

La peinture et le paysage

musée des Beaux-Arts d'Angers

Dossier enseignants

mai 2011



Guillaume Bodinier, *Jeune garçon sur la plage de Terracina*,
septembre 1835, huile sur papier marouflé sur carton,
29 x 37 cm, photo musées d'Angers

Deux façons de découvrir l'exposition avec vos élèves
> La visite libre
> Les animations avec un médiateur des musées

Quel que soit votre choix, ce dossier vous permettra de préparer ou de prolonger votre visite au musée.

SOMMAIRE

- Guillaume Bodinier : un peintre angevin en Italie au 19^{ème} siècle
- La naissance du paysage
- La place de l'homme dans le paysage
- De l'esquisse à l'œuvre : le paysage inachevé ou le goût de l'imparfait.
- Bibliographie

Ce dossier a été préparé par les enseignantes chargées de mission au service culturel pour les publics des musées d'Angers :
- Aurélie Dourmap, professeur d'arts plastiques,
- Nicole Hodcent, professeur des écoles,
- Bénédicte Malrieu, professeur d'histoire-géographie.

La peinture et le paysage

"À présent, les gens voient des brouillards, non parce qu'il y en a, mais parce que des poètes et des peintres leur ont enseigné la mystérieuse beauté de ces effets. Des brouillards ont pu exister pendant des siècles à Londres. J'ose même dire qu'il y en eut. Mais personne ne les a vus et, ainsi, nous ne savons rien d'eux. Ils n'existerent qu'au jour où l'art les inventa."

Oscar Wilde, "Le déclin du mensonge", *Intentions* (1928), trad. H. Juin, Éd. UGE, coll. 10-18, 1986, pp. 56-57.

Le terme "paysage" renvoie au pays mais lorsqu'il s'agit de paysage peint, la définition pose l'idée d'éléments naturels placés dans un cadre. Parler du paysage ne va pas sans évoquer très rapidement des illustrations: des images de montagne, de mer etc. Le paysage n'est pas un mot abstrait mais rempli d'images, de panoramas. Pourtant, ce n'est pas toutes les mers ni toutes les montagnes que le peintre choisit de représenter, c'est uniquement un fragment naturel, une mer particulière. Peindre un paysage serait alors le cadrer, en proposer un point de vue. En aucun cas, le paysage n'est à identifier à la nature complète ni même à son contraire, le jardin (la nature domestiquée). Le paysage peint est avant tout un fragment, une vision parcellaire, une vue humaine. Il est alors à la croisée de la culture et de la nature. Les artistes souhaitent dans le même temps garder du premier paysage biblique d'Adam et Eve, l'envie et le but ultime d'une nature idéale.

Interroger le paysage en peinture revient alors à discuter autant de sa naissance, que de son statut, genre mineur ou majeur. Simple décor de fond, prétexte à l'étude de la lumière et des couleurs, recherche de l'idéal ou du sublime, le paysage recouvre une quantité d'interrogations propres à la peinture.

En plus de ses questionnements "techniques", il tend également à interroger la place de l'Homme, de sa position mobile à son regard jusqu'à sa place dans l'univers. Au même titre que le portrait, la nature morte ou la peinture d'histoire, le paysage accumule des interrogations à partir d'éléments simples, ordinaires.

De l'écart à la copie, la peinture hésite à se situer face à la nature puisque l'histoire de l'art ne parle de premier paysage qu'à la condition de reconnaître et d'identifier ce morceau de pays représenté. Ce besoin de ressemblance n'est pas propre au paysage, les autres genres ont longtemps recherché cette même exactitude.

Derrière la question de la ressemblance dans le portrait se cache celle de l'individu et de la représentation tandis que dans la nature morte se cache celle du temps. Mais pour le paysage, quelle question fondamentale se cache derrière ce désir de vérité ? Qu'apporte le paysage à l'Homme ? Est-ce une volonté de s'approprier la nature, de la maîtriser ? Est-ce une façon de s'y mesurer ?

A travers ce dossier, il s'agira d'étudier ces questions depuis la naissance du paysage jusqu'à sa déconstruction en passant par son rêve ; qu'il soit question de l'inachevé ou de la couleur, le paysage tisse des liens étroits avec deux questionnements : le temps et l'Homme.

Bibliographie indicative sur le paysage

Ouvrages

Cauquelin Anne, *L'invention du paysage*, Paris, PUF, 2000.

Cauquelin Anne, *Le site et le paysage*, Paris, PUF, 2002.

Roger Alain, *Court traité du paysage*, Paris, Gallimard, 1997.

Domino Christophe, *A ciel ouvert, l'art contemporain à l'échelle du paysage*, Paris, Scala, 1999.

L'autre et l'art, interactions Arts Plastiques et Histoire, Géographie, Education à la citoyenneté de la maternelle au lycée, CNDP Poitou-Charentes, voir chapitre 4 sur le paysage, 2001.

Bailly-Herzberg Janine, *L'art du paysage en France : de l'atelier au plein air*, Paris, Flammarion, mai 2000.

Wolf Norbert, *Peinture de paysage*, Taschen, Cologne (Allemagne), Petite collection, 2008.

Eveno Claude, *Regarder le paysage*, Paris, Gallimard Jeunesse, 2006.

Le paysage en Europe du XVI^e au XVIII^e siècle, Actes du colloques organisé au Louvre par le service culturel, sous la direction de Catherine Legrand et Emmanuel Starcky, Paris, Editions de la réunion des Musées Nationaux, 1994.

Revues

Nature et idéal, le paysage à Rome 1600-1650, Carrache, Poussin, Le Lorrain..., Paris, Beaux-Arts éditions, 2011.

Pomarède Vincent, *Paysages d'Italie, Les peintres du plein air 1780-1830*, Exposition Galeries nationales du Grand-Palais, 5 avril-9 juillet 2001, 2001.

L'esthétique des ruines, TDC n° 887, janvier 2005.

L'art du paysage, TDC n°1012, mars 2011.

Le Récit de voyage, TDC-CNDP (textes et documents pour la classe) N° 794, 15 avril 2000.

Le paysage, décor ou enjeu, TDC n°738, juin 1997.

Paysage, revue DADA n°87, novembre 2003

Le paysage, revue DADA n°163, mars 2011.

Sites Internet

- L'exposition virtuelle de la BNF, "Voyage en Orient" plus particulièrement consacrée aux photographes et écrivains : <http://expositions.bnf.fr/veo>

- La fiche pédagogique proposée par le musée d'Orsay sur l'orientalisme :

www.musee-orsay.fr:8081/ORSAY/orsayNews/FipedagO.nsf

- Site Geoconfluences <http://geoconfluences.ens-ish.fr> (dossier : le paysage dans tous ses états)

- Site de la BNF concernant l'exposition Jean Fouquet, voir le dossier "paysage", expositions.bnf.fr/fouquet/reperes/35

- Académie de Poitiers, l'évolution du paysage, http://ww3.ac-poitiers.fr/arts_p/b@lise12/pageshtm/paysage.htm

Expositions

Nature et idéal : le paysage à Rome, 1600-1650 au Grand Palais à Paris, du 9 mars au 6 juin 2011

Exquises esquisses, œuvres de la collection du FRAC Pays de la Loire, du 1^{er} avril au 11 mai 2011,

Centre culturel Athanor, Guérande.