

Troisième Prépa Pro	Histoire des Arts Séquence I : Arts et Première Guerre mondiale	Fiche Prof
---------------------	--	------------

<http://lhgcostebelle.canalblog.com/>

Séance 6 : Peindre la Première Guerre mondiale

Thème 1 : Arts, États et pouvoir : L'art face aux conflits du XXème siècle

De nombreux artistes ont représenté les événements tragiques qui ont bouleversé le sort de l'humanité au XXe siècle. Avec leurs propres armes, parfois au péril de leur vie, ils se sont engagés et ont dénoncé la montée des régimes totalitaires et les horreurs de la guerre.

Comment les artistes témoignent-ils de la Première Guerre mondiale ?

En 1914, le peintre allemand Otto Dix s'engage dans l'armée et combat pendant toute la durée de la guerre. Cette expérience influence considérablement son œuvre : dans les années d'après-guerre, Dix consacre de nombreux dessins, gravures et peintures au thème de la guerre. Le triptyque de La Guerre est réalisé entre 1929 et 1932.

Par le choix des couleurs, de la composition et des thèmes, Otto Dix en fait un témoignage majeur de la violence de la Première Guerre mondiale.

Biographie : 1891-1969. Peintre allemand.

Marqué par sa participation à la Première Guerre mondiale, ce peintre du courant de la «nouvelle objectivité» travaille beaucoup pendant l'entre-deux-guerres. Il est inquiet par les nazis dès 1933 pour sa dénonciation des horreurs de la guerre et des inégalités de la société allemande.

Otto Dix, Entretiens, 1961

« J'ai bien étudié la guerre. Il faut la représenter d'une manière réaliste pour qu'elle soit comprise. L'artiste travaillera pour que les autres voient comment une chose pareille a existé. Je crois que personne d'autre n'a vu comme moi la réalité de cette guerre, les déchirements, les blessures, la douleur. »

Le contexte de création

Support : Otto Dix, *La Guerre (Der Krieg)* (voir blog)

Triptyque, 1929-1932. Peinture sur bois, panneau central 204 x 204 cm, panneaux latéraux 204 x 102 cm, prédelle (partie inférieure) 60 x 204 cm. Albertinum, (musée) dans la Galerie Neue Meister, à Dresde, Allemagne.

Vocabulaire :

-Triptyque : œuvre picturale composée de trois panneaux. Au-delà de trois, on parle de polyptyque.
-Expressionnisme : Débutant lors des années de dépression des années 30 et jusqu'à l'explosion de la Seconde Guerre mondiale, l'Expressionnisme véhicule des sentiments d'angoisse et des craintes de violence engendrées à cette époque par le continent européen.

I - Je présente l'œuvre :

- 1) Présentez l'auteur, le sujet et le contexte de cette œuvre.
 - La Guerre [Der Krieg] est une œuvre réalisée par Otto Dix, peintre allemand qui a connu les combats de la Première Guerre mondiale sur les fronts Est et Ouest.
 - Elle représente différents moments d'une bataille. Mais si elle a bien pour sujet la Première Guerre mondiale, elle est réalisée plus de dix ans plus tard.
 - Cette œuvre s'appuie donc sur la mémoire de l'auteur.

II - Je décris et j'explique l'œuvre :

- 2) À quels moments de la bataille correspondent les quatre parties de l'œuvre ? Décrivez chacun de ces moments en insistant sur les personnages et le paysage qui les entoure.
 - Les trois parties supérieures forment un ensemble chronologiquement cohérent. Le panneau latéral de gauche montre des soldats marchant au pas, chargés de leur équipement, casque sur la tête et fusil sur l'épaule. Le ciel aux tonalités rouges peut évoquer l'aurore – ou un gigantesque incendie.
 - On peut donc penser que Dix représente ici le départ pour le combat.
 - Le panneau central montre le champ de bataille, mais de manière étonnamment statique. Un seul soldat, au visage recouvert d'un masque à gaz, paraît en vie. Le paysage est lunaire, entièrement bouleversé, et les corps morts et déchirés s'entassent.
 - Le panneau de droite montre un soldat sans équipement soutenant un camarade blessé à la tête : il semble s'extraire du champ de bataille, d'où s'élèvent des flammes tourbillonnantes.
 - Enfin, la prédelle s'inscrit plus difficilement dans cet ordre chronologique. Elle montre des corps allongés, apparemment intacts, dans un espace aux murs de bois, recouvert d'une toile. S'agit-il de cadavres allongés dans une tombe commune, ou de soldats épuisés se reposant entre deux assauts dans un abri de fortune ?

- 3) Quelles couleurs dominent ? Quelles couleurs sont absentes de l'œuvre ? Qu'en déduisez-vous par rapport au sens de l'œuvre ?
 - Les bleus gris, les verdâtres (à gauche), les terres et les rouges (à droite) forment la palette du tableau.
 - Couleurs de la mort, du froid, de la pourriture ou du feu des armes et du sang. Une seule couleur est totalement absente de cette palette assez large, le vert lumineux, celui de la végétation naissante et fraîche, celui qu'on a coutume de désigner par « vert de l'espérance ».

III - Je conclus :

- 4) D'après vous, le triptyque La Guerre a-t-il permis à Dix de réaliser le projet qu'il évoque dans l'entretien ?
- L'extrait des Entretiens insiste sur deux points : la « manière réaliste » de représenter la guerre, et ce qui en fait la « réalité [...], les déchirements, les blessures, la douleur».
 - Les réponses aux questions précédentes apportent les éléments qui permettent de conclure.
 - L'attention portée aux détails les plus précis, l'insistance sur les coups portés, les corps marqués par les violences, le peu de différence, parfois, entre la vie et la mort : tout cela montre que La Guerre obéit au programme défini par Dix.
- 5) À votre avis, quels éléments permettent de dire que Dix est pacifiste ? Justifiez votre réponse en quelques lignes.
- Dix est pacifiste, car le récit qu'il fait de la guerre dans son tableau, en accentuant les couleurs et les détails, a pour but de dénoncer sa violence et son absurdité.

IV – Mettre en relation avec une autre peinture :

Support : Verdun de Félix Vallotton, 1917 (voir blog)
Huile sur toile (111 x 146 cm), Musée de l'Armée, Paris

Félix Vallotton (1865-1925). Si l'artiste suisse n'a pas été acteur de la Première Guerre mondiale, il en a été l'observateur lors d'une mission au front en 1917.

- 6) Que montre Vallotton de la guerre et comment ?
- Il représente une scène du front, un paysage dévasté par les combats au centre (trunks d'arbres calcinés ou en flammes), des faisceaux lumineux colorés (bleus, rouges, noirs) se croisent au-dessus des flammes et d'épaisses nuées que le sous-titre du tableau indique comme toxiques.
- 7) En quoi l'œuvre de Vallotton et celle d'Otto Dix diffèrent-elles radicalement ?
- L'abstraction de Vallotton rend plus subjective l'horreur des combats (sous-titre explicite) et diffère de la technique de Dix.
 - Il ne représente pas de soldats ou de corps meurtris par les combats.
 - Vallotton peint un paysage dont les couleurs sont rehaussées par la lumière que lui donne l'artiste. Il suggère la guerre alors qu'Otto Dix la rend très explicite.

V – Pour aller plus loin :

Romans :

- *Le Feu* de H. Barbusse, 1916
- *A l'Ouest, rien de nouveau* de E.M Remarque, 1928

Films :

- *Capitaine Conan* de B. Tavernier, 1996
- *Joyeux Noël* de Christian Carion, 2005

Recueil de lettres :

- *Paroles de poilus*, Librio 1998

Bande dessinée :

- *C'était la guerre des tranchées*, Tardi, 1993

Autres tableaux sur le thème : voir blog