'un côté, à gauche, on retrouve le Mexique avec dans le ciel le soleil, la lune et un éclair. Il y a également une pyramide aztèque ainsi que des gravats, comme des ruines. On retrouve différents éléments qui représentent le Mexique comme la tête de mort, les différentes petites statues (idoles de la fécondité). Enfin, en bas du tableau il y a différentes plantes mexicaines qui prennent leurs racines dans la terre. De l'autre côté, à droite, ce sont les Etats-Unis qui sont représentés avec le drapeau américain, les usines et leurs fumées (sur lesquelles il est écrit « Ford »), les buildings, des sortes de machines avec de gros tuyaux. La cigarette fait écho aux fumées des usines. Plus bas, on retrouve différents objets de forme circulaire, l'un avec une ampoule, un autre qui semble émettre du son et celui qui est le plus à gauche est un moteur dont les fils entre dans la terre et rejoignent les racines des plantes mexicaines.

2.2. Analyse formelle

Le tableau est à la fois organisé et désorganisé. Dans l'ensemble, il est assez bien organisé puisque l'on a une symétrie dont l'axe est Frida elle-même. Du côté américain, tout est bien organisé, il y a des lignes verticales qui sont reflétées par la pose de Frida, très droite. Du côté mexicain, c'est plus désordonné. La ligne d'horizon coupe le tableau avec un premier tiers qui est composé du ciel et des bâtiments. Cette partie est l'arrière-plan du tableau. Sur la deuxième partie, au premier plan, (deux tiers du tableau) c'est le sol qui est représenté.

Les lignes verticales sont récurrentes (cheminées d'usines, immeubles, racines, Frida). Dans le ciel on peut retrouver une forme répétitive, celle des nuages qui encadre le soleil et la lune et celle de la fumée des usines.

Il y a différentes couleurs utilisées sur ce tableau. A gauche, on a surtout des couleurs chaudes comme le jaune, l'orange, le brun. Elles semblent montrer un pays plus chaleureux, plus accueillant. A droite ce sont des couleurs plus froides comme le bleu et le gris du fer. Elles montrent un pays plus froid et déshumanisé. Le soleil et la lune sont des astres que les civilisations du Mexique vénéraient. On faisait des sacrifices humains en leur nom pour le fonctionnement et l'équilibre du cosmos. Le fer, et donc l'industrialisation (et le capitalisme, opposé au communisme et au socialisme) pourrait donc représenter le nouveau dieu pour les américains. L'énergie provient des fils et donc du socle et des plantes mexicaines.

La lumière du tableau vient de Frida elle-même qui semble éclairer toute la scène, notamment grâce à sa robe rose. Cet éclairage semble dire que cette scène est vue par les yeux de Frida, c'est elle qui éclaire ces deux pays.

Les différences entre les deux pays sont soulignées par plusieurs choses :

- Les nuages mexicains sont naturels, alors que la fumée américaine est polluante et est d'origine humaine (ou industrielle).
- La pyramide précolombienne s'oppose aux gratte-ciels américains.
- Les plantes (naturelles) s'opposent aux appareils modernes (industriels).

Pour finir, Frida Kahlo n'avait pas les sourcils si épais mais elle se représentait toujours ainsi, ces sourcils formant un V, comme une sorte d'oiseau, et c'est devenu sa signature.

2.3. Lien avec l'époque

L'œuvre date de 1932, peu de temps après le mariage de Frida Kahlo avec Diego Rivera. Elle habite aux Etats-Unis depuis deux ans déjà lorsqu'elle l'a peint et commence à se lasser. Elle a fait plusieurs fausses couches, elle n'est pas heureuse. Elle a un sentiment ambivalent puisqu'elle admire le progrès industriel des Etats-Unis (on peut penser que c'est Détroit qui est ici représenté car c'est une ville très industrialisée où ils ont séjourné et c'est là que sont les usines Ford) mais elle a la nostalgie du Mexique et elle ne supporte pas certains américains qu'elle rencontre. A cette époque le Mexique devient un pays socialiste comme l'URSS, ce qui ne plait pas vraiment aux américains.

3. Interprétation et sentiments face à l'œuvre

3.1. Le message de l'auteur

Frida Kahlo veut ici montrer toute cette ambivalence qui la préoccupe. Elle adore son pays et celui-ci lui manque. Elle le représente avec tout ce qui le caractérise et le symbolise (les statues, les plantes, les pyramides...). D'un autre côté, elle admire les Etats-Unis parce qu'ils progressent beaucoup plus vite au niveau de l'industrie et des inventions. Mais cela à un désavantage : tout y est froid et déshumanisé. Lors de son séjour aux Etats-Unis, Frida Kahlo s'est fait peu d'amis et n'a pas vraiment aimé côtoyer les américains qui pour elle, ne pensent qu'à leur argent, ils ne sont pas assez « humains ». La frontière entre les deux pays est géographique, mais également linguistique, culturelle et économique. Alors que la vie des ancêtres mexicains était rythmée par les cycles de la nature, celle des américains repose sur le profit.

Le fait que Frida Kahlo soit la seule personne sur ce tableau nous évoque un sentiment de solitude, comme si elle était perdue entre ces deux pays. Ce sentiment de solitude se retrouve dans de nombreux autoportraits de Frida Kahlo.

3.2. Les sensations face à l'œuvre

Il appartient à chaque personne d'apprécier ou non l'œuvre.