

L'œuvre d'art comme mémoire de la violence

Passerelle Histoire des arts

I. Montrer l'horreur, dire l'indicible

L'exemple des mutilés de guerre

METHODOLOGIE : DECRIRE UNE ŒUVRE D'ART

Jean Galtier-Boissière : Défilé des mutilés, 14 juillet 1919, Musée d'Histoire contemporaine, Paris

- 1) Présentation de l'œuvre (auteur, nature, date approximative de réalisation, lieu de conservation) et lien avec le contexte historique
- 2) Description de l'œuvre (lieu, type d'évènement, personnages, arrière-plan)
- 3) Explication (pourquoi les personnages sont-ils représentés ainsi, pourquoi sont-ils mis en valeur par l'artiste?)

Jean Galtier-Boissière : **Défilé des mutilés, 14 juillet 1919**, Musée d'Histoire contemporaine, Paris

1) Présentation de l'œuvre (auteur, nature, date approximative de réalisation, lieu de conservation) et lien avec le contexte historique

L'œuvre est une peinture de J. Galtier Boissière (écrivain et journaliste, il participe à l'offensive de la Marne en 1914 et créateur du journal « le Crapouillot »).

Elle est réalisée après le 1er défilé des vainqueurs de la grande guerre en 1919, aujourd'hui conservée au musée d'Histoire contemporaine de Paris.

Jean Galtier-Boissière : **Défilé des mutilés, 14 juillet 1919**, Musée d'Histoire contemporaine, Paris

2) Description de l'œuvre (lieu, type d'évènement, personnages, arrière-plan)

Le lieu : Les champs Élysées (à l'arrière, l'Arc de Triomphe)

Type d'évènement: la fête nationale du 14 juillet

Les personnages : des soldats (habits militaires et décorations), Français (drapeaux et vêtements) mutilés (certains sont sans jambes, d'autres sans bras, certains sont aveugles, d'autres défigurés = les « gueules cassées »

Arrière-plan : soldats (habit bleu) et banderoles aux couleurs de la France

Jean Galtier-Boissière : **Défilé des mutilés**, 14 juillet 1919, Musée d'Histoire contemporaine, Paris

3) Explication (pourquoi les personnages sont-ils représentés ainsi, pourquoi sont-ils mis en valeur par l'artiste?)

L'artiste met en valeur **la brutalité** de la guerre et veut rendre hommage à ces hommes qui ont perdu leur humanité à cause de la guerre (les éclats d'obus arrachaient les membres, les gaz attaquaient les poumons et les yeux...)

NB : la guerre fait prêt de 3 Millions de blessés en France dont 300 000 mutilés et parmi eux environ 15 000 « gueules cassées ».

Carte postale des 5 « gueules cassées » qui défilèrent à Versailles devant les représentants allemands pour leur rappeler leur « culpabilité »

NB : Cependant, il faut préciser que les soldats furent touchés de la même manière dans les deux camps.

Ces hommes à l'allure de monstre sont mis à l'écart par la population (ils se sont pourtant battus pour eux). De plus, tous les soldats ont vécu l'horreur et s'organisent dans des associations d'anciens combattants.
(Ex: Asso des mutilés de France)

II. Garder le sacrifice en mémoire

TYPOLOGIE DES MONUMENTS AUX MORTS DE LA « GRANDE GUERRE »

Définition d'un monument aux morts

- Un bâtiment public (accessible à tous)
- Un bâtiment commémoratif

Commémoration :

Cérémonie officielle (organisée par l'Etat) pour conserver la conscience nationale d'un évènement de l'histoire collective et servir d'exemple et de modèle

Ex: Le 11 novembre = jour férié

Toute la NATION célèbre l'armistice (cessation des combats) et surtout rend hommage aux soldats tombés pour la France.

Les monuments qui mettent en
avant les soldats et la victoire

DESCRIPTION GENERALE

Sculpture
en bronze

Stèle
gravée

Socle
en
béton :
forme
de
pylône

**Monument aux morts intitulé « le poilu victorieux »
Sculpture en bronze et socle béton d'Eugène-Paul BENET
Beaumesnil (Eure) 1920**

TITRE: « le poilu victorieux »

« Le poilu » (description)

Il porte l'uniforme des soldats de la grande guerre (casque Adrian, uniforme bleu horizon) et dans sa main un fusil, une cartouchière à la ceinture et un masque à gaz autour du cou

« victorieux » (attributs, attitude)

- Il brandit la couronne de laurier symbole de la victoire
- Attitude du soldat déterminée
- La moustache très « gauloise », « ancêtre » glorieux et redouté

Variation(autre exemple) :
Charenton-le- Pont (Val de Marne)
(aujourd'hui modifié)
E. Peynot, 1921

Similitudes:

- Sculpture en bronze de poilu
- Socle en calcaire : pylône
- Grillage qui délimite un espace sacré réservé aux disparus

Différences:

- palmes sous forme de plaque et non dans la main du soldat : le sacrifice
- Sculpture en calcaire : femme en toge portant le drapeau français

SYMBOLIQUE : Femme peut représenter une allégorie de la « mère patrie », de la nation reconnaissante, ou de la Paix

NB : Sculpture disparue suite à un effondrement de terrain, ne subsiste aujourd'hui que le poilu de bronze

St Sauveur de Peyre

Combles

Similitudes : thème

le thème du poilu vainqueur, l'équipement du soldat et ses attributs (palmes, lauriers, croix de guerre)

Différences :

-Matériaux : le bronze et le calcaire à gauche, le marbre à droite

Type de sculpture : **ronde bosse** à gauche, **haut-relief** à droite

-A droite en plus : Une allégorie de la Patrie prise dans les plis du drapeau de la France

Les monuments qui mettent en
avant les civils

Monument aux morts de Gentilly (Val de Marne)

R. Vasseur, 1922

Sculpture en bronze et socle en calcaire

Similitudes:

-Matériaux : pierre et bronze

-Socle/sculpture

-Espace sacré délimité par une chaîne

Différences: (représentations)

- Pas de soldats mais des civils qui ont perdu une personne chère (femme, enfant)

-Un coq « Gaulois» = un des symboles de la France

La Femme en deuil (vêtements, expression du visage, action):

- Vêtements typiques de la femme ouvrière de l'époque, les cheveux voilés par un fichu

-L'expression du visage : yeux mi-clos, regard triste

- Elle tient par l'épaule un enfant, SON enfant

NB : Ne peut être confondue avec les figures allégoriques de l'époque (paix, victoire, patrie...)

-Elle pointe du doigt quelque chose soit le coq = la France

soit le nom de son mari gravé dans la pierre

NB : Monument placé devant l'école primaire => la présence de l'enfant doit toucher les nouvelles générations

Monument aux morts de Hangest-en-Santerre (Somme)

G. Legrand, 1923, Calcaire

Similitudes:

- Socle/sculpture
- Stèle gravée
- Thème : Une veuve et son enfant

Différences: (vêtements, action)

- Vêtements paysans de l'époque
- Elle présente à son enfant le casque du père mort pour la France
- L'enfant couvre le casque de lauriers de la victoire et du martyr

Les monuments qui mettent en
avant la France et la victoire

Monument aux morts de Boissy St Léger (Val de Marne)

T. Somme, 1922, Calcaire

Similitudes:

- Un socle et une sculpture
- Une stèle gravée
- Matériau : Calcaire

Différences: (attitude, attributs)

- Attitude digne de la femme drapée

Symbolique:

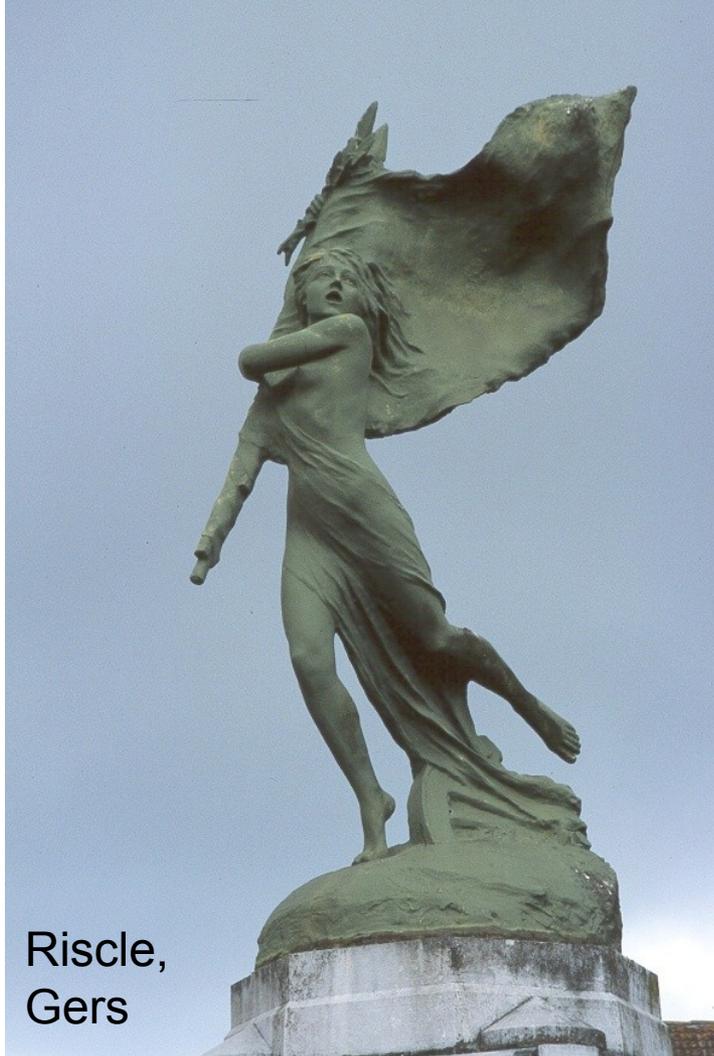
allégorie de la victoire mais aussi de la Nation, de la mère patrie qui encadre ses morts de ses bras

- Attributs : lauriers et couronne

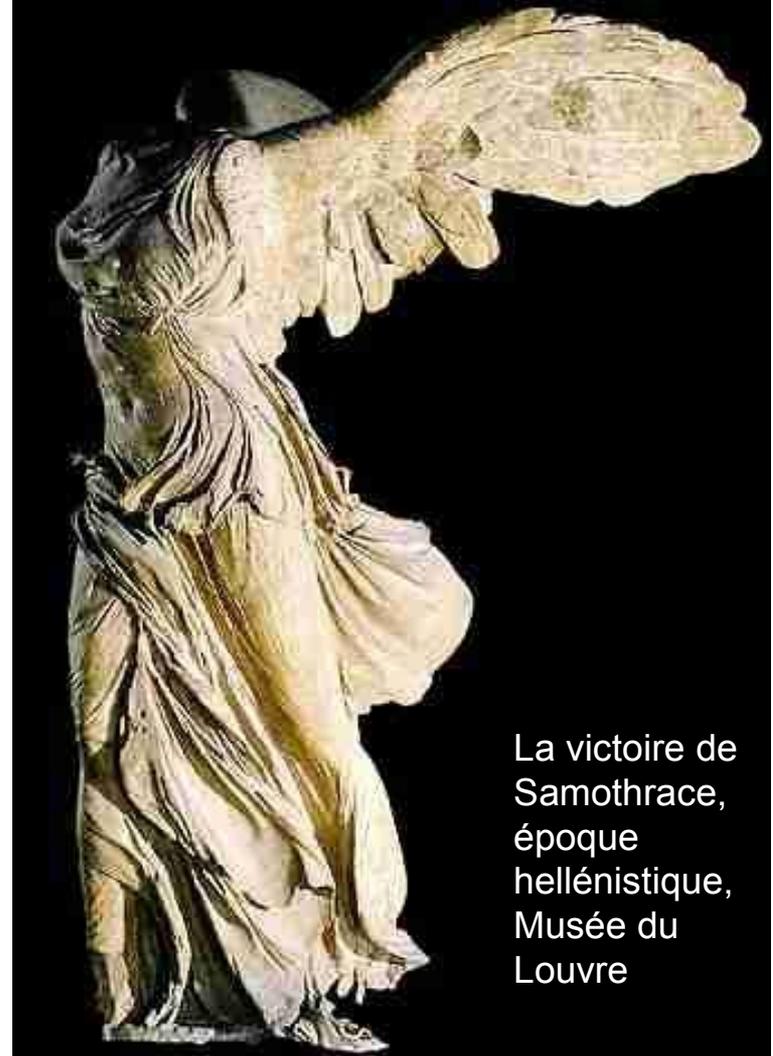
Symbolique:

Couronnes et palmes : victoire et martyr mais aussi **le cercle** symbolise l'éternel recommencement (le retour à la vie)

Riscle,
Gers

La victoire de
Samothrace,
époque
hellénistique,
Musée du
Louvre

Originalité : Une femme drapée porteuse d'un drapeau = « la mémoire triomphante »
=> la victoire

NB : Cette sculpture rappelle dans son élan « la victoire de Samothrace », œuvre majeure retrouvée au XIXe siècle sur l'île de Samothrace, représentant Athéna=Victoire

Les monuments pacifistes

Péronne (Somme) . Sculpteur Paul Auban. 1929

NB: Quelques 10aines de monuments aux morts ont une volonté pacifiste marquée et s'opposent à la glorification de la guerre et de la victoire

Lieu :

Péronne dans la Somme => zone dévastée par les combats, présence de tranchées

Personnages :

Un soldat mort (gisant) sur le champs de bataille (le corps est tordu et non droit)

Une femme = ce n'est pas une allégorie car elle porte des vêtements d'époque et son visage est marqué par la douleur et la haine

Le mouvement :

Elle tend un poing rageur vers ceux qui ont provoqué la guerre et la mort de son mari.

Saint-Martin-d'Estréaux dans la Loire

Une pleureuse sur
le bas-relief du
monument

Mais surtout l'originalité : 3 faces gravées font de la mémoire de la guerre une boucherie et non un moment de gloire nationale

"Si tout l'effort produit ... et tout l'argent dépensé pour la guerre l'avaient été pour la paix... ? Pour la progrès social, industriel et économique ? Le sort de l'humanité serait en grande partie différent.

La misère serait en grande partie bannie de l'Univers et les charges financières qui pèseront sur les générations futures au lieu d'être odieuses et accablantes....seraient au contraire des charges

bienfaitantes de félicités Universelle.

Maudite soit la guerre et ses auteurs"

Bilan :

Il existe donc des mémoires de la grande guerre

Les monuments aux morts sont des œuvres d'art chargés de conserver cette mémoire, celle de ces hommes tombés au combat pour la victoire

Retrouvez ce diaporama sur le site du collège, section Histoire