

cm

Le 11 novembre, tu connais?

Avant

La Grande Guerre a bouleversé les visions du monde ...

Pendant

Cézanne

Les joueurs de cartes

1890-1896

« J'aime par-dessus tout l'aspect des gens qui ont vieilli sans faire violence aux usages en se laissant aller aux lois du temps : je hais l'effort de ces lois. » Paul Cézanne

Fernand LÉGER

Les joueurs de cartes

1917

Le but est de décomposer les formes.
L'art ne peut plus être imitatif car la guerre détruit, la guerre est horrible.

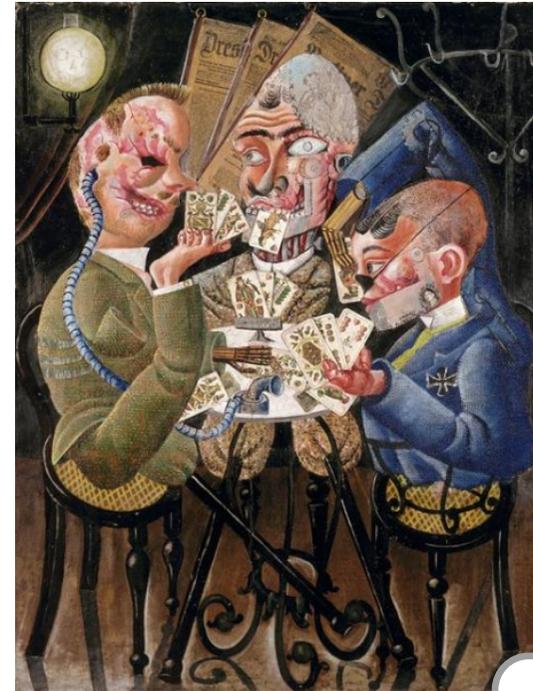
cm

Le 11 novembre, tu connais?

En France...

Après

En Allemagne...

Georges Henri ROUAULT

Miserere et Guerre

1927

huile sur toile et collages

Otto Dix

Les joueurs de Skat

1920

Les atrocités de la guerre sont présentes dans le quotidien des gens.
La guerre mutilé, démembré, coupe, brise, défigure... L'homme est accablé...
La mort est omniprésente.
La peinture doit exprimer ce chaos.

cm

Le 11 novembre, tu connais?

outil enseignant

Titre: les joueurs de cartes

Artiste : Paul Cézanne

Date: 1890 - 1896

Lieu de conservation: Musée d'Orsay, PARIS

Ses premiers tableaux révèlent son goût des allégories. Peu à peu, il s'intéresse à la représentation du réel en peignant des portraits et des natures mortes sans souci d'idéalisation. Il est alors fortement influencé par Camille Pissaro chez qui il s'installe à Auvers sur Oise en 1872. Cézanne abandonne alors les tonalités sombres pour des teintes vives, s'oriente vers des scènes de la vie rurale où la couleur prédomine sur le modelé.

Influencé par « Les joueurs de cartes » de Le Nain, peinture conservée au musée d'Aix, Cézanne cherche à se rattacher à la tradition réaliste mais son œuvre n'est en aucun cas une imitation du réel. Il a pris pour modèles des ouvriers agricoles travaillant dans la propriété familiale. Il a traité le thème des joueurs de cartes cinq fois, dans des versions assez différentes qui ont cependant un point commun : les personnages représentés sont des paysans groupés autour d'une table.

On retrouve dans ce tableau une construction proche de celle de ses natures mortes qui se traduit par des points de fuite multiples : les jambes et la table sont vues de dessus, les visages légèrement en dessous et l'arrière plan de face. Les dos courbés se répondent, les lignes brisées des bras convergent vers le milieu de la toile : la bouteille. Celle-ci est le centre d'une scène symétrique qui renforce l'idée de face à face, de lutte entre les deux personnages. Les masses colorées se détachent sur un fond sombre construit géométriquement sur une base d'horizontales et de verticales.

Sources:

<http://www.histoire-image.org/site/oeuvre/analyse.php?i=1167>

<http://www5.ac-lille.fr/~ienarras4/IMG/pdf/doam62.pdf>

JEUX d'ART

<http://www.quiz.biz/quiz-219263.html>

cm

Le 11 novembre, tu connais?

outil enseignant

Titre: la partie de cartes

Artiste : Fernand Léger, il a été soldat pendant la guerre

Date: 1917

Lieu de conservation: aux Pays-Bas

2. Dans quel contexte est-il produit ?

Pendant la 1ère GM, ici en 1917, donc pendant la guerre de position. Les soldats sont enterrés dans les tranchées depuis la fin de l'année 1914. Ils n'en voient plus de le bout, c'est l'époque des mutineries.

3. Quel est le courant artistique de l'œuvre ?

Elle appartient au courant cubiste dont l'inventeur est Pablo Picasso. Le but est de décomposer les formes. L'art ne peut plus être imitatif car la guerre détruit, la guerre est horrible.

Description (composition, personnages, couleurs, formes...)

Le tableau est composé de trois soldats en train de jouer aux cartes dans une tranchée. Ce sont des soldats français car leurs uniformes sont gris bleutés, couleur des uniformes français.

Les corps sont représentés par des formes géométriques : cubes pour la tête et le tronc, tubes circulaires pour les bras, cercles pour les articulations.

Les soldats jouent mais leurs visages n'ont aucune expression.

Au centre, la table en jaune et à l'arrière-plan, la tranchée en rouge-ocre.

Qu'est ce que l'artiste a voulu exprimer à travers cette œuvre ?

Thème de l'homme machine. Face à la guerre, le soldat est déshumanisé, il doit se contenter d'obéir aux ordres et d'aller se faire massacrer sans rien dire. La guerre élimine l'humain.

Partie de cartes fait référence au fait que la guerre est un jeu de cartes, les généraux abattent leurs atouts au bon moment ou pas...

Fait référence également à la guerre de position : il faut tuer le temps.

Sources:

professeur d'histoire Collège Europa de Montélimar
<https://sepia.ac-reims.fr/clg-ay/-spip-/IMG/UserFiles/Files/corlfi.pdf>
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/file/pedagogie/methodologie/Jalons_2008/Fiche_prof_representer_la_guerre.pdf

cm

Le 11 novembre, tu connais?

outil enseignant

Artiste : Otto DIX (Allemagne, 1891-1969)

Titre : Les joueurs de skat

Date : 1920

Œuvre figurative. Peinture à l'huile et collage sur toile

Genre : scène de genre (scène de la vie quotidienne) . Exposée à la galerie nationale de Berlin.

LE CONTEXTE : Œuvre réalisée en 1920 soit deux ans après la fin de la Première Guerre Mondiale. Avant la guerre, c'est « La belle époque ». On vit dans l'insouciance. La guerre envoie au front un nombre important de soldats qui pour beaucoup n'en reviendront pas. Ceux qui en reviennent ont été transformés à jamais, y compris physiquement pour ceux que l'on surnommera les « gueules cassées » : les mutilés et invalides de guerre (voir documents annexes).

De retour de la Grande Guerre, Otto DIX exhibe sur ses toiles, des corps mutilés, il dénonce les atrocités de la guerre. Cette toile sera mal accueillie : la société allemande a été choquée de la critique de ses soldats, qui paraissent très tranquilles et sereins. Plus tard, les Nazis vont considérer la production d'Otto DIX comme un art « dégénéré ».

Le mouvement : **l'expressionnisme** (Attention ! le Cri de Munch a été peint en 1895...)

L'artiste expressionniste livre sa vision de la réalité. Il laisse libre cours à son inspiration et exprime ses sentiments. Son travail interpelle, interroge ou choque. Ce mouvement est né en Allemagne au début du XXe siècle. C'est une peinture agressive qui n'hésite pas à critiquer la société comme le fait Otto Dix avec « Les joueurs de skat ».

Sources :

<http://lezarplastik.free.fr/01/HDA/SYNTHESE-OTTO%20DIX-Les-joueurs-de-skat.pdf>

<https://salle09.wordpress.com/2014/04/13/fiche-de-revision-les-joueurs-de-skat-otto-dix/>

Prolongement :

Mettre en parallèle ce tableau et GUERNICA de Pablo Picasso 1937

Comparer les visions de la guerre.

cm

Le 11 novembre, tu connais?

outil enseignant

Artiste : Georges Henri ROUAULT (1871 – 1958)

Titre : Miserere et Guerre , . *“L’aveugle parfois a consolé le voyant”*

Date : 1914 - 1927 (450 dessins, estampes et impressions publiés en 1948)

Genre : scène de genre (scène de la vie quotidienne) . Encre de Chine. Visible au LAAC, à Dunkerque.

Elève de Gustave Moreau, il est imprégné du climat spirituel qui caractérise l’œuvre du peintre. Georges Rouault retient que l’art n’est pas la copie de la nature mais la possibilité de s’exprimer. Toute sa vie, il suivra ce conseil du maître : écouter sa voix intérieure. L’un et l’autre demeurent en dehors du temps, animés par un goût commun pour la passion et le mysticisme. Très rapidement, ses peintures seront empreintes d’un caractère sacré.

Son œuvre est sous-tendue par une expérience morale et humaine. Pour lui la peinture est avant tout une « confession ardente ».

Jusqu’en 1914, il réalise des aquarelles et gouaches peignant le peuple dans une veine expressionniste puis il passe à l’huile vers 1920. Sa peinture devient alors épaisse avec des couleurs intenses où les traits noirs prédominent et viennent cerner les formes. Il utilise son expérience du vitrail et développe une violence picturale unique. Cette nouvelle technique révolutionnaire vient appuyer le trait et la force du message : il exprime sa colère, sa pitié face au monde qu’il voudrait meilleur.

Il s’inspire de plus en plus de thèmes religieux.

Sources :

<http://arttattler.com/archivegeorgesrouault.html>

http://www.patrimoine-rhonealpin.org/IMG/pdf/Microsoft_Word_-_DP_Rouault.pdf

http://www.marquette.edu/haggerty/permanent_collection_rouault_miserere.shtml

http://www.marquette.edu/haggerty/permanent_collection_rouault_miserere.shtml