

Fiche pédagogique

Monuments Men

Sortie en salles :
12 mars 2014

Film long métrage,
USA 2014

Titre original :
The Monuments Men

Réalisation :
George Clooney

Scénario :
George Clooney
Grant Eslow

Interprètes :
George Clooney (*Frank Stokes*)
Matt Damon (*James Granger*)
Bill Murray (*Richard Campbell*)
Cate Blanchett (*Claire Simone*)
John Goodman (*Walter Garfield*)
Jean Dujardin (*Jean-Claude Clairmont*)
Hugh Bonneville (*Donald Jeffries*)
Bob Balaban (*Preston Savitz*)

Image :
Phedon Papamichael

Décors :
James D. Bissell

Montage :
Stephen Mirrione

Costumes :
Louise Frogley

Musique originale :
Alexandre Desplat

Distribution en Suisse :
Frenetic Films

Durée : 1h58

Public concerné :
Âge légal : 12 ans
Âge suggéré : 12 ans
<http://www.filmages.ch/>

Résumé

En pleine Seconde Guerre mondiale, le restaurateur d'art Frank Stokes convainc le président Roosevelt d'envoyer une équipe d'artistes, d'architectes, de conservateurs et d'historiens au front, dans le but de récupérer les innombrables œuvres d'art volées par les nazis dans les musées des pays occupés et chez les collectionneurs privés, juifs en priorité. Après un entraînement sommaire, sept hommes qui sont tout sauf des soldats se jettent ainsi au cœur du conflit pour tenter de restituer les plus beaux spécimens du patrimoine mondial (parmi lesquels le célèbre retable de Gand, photo ci-contre) à leurs propriétaires légitimes.

Cette équipe réduite et hétéroclite se rend en France occupée, en Belgique, puis en Allemagne où l'armée d'Hitler, battue sur tous les fronts, se retranche avec l'ordre de détruire tous les trésors confisqués plutôt que de les voir tomber dans les mains des alliés russes et américains qui se les disputent dorénavant.

Commentaires

Une mollesse de forme

Cinquième réalisation de George Clooney, *Monuments Men* s'inspire très librement du livre document éponyme de Robert M. Edsel. Empreint de sincérité, réalisé avec un classicisme élégant et parfois inventif, ce film historique ambitieux et à la distribution impressionnante peine toutefois à convaincre totalement. En limitant le nombre de ces fameux *Monuments Men* à sept (alors qu'ils étaient en fait 12 au départ puis jusqu'à 350 par la suite...), Clooney prend un premier risque, celui de l'in vraisemblance. Et

en morcelant cette équipe déjà très réduite en trois groupes distincts, il rend de surcroît l'intrigue inutilement alambiquée. Mais le problème principal n'est pas là : en se refusant (et c'est tout à son honneur) à tourner le film de guerre musclé et gonflé de testostérone qu'un tel sujet pourrait logiquement engendrer, Clooney opte pour un humanisme un tantinet désinvolte, teinté de l'humour à la Capra qui caractérise déjà ses opus précédents. Avec une telle posture, il prend le risque de priver les rares scènes fortes de leur potentiel tragique (les deux morts qui endeuillent l'équipe, la capture d'un

Disciplines et thèmes concernés :

Mitic, éducation aux media :

Le film de George Clooney emprunte beaucoup à l'histoire du 7ème art : Frank Capra pour le ton parfois léger et optimiste du récit, le cinéma de guerre des années 60 pour l'esthétique, le film d'aventure des années 80 pour le rythme. Étudier ces cinématographies et établir le lien formel avec *Monuments Men*.

Exercer des lectures multiples dans la consommation et la production de médias et d'informations... en distinguant différents types de messages et en comprenant les enjeux. (FG 31)

Histoire :

La Shoah est continuellement évoquée en creux dans le film. La spoliation des biens juifs (scène du tableau dans l'appartement vide), l'horreur de l'extermination systématique (le tonneau de dents en or découvert dans l'une des caches nazies) sont les scènes les plus explicites du film à ce sujet. Revenir avec les élèves sur cette page noire de l'histoire semble ici incontournable.

...(distinguer) les faits historiques de leurs représentations dans les œuvres et les médias (SHS 32)

Arts visuels (histoire de l'art)

L'importance d'un patrimoine culturel commun est affirmée à plusieurs reprises dans le film. Chaque type de société y puise ses racines mais il y a aussi une aspiration à ce que ces héritages d'origines diverses soient ceux de l'humanité dans sa totalité. D'où la création de l'Unesco et de la notion de *Patrimoine de l'Humanité*. Réfléchir à l'impact des guerres du 20ème siècle sur l'émergence de cette dernière notion. Analyser en quoi elle représente à la fois un grand pas pour le rapprochement des peuples et un risque d'uniformisation culturelle et artistique. Montrer de plus que la tendance actuelle à la restitution à leurs pays d'origine d'œuvres volées ou déplacées dans le passé va en partie à l'encontre de cette notion d'universalité du patrimoine.

Comparer et analyser différentes œuvres artistiques... en reliant les faits historiques et leurs incidences sur l'art (A 34 AV)

très jeune *sniper* allemand, la rencontre avec l'ennemi en déroute...). Pis, les clins d'œil et références qui parsèment le film (un des thèmes musicaux évoque *Les Aventuriers de l'Arche perdue*, l'esthétique générale des décors, la lumière, le générique de fin rendent explicitement hommage aux films de guerre des années 60...) jouent en partie contre lui. Ils donnent au spectateur des clefs de comparaison qui lui sont parfois défavorables : le rythme souvent contrarié de l'action, le bavardage des protagonistes, une certaine légèreté de ton sont bien loin d'égaliser la virtuosité narrative de Spielberg, la puissance d'évocation

de Siegel ou d'Aldrich, ou la force de l'engagement critique de Kubrick.

Un fond au potentiel passionnant

Reste que l'histoire de ces *Monuments Men*, relativement méconnue jusqu'ici, pose des questions qui restent très contemporaines et qui sont susceptibles d'interpeller les jeunes générations : qu'est-ce qui fait l'héritage d'une civilisation, comment l'art peut-il rapprocher les individus et les peuples, un chef-d'œuvre vaut-il qu'on lui sacrifie une vie ? Des questions auxquelles le film ne répond malheureusement que partiellement ou imparfaitement...

Objectifs généraux

Décrire

la situation historique qui figure en toile de fond dans le film (pillages nazis, projet de musée géant à la gloire d'Hitler, débâcle de 1944, destruction des œuvres...)

Débattre

de la place et de l'importance de l'art au sein des sociétés humaines, distinguer différentes cultures et approches (démocraties, théocraties, dictatures, sociétés tribales...),

des enjeux éthiques liés à la propriété des œuvres d'art : artistes eux-mêmes (droit de suite), collections privées, musées nationaux et accès public, pays d'origine,

de l'enjeu moral qui figure en creux dans le film (sauver une œuvre d'art justifie-t-il de sacrifier une vie humaine ?)

Identifier et étudier

les œuvres bien réelles qui sont explicitement montrées dans le film (retable de Gand, Madone de Bruges...)

Photo National Gallery, Washington D.C.

Étudier

les figures historiques à la base des personnages de fiction du film, notamment George Stout, ancien

restaurateur au musée royal de Toronto.

Photo Archives de la Presse canadienne

Pistes pédagogiques

Avant la projection :

1. Camper le décor historique qui sert de toile de fond au film, les mécanismes qui ont mené à la Seconde Guerre mondiale, l'invasion de l'Europe par Hitler, le génocide juif.
2. Esquisser un rapide portrait psychologique d'Hitler, notamment ses rapports avec l'art (ses études avortées, son dégoût de « l'art dégénéré », sa mégalomanie et son projet de super musée à Linz, ville autrichienne dont il est originaire)

Photo art-maniac.over-blog.com

3. Présenter succinctement les véritables *monuments men*, ces 350 hommes volontaires pour s'engager dans le conflit armé et tenter de sauver un maximum

d'œuvres d'art volées et cachées par les nazis.

Photo Walker Hancock Collection

4. Le personnage de Claire Simone incarné par Cate Blanchett dans le film est inspiré de Rose Valland, historienne d'art, capitaine de l'armée française et résistante. Évoquer le pouvoir de Vichy, la collaboration et le courage d'une résistance qui fut primordiale pour le succès des alliés, notamment dans cette question délicate du sauvetage des œuvres d'art.

Photo DR lootedart.com

Après la projection :

5. Étudier la distribution des rôles des personnages principaux. Rédiger un portrait succinct de chacun d'entre eux en cherchant un ou deux mots pour le caractériser. Clooney a choisi des comédiens très contrastés pour une lisibilité maximale du récit. En constituant une équipe de sept personnages si différents, réunis dans un but commun mais pour des raisons parfois différentes, il se réfère vraisemblablement à un grand classique du cinéma, *Les Sept*

mercenaires de John Sturges (USA 1961), une histoire de pillage (déjà !), elle-même inspirée des *Sept samourais* (Japon 1954).

Photo Carlotta Films

6. Débattre de la question posée en fin de film à Frank Stokes : *Sauver une œuvre d'art justifie-*

t-il de sacrifier une vie humaine ? Étendre la question à tout sacrifice consenti dans le but de préserver un mode de vie, un système politique... Comment le réalisateur répond-il à cette question ? (Voir la séquence de fin dans laquelle son personnage (plus âgé de trente ans) est interprété par son propre père...

7. *Monuments Men* évoque uniquement le travail de récupération des œuvres d'art volées mais l'équipe de choc s'est également préoccupée de sauver des millions de livres destinés à être détruits parce que d'auteurs juifs, communistes, décadents...

Photo carlrocheleau.blogspot.ch

Se demander avec les élèves pourquoi les dictatures craignent autant la culture. Évoquer les autodafés perpétrés par les nazis dès 1933.

Photo o. Ang / Bundesarchiv

8. Le *Retable de Gand*, aussi appelé *Autel de Gand* ou *Adoration de l'Agneau mystique* est l'œuvre de Jan van Eyck, Évoquer son curieux destin : achevé en 1432, le retable est caché en 1566 pour éviter que les calvinistes ne le brûlent. Entre 1784 et 1860, six panneaux disparaissent, dont quatre enlevés par l'armée française. En 1816-17, six des panneaux restants sont achetés par Frédéric-Guillaume III de Prusse puis restitués

après la première guerre mondiale... En tout, 13 vols en six siècles.

Photo Eglise Sain Bavon, Gand

9. Évoquer la figure du Général Eisenhower (photo ci-dessous), futur président des États-Unis, qui a donné le feu vert aux missions et a offert un certain appui logistique aux *Monuments Men*. Au départ, il s'agissait avant tout de mettre certaines œuvres et bâtiments à l'abri des bombardements alliés qui faisaient (parfois gratuite-ment) beaucoup de dégâts. Le programme est lancé six semaines après le débarquement, suite à la destruction d'une abbaye et aux dégâts occasionnés à la sainte Cène de Léonard de Vinci par les attaques sur Milan.

Photo National Archives, College Park, MD

10. Suite aux deux guerres mondiales, une grande prise de conscience a eu lieu quant à l'importance de préserver le capital culturel de l'Humanité. Elle a abouti à la création de l'UNESCO en 1954. Retracer l'histoire de cet organisme qui a ses racines dans les travaux de la Société des Nations (mandat du 21 septembre 1921)

Photo Unesco

11. Malgré le travail de pionniers des *Monuments Men* et l'existence de l'UNESCO, certaines guerres actuelles présentent des similitudes avec la situation décrite dans le film. Montrer que la récente guerre menée par les États-Unis et leurs alliés contre l'ancien pouvoir irakien a par exemple généré de nombreuses destructions et pillages, souvent avec la complicité des occupants (voir liens plus bas).

Photo lesitedelhistoire.blogspot.ch

12. En février 2012, suite à un contrôle douanier qui aboutit à une présomption de fraude fiscale, les douaniers allemands perquisitionnent au domicile de Corenlius Gurlitt et découvrent

1406 tableaux prestigieux cachés derrière des caisses de boîtes de conserve. Cet incroyable héritage pourrait bien venir directement de la spoliation de biens juifs par les nazis durant les années d'avant-guerre. Utiliser les très nombreuses coupures de presse disponibles sur cette affaire pour organiser une enquête et un débat en classe.

13. Autre affaire, plus modeste celle-là, mais qui peut aussi susciter recherches et débat : le 27 juillet 2012, le commandant de la Police cantonale valaisanne Christian Varone est arrêté en Turquie pour avoir emporté dans ses bagages une pierre qui s'avérera être un vestige archéologique. Le 19 mars 2013, il est condamné à un an de prison avec sursis par la justice turque.

Pour en savoir (un peu) plus

sur le film :

<http://www.avoir-alire.com/monuments-men-la-critique-du-film-de-george-clooney>

www.monumentsmen.com

sur le réalisateur et ses autres films :

<http://george-clooney.us>

films de George Clooney disponibles en DVD :

Confessions d'un homme dangereux (2003) DVD Keep case 2011

Good Night, and Good Luck (2005) DVD keep Case 2006

Jeux de dupes(2008) Metropolitan DVD Universal 2008

Les marches du pouvoir (2011) DVD Metro 2012

sur les véritables *Monuments men* :

<http://www.monumentsmenfoundation.org>

sur George Stout :

www.leprojetmemoire.com

sur les trésors de guerre nazis :

http://www.tresordupatrimoine.fr/content/126-tresors_nazi

sur la création et l'action de l'UNESCO :

<https://fr.unesco.org/>

sur Rose Valland :

<http://rosevalland.eu/rvnews.htm>

sur les pillages perpétrés en Irak :

<http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/desastre-archeologique-en-irak-18751>

sur l'affaire Cornelius Gurlitt :

<http://rue89.nouvelobs.com/rue89-culture/2013/11/26/tableaux-nazis-gurlitt-a-fait-bonnes-affaires-france-247841>

sur l'affaire Christian Varone :

<http://www.tdg.ch/suisse/Christian-Varone-condamne-mais-jugement-sans-effet/story/20567971>

http://www.illustre.ch/Affaire-Varone-Christian-Varone-caillou-Turquie-emprisonne-Turquie-patron-police-valaisanne_162968_.html

Bibliographie succincte

Monuments Men, Robert M. Edsel et Bret Witter, Éditions JC Lattès, Paris 2010, ISBN 9782709630764

Œuvres volées, destins brisés, Melissa Müller, Monika Tatzkow et Marc Masurovsk, Beaux-Arts Éditions, Paris 2013, ISBN-13: 979-1020400086

Histoire de l'UNESCO. Les trente premières années (1945-1974), Chloé Maurel, Éditions de l'Harmattan, Paris 2010, ISBN 978-2-296-12649-7

Le Musée disparu, enquête sur le pillage d'œuvres d'art en France par les nazis, Hector Feliciano, Éditions Gallimard, Paris 2012, Folio Histoire n° 197, ISBN 9782070404315

Le copyright des photos tirées du film de George Clooney appartient à Twentieth Century Fox Ltd. Les sources de autres documents sont indiquées in texto.

Pierre-Yves Jetzer, enseignant au Collège de Genève, mars 2014

"Droits d'auteur : Licence Creative Commons"

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/>