

PETIT VOCABULAIRE QUESTIONNÉ AVEC L'ŒUVRE DE CABANEL

ACADÉMIE : En termes de peinture, c'est une figure entière qui est peinte ou dessinée d'après un modèle, et qui n'est pas destinée à entrer dans la composition d'un tableau. Par extension, "académie" désigne une œuvre où un corps nu est représenté à l'échelle un.

QUESTIONS :

- En quoi la peinture *l'Ange déchu*, 1847 peut-elle répondre à cette définition ? En quoi s'en écarte-t-elle ? (tous niveaux)¹
- Pourquoi les membres de l'Académie ont-ils pu trouver cette peinture (*l'Ange déchu*) trop "romantique" ? (collège et lycée)
- Comment le thème mythologique de *La Naissance de Vénus*, (1863, huile sur toile, 130x225 cm Musée d'Orsay) a-t-il été interprété par CABANEL, par BAUDRY ? Peut-on encore parler "d'académie" ? (lycée)

ACADÉMIE ROYALE DE PEINTURE ET DE SCULPTURE : Elle fut fondée en France en 1648, sous la régence d'Anne d'Autriche, à l'instigation d'un groupe de peintres, dont faisaient partie Philippe de CHAMPAIGNE, Sébastien BOURDON et Charles LE BRUN, dans le but de contrecarrer l'influence des guildes de Saint-Luc et d'élever le statut des artistes qui n'était pas distinct de celui des artisans. Elle admettait ses membres sur concours annuel. Le concours consistait en la présentation d'une ou plusieurs œuvres, jugées par les membres admis, et appelées "morceaux de réception". Elle compta jusqu'à environ 90 membres juste avant sa dissolution, en 1793. Le lauréat du concours recevait une bourse appelée Prix de Rome, lui permettant de parfaire son éducation à Rome à l'Académie de France. L'admission à l'Académie assurait l'accès aux commandes royales.

QUESTIONS :

Comparons les "morceaux de réception" présentés pour le Prix de Rome mention "peinture d'histoire" : *Cincinnatus recevant les ambassadeurs chargés de lui porter les insignes de la dictature*, 1844, huile sur toile, 114x146cm d'Alexandre CABANEL, Félix BARRIAS, Jules-Eugène LENEPVEU et François-Léon BENOUVILLE : (composition, couleurs, paysages, lumière)

- En quoi les deux lauréats BARRIAS et LENEPVEU paraissent-ils correspondre davantage aux attentes de l'académie ? (collège, lycée)
- Pourquoi peut-on dire que la fresque de Giovanni Francesco ROMANELLI (voir document CINCINNATUS) est une référence classique ? (collège, lycée)
- A quel genre appartiennent les peintures qui ont pour sujet l'antiquité gréco-romaine, l'histoire sainte, les grands faits historiques ou les thèmes mythologiques ? (tous niveaux)
- Comment le titre peut-il nous renseigner sur le genre de cette peinture ? (tous niveaux)

ACADÉMISME : Ce terme se rapporte aux attitudes et principes enseignés dans des écoles d'art dûment organisées, habituellement appelées académies de peinture, ainsi qu'aux œuvres d'art et jugements critiques, produits conformément à ces principes par des académiciens, c'est-à-dire par les membres des écoles, qu'ils soient professeurs, étudiants ou partisans de leurs méthodes. Ce mot se rapporte donc à un milieu et aux produits de ce milieu. Comme les académiciens ont presque toujours

¹ Les niveaux sont mentionnés à titre indicatif. Vous pouvez adapter la question par une autre formulation pour qu'elle corresponde au niveau de vos élèves. "Tous niveaux" concerne aussi bien les élèves du premier que du second degré.

adapté leur enseignement au goût de chaque époque, l'académisme n'est pas un style historique ; pour la même raison, ce n'est pas non plus un mouvement artistique.

QUESTIONS : (lycée)

- Comment pourrait-on caractériser l'académisme du XIXème siècle et celui de CABANEL en particulier?
- En quoi correspond-il au goût de son époque ?
- Pourquoi Zola a-t-il pu dire que CABANEL avait innové tout en restant dans les limites de l'académisme ?

ALLÉGORIE : Personnification d'une idée abstraite (la liberté, l'amour, la justice...) sous les traits d'un personnage ou d'un animal. La mort, par exemple, est souvent représentée sous forme d'un personnage squelettique tenant une faux.

QUESTIONS :

- En quoi les peintures des décors monumentaux des hôtels particuliers Say (*les Éléments*) et Pereire (*les Heures*) répondent-elles à la définition de l'allégorie ? (tous niveaux)
- Comment peut-on identifier *Les Mois* pour le salon des Cariatides de l'Hôtel de Ville de Paris ? (premier degré)
- Pourquoi Théophile Gautier a-t-il pu dire à propos de ces peintures " la contrainte est bonne quelquefois et l'art lui doit bien des bonheurs " ? (lycée)
- Sur quels éléments repose l'*Allégorie du théâtre* d'Alexandre Cabanel? En quoi son format diffère-t-il de celui des autres allégories de l'exposition ? Et pourquoi? (tous niveaux)

CADRAGE : Terme cinématographique et photographique qui désigne l'action de cadrer, de choisir avec précision ce qui sera ou ne sera pas présenté au regard du spectateur. Le cadrage a une conséquence directe sur le *plan* de l'image (gros plan, plan d'ensemble...). On dit que tout ce qui se trouve à l'intérieur du cadre se trouve dans le *champ* et que ce qui n'est pas dans le cadre est *hors champ*. Par extrapolation, ce terme peut être utilisé en peinture.

QUESTIONS : (tous niveaux)

En vous référant au document " HISTOIRE DES ARTS XIXème SIÈCLE ; LA PHOTOGRAPHIE, réel ou illusion ? " p.9 : les trois portraits de NADAR.

- En quoi la lumière se différencie-t-elle dans chaque portrait : Victor Hugo, Sarah Bernhardt et Gustave Courbet ?
- Comment peut-on expliquer la présence de chaque accessoire ?
- Pourquoi le photographe a-t-il choisi un cadrage " serré " ?

Les deux *Portraits de Napoléon III* d'Hippolyte FLANDRIN (1863) et d'Alexandre CABANEL (1865)

- Pourquoi les deux peintres ont-ils choisi de représenter l'Empereur " en pied " ?
- En comparant les accessoires représentés dans les deux compositions, l'attitude, les vêtements, la lumière, expliquez pourquoi, à votre avis, le couple impérial a préféré le portrait de CABANEL.

CLASSIQUE : En Arts Plastiques, désigne ce qui appartient à l'Antiquité gréco-romaine ou les œuvres et artistes qui s'inspirent de cette période à partir du XVème siècle. Le terme est souvent synonyme de *traditionnel*.

QUESTIONS :

- En quoi l'œuvre de CABANEL peut-elle être considérée comme " classique " ? (tous niveaux)
- Pourquoi, malgré tout, l'intérêt de CABANEL pour le Moyen Âge et la Renaissance le situe bien dans le XIXème siècle et le goût de ses contemporains ? (lycée)

CRITIQUE (OU CRITIQUE D'ART) : Désigne le jugement et propos critique sur les œuvres de l'esprit. Apparue au XVIIIème siècle sous la plume de penseurs et de littérateurs dont le plus connu est Denis DIDEROT (1713-1784), elle traduit le goût du temps. Les commentaires avisés des œuvres présentées au Salon étaient publiés dans le *Mercurie Galant* qui deviendra par la suite le *Mercurie de France*. La critique devient à ce moment-là un genre littéraire à part entière.

QUESTIONS :

- Comment peut-on expliquer que les critiques soient aussi différentes devant *La Naissance de Vénus*, (1863, huile sur toile, 130x225 cm Musée d'Orsay)(voir document CABANEL ET LA LITTÉRATURE)

ESQUISSE : Dessin exécuté au crayon, au fusain... l'esquisse donne l'impression d'être inachevée. Elle est le point de départ de la réalisation d'une œuvre plus ambitieuse et élaborée et n'est en aucun cas un aboutissement. Etape préliminaire, elle sert à guider l'artiste jusqu'au travail final. (voir le document Alexandre CABANEL et une pratique contemporaine)

QUESTIONS :

- En quoi la présence du travail préparatoire des œuvres de Cabanel est-il éclairant pour la compréhension de son travail et du travail de l'artiste en général ? (collège, lycée)
- En quoi l'étude de l'esquisse et des étapes intermédiaires peut nous éclairer sur les intentions de l'artiste ? (lycée)
- En quoi l'esquisse fait-elle partie de la démarche de l'artiste. On peut comparer celle de CABANEL à la démarche d'artistes plus contemporains. (collège, lycée)
- Comment les esquisses de CABANEL montrent-elles la qualité de son dessin ?(tous niveaux)
- Pourquoi vaut-il mieux faire une esquisse avant de se lancer dans un travail plus élaboré ? (collège, premier degré)

FACTURE : Dans une peinture, la facture est ce qui relève de la manière personnelle de peindre de l'artiste (ou d'un groupe d'artistes), de son geste; ce qui, indépendamment des formes, des couleurs, des sujets ... lui est spécifique (une facture impressionniste, par exemple).

QUESTIONS : Comment peut-on qualifier la facture de la peinture de CABANEL ? (tous niveaux)

- En quoi peut-on la comparer au rendu photographique ? (tous niveaux)

GENRE: En Arts Plastiques, il désigne des grandes familles d'œuvres, par exemple, les portraits, les paysages, les natures mortes... Selon l'Académie 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 et 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 et beaucoup plus modeste pour les genres mineurs. Le XIXème, puis

le XXème siècle, mettent un terme à cette hiérarchie. On appelle scène de genre ou peinture de genre une œuvre qui représente un sujet populaire, ordinaire ou intime (un repas, une réunion familiale...).

QUESTIONS :

- Comment le titre et le format d'un tableau peuvent-ils nous éclairer sur le " genre " auquel appartient la peinture ? (tous niveaux)
- Pourquoi les portraits de CABANEL avaient-ils autant de succès au XIXème siècle alors que la mode de la photographie commençait à se développer ? (tous niveaux)
- En quoi certaines peintures d'histoire de CABANEL s'éloignent-elles du modèle académique ? (lycée)
- Dans quel genre pourrait-on classer *Jeune Page en costume florentin*, 1881, huile sur toile, 104x72cm, collection particulière ? (tous niveaux)
- Pourquoi a-t-on inventé au XIXème siècle l'appellation " style troubadour " ? À quel(s) genre(s) peut-on l'associer ? (collège, lycée)
- Pourquoi peut-on dire que les portraits de CABANEL sont " un précieux miroir de la société " ? (collège, lycée)

PRIX DE ROME : Le Prix de Rome était une bourse d'étude pour les étudiants en art. Il a été créé en 1663 en France sous le règne de Louis XIV sous la forme d'une récompense annuelle pour de jeunes artistes prometteurs en peinture et sculpture dont le talent était mesuré au cours de concours éliminatoires. Le prix était organisé par l'Académie royale de peinture et de sculpture et il était ouvert à ses élèves. Le lauréat résidait, pour quatre ans et aux frais du roi de France, à l'Académie de France à Rome fondée par Colbert en 1666, située dans le Palais Mancini puis, à partir de 1803, dans la Villa Médicis.

QUESTIONS (tous niveaux) : Pourquoi les artistes les plus " méritants " ont-ils eu un séjour en Italie et plus particulièrement à Rome ?

- En quoi le contact avec les œuvres du passé contribuait-il à compléter leur formation ?
- Comment voit-on dans l'envoi *la Mort de Moïse* que CABANEL a bien " étudié " les maîtres italiens ? cf. document *LA MORT DE MOÏSE*.

RÉALISME : Le réalisme est un mouvement artistique du XIXème siècle qui se déroule environ de 1830 à 1870. Il fait la transition entre le romantisme et l'impressionnisme. Il étudie la réalité dans son authenticité. Là où le néoclassicisme se référait à la pensée antique d'un idéal parfait, équilibré, mesuré, le réalisme veut montrer ce qu'il perçoit de manière objective. L'artiste s'attache à représenter ce qu'il voit et non plus des sujets académiques. Paysans ou gens du peuple deviennent des sujets de tableaux. Ses trois grands représentants sont : Camille COROT, Gustave COURBET et Jean-François MILLET.

QUESTIONS : la peinture de CABANEL s'éloigne-t-elle du réalisme (même dans ses portraits) ? (tous niveaux)

- L'*Olympia* d'Édouard MANET et *La Naissance de Vénus* d'Alexandre CABANEL, toutes deux de 1863, traitent du même sujet, comme *Nana* (1880) d'Émile ZOLA, ce qui a fait écrire à Lisa SMALL³ " 1863, les courtisanes font salon ". En comparant les deux œuvres, pourquoi la peinture de MANET est-elle réaliste ? Pourquoi celle de CABANEL est-elle érotique sans être réaliste ? (lycée)

ROMANTISME : Désigne un courant artistique d'Europe occidentale apparu au cours du XVIIIe siècle en Grande-Bretagne et en Allemagne, puis au XIXe siècle en France, en Italie et en Espagne. Il est

² Mickaël VOTTERO, *La noblesse du naturel*, *Dossier de l'art n°176* (juillet- août 2010)pp.40-45.

³ Lisa SMALL, *Arrêt sur une œuvre : La naissance de Vénus*, traduit de l'anglais. *Dossier de l'art n°176* (juillet- août 2010)pp.46-49.

d'abord littéraire avant de devenir pictural et musical. Il se développe en France sous la Restauration et la monarchie de Juillet, par réaction contre la régularité classique jugée trop rigide et le rationalisme philosophique des siècles antérieurs. Il se caractérise par la revendication littéraire du "je", par l'expression des tourments du cœur et de l'âme, par l'introduction du mystère et du fantastique ainsi que de la passion et de la mélancolie ; c'est une réaction du sentiment contre la raison.

QUESTION : peut-on dire que certaines peintures de CABANEL peuvent s'apparenter au romantisme ? (*L'Ange déchu* (1847), *L'Ange du soir veillant sur une ville* (1847), *Albaydé* (1848), *Ruth et Booz* (1868, esquisse), *Thamar* (1875)). En quoi d'autres s'en éloignent-elles ? (*Saint Jean-Baptiste* (1849), les portraits en général, *Le paradis perdu* (1867), *La Vie de Saint Louis* (1874-1877, sur l'un des murs du Panthéon.) (collège, lycée)

SALON : Le Salon ou Salon de Paris était l'exposition officielle de l'Académie des Beaux Arts de Paris de 1725 à 1881. L'idée était de présenter les œuvres des derniers lauréats de l'École des Beaux Arts créée par Mazarin en 1648. Cette manifestation annuelle, auparavant appelée "L'exposition", se tenait dans le Salon carré du Louvre. C'était une étape obligée pour tout artiste désirent se faire un nom. Au XIXème siècle, le Salon de Paris fut progressivement associé à la peinture académique, conduisant plusieurs peintres tels qu'Édouard Manet et Auguste Renoir à organiser leurs propres expositions (Salon des refusés, 1863). En 1881, sous l'égide de la Société des artistes français, le Salon devient le Salon des artistes français.

QUESTION : à votre avis, le Salon donnait-il une légitimité aux peintres ? (collège, lycée)

- Pourquoi le Salon a-t-il perdu de son influence à la fin du XIXème siècle ? Émettre plusieurs hypothèses.
- Par quelles structures a-t-il été remplacé ? Émettre plusieurs hypothèses.

TOUCHE : C'est le nom donné à la manière de déposer la peinture sur le support. Tantôt les touches sont subtiles, délicates, pleines de finesse presque invisibles, tantôt elles rendent compte de l'épaisseur de la peinture, de gestes plus ou moins nerveux, amples ou expressifs. La touche est l'écriture du peintre.

QUESTIONS : (tous niveaux)

- Trouvez des adjectifs pour qualifier la touche de CABANEL. Est-elle visible ?
- Comment qualifie-t-on l'effet que cela produit sur le spectateur ?