

Fiche 12

Les peintres et la première guerre mondiale

Parcours : Art – Histoire des arts

Objectifs :

- Relier des caractéristiques d'une œuvre d'art au contexte historique et culturel de sa création.
- Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d'art.
- Exprimer un ressenti devant une œuvre.

- **Avant la guerre**

Les campagnes d'armement sont relayées dans les journaux dès 1910. Pablo Picasso en témoigne en insérant dans « nature morte à la guitare » un morceau de une de journal.

Il est noté « La bataille s'est engagée ».

➤ Pendant la guerre

- **Marc Chagall**

Il est mobilisé en 1915. Il ne combat pas au front mais rend compte des ravages de la guerre dans une série de dessins.

Le soldat blessé 1914, encre de Chine sur papier

Ce soldat portant un bandeau et ayant un œil fermé est tout de suite identifié comme soldat blessé. Ce tableau n'a rien à voir avec le style habituel de Chagall. C'est comme si la guerre nécessitait une parenthèse, un changement de style. Il est nécessaire de montrer cette différence de style aux élèves en leur proposant d'autres œuvres de Chagall.

- **Otto Dix**

Lors de la première guerre mondiale, Otto Dix est envoyé au front, en France, en Flandre, puis en Russie et de nouveau en France. Sa peinture se caractérise par une volonté de représenter le réel tel qu'il est. Il représente la violence et les conséquences désastreuses des deux premières guerres mondiales.

En 1933, les nazis brûlent la majorité de ses œuvres jugées de « dégénérées ». Une partie fut exposée au cours de l'exposition nazie de « l'Art dégénéré » de Munich en 1937-1938.

Assaut sous les gaz, 1924

Il peindra aussi les conséquences de la guerre : les estropiés dans *les joueurs de Skat* et la misère des combattants à leur retour dans *Le marchand d'allumettes* ou *la rue de Prague*.

Les joueurs de Skat, 1920

Le marchand d'allumettes, 1920

- **Les premières vues d'en haut**

« Les premiers clichés aériens, pris par Nadar depuis un aérostat dans les années 1860, marquent le début de l'émancipation du regard. Voir le monde, non plus à hauteur d'yeux mais depuis une machine volante, revient à briser le modèle de perspective issu de la

Renaissance. Le corps, désormais mobile et flottant, n'est plus le point d'ancrage de la vision. C'est un monde sans relief et dénué de saillies ou de creux qui s'offre au regard, devenu panoramique. Progressivement, la terre se mue en une surface plane où les repères se confondent et se perdent. » *Centre Pompidou Metz.*

A partir de 1916, les avions sont utilisés pour combattre. Les photographies prises d'en haut ont fait basculer la perception des artistes sur le monde.

Un allemand, Oskar Schlemmer rapporte dans son journal du front : « les photographies prises d'en haut représentent le monde comme on ne l'avait jamais vu. »

- **Felix Vallotton**

Verdun, 1917

« Intitulé Verdun, il représente un champ de bataille en proie au déluge. L'espace est structuré de façon géométrique : alors qu'on distingue au premier plan une terre bouleversée, hérissée de troncs d'arbres sectionnés, au centre de la toile, des faisceaux lumineux colorés se croisent au-dessus de flammes et de nuées de gaz blanches et noires en formant des triangles, tandis que sur la gauche s'abattent les lignes obliques de la pluie (mais il pourrait tout aussi bien s'agir d'une averse de balles). La vision d'ensemble est celle d'un paysage de guerre où s'affrontent des forces antagonistes, la violence des intempéries et celle des hommes qui se battent à distance.

Le tableau concentre visuellement le déchaînement des moyens mis en œuvre de part et d'autre dans un petit périmètre pour détruire l'adversaire. »

[à retrouver et à compléter sur le site Histoire par l'image](#)

- **Richard Carline**

Richard Carline est né à Oxford dans une famille d'artistes. Il a fait des études d'art à Paris. Il rejoint les forces aériennes pendant la première guerre mondiale. Il sert en France et en Afrique du Nord et produit plusieurs peintures montrant des vues aériennes pendant la première guerre mondiale.

Impression de Lens

bataille aérienne au-dessus de KUT El Amara, 1915

- **« Dans le ciel de la patrie »**

Le peintre et illustrateur **Eduardo Benito Garcia** (1891-1981), dit Benito, réalise les illustrations de vues « embarquées » de ce livre et Cocteau écrit les légendes, proches des commentaires d'actualités cinématographiques.

Les avions bombardent une ville. Les shrapnells éclatent autour d'eux. Ils se hâtent de pondre et de rejoindre leur route d'après le miroitement d'un fleuve.

Surveillance marine. Trois torpilleurs aplatis dans leur bave. Ainsi BLÉRIOT vit un jour le grand navire Angleterre qui venait à sa rencontre.

- **Le cubisme**

Le cubisme est né quelques années avant 1914, notamment grâce aux tableaux de Georges Braque et Pablo Picasso dont l'idée est de créer des tableaux constitués exclusivement de formes géométriques comme des cylindres, des sphères, des cubes...

Il connaît un certain essor avant la Première Guerre mondiale et, même si celle-ci marque une certaine pause dans l'activité de certains peintres cubistes, quelques-uns utilisent encore ce courant pour représenter la guerre.

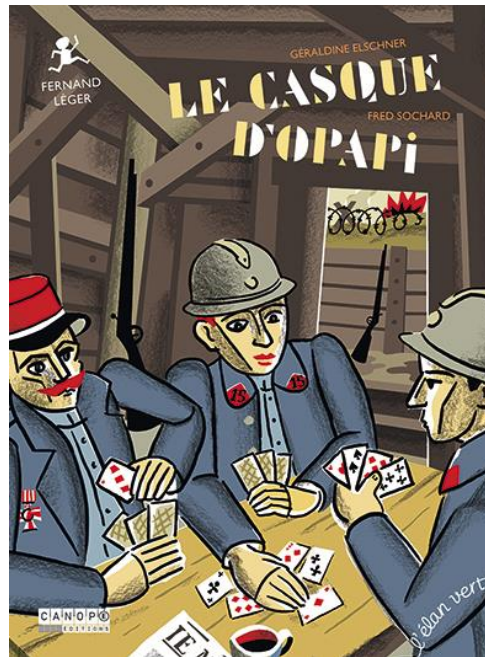
Parmi eux, Fernand Léger qui en 1917 peint le tableau La Partie de Cartes.

« L'esthétique cubiste lui permet de représenter des humains qui s'apparentent à de véritables machines pour souligner la déshumanisation qui s'opère au cours des combats. Ainsi les hommes ne sont plus que des exécutants, ils sont vides ou plutôt ils ont été vidés par la guerre. Ce tableau traduit donc l'inquiétude du peintre de voir ainsi se détruire l'humanité de plusieurs générations de soldats, et le cubisme représente parfaitement cette esthétique. »

Les conséquences de la première guerre.

Vous pouvez retrouver cette œuvre dans l'album **Le casque d'Opapi** aux éditions Canopé dans la collection l'élan vert.

- **Marcel Gromaire**

Marcel Gromaire, *La Guerre*, huile sur toile, 127x97,8 cm, musée d'art moderne de la ville de Paris.

➤ Après la guerre

- **Dada** est un mouvement international d'artistes et d'écrivains né d'un intense dégoût envers la guerre qui signait à ses yeux la faillite des civilisations, de la culture et de la raison. Terroriste, provocateur, iconoclaste, refusant toute contrainte idéologique, morale ou artistique, il prône la confusion, la démoralisation, le doute absolu et dégage les vertus de la spontanéité, de la bonté, de la joie de vivre. Paradoxalement, son activité de déconstruction et de destruction des langages (verbal et plastique) se traduit par des œuvres durables qui ouvrent certaines voies majeures de l'art contemporain.

Histoire du mouvement Dada

- **Des artistes contemporains**

Le cinéma :

- **A l'ouest rien de nouveau**, de Lewis Milestone avec Louis Wolheim, Lew Ayres, John Wray, 1930.
- **Capitaine Conan**, de Bertrand Tavernier avec Philippe Torreton, Samuel Le Bihan, Bernard Le Coq, 1996
- **Les croix de bois**, de Raymond Bernard avec Raymond Aimos, Antonin Artaud, Paul Azaïs, 1932
- **La grande illusion**, de Jean Renoir avec Jean Gabin, Dita Parlo, Pierre Fresnay, 1937
- **La chambre des officiers**, de François Dupeyron avec Sabine Azéma, André Dussollier, Isabelle Renaud
- ...

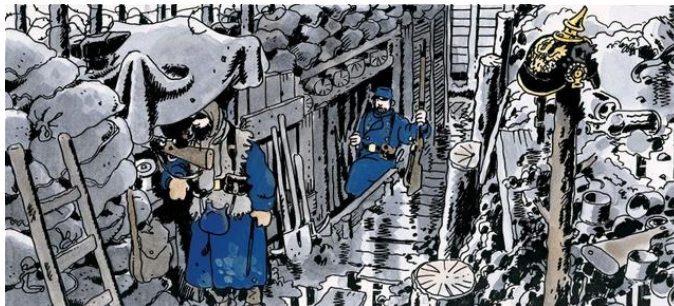
Pour les élèves :

- **Adama**, de Simon Rouby, France, 2015
- **Charlot soldat**, Court-métrage de Charlie Chaplin avec Edna Purviance, Charlie Chaplin, Syd Chaplin
- Illustration du poème « la carte postale » de Guillaume Apollinaire par Fabienne Wagenaar, 2016 : <https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/francais/video/carte-postale>

La Bande-dessinée

- **Jacques Tardi, Putain de guerre**

Les arts plastiques

- **Jean Jacques Lebel, Hommage aux poilus bricoleurs, 2012**

