

La Guerre

Otto DIX

I. Présentation de l'œuvre.

Titre : La Guerre

Forme et dimensions : triptyque monumental (4.68x2.04m)

Technique : tempera sur panneaux de bois

Date : réalisé entre 1929 et 1932.

Artiste : Otto Dix, peintre allemand (1891-1969)

Otto Dix est un peintre allemand qui s'est engagé volontairement en tant que soldat pendant la Première Guerre mondiale. Il a vécu l'horreur des tranchées et la violence des combats. Il est ainsi un témoin privilégié de cette guerre dont il revient traumatisé. A son retour du front, il entreprend de représenter les horreurs de la guerre, dans le but d'exposer crûment au public la souffrance humaine, les atrocités de la guerre, mais aussi d'entretenir la mémoire de ces événements tragiques pour les générations à venir. La guerre devient le thème majeur de son œuvre, à travers ses toiles, mais aussi par de nombreux dessins et gravures au style extrêmement réaliste comme dans ce tableau ou expressionniste

Problématique : Avec l'étude de ce tableau, nous verrons comment ce réalisme parvient à transcrire fortement l'horreur de la guerre.

II. Description et analyse de l'œuvre.

A. Description.

Panneau de gauche : le départ vers le front. Il représente les soldats allemands (casque qui descend sur la nuque et uniforme vert de gris), reconnaissables à leur équipement (casques, baïonnettes, masque à gaz...) qui partent pour la guerre. On les voit de dos, ils s'avancent dans la brume. Ils sont tous

Panneau central : le champ de bataille, le cataclysme de la guerre. C'est le plus grand ; il représente un amoncellement de cadavres et de corps en décomposition, avec au loin, un paysage ravagé. Cette représentation montre la guerre dans toute son horreur. Le paysage est recouvert par un cadavre en décomposition empalé sur les ruines d'un pont.

Le panneau central peut être divisé en trois plans principaux : il y a le charnier, où s'accumulent les corps sans vie, le paysage avec ses ruines, et le ciel dont la limite est matérialisée par la ligne d'horizon. Ce ciel est bas et lourd, écrasant, gris ou verdâtre, comme saturé par les gaz. (cf soldat qui porte un masque à gaz). De nombreuses formes sont figurées, elles se juxtaposent ou se superposent : le peintre a mis en scène un amoncellement, une espèce d'amas de corps et de fragments de corps enchevêtrés qu'il est difficile de distinguer. Une multitude de lignes obliques, allant dans tous les sens renforce une impression de chaos. Il est difficile de lire la scène : c'est une vision de cauchemar

Panneau de droite : il montre l'arrêt des combats le soir et la relève des blessés. Il met en scène Otto Dix lui-même (autoportrait) qui s'est représenté extirpant un camarade blessé de l'enfer. Un soldat rampe au sol. Ce sont les survivants, témoins de cette guerre.

La prédelle (panneau du dessous) représente des gisants, des corps sans vie. La forme du support s'apparente désormais à celle d'un cercueil.

B. Analyse

Etude des couleurs

Le peintre utilise une palette de couleurs assez restreinte, très sombres, toutes associées à la mort et à la destruction.

La mort : Couleurs froides (vert, gris, blanc) pour les corps en décomposition, le ciel saturé de gaz ...

La destruction : couleurs chaudes, comme le rouge et l'orange, qui renvoient aux couleurs du feu, des obus et du sang.

Elles symbolisent aussi la pluie, la boue et le sang. On peut également remarquer un jeu de contraste entre les zones claires et les zones sombres.

Un tableau à la structure particulière

Ce tableau a une structure très particulière : Cette œuvre est un polyptyque (tableau en plusieurs parties). Otto Dix s'inspire du modèle religieux des triptyques (trois panneaux) auquel il a ajouté une prédelle (panneau inférieur, développé horizontalement) lui permet de faire un parallèle entre la souffrance des soldats et celle du Christ et des martyres représentés sur les retables anciens. Il peut également réunir en un même tableau plusieurs éléments d'une histoire.

C. Conclusion de l'analyse : un témoignage de la guerre

Otto Dix se fait le témoin de l'inhumanité de la guerre. On est loin des représentations des images de propagande diffusées pendant la guerre ou encore de l'art nazi qui exalte la guerre et la force.

Le triptyque dépeint avec précision, panneau par panneau, les étapes de l'anéantissement des individus.

Otto Dix se concentre sur la représentation des effets de la guerre sur les hommes, sur la nature (terre dévastée, crevée de trous d'obus), sur la civilisation (ruines). Dix s'attache surtout à montrer les conséquences de la guerre. La bataille est terminée, elle a laissé place aux morts et blessés, aux paysages dévastés par les bombardements et dont les trous d'obus forment des cratères lunaires au milieu des ruines. Avec cette œuvre, on comprend le sens des expressions « barbarie de la guerre » et « violence de masse ». Otto Dix dénonce avec force la guerre pour que l'humanité se souvienne et tire des leçons de son histoire.

III. Conclusion

Vous devez conclure votre exposé de façon personnelle. Quelques pistes pour ne pas vous laisser tomber en rase campagne tout de même.

- Vous pouvez mettre en relation ce tableau avec d'autres œuvres ou d'autres artistes.
 - Enfin, vous devez exprimer votre ressenti et vos impressions personnelles à l'issue de cette étude de *La Guerre*.
- Préparez vos impressions personnelles en utilisant par exemple les idées ci-dessous.

EXPRIMER SON RESENTI

Du vocabulaire pour vous aider à exprimer votre ressenti :

- « - J'ai été touché, ému, séduit, impressionné, troublé, révolté par...
- Cette création m'a dérouté, surpris, décontenancé, intrigué, déconcerté car...
- Je trouve cette œuvre intéressante, originale, inattendue, poignante, émouvante parce que...
- L'étude de cette œuvre a éveillé ma curiosité... Elle m'a appris...

A vous de jouer pour faire une conclusion qui vous ressemble.

