

***Le néoclassicisme et le romantisme à travers
L'expression picturale française
Asst. Lect. Zahraa Muayed Abbas ****

تأريخ القبول: ٢٠١٩/٣/٢٦

تأريخ التقديم: ٢٠١٩/٣/٣

Introduction :

Le titre de ma recherche est (*Le néoclassicisme et le romantisme travers l'expression picturale française*). Ma passion pour la peinture m'a encouragé à choisir le titre signalé ci-dessus.

Parmi les difficultés affrontées, c'est la délimitation du sujet parce qu'il y a autant de peintres que de courants littéraires. Le contraste existant entre les deux courants littéraires en question durant le dix-neuvième siècle s'impose comme un facteur important pour le choix du sujet. Quels sont les changements ayant eu lieu sur ces tableaux? Comment sensibilisent-ils le récepteur ? Les peintres ont-ils réussi à clarifier les principes des différents mouvements littéraires ?

Chaque mouvement littéraire a son propre peintre. Les tableaux de ce peintre visent à illustrer le concept de ce mouvement littéraire par exemple les personnages que l'on voit sur chaque tableau pourraient refléter la nature du courant littéraire. En bref, le tableau est considéré comme un raccourci, voire une alternative du support livresque qui nécessite la connaissance d'une langue étrangère afin d'étudier la différence entre les courants littéraires en questions. A cet égard, notre choix tombe sur Nicolas poussin, Jean Baptiste Greuze, Louis Le Nain et Delacroix afin d'expliquer la relation étroite existant entre leurs œuvres et les écoles littéraire auxquelles ils appartiennent.

Le néoclassicisme et ses peintres

C'est un mouvement littéraire qui se base sur la raison ; il est connu par son style noble et son imitation des auteurs grecs et romains, c'est pourquoi, on les appelle les imitateurs. Les auteurs

* Dept. of French/ College of Arts / University of Mosul .

Le néoclassicisme et le romantisme à travers L'expression picturale française

Asst. Lect. Zahraa Muayed Abbas

français avaient pour modèles les auteurs classiques de l'antiquité. La réalisation de la beauté, de la proportion et de la mesure était l'idéal des artistes et écrivains français.¹ N'oublions pas que malgré l'originalité de ce courant littéraire, il était au service d'un règne despote ; toutes les œuvres s'opposant au régime de Louis XIV étaient rejetées sous prétexte qu'elles ne respectent pas les trois unités.

- Le XVIIe s'

A-Nicolas Poussin:

C'est un peintre classique qui a exercé une influence sur ses contemporains et sur ces successeurs jusqu'à nos jours : *«il(Poussin) est l'un des plus grands maîtres classiques de la peinture française et, bien qu'il ait eu très peu d'élèves, son influence est considérable sur la peinture française, de son vivant et jusqu'à nos jours. Entre 220-260 tableaux lui sont attribués ainsi que près de 400 dessins »*². En outre, Nicolas poussin a été influencé par le peintre (Quintin Varin) qui a encouragé ses parents à exercer cette profession. *« Le peintre amiénois Quentin Varin, qui travaillait alors aux Andelys, aurait encouragé ses parents à le laisser pratiquer son art auquel il avait déjà manifesté un grand talent »*³. Parmi les tableaux les plus importants de Poussin figurent *l'inspiration du poète* car il y montre clairement l'influence des français gaulois par les classiques grecs qui ont été créatifs en ce qui concerne la description de la nature humain C'est pourquoi on appelle les français les néoclassiques De plus, l'inspiration est considérée nécessaire pour la création comme dans le tableau et la citation suivante *« un cadrage serré met en valeur trois personnage avec la présence de deux putti, l'un s'apprête à couronner le poète de lauriers et l'autre porte un livre et une seconde couronne de laurier. Au centre du tableau est assis Apollon, divinité grecque de la Beauté, du Soleil et des Arts. Il s'appuie sur une lyre sans corde, en allusion à la musique. Il désigne de sa main droite les écrits du poète qui se tient debout devant lui. Le jeune homme a la tête levée vers le ciel, regardant un des deux putti. Derrière le dieu olympien se tient Euterpe, muse de*

¹ Voir Henri Benac, Guide des idées littéraires, Hachette, 1988, p. 86.

² [https://fr.m.wikipedia.org/wiki.NicolasPoussin.](https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin), consulte le 30 Janvier 2018.

³ Ibid.

la poésie lyrique comme nous le montre la flûte qu'elle tient dans sa main droite; elle est à peine dénudée, placée de façon symétrique au poète. Deux ouvrages sont posés au sol, des inscriptions permettent d'identifier les écrits, qui sont Iliade et Odyssée d'Homère, et Eneide de Virgile »⁴.

Le premier tableau, *l'inspiration du poète*, reflète l'orientation du peintre classique pour les raisons suivantes : D'abord, on voit le poète dans le tableau qui a recours à l'inspiration. En même temps, il s'inspire des Grecs les idées poétiques. Ainsi est-il considéré comme un imitateur. De plus, on voit au tableau les vêtements grecs et français, de même que les instruments musicaux comme la lyre et la flûte.

L'inspiration du poète

⁴ https://fr.m.wikipedia.org/wiki/L'inspiration_du_poète. Consulté le 6 février 2018.

Les bergers D'Arcadie

Au deuxième tableau, *Les bergers d'Arcadie*, apparaît l'intérêt accordé par le peintre aux personnages grecs et à leurs vêtements, ils sont souvent demi dénudés. On remarque aussi au premier plan du tableau la prédominance de l'élément humain sur lequel apparaissent des personnages rassemblés autour d'une tombe. On voit aussi au second plan le paysage de la nature. Le peintre tient à faire apparaître le mouvement et l'ombre des personnages ; ce qui évoque la minutie de sa technique : « *La première figuration d'une tombe avec inscription dédicatoire (à Daphnée près d'Antioche) dans le paysage idyllique d'Arcadie apparaît dans les Bucoliques de Virgile les, v., 42 assq .Virgile y transpose dans la rustique Arcadie les caractères de bergers siciliens qu'avait évoqués Théocrite dans ses Idylles. Le thème trouva une nouvelle jeunesse au cours des années (1400-1470) »*⁵

⁵ [https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Bergers d'Arcadie](https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Bergers_d'Arcadie), consulte le 4 mars 2018..

B-Louis le Nain

Le nom de ces peintres est adopté au XVIIe siècle par trois frères qui sont : Antoine, Louis et Mathieu. Ces peintres sont connus comme *peintres de la vérité* où ils ont peint des tableaux comme *les portraits collectifs* et, en particulier, les *scènes de paysans* comme le portrait *la Réunion de famille* « 1692 », *la Charrette* « 1691 », et *les paysans*. Nous voyons, que ce tableau porte sur les personnages d'une famille constituée du père, de la mère, des enfants et même des animaux. Malgré la simplicité et la modestie de leur situation économique, nous voyons dans la peinture qu'ils sont assis à la table à manger où il y a une table, couverte d'une nappe blanche. Ils utilisent des outils culinaires très simples. Le peintre s'est également concentré sur les enfants où nous voyons qu'ils sont pieds-nus et jouent sur l'instrument appelé la flûte qui fait partie de leurs jeux. Les vêtements ne sont pas minables mais simples et les femmes portent le voile à ce moment de l'histoire.⁶

Les Paysans

⁶ Voir le petit Robert 2 Dictionnaire des noms propres, Edition Le Robert, 1980, p.1066..

- Le XVIIIe s.

Jean-Baptiste Greuze

Sa biographie

A partir des tableaux de ce peintre, on commence à s'approcher de la sensibilité romantique car ils font d'emblée émouvoir les spectateurs : « *Jean-Baptiste Greuze est né le 21 août 1725 à Tournus en Saône-et-Loire. Fils d'un entrepreneur et architecte, Jean-Baptiste Greuze fut dès sa plus tendre enfance attiré par le dessin, malgré la volonté de son père qui le destinait au commerce. Il fut soutenu dans sa vocation par le peintre lyonnais Charles Grandson, dont il sera l'élève. Greuze suit son professeur à Paris où il s'installe en 1750. Il devient l'élève de Charles-Joseph Natoire à l'Académie royale de peinture et de sculpture, professeur, avec lequel il eut des démêlés.* »⁷

- Les deux tableaux de Greuze commentés par Diderot

En 1765, l'écrivain Diderot a visité le Salon des tableaux et admiré les deux tableaux de Greuze : *le fils ingrat* et *le mauvais fils puni*. Diderot apprécie ces tableaux car ils évoquent le goût du pathétique et sont proches de ses écrits dramatiques *le père de famille* et *le fils naturel*.

⁷ https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Greuze, consulté le 20 Avril 2018..

Au premier tableau, le différend revient au fils qui s'enrôle à l'armée. Ces jeunes gens sont considérés comme de mauvais sujets et paresseux. Au lieu d'aider leurs parents, en tant que soldats, ils perdent leur temps. On voit le fils au centre du tableau levant sa main droite. Tandis que les autres membres de famille se tiennent entre le fils et le père pour les séparer l'un de l'autre et faire la paix entre les deux. En ce qui concerne sa mère, elle est dans une situation lamentable et semble lui dire: (*Qu'as-tu fait à ton père ? Demande-lui pardon !*) Et renonce aux menaces avilissantes. En général, les personnages sont mobiles et immobiles selon leurs attitudes alors que son père s'indigne de son fils.⁸

Les Fils ingrat

Au deuxième tableau, le père qui est mort, est allongé sur son lit et entouré des membres de sa famille, y compris ses deux filles. Ses enfants sont étonnés. Devant le mort, on voit l'un d'eux dissimulant sa tête dans son lit, l'autre essaye d'empêcher sa mère de crier, mais

⁸ voir Lagarde et Michard....Le XVIIIe s, Bordas, Paris, 1970, P.225...

le fils méchant ressent des remords, où sa main droite est sur ses yeux; sa tête est penchée au sol. Sa mère, la femme du défunt fait des gestes à son fils, qui le regarde et lui reproche de ce qu'il a fait. Ce tableau donne à la fois une leçon morale aux parents et aux enfants. En conséquence, la littérature et l'art de la peinture se consacrent aux problèmes familiaux et à la manière de les résoudre. Dans ce domaine, Diderot a écrit plusieurs pièces de théâtre intitulées *les Drame bourgeois* qui n'auront pas de longs succès.⁹

On devrait tenir compte que la seconde moitié du XVIIIe s. est imprégné de la sensibilité où le cœur était plus favori que la cervelle. Le drame, créé par Diderot se situe à mi-chemin entre la tragédie et la comédie. Ses deux drames sont *Le fils naturel* (1757) et *le père de famille* (1758). A cette époque-là, on ne s'intéressait ni au tragique ni au comique mais au pathétique qui est plus capable pour eux de faire pleurer les spectateurs. Désormais, c'est la bourgeoisie qui mettait la roue en marche dans la société, toutefois, la noblesse la regardait de haut. Certes, la tragédie et la comédie subsiste jusqu'alors mais ce nouveau genre dramatique représentait une première percée de la bourgeoisie sur la scène. L'échec de ce genre est dû à ses auteurs qui s'en servent comme un moyen de propagande philosophique :

Le drame est pour Diderot « *une tragédie domestique et bourgeoise par opposition à la tragédie héroïque qui met en scène des rois et de princes.* » Le drame propose comme alternative à la peinture des caractères (comédie classique) et des passions (tragédie classique), celle des conditions, autrement dit (des professions) et des relations de familles. Au lieu des acteurs tragiques et comiques, ce nouveau genre dramatique propose : « *l'homme de lettres, le philosophe, le commerçant, le juge, l'avocat, le politique, le citoyen, le magistrat, le financier, le grand seigneur, l'intendant, et aussi toutes les relations : le père de famille, l'époux, la sœur, les frères.* »

⁹ Ibid., p.225.

Quoique le drame bourgeois n'ait pas eu de long succès, la classe bourgeoise a réalisé, comme on vient de le dire, un essor considérable par rapport à celle des aristocrates. Les idées ont subi un changement ; le bourgeois n'est plus ridiculisé comme auparavant mais c'est plutôt le noble, hautin et futile. Admettre l'exercice d'un métier rapportant un avantage à la patrie par un aristocrate ne le fait pas sous-estimer par la société mais au contraire, cela lui fait gagner leur sympathie étant donné qu'il accepte d'embrasser leurs valeurs bourgeoises. D'une part, le drame bourgeois critique l'inégalité sociale et l'intolérance en mettant l'accent sur les scènes familiales attendrissantes ; d'autre part, il ne dépeint ni les caractères ni la psychologie des personnages car ce genre se contente de développer la théorie des conditions.

Le Mauvais fils puni

2- Le Romantisme et ses peintres

Cette révolution sociale et politique, transforme aussi les façons de pensée et de sentir. Le romantisme réagit contre les règles classiques, autrement dit, il préfère l'imagination et la sensibilité à la raison classique. Les romantiques mêlent le comique au tragique, le laid au beau, le médiocre au grand. Cette révolution dans l'art et dans la littérature s'appelle le romantisme.¹⁰

Eugène Delacroix

Sa biographie

Eugene Delacroix est un peintre français, né en 1798 et mort en 1863. Dans la peinture française du XIXe, il est considéré comme le principal représentant du romantisme. Il produit des tableaux s'inspirant d'anecdotes historique ou littéraire comme *La liberté guidant le peuple* ou *Les massacres du Scio*¹¹.

Le massacre de Scio

Dans le tableau de Delacroix, le peintre du romantisme au XIXe, apparait une scène de bataille où les Turcs conquièrent les civils grecs. On voit dans ce tableau intitulé *Le massacres de Scio* (1824), au premier plan des civils grecs battus, opprimés et vaincus. Sur le tableau, il y a deux sortes de personnages mobiles et immobiles ; ces derniers se défendent en se protégeant contre l'envahisseur turc, monté sur son cheval cabré. En tant que combattant, il a l'air prestigieux et pittoresque. Le peintre met l'accent sur les habits riches et colorés d'un peuple grec vaincu.

Asservis et résignés, ces civils apparaissent par couples. Le peintre met en relief la cruauté du cheval qui constitue avec le spahi turc un seul corps effrayant, voire un engin militaire. Le cheval des

¹⁰ Voir Henri Benac.Op.cit, p. 441.

¹¹ Voir https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Eugène_Delacroix, consulté le 10 septembre 2019.

romantiques est différent de celui des classiques qui est connu par sa noblesse et par son contrôle par l'homme. S'inspirant lors de son voyage au Maroc, des fantasias spectaculaires auxquels Delacroix a assisté ; ce peintre attribue à cet animal une image de violence et de sauvagerie. La description cache souvent une idée, la défense d'une cause qui est celle de la Grèce.

Ce tableau émouvant incarnant le romantisme s'inspire des *Orientales* de Victor Hugo : La théorie de *l'art pour l'art* est illustrée dans *Les Orientales* de Victor Hugo comme des impressions de voyage, de paysages et de tableaux méditerranéens. Dans sa Préface, Hugo insiste sur la liberté du poète et sur la pureté de la poésie. « *Dans les Djinns, la poésie devient rythme pur* » Toutefois, cela n'empêche pas son engagement en faveur d'une Grèce indépendante en face des Turcs Ottomans. Au dire de V. Hugo, ce recueil n'est pas « un livre inutile de pure poésie. (...) Bien souvent la description cache une idée, la défense d'une cause. ». ¹²

Enfin, ce tableau mélancolique fait appeler et fait émouvoir l'Etat français afin de sauver ce peuple en déroute. La mélancolie ne se manifeste pas seulement sur les personnages mais aussi sur les couleurs

Le massacre de Scio

¹² Lagarde et Michard, *Le XIXe*, Bordas, 1969, P.159.

du ciel qui évoquent le sang, les incendies et les fumées.

Dans *L'Enfant*, l'un des poèmes des *Orientales*, quoique V. Hugo adopte la théorie de *L'art pour l'art*, il se présente au lecteur au dernier vers du poème comme un poète engagé ; l'enfant dit dans un dialogue entre le poète et lui-même : *Je veux de la poudre et des balles*, à la place de ce qui lui offre le poète comme *fleur, fruit et bel oiseau des bois*. De même, la dernière strophe de *Clair de lune* montre la cruauté des Turcs ottomans et les crimes abominables qu'ils commettent à l'égard des Femmes coupables, étranglées et jetées à la méditerranée par les eunuques :

« *Ce sont des sacs pesants, d'où partent des sanglots.*

On verrait, en sondant la mer qui les promène,

Se mouvoir leurs flancs comme une forme humaine...

La lune était sereine et jouait sur les flots. » ¹³

Conclusion

Comme on l'a aperçu à travers cette étude, le tableau peut compenser les idées concernant les courants littéraires. La peinture ne nous aide pas seulement à surmonter la difficulté de la compréhension livresque mais aussi à nous faire distraire par les traits de son œuvre. Pour cela, j'ai trouvé qu'il est facile de reconnaître cette idée en utilisant les tableaux des peintres qui illustrent les courants littéraires en question. Parmi ceux-ci figurent : Nicolas Poussin, Jean Baptiste Greuze, Louis Le Nain et Eugène Delacroix. Les tableaux offrent le plaisir en jetant un coup d'œil sur ses détails et sur ses couleurs. De plus, il est utilisé comme moyen d'illustration pour comprendre le courant littérature en cours : par exemple quand on regarde tableaux de Nicolas poussin, on remarque qu'il met l'accent sur l'élément humain et sur la clarté qui caractérisent ses tableaux. C'est le cas dans les tableaux de Louis Le Nain. Quant à Greuze, il nous expose à travers ses tableaux que j'ai

¹³ Hugo, Victor, *Odes et Ballades, Les Orientales*, par Jean Gaudon, Garnier-Flammarion, 1968.

abordés dans ma recherche, les problèmes et les soucis de la famille française au XVIII.^s. Il essaie aussi de trouver des solutions à ces problèmes au point que l'écrivain et le philosophe Diderot a été influencé par ces tableaux et écrit à l'instar de ces œuvres picturales des pièces de théâtre propres à ce thème d'actualité de cette époque-là. Quant à Delacroix, il nous fait voir dans ses tableaux la conception de l'école romantique caractérisée par le chagrin, la tristesse et les émotions. Ce peintre investit une partie de son œuvre picturale pour inciter la France et l'Europe à défendre la libération de la Grèce contre l'occupation ottomane. Ce faisant est caractérisé par son tableau *Le massacres de Scio* abordant l'oppression exercée par les Turcs à l'égard des Grecs au XIXes. Toutefois, cette attitude pourrait être expliquée comme une intervention dans les affaires internes de la Turquie

Bibliographie générale

- 1- Voir Département de français, Université de Mossoul programme de la littérature française 3ème année, 2018
- 2- <https://fr.m.wikipedia.org..wiki.NicdasPoussin>.
- 3- <https://fr.m.wikipedia.org»wiki»L'inspiration du poète>.
- 4- <https://fr.m.wikipedia.org»wiki »Bergers d'Arcadie>.
- 5- Voir le petit Robert 2Dictionnaire des noms propres, Edition Le Robert, 1980, .
- 6- <https://fr.m.wikipedia.org»wiki»Jean-Baptiste Greuze>.
- 7- Voir Lagarde et Michard....Le XVIIes,Le XVIIIes et Le XXes, Bordas, Paris, 1970, .
- 8- Voir Département de français, programme de la littérature française 4ème année, 2018
- 9- Voir <https://fr.m.wikipedia.org»wiki»Eugène Delacroix>.
- 10- V. Hugo, *Odes et ballades, les orientales*, par Jean Gaudon, Garnier-Flammarion, 1968
- 11- <https://fr.m.wikipedia.org..wiki.NicdasPoussin>.
- 12- <https://fr.m.wikipedia.org»wiki»L'inspiration du poète>.
- 13- <https://fr.m.wikipedia.org»wiki »Bergers d'Arcadie>.
- 14- Voir le petit Robert 2Dictionnaire des noms propres, Edition Le Robert, 1980, p.1066.
- 15- <https://fr.m.wikipedia.org»wiki»Jean-Baptiste Greuze>.

16- Voir Lagarde et Michard....Le XVIIes. Bordas, Paris, 1970, P.255.

17- Voir Département de français, programme de la littérature française 4ème année, 2018, p.3.

18- Voir https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Eugène_Delacroix.

19- Lagarde et Michard, Le XIXes, Bordas, 1969, P.159

20- V. Hugo, *Odes et ballades, les orientales*, par Jean Gaudon, Garnier-Flammarion, 1968

الكلاسيكية المحدثة والرومانسية عبر اللوحات الفنية الفرنسية

م.م. زهراء مؤيد عباس

مستخلص

يتم التطرق عادة إلى التيارات الأدبية الفرنسية عبر مفاهيم تنظيرية يغلب عليها التجريد بحيث لن يكن في مقدور القارئ استيعابها وحفظها عن ظهر قلب لفترة طويلة. وهذا ماجعلنا نفتش عن وسيلة بديلة أخرى، على سبيل المثال فن الرسم. وفي هذا الميدان ترك لنا الماضي إرثاً فنياً وفيرا تجسد في اللوحات الفنية للرسامين المنتمين إلى المدرسة الكلاسيكية المحدثة والمدرسة الرومانسية من أمثال بوسان وجروز ولي نان وديلاكروا حيث عكست لوحاتهم أفكاراً تخص التيارات الأدبية عبر شخصياتها وملابسها وأدواتها الموسيقية وبساطة حياتها الريفية، علاوة على ذلك الإنفعال الذي ظهر على تفاصيلها ومعاناتها الاجتماعية بسبب الإضطهاد الذي كان يمارس ضدها إبان أنظمة حكم مستبدة كما هو الحال في لوحة "مذبحة في خيوس" للرسام ديليكروا التي كرسها للإضطهاد الذي تعرض له اليونانيون من قبل الجندرية الأتراك والذي استلهمه الرسام من "ديوان الشوقيات" للشاعر فيكتور هيجو.