

LES ARTS ET LA GUERRE

Ressources documentaires du concours 2025-2026

Arts et guerre. Ces deux termes peuvent sembler antinomiques, même si Sun Tzu a associé ces deux mots il y a près de 2 500 ans dans un traité de stratégie militaire. L'art a accompagné les soldats à des fins de propagande de leurs chefs (peintures, sculptures, musiques, écrits...) dès l'aube de nos civilisations. Ce concours, dont la période historique englobe la guerre de 1870 jusqu'à nos jours, permet d'embrasser plus de 150 ans de créations, mêlant histoire, arts plastiques, spectacle vivant, littérature dans de nombreuses langues... Ainsi, chaque (groupe d') élève(s) pourra, nous l'espérons, relater en bande dessinée un épisode qu'il décrira au travers de l'art qui lui est le plus familier.

Arts picturaux

Les batailles ont toujours été racontées, reproduites, fixées sur différents supports. Louis XIV crée les Peintres des batailles, qui existent toujours sous le nom de **Peintres de l'Armée**. Ils ont été rejoints au XIXe siècle par les **Peintres de la Marine**, puis en 1931 par les **Peintres de l'Air** et en 2020 par les **Peintres de la Gendarmerie**.

D'autres peintres ont su saisir l'horreur de la guerre, comme Otto Dix notamment dans son retable **La guerre** et ses gravures homonymes, ou encore Picasso et son célèbre **Guernica**.

Les auteurs Alsaciens ont aussi participé à l'imagerie patriotique et à la dénonciation de la guerre avec plus ou moins de mordant. On peut notamment **Hansi** et **Tomi Ungerer**.

L'art sert aussi à camoufler les armées. On peut penser aux bateaux repeints pour empêcher les sous-marins de les couler, ou encore les faux arbres pour espionner les tranchées ennemies...

- Numéro hors-série des *Chemins de mémoire* sur **Les lettres, les arts et la guerre Représentation[s]**
- **Gazettes du Patrimoine de l'Armée de terre**
- **Les peintres de la première guerre mondiale** sous la direction d'Anne-Pascale Bruneau-Rumsey & Séverine Letalleur-Sommer. ISBN 9791023106084
- **Art et camouflage**, actes du colloque des 14 et 15 décembre 2017. ISBN 9782840566113

Photographie

Apparue près d'un siècle avant la Première Guerre mondiale, la photographie est institutionnalisée en avril 1915 par la Section photographique de l'armée (SPA). Elle sert à documenter le conflit, notamment à des fins de propagande, mais aussi de garder des traces des destructions et dommages de guerre. Cette section sera fusionnée avec la section cinématographique de l'armée en février 1917 pour donner la section photographique et cinématographique de l'armée (SCPA). Aujourd'hui, et après plusieurs réformes, l'Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD) est créé en 2001 et conserve les archives photographiques et cinématographiques des Armées au fort d'Ivry, près de Paris.

Par ailleurs de nombreux photographes de guerre ont permis de témoigner des conflits : Robert Capa, Marta Gellhorn, Joseph Kessel, Marie Colvin, ...

- **Dossier sur la photographie de guerre** issu du site Chemins de mémoire
- **Prix « sergent Sébastien Vermeille »**, du nom d'un soldat français photographe, décédé le 13 juillet 2011 en Afghanistan

Cinéma

La section cinématographique des armées (SCA) est créée en février 1915 pour filmer l'activité des armées, puis fusionnée avec le SPA. Aujourd'hui ECPAD, cet établissement conserve, restaure et met à disposition les films permettant de témoigner des conflits.

- **Histoire des soldats de l'image**

Le cinéma, c'est aussi une formidable machine à conter les exploits des soldats d'hier et à recruter ceux de demain. Genre à part entière, le film de guerre permet de raconter la vie de héros, de simples soldats, ou encore de faire réfléchir sur l'utilisation des armes.

- **À l'Ouest rien de nouveau** de Lewis Milestone

- *Un taxi pour Tobrouk* de Denys de la Patellière
- Les films de **Pierre Schoendorffer**
- *Fail safe* de Sidney Lumet ou de Stephen Frears

Littérature

Nombre d'auteurs ont raconté des guerres, ou leurs guerres. La direction de la mémoire, de la culture et des archives (DMCA) du ministère des Armées a réalisé un excellent [dossier sur le sujet](#) il y a peu.

Musique

Le son est indissociable de l'univers du champ de bataille. Outre la possibilité de faire peur aux ennemis, la musique sert aussi à galvaniser le moral des troupes. **La musique militaire** sert pour marquer la solennité d'une cérémonie, mais aussi d'instrument de prestige. Le chant sert à gérer l'effort en déplacement, mais aussi à décompresser entre camarades dans les moments de repos. Les différentes œuvres peuvent même être utilisées par les deux camps opposés pour promouvoir leurs idées, telle la **9e symphonie de Beethoven** ou encore **Lili Marleen** !

L'arrivée des troupes américaines en 1917 a aussi permis la **diffusion du jazz en France**. Musiques et chants servent aussi à soutenir le moral des troupes et à raconter le quotidien des soldats. On peut citer **Les trois plaintes du soldat** de Jolivet ou encore le **Noël des enfants qui n'ont plus de maison** de Debussy. À Léninegrad, la Symphonie n°7 « Léninegrad » de Chostakovitch est créée dans des conditions atroces, mais qui a durement impacté le moral allemand.

Dans les camps nazis, la musique sert à l'asservissement des personnes qui y sont retenus, mais des mouvements de résistance interne permettent de garder le moral en dénonçant les horreurs subies. Germaine Tillion a même écrit **une opérette** au sein du camp de Ravensbrück ! La musicologue Elise Petit a réalisé **une exposition sur le sujet** en 2023.

Les militaires peuvent être aussi gentiment moqués (**Le général à vendre** de Blanche & Philippe), la guerre peut aussi servir de support à **une histoire d'amour** mise en musique par Kosma.

- Thèse d'Adeline Poussin sur **les chants dans les Troupes de marine**
- Stéphane Audouin-Rouzeau : **La Grande Guerre des musiciens** ISBN 9782914373548
- **Emission Métaclassique** avec Elise Petit et Juliette Volcler.

Danse

A l'image de la musique, la danse peut aussi être une forme d'engagement politique (des)servant les différents régimes.

- Podcast **Danse et politique** sur France Musique

Théâtre

Le théâtre aux Armées est resté célèbre. De nombreux acteurs se sont mobilisés au cours des conflits mondiaux pour soutenir le moral des troupes.

- Exposition virtuelle **La Comédie-Française au théâtre aux armées**.

Arts populaires, marques

Le soldat, lorsqu'il ne combat pas, vaque à des occupations dans son coin. Ainsi, par exemple, les Poilus de la Grande Guerre ont pu produire ou ramener des souvenirs artisanaux, réalisés à l'aide de douilles d'obus et de matériaux de récupération. On appelle ces objets de l'**artisanat de tranchée**.

Des **souscriptions** sont levées dans les différents pays pour obtenir une participation maximale de la population à l'effort de guerre. Au cours de la Première guerre mondiale, dans l'espace germanique, des **Kriegsnagelungen** sont érigés, dont la **Nagelsäule** de Mayence.

Une perméabilité se fait sentir entre les marques et la vie au combat. La **Wachkyrie**, le lapin Gringoire, la cigogne Hispano-Suiza sont issus du monde militaire (respectivement escadrilles 39 et 3 de l'aéronautique). Dans l'autre sens, **l'éléphant du papier à cigarette « Le Nil »** est reproduit sur les carlingues des appareils de l'escadrille 28, le perroquet de l'escadrille 63 est quand à lui issu d'un cabaret, « le Perchoir ».

Uniformologie

Les premiers insignes apparaissent sur les uniformes français pendant la Grande Guerre. D'abord peints sur les avions (mars 1915) puis sur les camions de la Voie Sacrée (mars 1916), ils conquièrent peu à peu les tenues car les soldats sont fiers de montrer leur appartenance à leur unité. **Les broches des aviateurs** représentant volatils, félins ou autres symboles patriotiques sont réalisés par des poilus ou pour les plus fortunés chez des bijoutiers pendant une permission. Malgré leur popularité, les insignes furent dans un premier temps interdits, puis finalement autorisés en 1935.

- Exposition des **insignes d'escadrilles** et **des camions auto militaires** en 1919
- **Magazine l'Illustration**, 15 juillet 1939, publicité Charles Drago

Les premiers insignes de spécialité sont créés juste avant la Première Guerre mondiale : le **brassard de pilote**, suivi quelques années plus tard par la **salamandre** des premiers équipages de chars...

Deux expositions récentes ont illustré la perméabilité du vestiaire militaire avec la mode civile. Ne dit-on d'ailleurs que la majorité des vêtements masculins est issue de l'armée ? Au début des années 1990, la tenue « Terre de France » de l'armée de Terre est dessinée par la maison Balmain.

- Légion étrangère : Mission mode, styles croisés : [DP](#), [catalogue](#)
- Musée de l'Armée : Les canons de l'élégance : [Site](#), [catalogue](#)
- [Du mouchoir d'instruction au carré Hermès...](#)
- [Tenue 31](#)

Enfin, les [médailles](#) ornent la poitrine des personnes ayant réalisé des prouesses.

In memoriam

Une fois la paix retrouvée, les morts de chaque camp sont honorés. Des nécropoles pour les regrouper selon leurs nationalités sont notamment créées au lendemain de la Grande Guerre et de la Seconde Guerre mondiale.

- [Monuments aux morts](#) communaux
- [Nécropoles et mausolées militaires](#)

Métiers

Le patrimoine est une ressource à protéger des guerres et des catastrophes. L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) y veille notamment grâce à l'organisation internationale du [Bouclier bleu](#).

Par ailleurs, l'Armée de Terre gère un réseau de **13 musées** dans toute la France pour préserver le patrimoine militaire, en complément du Musée de l'Armée aux Invalides, du Musée de la Marine, du Musée de l'Air et de l'Espace ou encore de la Gendarmerie.

- Armée et patrimoine : [la DELPAT](#)
- [Le Patrimoine culturel, cible des conflits armés](#), sous la direction de Vincent Negri, ISBN 9782802738138
- [Patrimoine occupé, patrimoine protégé](#), de Pascale Thibault, ISBN 9782757710524

Divers

Pour conclure ce tour d'horizon, nous pouvons citer ces autres pistes en complément :

- Nombreuses ressources sur la page Youtube de l'émission « [Karambolage](#) »
- Expo : Un exil combattant. Les artistes et la France 1939-1945 : [catalogue](#), [site](#), [extrait vidéo](#)