

HISTOIRE DES ARTS – Étude d'œuvre

① Présentation de l'œuvre :

Titre : **Le Déjeuner sur l'herbe**

Artiste : Édouard Manet, date : 1863

Technique : peinture à l'huile....., dimensions : 208cm de hauteur x 264,5cm de largeur

Lieu de conservation : Paris, Musée d'Orsay

Mode de diffusion : Rejetée par le jury du Salon de 1863, cette œuvre est exposée par Manet sous le titre *Le Bain* au "Salon des Refusés" accordé cette année là par Napoléon III. Elle en constitua la principale attraction, objet de moqueries et source de scandale. Aujourd'hui, il est possible de la voir au Musée d'Orsay qui accueille les collections d'œuvres d'art du XIXème siècle.

② Problématique :

③ Description et analyse :

<p>Ce que je vois</p>	<p>Interprétation, ce que je déduis</p> <ul style="list-style-type: none">- lien avec le contexte historique ou (auto)biographique- dimension symbolique ou politique- effet ou but recherché, à qui cela s'adresse
<p>Nous pouvons voir une scène de genre*, avec quatre personnages, deux femmes, deux hommes, dans un décor forestier au bord de l'eau. Le titre du tableau nous indique que ces personnages sont en train de déjeuner sur l'herbe, en extérieur.</p> <p>le tableau est très grand et les personnages sont presque à taille réelle :</p> <p>Les deux hommes sont vêtus d'un costume et d'un chapeau noir à la mode des bourgeois de 1863. La femme au premier plan est intégralement nue et blanche, elle nous regarde : son visage est de $\frac{3}{4}$, tourné vers nous alors que son corps est représenté de profil. La femme en arrière plan se baigne en chemise blanche légère.</p> <p>La forêt sombre enveloppe les personnages. Au tout premier plan, un panier renversé déborde de victuailles sur des vêtements froissés. Les contrastes de couleurs entre les femmes et le reste du tableau sont très forts.</p>	<p>La scène de genre n'est pas un genre majeur. À l'époque de Manet, elle existe uniquement à travers des tableaux plutôt petits et présente des personnes vaquant à leurs occupations quotidiennes. Ici, le peintre nous montre plutôt un moment de repos, de détente, le pique-nique en forêt.</p> <p>Il nous confronte à cette scène sur un très grand format, ce qui est inhabituel. Les dimensions des personnages, proches de la nôtre, nous situent dans le tableau au même niveau que les personnages. La femme qui nous regarde nous invite à participer à travers notre regard à la scène.</p> <p><u>Deux raisons pour un scandale:</u></p> <p>la femme nue est accompagnée de deux hommes habillés, pour l'époque cela paraît indécent. L'art du 19ème siècle comporte beaucoup de représentation de femmes nues mais dans un contexte différent. Ce ne sont pas des femmes réelles mais imaginaires, des nymphes, des déesses, des reines de l'antiquité.</p> <p>Les personnes que représente Manet existent réellement, il s'agit de portraits d'amis et de ses deux frères.</p> <p>L'œuvre de Manet place le spectateur comme un voyeur, car la femme regarde frontalement [<i>directement</i>] dans notre direction,</p> <p>Le 19ème siècle est le siècle de l'invention de la photographie. Les peintres ont beaucoup utilisé cette nouvelle technique pour composer leurs tableaux. Manet avait un goût prononcé pour le réalisme et refusait d'idéaler* ses sujets comme cela se pratiquait à l'époque (on peignait beaucoup des scènes mythologiques* ou religieuses, ou encore, des scènes de bataille à la gloire de..., on embellissait la réalité). Il peint comme il voit : « je fais ce que je vois et non ce qu'il plaît aux autres de voir, je fais ce qui est, et non ce qui n'est pas. »</p>

<p>Les personnages sont peints relativement précisément alors que le décors (les arbres, l'horizon lointain, le sous-bois) est réalisé plus rapidement , ils sont plus flous, comme si le peintre n'avait fait qu'une ébauche*.</p> <p>Les mots marqués d'une astérisque* sont étudiés en cours.</p>	<p>La seconde raison du scandale est la façon de traiter la perspective et les détails. A l'époque, on appréciait les fondus*, c'est à dire le passage progressif d'une couleur à une autre, la perspective était réalisée grâce à la couleur, les premiers plans étaient dans une couleur soutenus, puis la couleurs était dégradée au fur et à mesure que l'on rejoignait l'horizon. Les arbres étaient réalisés avec beaucoup de détails. Manet peint les arbres de façon flou, en masse, il fait des contrastes* francs entre les masses sombres et masses claires. Il privilégie la lumière réaliste et non imaginaire. Le paysage est pour lui secondaire par rapport aux figures qu'il représente de façon plus précise, plus détaillée.</p>
<p><u>Ce que l'on sait, que l'on a appris en cours ou bien en recherche personnelle :</u></p> <p>Manet est un précurseur* en peinture, il a ouvert la voie à une génération de peintre réunis sous le terme d'Impressionnistes*. Zola écrivain et critique d'art défendra l'œuvre de Manet. Cette œuvre [Le déjeuner sur l'herbe] a fait scandale lorsqu'elle a été exposée pour la première fois au Salon des refusés* à Paris.</p>	
<p>Œuvres à mettre en parallèle (citation)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Concert champêtre</u> de Titien (1508-1509), (tableau) • <u>Le Jugement de Pâris</u>, gravure de Raimondi (1514-1518) d'après un tableau de Raphaël.(gravure) • <u>Le déjeuner sur l'herbe</u> de Monet, 1865-66, (peinture) • <u>Le déjeuner sur l'herbe</u> de Jean Renoir 1959 , (film) • <u>Le déjeuner sur l'herbe</u> de Picasso (1961) Tableau • <u>Le déjeuner sur l'herbe</u> de Alain Jacquet 1964, (sérigraphie) • photo de <u>exhumation du déjeuner</u> de Daniel Spoerri 2012 (photographie) 	<p>Manet a été ensuite beaucoup repris au travers ce qu'on appelle la citation*, mais il s'est lui-même inspiré d'autres artistes (Le Titien, Raphaël, via la gravure de Raimondi) . Ici la citation est évidente, parfois elle est plus <i>subtile</i> et peut concerner uniquement la position des personnages, des couleurs réparties d'une même manière, ou uniquement le sens. Un peu comme une chanson dont on reprend la musique en changeant les paroles ou, inversement on conserve les paroles et l'on change la musique.</p> <p>Manet s'inspire du concert champêtre et du jugement de Paris mais il en change en sens. Il ne s'agit plus une allégorie à la poésie ou une histoire mythologique qu'il raconte mais une scène contemporaine de détente et de plaisir de personnes ordinaires, pourtant chaque détail fait référence à l'histoire de l'art comme ce panier renversé évoquant l'abondance, et la pomme rappelant le paradis perdu d'Adam et Ève.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • <u>Le déjeuner sur l'herbe</u> par Yue Minjun, huile sur toile, 1995 (179.7 x 250.2 cm). • Affiche de publicité pour Yves Saint-Laurent, 1998, inversion des rôles masculin féminin... 	<p>Chaque artiste ensuite détournera à sa façon le sens de la scène. Même la publicité reprendra le thème à des fins commerciales, jouant sur le scandale qu'avait provoqué le tableau.</p>
---	---

Recherche personnelle : artiste, contexte historique, technique, autres œuvres comparables, quels liens établir avec quelles œuvres...et les autres œuvres produites par Manet

Pistes de recherche: rupture et continuité

- chercher ce que représente le **Salon des refusés** à Paris pour les peintres.
- chercher le **mouvement impressionniste** avec quelques tableaux (exemple: impression au soleil levant de Monet)
- impact de l'**invention de la photographie** dans les arts et dans la société.
- **Texte de Zola** sur Manet
 - pour comprendre l'innovation de Manet comparer son travail avec les **peintres classiques** : Ingres; David (exemple : les serment des Horace de David et la baigneuse de Ingres)
 - chercher comment les artistes suivant ont réemployé le tableau, qu'en ont-ils fait? Pourquoi ont -ils repris ce tableau et pas un autre?

.....

.....

.....

5 Bilan : réponse à la problématique + ouverture

.....

.....

.....

.....

GLOSSAIRE :

Allégorie : Illustration d'un concept ou d'une idée par un personnage, une image, une scène, un tableau, une sculpture, etc.

Citation : La citation est la reprise d'une œuvre réinterprétée par un autre artiste appartenant souvent à une époque différente.

Contraste : Opposition de deux éléments à l'intérieur d'un même système; par exemple, contraste entre des éléments plastiques, contraste de couleurs, de dimensions, de formes, de matières, de valeurs, etc.

Ebauche : C'est le premier stade d'exécution d'une œuvre picturale ou sculpturale. A ce moment, la structure générale ou la composition est déjà visible.

Fondu : procédé qui consiste à créer une ambiance vaporeuse dans le tableau par un modelé flou et des contours estompés (sfumato, De Vinci)

Genre : en arts plastiques, les genres désignent les grandes familles d'œuvres, par exemple, les portraits, les paysages ou les natures mortes. Au XVIIème siècle, les genres majeurs sont la peinture d'histoire, la peinture religieuse et l'allégorie. Les genres mineurs sont: le portrait, la nature morte, le paysage, la peinture de genre. Cette classification a eu pour conséquence de contraindre les artistes à être des spécialistes de tel ou tel genre, majeur ou mineur, et de déterminer aussi le format du support: très grand pour les genres majeurs, beaucoup plus modeste pour les genres mineurs. Le XIXème siècle, puis le XXème siècle, mettent un terme à cette hiérarchie des genres, à cette classification rigoureuse.

Idéaliser : conférer à quelqu'un, à quelque chose, un caractère, une perfection idéale, embellir.

Impressionniste : Les Impressionnistes sont les premiers peintres modernes. Ils mettent à l'honneur le paysage et les scènes de la vie quotidienne dans de petits tableaux réalisés devant le motif. Ils n'utilisent que des couleurs claires, lumineuses, posées par touches, et se libèrent de la forme des contours en dissociant les formes engendrées par la lumière et les limites des objets (Monet, Renoir). Ils sont réunis dans un mouvement artistique que l'on appelle l'impressionnisme.

Précurseur : personne qui par son action a préparé les voies à un nouveau mouvement artistique.

Salon des Refusés : Manifestation artistique périodique au cours de laquelle des œuvres d'artistes vivants sont réunies et présentées au public. En 1863 éclate la crise. Cette année-là, la *Naissance de Vénus* de Cabanel, nu couché auréolé de chérubins remporte les suffrages du jury et est acquise par l'empereur Napoléon III. Mais environ 2000 toiles et 1000 sculptures n'ont pas été acceptées, ce qui suscite une levée de boucliers de la part de leurs auteurs. Devant le tollé causé par leurs protestations, Napoléon III ordonne d'exposer les œuvres refusées, mais à l'écart des autres, dans sept salles qui sont encore disponibles dans le Palais. C'est ce que l'on appelle le Salon des Refusés. Dès le premier jour de l'ouverture du Salon des Refusés, le 15 mai 1863, sept mille visiteurs défilent dans ces sept salles et, par la suite, il n'y a jamais moins de mille visiteurs par jour. Mais les œuvres exposées ne sont pas comprises et déclenchent hilarité, moqueries, railleries et sarcasmes quand on ne crie pas à l'outrage et à la mystification. C'est dans cette ambiance que les Parisiens peuvent voir, cette année-là, une toile de Manet, *le Bain* (n° 363 du catalogue) ou *la Partie carrée* et célèbre de nos jours sous le titre *Le Déjeuner sur l'herbe*.

Scène de genre : genre mineur de la peinture au XVIIème siècle, on appelle scène de genre ou peinture de genre une œuvre qui représente des sujets populaires, ordinaires ou intimes, tel qu'un repas ou une réunion familiale.

Scènes mythologiques : type de peinture qui représente l'histoire des dieux, des demi-dieux, des héros de l'Antiquité, les scènes mythologiques font partie du genre de la peinture d'histoire, un genre majeur dans la classification de la peinture au XVIIème siècle.

• Concert champêtre de Titien (1508-1509), (tableau)

• Le Jugement de Pâris, gravure de Raimondi (1514-1518) d'après un tableau de Raphaël.(gravure)