

La première guerre mondiale et l'art

Avant la guerre : la guerre s'introduit dans les œuvres.

- Dès 1910, les campagnes d'armement sont relayées dans la presse. **Picasso** en témoigne en insérant dans une nature morte un morceau de page de journal.

Pablo Picasso – Nature morte à la guitare - 1912

A partir de 1914

Marc Chagall

- **En 1910, il part étudier à Paris** où il découvre des mouvements artistiques qui nourriront son œuvre - fauvisme, cubisme, surréalisme - et se lie d'amitié avec Delaunay, Apollinaire... En 1914, il est de retour à Vitebsk où la guerre le surprend.
- **Mobilisé en 1915**, il ne combat pas au front mais travaille dans un service d'intendance à Saint Petersburg. Ce qui ne l'empêche pas de **rendre compte des ravages** de la guerre dans une série de dessins, tel "*Le soldat blessé*" en 1914 .

Marc Chagall – Le soldat blessé - 1914

Otto Dix

Otto Dix ne fait preuve d'**aucun respect** pour les combattants, ses anciens camarades. Loin d'exalter l'héroïsme, il **dénonce** la sauvagerie **destructrice**. L'artiste ne cessera de témoigner des **effets** de la guerre sur l'homme, la nature, le patrimoine.

Destitué en 1933 par les autorités nazies de son poste de professeur à l'Académie de Dresde, il voit ses œuvres figurer à l'exposition des « arts dégénérés ».

Otto Dix – Assaut sous les gaz - 1924

Otto Dix nous montre une **vision cauchemardesque** de la guerre, entre réalisme et fantastique. Ses œuvres choquèrent beaucoup l'opinion allemande qui jugeait son travail irrespectueux envers ses anciens camarades.

La guerre transforme la représentation du monde

A partir de 1916, les **avions** sont utilisés pour combattre.

- 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** ». La terre aplatie ne présentant ni horizon, ni échelle, provoque chez les peintres une esthétique cartographique.
- De nombreux artistes **découvrent** des images de reconnaissance verticale avec des tranchées. Plusieurs peintres anglais dont **Richard Carline** représentent la **guerre vue d'en haut**.

Richard Carline - Bataille aérienne au dessus de Kut El Amara 1915

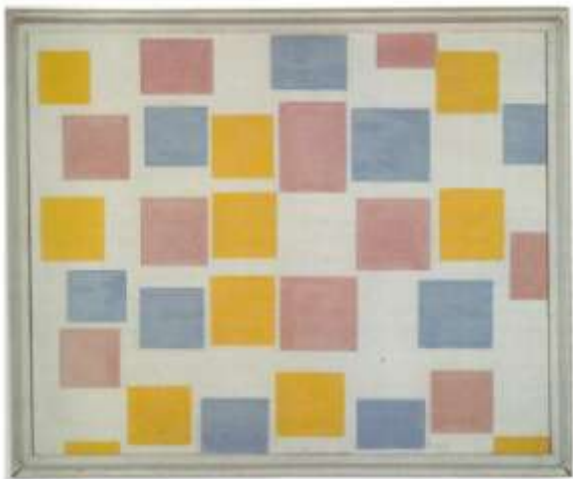

Richard Carline - Impression de Lens - Le front anglo-germanique - 1re guerre mondiale

Félix Edouard Valloton – Verdun - 1917

- A partir de 1917, le mouvement De Stijl est créé sous l'égide de **Mondrian**. Mondrian a observé le **déplacement des troupes** sur des cartes militaires et dit avoir été influencé par ces images.

Piet Mondrian – Composition de plans colorés - 1917

- Certains autres artistes tentent de capter l'**énergie** du vol et la **déformation** des figures due à la **vitesse** comme **Edouard Garcia Benito** lorsqu'il illustre le livre de Cocteau « Dans le ciel de la patrie » en 1918.

Edouard Garcia Benito -illustration de « Dans le ciel de La patrie » - 1918

Otto Dix, artiste et combattant allemand peint la **guerre** et ses **conséquences**.

Félix Vallotton

A partir de dessins relevés en Champagne, il exécute avec la minutie dont il est coutumier **un paysage de ruines** dans **une lumière de fin d'après-midi doucement modulée**. Elle glisse sur les murs éboulés et les ogives qui indiquent que là s'élevait une église. Des fleurs sont écloses parmi les moellons et les tuiles renversés alors que les arbres dressent leurs lignes sur fond de ciel clair. L'harmonie des couleurs est parfaite, le style délicatement japonisant, la composition scandée par l'alternance des bandes colorées.

Rien de tout cela ne convient au motif : Vallotton le sait et pousse la **contradiction** au plus loin, afin qu'éclate **l'absurdité de la destruction de l'homme par l'homme** alors que **la nature demeure impassiblement identique**.

Durant son voyage en Champagne et en Argonne et à son retour à Paris, il cherche plusieurs fois à tirer parti de ce **choc**, afin de le rendre expressif.

Félix Vallotton, *L'église de Souain en silhouette*, 1917

Après la guerre : la guerre a fait naître un mouvement de révolte

- Le **Dadaïsme** est un mouvement intellectuel, littéraire et artistique qui, pendant la première guerre mondiale se caractérise par une **remise en cause de toutes les conventions et contraintes** idéologiques, esthétiques et politiques.
- Les artistes **rejetent** les valeurs de la société occidentale et se veulent **irrespectueux** et **extravagants**.
- Ils recherchent à atteindre la plus grande liberté d'expression, **en utilisant tous matériaux et supports possible**. Très provocateurs, ils veulent amener le spectateur à réfléchir sur les fondements de la société.
- Il n'y a ni président ni hiérarchie dans le mouvement. Pour la première fois, les **femmes** sont reconnues dans un mouvement artistique comme artistes à part entière.

Marcel Duchamp- LHOOQ - 1919

Kurt Schwitters – Mai 1918 - 1919

Et maintenant ?

- La bande dessinée:

« C'était la guerre des tranchées 14-18 » de Jacques Tardi – BD Casterman

- L'art contemporain ...

Jean Jacques Lebel – Hommage aux poilus bricoleurs - 2012

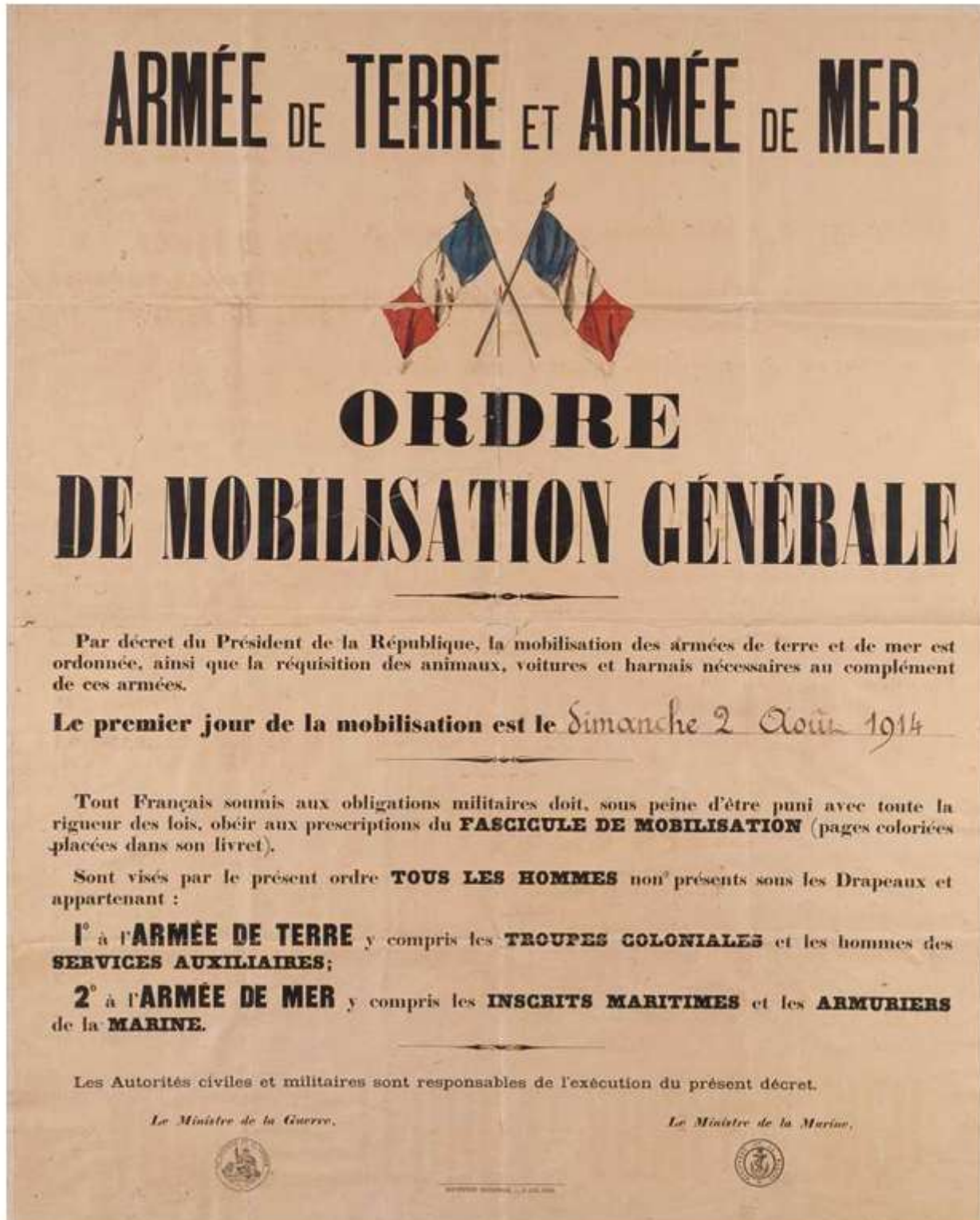
- Quelques productions des « poilus »:

Autres images
de la grande guerre

Les affiches sont utilisées **massivement**.

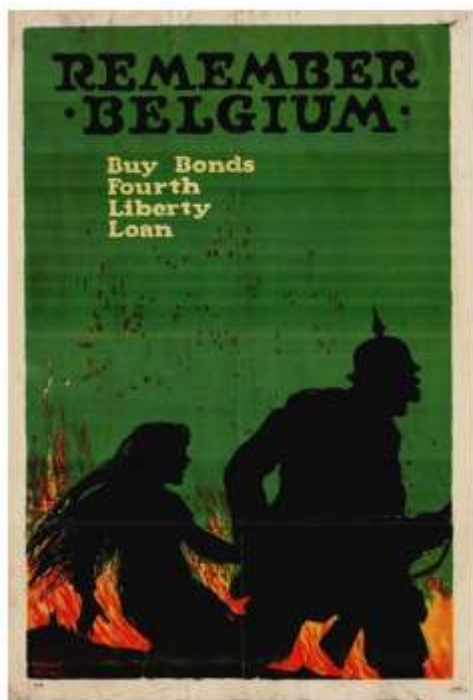
- Moyen de communication direct et rapide, ces affiches témoignent puissamment de la **réalité** quotidienne de la guerre vécue à l'**arrière**, ainsi que de la **manipulation** de l'imaginaire populaire.
- Les affichistes sont largement **embrigadés** dans l'effort de guerre. Le style reste traditionnel, comme le montre l'iconographie française, avec des exceptions avant-gardistes du côté de l'Allemagne, des États-Unis et de l'Angleterre.

L'iconographie utilisée par la France répertorie les thèmes du **soldat** dans toutes ses **attitudes**, dramatiques ou comiques :

- la famille
- l'union des alliés
- les ruines, la cruauté de l'ennemi (incendies, femmes enlevées)
- la ruralité
- et très souvent l'image de la victoire

- Afin de **rallier** immédiatement le **passant** à l'effort de guerre collectif, les nations utilisent les figures symboliques caricaturant les ennemis ou exaltant les **héros nationaux** (Jeanne d'Arc, l'Oncle Sam, Saint Georges...), les **allégories** et **stéréotypes** (la République, l'aigle allemand, le coq gaulois), et font appel à des sentiments aussi divers que la **colère**, la **pitié**, la **crainte** ou l'**espoir**.
- De nombreuses affiches font appel à la **générosité des français** pour aider à l'effort de guerre et pour aider les orphelins.

- Support de diffusion populaire par excellence, les **cartes postales** servirent pendant la Grande Guerre de vecteur de **propagande**, par le biais notamment de la **caricature**, mais aussi de **reportages** photographiques.
- La carte postale constitue une **documentation** exceptionnelle puisqu'elle représentait le seul **médium** d'information visuelle **accessible** à tous. Pendant la Grande Guerre furent éditées plus de 100 000 cartes, sans compter les cartes personnelles, photographies prises par les soldats et fixées ensuite sur un support postal.

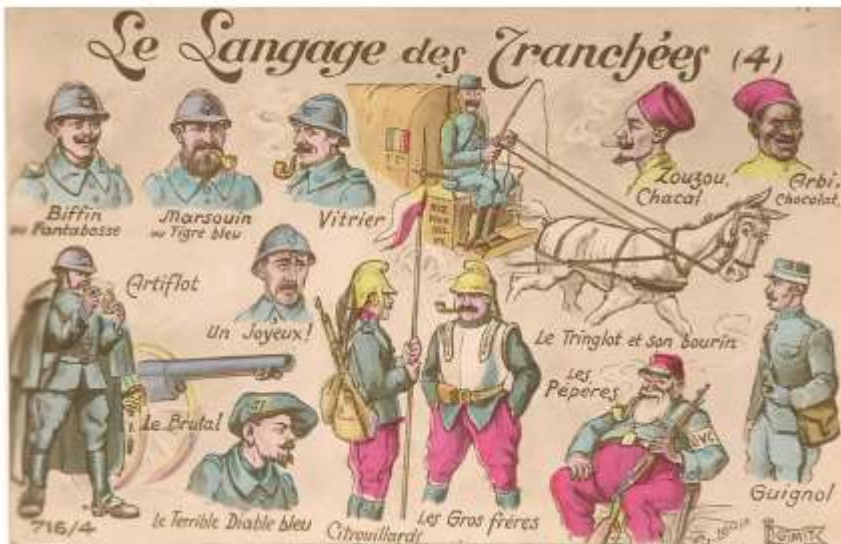
- Le thème de la **famille** et du **foyer** est décliné à l'infini autour de la femme et de l'enfant. Souvent l'image du **soldat au front** complète ce triangle familial.

- Les **défilés militaires**, les démonstrations des différents types d'armement et les parades d'uniformes, sont un autre thème courant.
- La **vie quotidienne dans les tranchées ou sur le front** est souvent représentée, même dans les détails les plus intimes (l'épouillage apparaît pittoresque !) : tout est fait pour que l'arrière ait l'illusion de **partager** le quotidien du soldat, même si souvent il s'agit de mises en scène reconstituées.

- On trouve aussi des **dessins humoristiques** avec un humour patriotique et bon enfant (les caricaturistes d'avant-guerre ayant tous été embrigadés dans l'effort de guerre).

- Après l'armistice, le thème du conflit semble toujours porteur : outre les clichés immortalisant la **signature des traités**, les cartes postales continuent de proposer des vues de **cimetières militaires** ou des **régions dévastées**.

