

Dossier pédagogique autour de l'exposition *Liberté* !

Fiches	Objectifs
<p>Fiche 1 : Qu'est-ce que le romantisme ?</p> <p>p.4</p>	<p>Formuler des hypothèses, exprimer son opinion, décrire une œuvre d'art, parler du travail d'un artiste.</p>
<p>Fiche 2 : « Le paysage romantique »</p> <p>p. 16</p>	<p>Observer une œuvre et donner des instructions pour la reproduire, reformuler des propos, préparer une activité de médiation, raconter une histoire.</p>
<p>Fiche 3 : « Portrait de femmes »</p> <p>p. 26</p>	<p>Comparer deux mouvements artistiques, Identifier des allégories dans l'art, Identifier les représentations genrées de l'être humain en peinture, Présenter le portrait d'une femme.</p>
<p>Fiche 4 : « Peindre la littérature »</p> <p>p. 37</p>	<p>Caractériser un mouvement, Repérer des caractéristiques romantiques dans d'autres arts (littérature et cinéma), Exprimer son opinion.</p>
<p>Fiche 5 : « Peindre la politique »</p> <p>p. 47</p>	<p>Comprendre le concept de « roman national », Situer un mouvement artistique dans un contexte politique, Raconter un fait historique à travers des images.</p>
<p>Fiche 6 : « L'ailleurs romantique »</p> <p>p. 58</p>	<p>Connaître l'histoire coloniale française, Caractériser l'orientalisme, Expliquer les influences du romantisme, Développer son imaginaire.</p>
<p>Fiche Bonus : Deux activités à faire en visitant l'exposition</p> <p>p. 71</p>	<p>Identifier les peintres majeurs du mouvement romantique, Observer les éléments d'un Salon du 19ème.</p>

Avant-propos

L'Institut français NL s'associe au Dordrechts Museum pour soutenir l'exposition « **Liberté ! Ary Scheffer (1795-1858) et le Romantisme français** » présentée du 19 octobre 2024 au 23 mars 2025.

Une fois n'est pas coutume, l'offre culturelle soutenue par l'IFNL est en dialogue avec le monde éducatif et c'est bien dans cet esprit de dialogue entre la culture et l'éducation que nous vous proposons ce dossier pédagogique, élaboré en relation avec les œuvres de l'exposition *Liberté !* du musée de Dordrecht.

Le dossier pédagogique *Liberté !* vous invite à découvrir et exploiter de manière autonome les œuvres de l'exposition du Dordrechts museum et d'ainsi profiter de ces œuvres fascinantes pour travailler la langue française avec vos étudiants différemment.

Ce dossier est composé de 6 fiches thématiques et d'une fiche bonus à faire pendant l'exposition ; les fiches sont axées autour de quelques œuvres représentatives de l'exposition *Liberté !* et sont pensées de manière à ce que l'exposition s'invite dans la classe, pour que ce dossier puisse aussi s'adresser à celles et ceux qui n'ont pas la possibilité d'organiser une visite scolaire.

Hors les murs ou dans les murs du musée, les fiches sauront provoquer la réflexion, l'esprit de travail en groupe et la créativité de vos élèves ; bien sûr, elles exerceront en particulier vos élèves à l'expression d'actes de paroles tels que la description d'une œuvre, l'expression d'une opinion ou l'analyse d'images picturales.

Nous vous invitons vivement à découvrir l'exposition du Dordrechts Museum avec vos élèves, en classe ou au musée, où la curiosité et le goût d'apprendre seront toujours bien accueillis.

Ce dossier pédagogique a été réalisé à la rentrée 2024 par Eugénie Blaise à la demande de l'Institut français NL.

Eugénie Blaise

Professeure de français langue étrangère
Formatrice de formateurs
Directrice de l'Alliance Française d'Utrecht

Laurie-Anne Pecqueux

Attaché de coopération éducative et
linguistique
Institut français NL
Ambassade de France aux Pays

FICHE 1 : Qu'est-ce que le romantisme ?

I/ Qu'est-ce que le « romantisme » ?

1. L'origine du nom « romantisme »

A votre avis, quel mot est à l'origine du mot romantisme ?

la ville de Rome le roman les langues romanes

Discuter de vos hypothèses en groupes.

2. Le romantisme entre romanesque, fabuleux et merveilleux

Le mouvement romantique, par son esprit dramatique, se rapproche des thèmes du merveilleux et du fabuleux. C'est ce qui est « romanesque » c'est à dire qui pourrait venir d'un roman d'aventure.

a. Désignez sur l'exemple suivant les éléments romantiques cités ci-dessous :

Thomas Cole, Le voyage de la vie : L'âge adulte, 1842, Galerie Nationale, Londres.

Les roches/les montagnes - Les gestes dramatiques - Le mystère - L'expression de sentiments - La nature symbolique

b. Dans les œuvres de l'exposition proposées ici, quels éléments sont « romantiques » ?

		
<p>Ary Scheffer, <i>Le Giaour</i>, 1832, Villa Vauban, Luxembourg</p>	<p>E. Isabey, <i>Rochers à Cran aux Œufs, près de Calais</i>, 1832, Fondation Custodia</p>	<p>Ary Scheffer, <i>Scène des journées de juillet – Château de Lagrange-Bléneau</i>, 1831, Fondation Josée et René Chambrun, Paris</p>

c. Imaginez l'histoire romanesque des images précédentes :

3. Définitions du « romantisme »

Lisez et surlignez les mots clefs des deux définitions suivantes :

Définition du dictionnaire de l'Académie française	Définition de Baudelaire en 1846
<p>https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9R2884</p> <p>Mouvement littéraire, artistique et philosophique européen de la fin du 18ème siècle et de la première moitié du 19ème qui, réagissant contre l'idéal esthétique et les règles du classicisme, et contre la raison universaliste des Lumières*, privilégia l'imagination et la sensibilité dans la création et prit des formes d'expression très diverses selon les pays et les disciplines.</p>	<p>Charles Baudelaire (principalement écrivain, mais aussi critique d'art), <i>Salon de 1846</i> :</p> <p>« Le romantisme n'est précisément ni dans le choix des sujets ni dans la vérité exacte, mais dans la manière de sentir. Pour moi, le romantisme est l'expression la plus récente, la plus actuelle du beau. [...] Qui dit romantisme, dit [...] intimité, spiritualité, couleur, aspiration vers l'infini, exprimés par tous les moyens que contiennent les arts ».</p>

* *Les Lumières : De Verlichting*

- À quel mouvement artistique s'oppose le romantisme ?
- À quelle période historique répond ce mouvement artistique ?
- Est-ce que tous les thèmes peuvent-être « romantiques » ? Peut-on traiter tous les sujets à la manière « romantique » ?

4. Point de langue :

Reliez certains mots clés à leurs explications :

Un idéal ●	● Réflexion dégagée de toute matérialité
La raison universaliste ●	● Ensemble de valeurs à appliquer à tout le monde
La spiritualité ●	● Ce que l'on imagine comme le meilleur modèle

5. Formulez votre propre définition du romantisme

II/ Définition picturale – Compréhension orale

<https://www.youtube.com/watch?v=6RFHrKhZtAY> Lo Artiste

1. Compréhension globale

À partir de la miniature de la vidéo, répondez aux questions introductives.

- Quelles sont les dates du mouvement romantique selon cette vidéo ?
- Observez le tableau qui sert de fond à la vidéo. En quoi est-ce une image romantique d'après vous ?

2. Compréhension détaillée

- Quels arts sont concernés par le mouvement romantique ? Entourez les bonnes réponses.

Littérature – cinéma - peinture – architecture – sculpture – danse – théâtre – musique - photographie

- Vrai/Faux : Quelles sont les caractéristiques du romantisme selon Lo ?

	Vrai	Faux
1) L'artiste documente le monde réel, les faits		
2) L'artiste ne s'intéresse pas à la raison mais aux émotions		
3) L'artiste ajoute du mystère et de la magie à ses tableaux		
4) L'artiste recherche un idéal absolu		

3. Ce qu'il faut retenir

Complétez le texte à trous avec ces mots : rupture / rêve / pittoresque / rationalisme / solitude

« Au cours du 18e et du 19e siècles, jusqu'aux années 1850, le mouvement amène une _____ d'avec l'esthétique dominante de l'époque, c'est-à-dire du Néo-Classicisme. Les états d'âme s'expriment à travers des sentiments d'évasion et de _____. On privilégie la nature, l'infini, la _____. Dans l'expérience romantique, la nature est vue par l'art et s'associe à la notion de _____ et s'oppose au siècle des Lumières marqué par le _____ ».

III/ Œuvres emblématiques de l'exposition – Analyse de tableau

1. Le radeau de la méduse de Géricault

Théodore Géricault est un peintre français né en 1791 et mort en 1824, à 32 ans. Géricault est une des figures les plus importantes du mouvement romantique. Il est notamment ami et collègue avec Delacroix et Scheffer. Il peint des portraits, des scènes de bataille, des scènes militaires avec des chevaux.

La peinture est inspirée d'un événement réel : le naufrage d'un bateau appelé « Méduse ». Le bateau de la marine française s'échoue sur les côtes de la Mauritanie actuelle. Seulement quelques personnes survivent et racontent leur misère : mourant de faim et de soif, ils ont mangé des restes humains. Cet épisode est retentissant en France où il devient le symbole de la monarchie remise en question.

Le Radeau de la méduse, Théodore Géricault, 1818-19, Musée du Louvre, Paris

Analyse du tableau de Théodore Géricault

	La description Que voyez-vous ?	Votre interprétation Quelle histoire est racontée ?
Événement représenté	Exemple : Le naufrage d'un bateau. Quelques survivants voient peut-être un bateau.	Exemple : Grande souffrance d'un groupe. Désespoir ressenti par le spectateur.
Personnages présents		
Position des personnages		
Paysage, arrière-plan		
Couleurs		
Degré de réalisme de la peinture		

Le petit plus : Vidéo My Little Museum sur Le Radeau de la Méduse : [Lien Youtube](#)

2. Les femmes souliotes d'Ary Scheffer, 1827

<https://musees-reims.fr/oeuvre/les-femmes-souliotes>

Ary Scheffer est un peintre néerlandais, naturalisé français à la fin de sa vie. Il naît en 1795 à Dordrecht et meurt en 1858 en France. Le Dordrechts Museum a été créé par sa fille qui a légué l'atelier de l'artiste à la ville de Dordrecht.

Scheffer produit de nombreux portraits, dont les portraits de Chopin, Liszt, Lamartine. Ses peintures représentant des scènes sont souvent inspirées des écrits de Byron et Goethe.

Son frère Henry Scheffer était également peintre. Ses peintures sont exposées dans **Liberté !**.

Les femmes souliotes est une peinture inspirée d'un fait historique qui a eu lieu lors de la guerre d'indépendance grecque. Pour ne pas être capturées par les Ottomans, les femmes souliotes se sont jetées de la falaise avec leurs enfants. Cet acte symbolise le sacrifice face à l'oppression, une forme extrême de résistance et d'appel à la liberté.

Les femmes souliotes, 1827, Musée du Louvre, Paris, © 2022 GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Michel Urtado

Analyse du tableau d'Ary Scheffer

	La description Que voyez-vous ?	Votre interprétation Quelle histoire est racontée ?
Événement représenté	Exemple :	Exemple :
Personnages présents		
Position des personnages		
Paysage, arrière-plan		
Couleurs		
Degré de réalisme de la peinture		

IV/ Le romantisme en héritage

1. Production écrite

En binômes, utilisez le tableau de la partie IV pour comparer les photographies de parfum. Quels codes sont similaires et lesquels sont à l'opposé du mouvement romantique du 19ème siècle ?

Campagne de Richard Avedon, 1973, pour Chanel

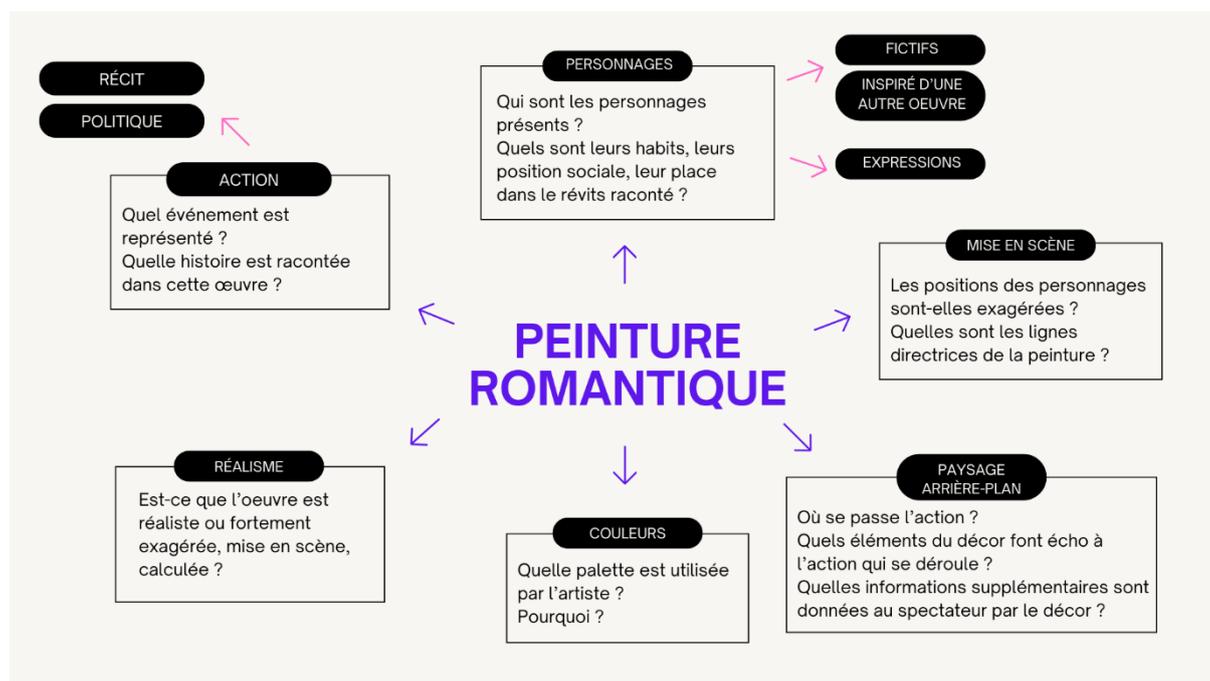
Campagne de Manu Cossu pour Lancôme

Campagne de Jean-Baptiste Mondino pour Dior

2. Production orale

Présentez vos réflexions à un autre binômes et voyez si vous avez les mêmes résultats. Vous pouvez utiliser cette carte mentale pour organiser votre présentation.

3. Production artistique – Tâche finale

À l'aide de magazines papier ou du kiosque presse de Culturethèque (magazine de voyage et magazine féminin), organisez un atelier collage. En collectant des arrières-plans de publicité, des personnages mis en scène, des accessoires, vous pourrez créer votre tableau à la manière des romantiques avec les images d'aujourd'hui.

V/ Pour aller plus loin

En petits groupes, choisissez un des tableaux suivants et faites une présentation au reste de la classe.

Aidez-vous des caractéristiques du romantisme vues dans la fiche et du tableau d'analyse d'œuvres.

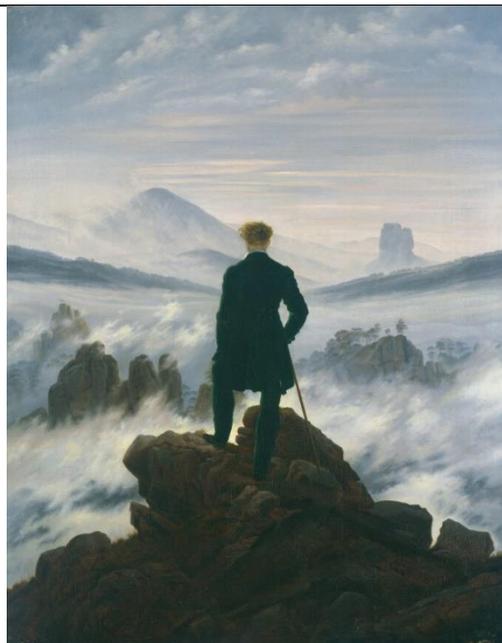
Eugène Delacroix, *Episode de la guerre d'indépendance grecque*, 1826, Galerie Nationale d'Athènes.

Caspar David Friedrich, *L'Abbaye dans une forêt de chênes*, 1810, Alte Nationalgalerie Berlin

Eugène Delacroix, *Jeune Orpheline au cimetière*, 1824, Musée du Louvre Paris

Caspar David Friedrich, *Voyageur contemplant une mer de nuages*, 1818, Kunsthalle Hamburg

Sources

Portail Ministère de la culture français sur « Le romantisme » : [Lien](#)

Analyse de tableau sur un blog d'art : [Lien](#)

Fiche de révision sur le romantisme pour le Bac : [Lien](#)

Corrigés pour le professeur

I/ Formation du mot « romantisme »

1. La réponse est simple : les trois ! (source : [Le Robert](#))
2. a. Les roches/les montagnes sur la gauche et sur la ligne d'horizon ; les gestes dramatiques du seul personnage de la peinture ; le mystère avec les nuages qui bloquent la lumière et la couleur du ciel ; l'expression des sentiments avec la position des mains du personnage et le visage ; l'arbre qui a perdu ses feuilles car l'homme se rapproche de la vieillesse. ; b. Les poses des personnages sont exagérées : on voit bien que c'est une mise en scène. On a l'impression d'une image prise sur le moment mais c'est très orchestré. Les couleurs et les reliefs expriment des émotions vives chez le spectateur car dramatique.

II. Définition littéraire – Compréhension écrite

1. réponse libre
2. a. Le classicisme ; b. Les Lumières ; c. Oui, car ce n'est pas un mouvement défini par les thèmes mais par la manière : montrer les émotions et les sensations.
3. aC ; bB ; cA.
4. réponse libre

III. Définition picturale – Compréhension orale

1. a. 1750-1850 ; b. une figure contemplative, des rochers, des nuages, une impression de mystère voire d'éléments fantastiques sur le paysage calme.
2. a. Littérature – peinture – sculpture – musique – danse ; b. 1) Faux « expression de ses états d'âmes » ; 2) Vrai « le sentiment plutôt que la raison » ; 3) Vrai « utilisation du mystère et du fantastique » ; 4) Vrai « utiliser le sublime et l'idéal ».
3. « Au cours du 18e et du 19e siècles, jusqu'aux années 1850, le mouvement amène une **rupture** d'avec l'esthétique dominante de l'époque, c'est-à-dire du Néo-Classicisme. Les états d'âme s'expriment à travers des sentiments d'évasion et de **rêve**. On privilégie la nature, l'infini, la **solitude**. Dans l'expérience romantique, la nature est vue par l'art et s'associe à la notion de **pittoresque** et s'oppose au siècle des Lumières marqué par le **rationalisme**. »

IV/ Œuvres emblématiques de l'exposition – Analyse de tableau

1. Le radeau de la méduse :

	La description Que voyez-vous ?	Votre interprétation Quelle histoire est racontée ?
Événement représenté	Exemple : Le naufrage d'un bateau. Quelques survivants voient peut-être un bateau.	Exemple : Grande souffrance d'un groupe. Désespoir ressenti par le spectateur.
Personnages présents	<i>Des personnes vivantes et d'autres mortes.</i>	<i>Faire ressentir leur douleur et leur peur car les corps sont tordus et maigres dans la lumière.</i>
Position des personnages	<i>Personnages agitant les bras et corps dans tous les sens. Disposés en triangle vers le haut.</i>	<i>Regard du spectateur vers le coin en haut à droite du tableau.</i>
Paysage, arrière-plan	<i>Ciel avec des nuages très noirs et des grandes vagues. Soleil couchant.</i>	<i>Danger de la scène et montrer la fin de quelques choses : souligner la présence des morts.</i>

Couleurs	<i>Lumières sur les corps et couleurs sombres sur le centre du bateau. Mer et ciel foncés.</i>	<i>Attirer l'attention sur le blanc des cadavres. La nature est dangereuse.</i>
Degré de réalisme de la peinture/Mise en scène	<i>Corps réalistes, muscles dessinés</i>	<i>Parfaitement disposés en triangle donc fortement mis en scène.</i>

2. Les femmes souliotes

	La description Que voyez-vous ?	Votre interprétation Quelle histoire est racontée ?
Événement représenté	<i>Scène de bataille mais des femmes et d'enfants (et non les hommes et leurs chevaux habituels)</i>	<i>Forte émotion, glorification de la douleur et du sacrifice pour défendre droit et liberté.</i>
Personnages présents	<i>Des femmes et des enfants</i>	<i>Victimes sans défense qui prennent le contrôle de leur situation</i>
Position des personnages	<i>Lignes bien visibles, organisation en triangle</i>	<i>Les uns sur les autres : urgence de la situation et gouffre face à eux.</i>
Paysage, arrière-plan	<i>Montagnes et falaises</i>	<i>Immédiateté du danger.</i>
Couleurs	<i>Tons jaunes et orange divers. Aucun bleu ou vert.</i>	<i>Couleurs plus claires (lumière) sur les parties dénudées des corps.</i>
Degré de réalisme de la peinture/ Degré de mise en scène	<i>Corps réalistes, muscles dessinés</i>	<i>Parfaitement disposés en triangle donc fortement mis en scène.</i>

V/ Le romantisme en héritage

Réponses libres

VI/ Pour aller plus loin

Réponses libres

FICHE 2 : Le paysage romantique

I/ Qu'est-ce qu'un paysage ?

1. Observation de peintures :

a. Parmi les tableaux suivants, lesquels ne sont pas des paysages ?

			
Ary Scheffer, <i>Louis-Philippe prêtant serment devant les chambres</i> , 1830	Ary Scheffer, <i>Les femmes souliotes</i> , 1858, Musée de Reims	Théodore Rousseau, <i>Paysage panoramique</i> , 1830-40, Musée Fitzwilliam	A.J. Lamme, <i>Petit atelier dans le salon d'Ary Scheffer</i> , 1850, Musée de Dordrecht
			
Ary Scheffer, <i>Portrait de Frédéric Chopin</i> , 1847, Musée de Dordrecht	E. Isabey, <i>Rochers à Cran aux Œufs, près de Calais</i> , 1832, Fondation Custodia	Paul Huet, <i>Vue de la vallée et du château d'Arcques-la-Bataille</i> , 1839, Musée des Beaux-Arts d'Orléans	Theodore Rousseau, <i>La descente des vaches</i> , 1834

b. Citez au moins 2 caractéristiques d'une œuvre qui représente un paysage

2. Définition de « paysage »

Lisez le texte suivant qui définit « le paysage en peinture » (source : [Le Grand Palais](#)).

« Durant la Renaissance, le paysage n'est pas reconnu comme sujet d'un tableau mais seulement décors au sein duquel se déroule une scène. [...] Nicolas Poussin et Le Lorrain [au XVIIème siècle] feront du paysage un personnage à part entière. Cette période est celle dite du paysage classique, où la nature omniprésente est idéalisée. [...] Rembrandt montre les rapports entre l'homme et la nature plus sauvage [...] ce qui conduira les artistes romantiques à la fin du XVIIIème et durant le XIXème siècles à représenter un paysage où le pittoresque et le sublime sont omniprésents et servent d'allégorie du sentiment du personnage représenté. »

Répondez au Vrai/Faux :

	Vrai	Faux
a. Le paysage est un thème qui a toujours existé.		
b. Le paysage classique est un modèle de perfection.		
c. Le mouvement romantique fait le lien entre l'homme et la nature.		
d. Le paysage romantique est fortement symbolique : émotions, mélancolie, chaos intérieur...		

3. Interaction orale.

Observez les six œuvres de l'exposition proposées ici. Elles représentent chacune différents aspects du paysage tel qu'il est traité par les peintures du mouvement romantique.

		
George Sand, <i>Paysage de Nohant</i> , vers 1875, Musée de la Vie romantique, Paris	Theodore Rousseau, <i>La descente des vaches</i> , 1834, Musée de Picardie	Rosa Bonheur, <i>Le retour du Moulin</i> , 1848, Musée national de Liverpool
		
Ary Johannes Lamme, <i>Façade de la résidence d'Ary Scheffer au 16 rue Chaptal à Paris</i> , vers 1866, Musée de Dordrecht	Johan Barthold Jongkind, <i>Port de Dordrecht</i> , 1869, Musée de Dordrecht	Théodore Gudin, <i>Zee bij stormachtig weer / Mer en tempête (tumulte)</i> , 1869, Musée de Dordrecht

a. Quelles différences observez-vous entre chacune de ces œuvres ? (type de paysage, couleurs, techniques)

b. Associez un terme à un ou plusieurs tableaux. Expliquez vos choix en petits groupes :

Bateau	Montagnes	Plaines	Mélancolie	Tumulte	Macabre
	Rochers	Solitude	Mystère	Lumière	

c. Donnez votre propre définition du paysage romantique. Précisez ce qui est présent et ce qui est absent.

II/ Focus sur une œuvre pastorale : Paul Huet, Vue de la vallée et du château d'Arcques, Musée des Beaux-Arts d'Orléans

La pastorale est un motif récurrent de la littérature et des arts visuels. Ce thème représente une certaine nostalgie de la nature non-modifiée par l'être humain. Dans les arts visuels, le paysage est représenté comme intact et préservé des actions néfastes de la société humaine ou bien un retour à la tranquillité après une tentative d'apprivoisement. On y voit une harmonie parfaite entre l'humain et la nature.

1. Décrire et écouter la description d'un paysage

a. Par deux, vous allez observer précisément la peinture de Paul Huet pendant quelques minutes. Ensuite, vous réalisez une des activités suivantes :

1) L'un est chargé de la description du tableau, l'autre – sans voir le tableau – reproduit les grandes lignes.

2) En regardant le tableau, pendant 10 minutes, vous écrivez séparément des questions. Ensuite, sans voir le tableau, vous posez vos questions et répondez aux questions de votre binôme. Qui aura la meilleure mémoire ?

Conseil : pensez aux proportions, aux éléments de détails, à décrire des reliefs, à préciser les plans.

2. Le motif de la ruine antique

Une **ruine** est un reste d'un bâtiment qui avait été construit par l'homme. La ruine montre donc que le travail de l'homme n'a pas été éternel. Selon les couleurs utilisées et l'atmosphère de la peinture, la ruine représente plusieurs émotions. Est-ce un symbole de l'imaginaire ? de la catastrophe passée ? du malheur intérieur ?

a. Quels sont les émotions exprimées par les ruines ci-dessous :

peur – sentiment de danger – confiance – espoir – colère - tristesse – désespoir – solitude – nostalgie – surprise – déception – honte – optimisme - sécurité

Fidanza, Francesco , *Vue de l'Arc Triomphal de Titus prise en regardant le Forum et le Temple de la paix à Rome, Gallica* (date inconnue)

Louis-François Cassas, *Vue d'une partie des Ruines du Temple de Junon à Agrigente, Gallica* (date inconnue)

b. Justifiez vos impressions avec des éléments des peintures.

En plus :

Voir fiche 7 sur « l'ailleurs romantique » qui fait référence à l'ailleurs géographique (notamment « l'orientalisme ») mais aussi à l'ailleurs temporel : l'antiquité.

III/ Le paysage romantique décrit en littérature : Lamartine

1. Mise à l'eau

Jacques Morion, *Fin d'été en Savoie – Le Lac du Bourget*, vers 1900, Salle des Pas perdus du Palais de Justice de Chambéry.

Ce tableau représente le Lac du Bourget qui a inspiré le poème *Le Lac* à Alphonse de Lamartine.

Retrouvez les éléments de la peinture qui correspondre à la vision de la nature des Romantiques.

2. Etude d'un extrait du *Lac* – Compréhension écrite

*Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages,
Dans la nuit éternelle emportés sans retour,
Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges
Jeter l'ancre un seul jour ?*

*Ô lac ! l'année à peine a fini sa carrière,
Et près des flots chéris qu'elle devait revoir,
Regarde ! je viens seul m'asseoir sur cette pierre
Où tu la vis s'asseoir !*

*Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes,
Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés,
Ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes
Sur ses pieds adorés.*

Le Lac, Lamartine, 1820 (trois premiers quatrains)

* « elle » désigne Julie Charles, l'amour de Lamartine morte l'année précédente.

Répondez aux questions ci-dessous.

a. Qui parle ? _____

b. A qui parle-t-il ? _____

c. De quoi parle-t-il ? _____

3. Travail sur la langue

a. Soulignez en deux couleurs distinctes les mots qui décrivent la nature et les mots qui décrivent les émotions

b. Trouvez dans le poème des expressions qui sont synonymes des phrases suivantes :

- l'année est presque terminée = _____

- les vagues du lac s'écrasent sur les bords du lac = _____

IV/ Appropriation (Activité de médiation) : Le paysage après le romantisme

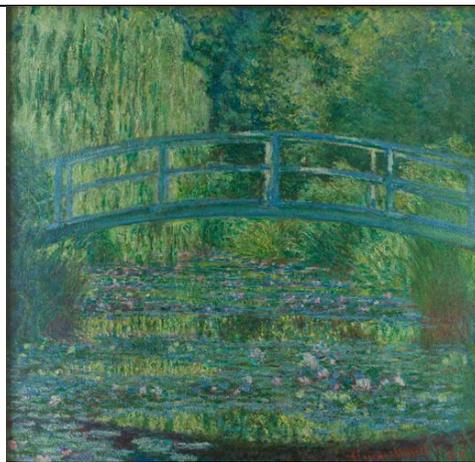
Surrounded Islands, Photographie de Wolfgang Volz ([lien site artiste Christo et Jeanne-Claude](#)), 1980-83

Katsushika Hokusai, 1831, Photographie de RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris, Rochard Lambert – [Lien vers site Musée Guimet](#))

Collection « Higher Ground », Cark De Keyzer, 2017 ([Lien vers le site de l'artiste](#))

Le Bassin aux nymphéas, harmonie verte, Claude Monet, 1899, Musée d'Orsay, RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / Stéphane Maréchalle

Comme vous le constatez, les arts visuels ont drastiquement évolué depuis le mouvement romantique du 19ème siècle.

1. Observez les paysages ci-dessus.

- Repérez dans la définition générale du paysage les critères qui correspondent à chaque œuvre.
- Associez les paysages à l'art visuel auquel ils appartiennent dans la liste suivante :

Peinture (impressionniste)	
Performance d'art contemporain	
Estampe japonaise	
Photographie contemporaine	

2. Analysez et mise en perspective.

Listez les caractéristiques de ces paysages qui sont à l'opposé des codes du romantisme.

3. Organisez une visite guidée.

- Diviser la classe en 4 groupes : un groupe par œuvre.
- En sous-groupes, faites des recherches sur l'artiste derrière l'œuvre, l'époque artistique à laquelle il appartient et l'importance de l'œuvre dans l'histoire de l'art.
- Préparer une visite guidée des quatre œuvres à la manière d'apprentis-guides afin de présenter les œuvres à toute la classe.

V/ Ecriture créative.

Ecrivez un haïku qui reprend votre œuvre visuelle de l'activité V.

Qu'est-ce qu'un haïku ?

Un haïku est un poème court. Cette forme littéraire est d'origine japonaise.

Par sa forme brève, il évoque des choses éphémères et les sentiments qu'elles provoquent.

Sa forme : 3 vers composés pour le premier de 5 syllabes, pour le deuxième de 7 syllabes et pour le troisième de 5 syllabes.

Exemple d'un haïku écrit par Bashō :

*Le printemps est là !
Sur la montagne sans nom
Brume matinale.*

Sources :

L'art des ruines et les ruines en art, site de la BNF : [Lien](#)

Analyse d'un paysage pastoral et explications des fonctions symboliques du paysage (site du ministère de la Culture) : [Lien](#)

Article de Sylviane Ahr sur l'impact culturel du poème *Le Lac* de Lamartine et de ses interprétations successives : [Lien](#)

Correction pour le professeur

I/ Qu'est-ce qu'un paysage ?

1. a. A, B, D, E ; b. La scène est en extérieur. Le sujet principal est la nature. Il y a parfois des êtres humains ou des animaux mais le sujet principal est la nature. Il y a plusieurs plans : on voit l'horizon.
2. a. Faux : seulement à partir du XVIIème siècle ; b. Vrai : nature idéalisée ; c. Faux : Rembrandt représentait déjà cela dans ses peintures ; d. Vrai : allégorie du sentiment.
3. a. Les couleurs sont différentes, elles sont parfois très pâles et d'autres fois vives. Certaines peintures de paysage représentent des atmosphères calmes et paisibles alors que d'autres illustrent des déchaînements de la nature ou des sentiments. ; b. et c. réponses libres.

II/ Focus sur un œuvre pastorale : Paul Huet, Vue de la vallée et du Château d'Arcques

1. Tout adjectif peut être choisi si justifié. Les plus courants seraient sentiment de danger à venir, confiance, solitude, nostalgie, sécurité.
2. Par exemple la forme des nuages, les couleurs, la présence et les positions de personnage...

III/ Le paysage romantique décrit en littérature : Lamartine

1. Nature sauvage avec des montagnes et un plan d'eau. Selon la météo, le même paysage peut apparaître calme ou torturé. Quelques personnes travaillent ou se promènent, mais elles ne sont pas le sujet de la peinture car la nature est grandiose.
2. a. le poète ; b. au lac ; c. des émotions que le poète ressent
3. a. Mots sur le lieu naturel : rivages / océan / jeter l'ancre / lac / flots / pierre / roches / flancs / vent / écumes / ondes ; Mots sur les émotions : emportés sans retour / jamais / seul / tu mugissais / tu te brisais. ; b. « tu te brisais sur leurs flancs déchirés » = les vagues du lac s'écrasent sur les bords du lac ; « l'année à peine a fini sa carrière » = l'année est presque terminée

IV/ Appropriation : le paysage après le romantisme

1. a. Nature omniprésente et idéalisée, forte mise en scène et artificialité, perspective forcée, servir de représentation du sentiment. b.

Peinture (impressionniste)	<i>Claude Monet</i>
Art contemporain de performance	<i>Christo et Jeanne-Claude</i>
Estampe japonaise	<i>Katsushika Hokusai</i>
Photographie contemporaine	<i>Cark De Keyzer</i>

2. Les couleurs artificielles, les perspectives forcées et les différences d'échelles
3. Réponses libres.

V/ Ecriture créative

Réponses libres.

FICHE 3 : Portraits romantiques de femmes

I/ Analyse des représentations des femmes en peinture

1. Le sujet des portraits

Observez les peintures et répondez aux questions.

PEINTURE CLASSIQUE	PEINTURE ROMANTIQUE	
		
Titien, <i>La femme au Miroir</i> , vers 1515, Musée du Louvre, Paris	Ary Scheffer, <i>Portrait de Pauline Viardot</i> , 1840, Musée de la Vie romantique, Paris	Ary Scheffer, <i>Mesdemoiselles de la Fayette</i> , 1826, Musée de Dordrecht

a. Quel(s) tableau(x) raconte(nt) une situation ?

Classicisme

Romantisme

b. Quel(s) tableau(x) a/ont avec un jeu de perspective ?

Classicisme

Romantisme

c. Quel(s) tableau(x) est/sont réalisé(s) avec un fond de couleur ?

Classicisme

Romantisme

2. Codes classiques et codes romantiques

Eugène Delacroix, *Femme caressant un perroquet*, 1827, Musée des Beaux-Arts de Lyon

- a. Quels éléments de la peinture permettent de géolocaliser le lieu de la scène ? 2 éléments.

La femme est nue. Quelle technique utilise le peintre pour exagérer la sensualité de la scène ?

- b. Où va le regard de la femme ? Quel est l'effet sur la scène ?

Qu'est-ce qu'une odalisque ?

C'est une femme qui vivait dans un harem au service d'un sultan. Dans l'imaginaire des artistes occidentaux du 19ème siècle, l'odalisque est une figure fantasmée d'un ailleurs érotisé, en opposition aux idées de la bonne société des pays européens.

3. Symbolique de la femme dans la peinture classique et romantique

	
<p>Jean-Auguste-Dominique Ingres, <i>La belle feronnière</i>, entre 1802 et 1806, Institut Barber</p>	<p>Jean-Auguste-Dominique Ingres, <i>Étude pour la figure de l'Espérance</i>, date inconnue, Musée du Louvre</p>
	
<p>Paul Delaroche, <i>Les joies d'une mère</i>, 1843, Villa Auban, Musée d'Art de la Ville de Luxembourg</p>	<p>Ary Scheffer, <i>Maria Magdalena au pied de la croix</i>, entre 1815 et 1847, Musée d'Amsterdam Hart</p>

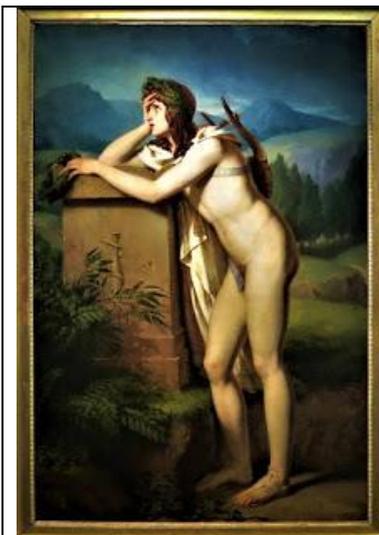
- a. Comparez les lignes de dessin entre la première ligne, le classicisme, et la deuxième, le romantique. Quelles lignes sont droites ? courbes ?

b. Quelles émotions ou impressions se dégagent des œuvres, selon vous ?

II/ Glorification des mythes antiques

1. Les motifs antiques

a. Comment reconnaître une peinture inspirée des mythes antiques ?

Pierre-Narcisse Guérin, *Orphée pleurant sur le tombeau d'Eurydice*, 1798-1802, Musée des Beaux-Arts d'Orléans

Horace Vernet, *Le Prométhée polonais*, 1831, Librairie polonaise de Paris

b. Associez les figures des mythes avec leur signification.

1) Sisyphe et son rocher

A La nature humaine a une part sombre

2) Orphée et Eurydice

B L'homme ne peut agir sur son destin

3) Prométhée enchaîné

C La vie humaine est absurde.

4) Thésée et le Minotaure

D Tout choix contient une responsabilité morale.

5) Icare et le soleil

E Le manque de modération mène à notre perte.

c. Atelier de philosophie.

Préparer un débat en classe sur une des thématiques suivantes chères à la mythologie.

Faut-il des règles pour vivre ensemble ?

Que signifie être libre ?

Le mensonge est-il mauvais ?

Qu'est-ce que le bonheur ?

Ouvrages accessibles gratuitement sur Culturethèque :

Femmes libres de la mythologie, d'Anne Lanoë, 2020, éditions Fleurus [Lien](#)

Héros de la mythologie grecque, de Fabien Clavel, 2017, édition Fleurus [Lien](#)

2. Description comparée

	
<p>Eugène Delacroix, <i>La fiancée d'Abydos</i>, entre 1843 et 1849, Musée du Louvre, Paris</p>	<p>Ary Scheffer, <i>Orphée et Eurydice</i>, date inconnue, Musée des Beaux-Arts de Blois</p>

a. Par deux, choisissez les mots adéquats dans le tableau pour chaque œuvre et complétez quand nécessaire.

	Delacroix et Scheffer
Le sujet	Figuratif – abstrait
Le genre	Religieux – historique – vie quotidienne – allégorie – nature morte- paysage – scène d'un récit

Le décor	Extérieur/intérieur – urbain/naturel – réaliste/stylisé
Les personnages	Hommes – femmes – animaux -
Les actions des personnages	_____ _____ _____
Couleurs	Chaudes / froides Lesquelles ? _____
Origine de la lumière	_____
Lignes du tableau	

b. Présentez à l'oral votre description des œuvres à partir des mots clés choisis ci-dessus.

3. Interprétation des œuvres

Répondez aux questions suivantes pour les deux œuvres.

a. Quelle atmosphère se dégage des tableaux ?

b. Le contexte historique est-il important pour la compréhension des œuvres ?

c. Que souhaite montrer l'artiste, à votre avis ?

d. En quoi ces œuvres appartiennent-elles au mouvement romantique ? (se référer à la fiche 1 « Qu'est-ce que le romantisme ? » pour approfondir cette question)

e. Barrez le mot qui ne correspond pas aux œuvres dans les phrases suivantes.

- Les femmes sont représentées comme des sujets *actifs* / *passifs* de l'action.

- Les femmes sont représentées comme étant *belles* / *laidés*.

- Les femmes sont montrées *dans la souffrance* / *dans la joie*.

4. Production écrite

Ecrivez un texte de 250 mots pour partager votre interprétation des œuvres proposées.

III/ Icônes iconographiques : Analyse croisée

1. Comprendre l'allégorie - Compréhension orale

Brice fait des phrases : « Allégorie » <https://www.youtube.com/watch?v=WqL3oAimCt0>

a. Définition

Barrez la mauvaise réponse pour obtenir la définition d'une allégorie.

« L'allégorie est la représentation *concrète/abstraite* d'une idée. Elle permet d' *éviter / évoquer* une notion difficile à représenter directement. »

b. Quelle œuvre est un intrus ?

			
Marianne, buste d'un artiste anonyme Source	Willem I van Oranje, de Adiaen Thomasz, 1579	Statue de la Liberté, Frédéric Bartholdi (photo de William Warby)	La Liberté

c. Repérez les allégories parmi les exemples cités dans la vidéo et associez-les à leur explication.

1) Soprano (chanteur) : Regarde-moi je suis la France d'en bas.	A La mort
2) Chateaubriand « La vieillesse est un naufrage »	B La paix
3) Victor Hugo « Je vis cette faucheuse »	C La monarchie
4) La Fontaine : Le lion dans les fables	D Les personnes non-riches
5) L'oiseau « la colombe »	E Le déclin, la ruine

2. Analyse croisée entre deux œuvres

Eugène Delacroix, *La liberté guidant le peuple*, 1830, Musée du Louvre, Paris

Henry Scheffer, *Arrestation de Charlotte Corday*, 1830, Musée de Grenoble

Qui était Charlotte Corday ?

Dès ses 23 ans, elle soutient des idées constitutionnelles (en opposition aux idées royalistes). Après la Révolution française, deux groupes s'opposent à l'Assemblée : les Girondins et les Montagnards. Jean-Marat, député Montagnard, fait arrêter et exécuter des députés Girondins. Il est un symbole de la Terreur. Charlotte Corday le tue à son domicile en 1793.

La peinture d'Henry Scheffer a été achetée par l'Etat français dans une volonté de cohésion nationale.

a. Associez les descriptions suivantes à la peinture à laquelle elles correspondent.

- L'utilisation des couleurs donne un équilibre au tableau
- Elle est impassible, ne montre pas d'émotion.
- Les hommes qui l'entourent sont contre elle.
- C'est une représentation du meurtre politique.
- Les armes sont encore visibles.
- C'est une représentation d'une révolution du peuple.
- L'utilisation des couleurs et des lumières isole la femme.
- L'arrière-plan révèle que la scène se passe à Paris.

Delacroix, La Liberté guidant le peuple	Scheffer, Arrestation de Charlotte Corday

b. En vous aidant des descriptions, expliquez en quoi les tableaux sont des allégories et identifiez le concept représenté.

Delacroix : _____

Scheffer : _____

IV/ Appropriation – Quelles représentations des femmes aujourd’hui ?

1. Production écrite

Choisissez une femme dont vous voudriez faire un portrait journalistique dans un magazine.

Ecrivez les questions que vous voudriez poser à cette femme iconique.

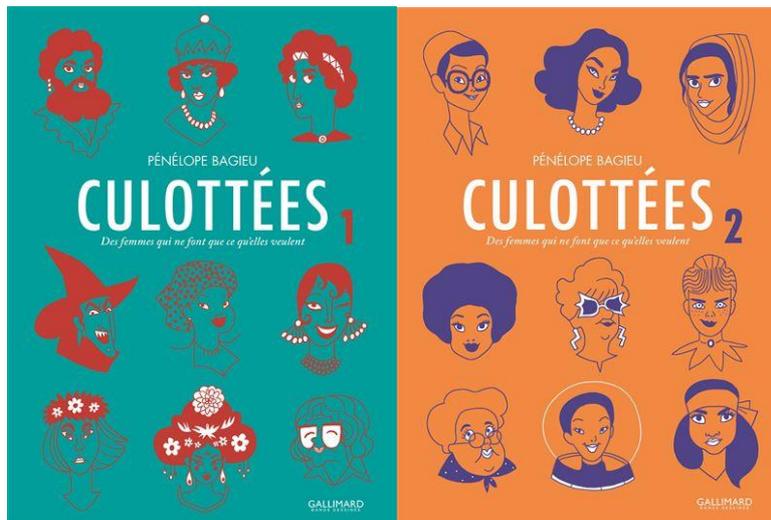
2. Production orale

Choisissez une œuvre d’art qui est un portrait de femme. Ce portrait peut être de n’importe quelle époque et partagé sur n’importe quel média : peinture, photographie, audiovisuel.

Expliquez pourquoi cette représentation pourrait établir le statut d’icône de la personne représentée. Quels codes sont utilisés ?

V/ Pour aller plus loin

Pénélope Bagieu a réalisé des portraits de nombreuses femmes...

1. Visionnez le portrait de Clémentine Delait, femme à barbe du 19ème siècle.

=> réalisez les activités proposées par Le TrèFLE : [Fiche pédagogique](#)

Lien vers la série animée : [YouTube](#)

Cette playlist est constituée de 5 vidéos de 3 minutes 30. Une adaptation animée de l'œuvre dessinée de Pénélope Bagieu.

2. Choisir un portrait dans la collection de vidéos et préparer une affiche de présentation de la femme choisie.

Sources :

Dossier pédagogique du Musée de la Vie romantique sur l'exposition temporaire « Héroïnes romantiques » : [Lien vers le dossier PDF](#)

Podcast de Julie Beauzac, épisode sur le romantisme d'un point de vue féministe : [Lien](#)

Article de Marie-Jo Bonnet sur les femmes peintres : [Lien](#)

Analyse de La Liberté guidant le peuple de E. Delacroix sur le site du Grand Palais : [Lien](#)

Corrigé pour le professeur

I/ Analyse des représentations de la femme en peinture

1. a Renaissance : le sujet se coiffe les cheveux ; b. Renaissance : on voit le reste de la pièce dans le miroir ; c. Romantisme : le fond vert.
2. a. Le perroquet et le turban : le peintre nous fait voyager en Orient. ; b. Toutes les draperies molles qui rappellent le corps féminin, la douceur, la volupté. ; c. Elle regarde vers le bas. Elle est soumise au regard du spectateur. Complètement passive, nous avons le pouvoir, nous la possédons du regard.
3. a. Les classiques font des lignes droites et sobres alors que les romantiques multiples les courbes et les arrondis. ; b. Pour les classiques, on ressent dignité et grandeur alors que les romantiques expriment des émotions plus extrêmes : bonté, générosité, supplication, foi.

II/ Glorification des mythes antiques

1. a. Des personnages souvent nu ou avec quelques morceaux de tissu, des accessoires symboliques d'une figure ici la lyre et l'aigle. ; b..1)-C ; 2)-B ; 3)-D ; 4)-A ; 5)-E. c. Débat libre.
2. a. Figuratif, figuratif/scène d'un récit, en extérieur, naturel, stylisé, couleurs chaudes, lumière en halo autour des personnages, lignes courbes qui suivent les lumières. ; b. Réponse libre
3. a. Violence et désespoir, tragique. ; b. oui tout à fait, les œuvres sont fortement référencées et répondent à l'actualité politique ; c. Réponse libre ; d. des émotions très fortes se dégagent des tableaux, les lignes des tableaux témoignent de la forte mise en scène (faussement pris sur le vif). ; e. passifs / belles / souffrance => forte érotisation de la femme souffrante et abandonnée.
4. Production libre.

III/ Icones iconographiques : Analyse croisée

1. a. « L'allégorie est la représentation **concrète** d'une idée. Elle permet **d'évoquer** une notion difficile à représenter directement. » ; b. L'intrus est la représentation de Guillaume I qui n'est pas une allégorie. ; c. 1)-D / 2)-E / 3)-A / 4)-C / 5)-B
2. a.

Delacroix, La Liberté guidant le peuple	Scheffer, Arrestation de Charlotte Corday
<i>C'est une représentation d'une révolution du peuple.</i>	<i>Elle est impassible, ne montre pas d'émotion.</i>
<i>L'arrière-plan révèle que la scène se passe à Paris.</i>	<i>Les hommes qui l'entourent sont contre elle.</i>
<i>Les armes sont encore visibles.</i>	<i>C'est une représentation du meurtre politique.</i>
<i>L'utilisation des couleurs donne un équilibre au tableau</i>	<i>L'utilisation des couleurs et des lumières isolent la femme.</i>

- b. La Liberté est une allégorie de la liberté (!!), la prise de pouvoir du peuple, les revendications politiques du peuple. / Charlotte Corday représente le monde qui change ; allégorie du changement politique et social.

IV/ Appropriation – Quelles représentations des femmes aujourd'hui ?

Réponses libres

V/ Pour aller plus loin

1. Corrigés sur la fiche pédagogique en ligne.
2. Réponses libres.

FICHE 4 : Peindre la littérature et lire des tableaux

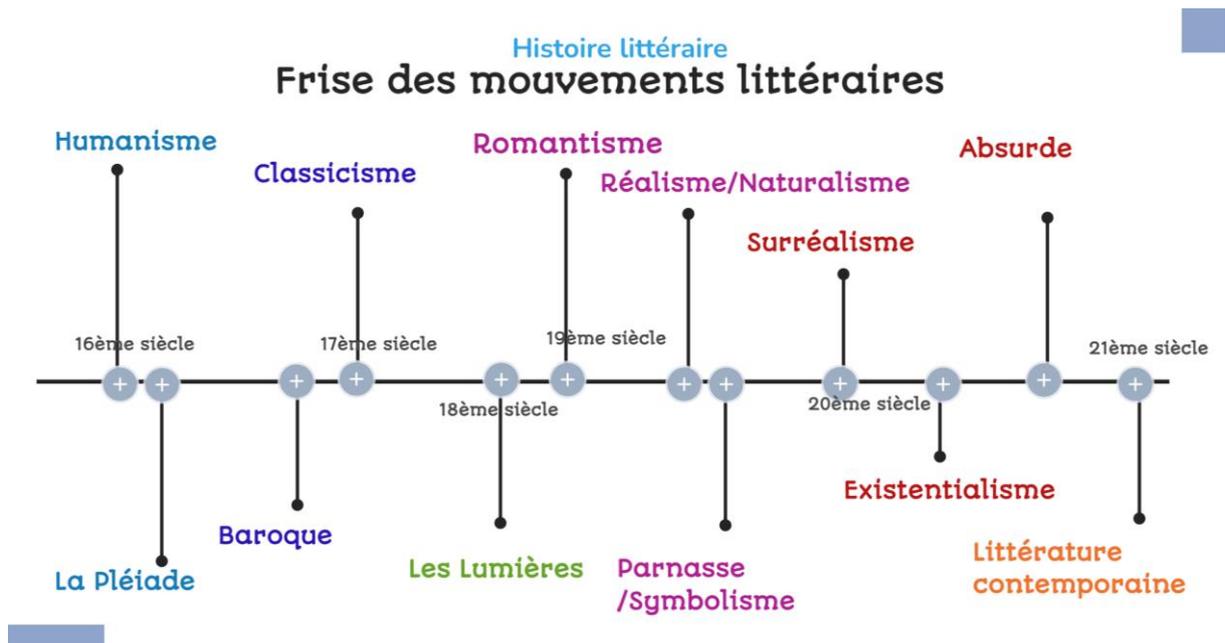
I/ Le sens du mouvement romantique en littérature

1. Situer le romantisme dans le temps.

a. Observez la frise chronologique ci-dessous. Quels sont les mouvements qui précèdent et qui succèdent au mouvement romantique ?

Mouvements qui précèdent : _____

Mouvements qui succèdent : _____

Lien vers la frise chronologique interactive faite sur Genially par Elsa Bugnon : [Lien](#)

b. A votre avis, quelles caractéristiques du Romantisme les artistes voulaient-ils rejeter avec leurs œuvres ?

Si nécessaires, faites des recherches sur les mouvements qui ont succédé au Romantisme ou consultez le Genially interactif ci-dessus.

2. Présentation transdisciplinaire du romantisme : Compréhension audiovisuelle

Vidéo sur YouTube : [Chaîne Grand Palais « Le XIXe siècle – Y’a pas que la peinture dans la vie »](#)

a. Notez les noms des artistes qui ont participé au mouvement romantique dans différents arts.

Littérature	Musique
_____	_____
_____	_____
(inspiration _____)	_____

b. Quelles sont les caractéristiques du romantisme telles qu'elles sont présentées dans la vidéo. Complétez les phrases ci-dessous en regardant la vidéo.

- Les artistes rejettent le _____ du siècle des Lumières

- Les artistes rejettent les canons artistiques du _____

- Volonté d'explorer l'_____ et les _____

II/ Un mouvement pluridisciplinaire – Œuvres de l'exposition – En petits groupes

1. Les peintres adaptent la littérature

a. Lisez les extraits littéraires et observez les tableaux.

b. Faites des paires : un tableau et un extrait littéraire. Justifiez vos choix en citant quelques passages.

<p>Extrait 1)</p> <p>« Un cri part ; et soudain voilà que par la plaine Et l'homme et le cheval, emportés, hors d'haleine, Sur les sables mouvants, Seuls, emplissant de bruit un tourbillon de poudre Pareil au nuage noir où serpente la foudre, Volent avec les vents ! »</p>
<p>Extrait 2)</p> <p>Tout à coup, ô terreur ! sous le portique sombre, Des flambeaux vacillants resplendissent dans l'ombre Zulika jette un cri « Fuis ! ô toi qui m'es cher ! Fuis !... De soldats armés on voit briller le fer : Autour d'eux se répand une clarté rougeâtre ».</p>
<p>Extrait 3)</p> <p>« Il est loin ; mais avant de suivre sa carrière Il plongeait, tout pensif, ses regards en arrière. [...] Il s'est tenu debout. Pourquoi son regard sombre De ce bois d'oliviers semblait-il percer l'ombre ? [...] Il s'arrêta, la crainte apparut sur sa face ; Mais l'implacable haine aussitôt prit sa place.</p>

Elle n’y traça point cette vive rougeur
D’un chagrin passager, d’une altière fureur. »

Extrait 4)

« Lélia, voyant la fureur et l’égarement dans ses yeux, lutta avec force pour se débarrasser de cette main de fer qui lui meurtrissait le bras. [...] Lélia se traîna sur ses genoux et sur ses mains jusqu’au lit funèble où reposait Sténio ; elle eut encore la force de l’embrasser. »

			
A) Ary Scheffer, <i>Le Giaour</i> , 1932, Villa Vauban, Luxembourg	B) Horace Vernet, <i>Etude de Mazeppa et les loups</i> , 1826, Musée de Dordrecht	C) Delacroix, <i>La dernière scène de Lélia de George Sand</i> , 19 ^{ème} siècle (date inconnue), Musée de la Vie romantique, Paris	D) Eugène Delacroix, <i>La fiancée d'Abydos</i> , 1857, Musée d'art Kimbell, Etat-Unis

c. Dans votre sous-groupe, partagez vos impressions. Est-ce une adaptation fidèle ? Est-ce une interprétation plus personnelle ? Quels éléments se correspondent et quels éléments sont manquants, d’après vous ?

Prenez des notes.

2. Travail de médiation

Après avoir réalisé les activités, les groupes d’élèves présentent au reste du groupe classe leur démarche et leur interprétation du tableau et du texte.

Les élèves peuvent aussi donner leur opinion quant à l’adaptation picturale.

3. Le petit plus

Un podcast du Musée de la Vie romantique « Un repère d’artiste » sur une œuvre de Scheffer elle aussi inspirée par la littérature : <https://on.soundcloud.com/mSMhWPpBV9L6HjPk7>

III/ Compréhension audiovisuelle : la littérature portée par un autre art visuel : le cinéma.

1. Compréhension audiovisuelle

[Vidéo : Adaptation télévisuelle](#) par France 2 du roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary.

a. Quelles émotions voyez-vous sur le visage d'Emma Bovary ? Plusieurs réponses possibles.

Surprise – colère – joie – plaisir – rancœur – amour – désir – tristesse – dégoût – calme – espoir – fierté – anxiété – déception - admiration – solitude - culpabilité

b. Remettez dans l'ordre les phrases suivantes. Elles résument l'extrait.

___ Les bruits de la salle sont assourdis par une musique lente.

___ La danse provoque des émotions très fortes.

___ Elle commence à danser avec un inconnu.

___ Elle écoute son mari parler mais ne lui répond pas.

___ Elle regarde les couples danser.

c. Quelle est la relation de l'héroïne avec les autres personnages, notamment son mari ?

2. Du texte à l'écran

[Lien vers la source de l'extrait.](#)

Sur la ligne des femmes assises, les éventails peints s'agitaient, les bouquets cachaient à demi le sourire des visages, et les flacons à bouchon d'or tournaient dans des mains entr'ouvertes dont les gants blancs marquaient la forme des ongles et serraient la chair au poignet. Les garnitures de dentelles, les broches de diamants, les bracelets à médaillon frissonnaient aux corsages, scintillaient aux poitrines, bruissaient sur les bras nus. Les chevelures, bien collées sur les fronts et tordues à la nuque, avaient, en couronnes, en grappes ou en rameaux, des myosotis, du jasmin, des fleurs de grenadier, des épis ou des bluets. Pacifiques à leurs places, des mères à figure renfrognée portaient des turbans rouges.

Le cœur d'Emma lui battit un peu lorsque son cavalier la tenant par le bout des doigts, elle vint se mettre en ligne et attendit le coup d'archet pour partir. Mais bientôt l'émotion disparut ; et, se balançant au rythme de l'orchestre, elle glissait en avant, avec des mouvements légers du cou. Un sourire lui montait aux lèvres à certaines délicatesses du violon, qui jouait seul, quelquefois, quand les autres instruments se taisaient ; on entendait le bruit clair des louis d'or qui se versaient à côté, sur le tapis des tables ; puis tout reprenait à la fois, le cornet à piston lançait un éclat sonore, les pieds retombaient en mesure, les jupes se bouffaient et frôlaient, les mains se donnaient, se quittaient ; les mêmes yeux, s'abaissant devant vous, revenaient se fixer sur les vôtres.

Quelques hommes (une quinzaine) [...] se distinguaient de la foule par un air de famille, [...].

Leurs habits, mieux faits, semblaient d'un drap plus souple, et leurs cheveux, ramenés en boucles vers les tempes, lustrés par des pommades plus fines. Ils avaient le teint de la richesse, ce teint blanc que rehaussent la pâleur des porcelaines.

Répondez aux questions ci-dessous.

a. Combien de phrases forment l'extrait ? Est-ce beaucoup ou peu ? _____

b. Quel est l'effet pour le lecteur ?

La lecture accélère. Nous sommes emportés par le rythme.

La lecture est plus lente. Nous sommes désintéressés par l'histoire.

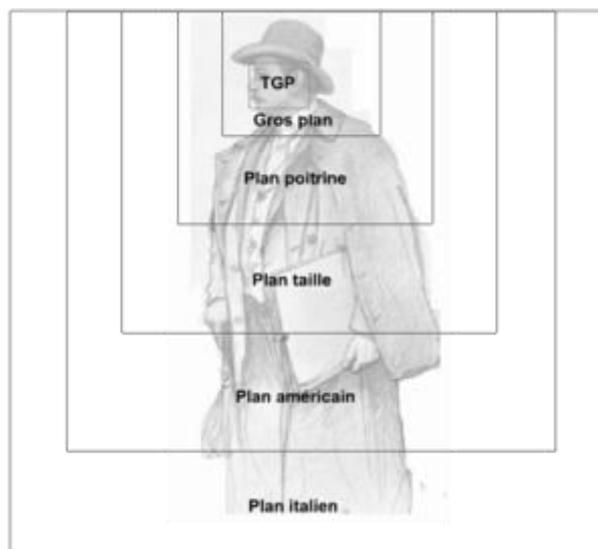
c. Dans le dernier paragraphe, quelle technique linguistique est utilisée pour rendre les personnages admirables ? _____

d. Comparez le texte et l'extrait vidéo de l'activité 1. Sont-ils semblables ? Est-ce une bonne interprétation, selon vous ?

3. L'art du plan et du cadrage : fabriquer un tableau pour le cinéma

a. Le cadrage au cinéma

Observez le référentiel des plans ci-contre et identifier quels plans sont utilisés dans les films proposés.

Références des films : *Thor : the Dark World* de Peter Sanderson et David Roach ; *Titanic* de James Cameron ; *La Mort aux trousses* d'Alfred Hitchcock ; *Il était une fois dans l'ouest* de Sergio Leone ; *The Revenant* d'Alejandro Gonzalez Inarritu ; *Le Silence des agneaux* de Johnathan Demme.

b. Arrêt sur image. Observez cette photo du film *Madame Bovary* de Claude Chabrol. Quel cadrage est choisi par le réalisateur et quel effet crée-t-il ?

IV/ Appropriation : Création d'une image à partir du texte

1. Production écrite

Vous écrivez un texte d'environ 80 mots en décrivant une scène imaginaire.

Décrivez des personnages, un décor en extérieur ou en intérieur, des reliefs, textures ou motifs.

Exemple : C'est un portrait de deux femmes assises dans leur salon. Elles étaient sœurs et elles étaient habillées avec de grandes robes d'époques. Leurs visages montrent des expressions calmes et douces mais elles ne regardent pas vers le spectateur. Elles ont posé pour le peintre. Derrière elle, nous voyons leur salon : il y a un canapé en velours rouge, des coussins, un tapis et des lampes qui projettent une lumière chaude et réconfortante.

2. Activité de création artistique avec l'intelligence artificielle

Voici l'image créée avec PIXLR à partir de l'exemple écrit ci-dessus.

Faites des tentatives et ajuster votre prompt en fonction de l'image que vous souhaitez générer.

V/ Pour aller plus loin

La révolte romantique – un podcast de 10 min produit par France Musique : [Lien](#)

Selon l'introduction du podcast, contre quoi se révolte le romantisme ?

1. Ecoute d'un podcast musical

Ecoutez le podcast de France Culture et répondez aux questions.

Extrait 1 : du début jusqu'à 2 :30

- a. Quel est le principal moteur du mouvement romantique ?
- b. Contre quoi les romantiques se révoltent-ils ? Donnez trois exemples.

Extrait 2 : de 7 :50 à

- c. Quel est le rôle de l'artiste dans la société selon les romantiques ?
- d. Quel est le nom du tableau qui est le symbole, « le manifeste », du romantisme ?

Sources :

Dossier du Musée Delacroix : Un duel romantique : Delacroix et Lord Byron [Lien](#)

Catherine Meurisse, *La Légèreté* : Bande dessinée pour découvrir la peinture à travers les yeux d'une amoureuse des arts : [Sur Culturethèque](#)

Corrigés pour l'enseignant

I/ Le sens du mouvement romantique en littérature

1. a. Le classicisme et les Lumières précèdent ; le réalisme, le symbolisme et le surréalisme succèdent. ; b. Ils rejettent les thèmes imposés par le classicisme et la raison universelle développée par les Lumières. Les artistes veulent exprimer des sentiments et des batailles intérieures davantage qu'ils souhaitent traiter un sujet pour lui-même. Le réalisme entérine cette envie de développer la recherche de l'âme.

2. a.

Littérature	Musique
Chateaubriand, <i>René</i> Victor Hugo, <i>Cromwell</i> , <i>Notre Dame de Paris</i> Shakespeare pour inspiration	Beethoven Chopin Berlioz Liszt Schumann Schubert

b. le rationalisme du siècle ; les canons artistiques du classicisme ; explorer l'âme et les sentiments.

II/ Un mouvement pluridisciplinaire – Œuvres de l'exposition

1. a. (observation) b. 1B ; 2D ; 3A ; 4C ; c. Réponse libre.

2. Réponse libre.

III/ Compréhension audiovisuelle : la littérature portée par un autre art visuel : le cinéma.

1. a. Plusieurs réponses parmi joie / plaisir / désir / espoir / admiration. ; b. Elle regarde les couples danser. > Elle commence à danser avec un inconnu. >La danse provoque des émotions très fortes. >Les bruits de la salle sont assourdis par une musique de violons. >Elle écoute son mari parler mais ne lui répond pas. ; c. Elle est à part des autres personnes : elle flotte, ne parle à personne, même pas à son mari. Le spectateur ne voit que son intériorité.

2. a. 10 phrases. C'est très peu. En général, en français courant, une phrase fait 1 ou 2 lignes. ; b. « La lecture accélère. Nous sommes emportés par le rythme. » car les verbes s'enchaînent très vite. ; c. Nombreuses comparaisons. ; d. Réponse libre. Par exemple : oui car il n'y a pas de dialogue et seulement des plans sur les robes, le décor, les personnes présentes, les émotions ressenties.

3. a.

b. Il s'agit d'un plan poitrine Emma Bovary est mise en avant, nous suivons la scène à travers son regard. Le cadrage permet également de laisser voir aux spectateurs les attributs de l'héroïne romantique : les robes avec de nombreux volumes ou épaisseur (beaucoup de tissu froncé), les coiffures aux fleurs.

IV/ Appropriation : création d'une image à partir d'un texte.

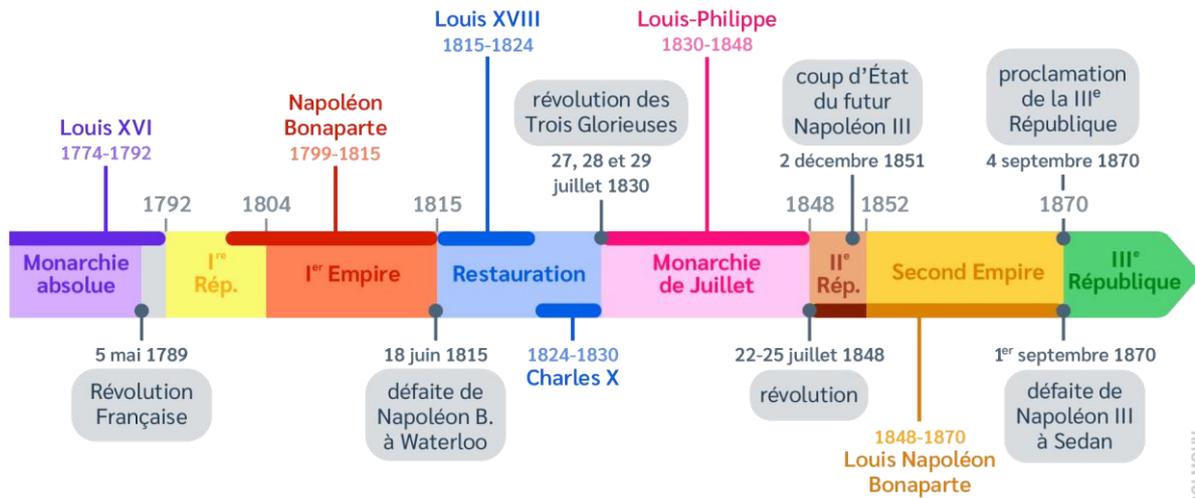
Réponse libre.

V/ Pour aller plus loin : Romantisme en musique

a. Le malaise vécu par la jeunesse, l'ennui, « le mal du siècle », la mélancolie ; b. Ils se révoltent contre l'urbanisation, la bourgeoisie, le matérialisme du monde, le conformisme, le bon goût, l'ennui mais aussi le rationalisme des Lumières et les règles trop strictes du classicisme. B. la rigidité des conventions sociales. ; c. Le rôle de l'artiste est d'aider le peuple, d'être un guide qui révèle la vérité de la condition humaine. d. Le radeau de la méduse de Géricault.

FICHE 5 : Romantisme et politique - la liberté

Contexte politique en France au 19ème siècle :

© SCHOOLMOUV

I/ Illustrer l'histoire

1. La révolution de 1830 en images

Eugène Delacroix, *La Liberté guidant le peuple*, 1830 © GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Adrien Didierjean / Mathieu Rabeau-jpg

Horace Vernet, *Le duc d'Orléans quitte le Palais-Royal pour se rendre à l'Hôtel de Ville, 31 juillet 1830*, 1832 © Château de Versailles, Dist. RMN / © Christophe Fouin

- a. Le texte suivant explique la révolution de 1830. Surlignez les éléments du texte illustrés par *La Liberté guidant le peuple* et par *Le Duc d'Orléans quitte le palais*.

La France est agitée : des idées libérales se développent au Parlement, dans les ministères et dans la presse. Le roi Charles X veut écraser cette agitation et déclare les Ordonnances de Saint-Cloud le 25 juillet 1830, ce coup devrait faciliter les élections des royalistes.

Le peuple parisien n'est pas d'accord et mène une révolution éclair : 3 jours nommés Les Trois Glorieuses. Les Parisiens ont dressé des barricades dans les rues, ils font face aux forces armées. Pendant 3 jours, les combats se poursuivent. Finalement, Charles X fuit Paris et un nouveau régime est mis en place : la Monarchie de Juillet, une monarchie constitutionnelle avec Louis-Philippe à sa tête, connu jusqu'alors comme le Duc d'Orléans. Le drapeau tricolore remplace le drapeau blanc (des royalistes).

- b. Quels éléments/symboles révolutionnaires pouvez-vous voir sur les tableaux ?

La liberté guidant le peuple :

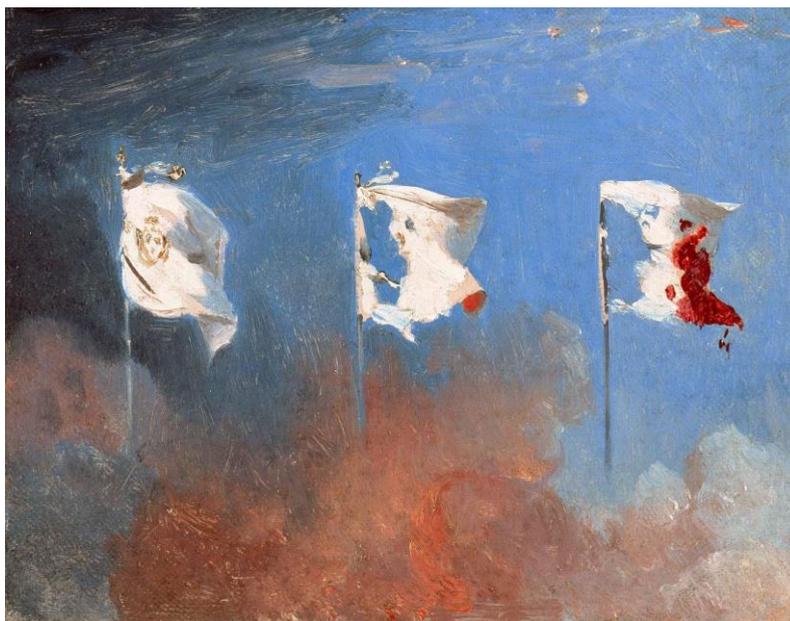
Le duc d'Orléans quitte le Palais-Royal :

- c. Quelles classes sociales sont représentées ? Pourquoi ?

En plus : Horace Vernet, [fiche pédagogique et vidéo](#) et [Vidéo Delacroix « Liberté »](#).

2. Lutte de pouvoir entre les conservateurs et les romantiques

- a. La révolution inspire les artistes

Léon Cogniet, *Scène de juillet 1830*, 1830, Musée des Beaux-Arts d'Orléans.

De quelle couleur est le drapeau à l'origine ? _____

De quelles couleurs sont le ciel et le sang ? _____

Quel est le drapeau final créé ? _____

b. Faut-il catégoriser les peintres dans les mouvements artistiques ?

« Entre 1824 et 1827, on peut observer une fluctuation des noms se rapportant à chacun des camps, parfois les mêmes artistes se retrouvent dans les deux camps successivement ou en même temps, cela dépend de leurs créations exposées au Salon. »

(Actes de colloque 2015, Aurélie Gavaille, « Etienne-Jean Delécluze et la jeune génération romantique », page 148)

Quelle réponse fait cette historienne ? et Pourquoi ? Reformulez son argument.

c. Comment catégoriser Scheffer ? Regardez les tableaux ci-dessous. A votre avis, quelle est la position politique de Scheffer ? Du côté des révolutionnaire ou de la monarchie ?

Ary Scheffer, *Portrait de la Princesse Marie d'Orléans*, 1838, Musée des Beaux-Arts d'Orléans.

Ary Scheffer, *Louis-Philippe prêtant serment devant les chambres*, 1830, Musée Carnavalet Paris.

II/ Les œuvres politiques romantiques font parler d'elles

Victor Hugo, écrivain ou homme politique ?

Parmi les écrivains français les plus célèbres, Victor Hugo était également très actif en politique. Soutien de la Monarchie de Juillet, il devient un fervent défenseur de la République de 1848 avant le coup d'Etat de 1851.

Cromwell en 1827 puis Hernani en 1830 deviennent des manifestes du romantisme français et de ses prises de position politiques. Les œuvres sont aussi des symboles des affrontements réels entre les conservateurs et les romantiques.

Source : Exposition de la Maison de Victor Hugo sur « Hugo politique » [Dossier](#)

Les deux peintures ci-dessous ont été présentées lors du même Salon national, celui de 1831. Elles sont caractéristiques des réflexions sur l'art qui émergent et les critiques présentées montrent que les avis s'opposent.

1. Ary Scheffer, *Scène de juillet*, vers 1830-31

Ary Scheffer, *Scène de juillet*, vers 1830-1831, Château de Lagrange-Bléneau

- a. Lisez l'opinion de ce critique d'art, opinion écrite lors de sa visite au Salon de 1831.
« *Le critique évoque aussi* « les grisailles de certains élèves de M. Ingres » ou « les fantasqueries de M. A. Scheffer » (p. 353). À propos de ce dernier, il développe un peu le commentaire, dans son septième compte rendu : « La Scène de Juillet, d'Ary Scheffer est traitée à sa manière, c'est-à-dire avec une couleur grise et sale, mais avec la verve et le sentiment, remarquables dans tous ses ouvrages, qui méritent des éloges » (n° 24, 12 juin 1831). »
(Massonnaud, Dominique, éditeur. « Salon de 1831 ». *Le Nu moderne au salon (1799-1853)*, UGA Éditions, 2005, <https://doi.org/10.4000/books.ugaeditions.8600>., paragraphe 10)

b. Qu'est-ce qui ne plaît pas au critique dans cette peinture ?

- les couleurs le sujet les expressions des visages

c. Quelle qualité reconnaît-il à l'œuvre de Scheffer ?

- les couleurs le sujet les expressions des visages

2. Eugène Delacroix, *La Liberté guidant le peuple*, 1830

Eugène Delacroix, *La Liberté guidant le peuple*, 1830 © GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Adrien Didierjean / Mathieu Rabeau-jpg

- a. Lisez l'opinion de ce critique d'art, opinion écrite lors de sa visite au Salon de 1831.
- b. « Le tableau *La Liberté guidant le peuple*, ou Le 28 juillet avait été annoncé et vanté d'avance sous le nom d'une *Scène de barricades*. M. Delacroix devait s'y montrer supérieur à ce qu'il avait été dans ses œuvres précédentes ; beaucoup de personnes, et nous étions du nombre, en étaient bien aises, pensant qu'il s'était remis en mémoire sa *Barque de Dante*, et qu'il avait résolu de revenir à un travail serré, à une forme étudiée, à une couleur forte, en même temps que sage. Mais nous étions bien dupes de croire à la conversion d'un tel réprouvé ! *La Liberté guidant le peuple* est une femme ignoble, à la peau sale, aux formes grossières, coiffée d'un bonnet rouge, tenant un drapeau tricolore, et gravissant un tas de pavés. (Massonnaud, Dominique, éditeur. « Salon de 1831 ». *Le Nu moderne au salon (1799-1853)*, UGA Éditions, 2005, <https://doi.org/10.4000/books.ugaeditions.8600>., paragraphe 6)

b. Qu'est-ce qu'il voulait voir comme peinture ? 2 réponses

- mise en scène travaillée couleurs vives sujet religieux portrait

c. Qu'est-ce qui ne plaît pas au critique dans cette peinture ? 2 réponses

- les couleurs le sujet politique le style pour représenter la femme

III/ Représenter une idée de la nation unifiée

1. Les prémices d'un « roman national »

Qu'est que le concept de « roman national » ?

Il s'agit de la présentation de l'histoire d'une nation comme un récit qui a pour but de rassembler le peuple autour d'une identité collective. Les images et les écrits de l'époque dans la presse, les arts et la démocratisation de l'école plus tard au 19ème permettent de faire vivre un récit de la nation française.

Source : [Illustrer le « roman national » français \(1789-1918\). Utpictura18, revue Rubriques. \(30 avril 2023\) – Société des études romantiques et dix-neuviémistes](#)

			
Ary Scheffer, <i>Le jeune patriote</i> , Fondation Custodia	Philippe-Auguste Jeanron, <i>Les Petits patriotes</i> , 1830, Musée des Beaux-Arts de Caen	Ary Scheffer, <i>Le vengeur</i> , Musée de Dordrecht	Ary Scheffer, <i>Allons enfants de la patrie</i> , Musée de Dordrecht

a. Quelles sont les qualités humaines et les valeurs citoyennes représentées sur ces peintures de l'exposition ? Entourez et justifiez.

Respect des autres Solidarité à une cause Avoir un esprit critique Respecter la loi Se défendre contre l'injustice Courage

b. En quoi ces œuvres racontent une certaine histoire de la Révolution des Trois Glorieuses ?

c. Quels pourraient être les autres représentations, en observant du camp des royalistes par exemple ?

2. Les images d'Epinal – enseigner « la nation » à l'école

a. Observez les illustrations suivantes. A qui sont-elles destinées ?

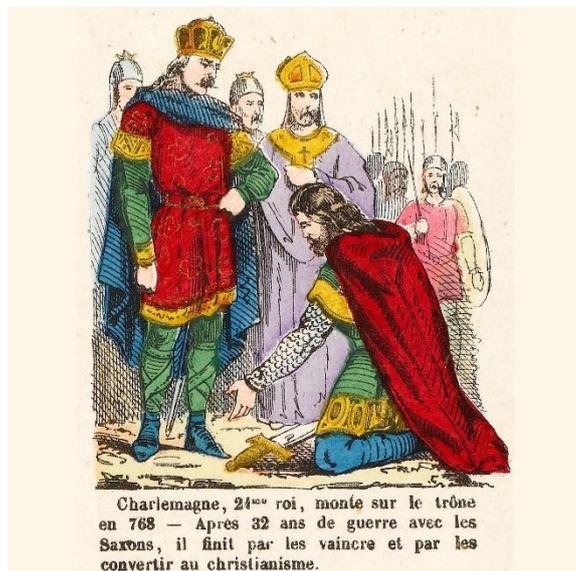
- 1) La presse
- 2) Les classes à l'école
- 3) Les députés à l'Assemblée

b. A quoi servent les textes sous les images ?

- 1) A expliquer l'événement historique au lecteur
- 2) A faire rire le lecteur
- 3) A convaincre et persuader le lecteur

c. Comment peut-on appeler ces images ?

- 1) Des bandes dessinées.
- 2) Des caricatures.
- 3) Du matériel pédagogique.

Source des images : [Lien](#) BNF

En plus : Livre en libre accès sur Cairn : L'enseignement scolaire de l'histoire dans la France des 19ème et 20ème siècles Fondements. (2013). Histoire@Politique, 21 [Lien](#)

En Plus bis : *Les Misérables*, adaptation comédie musicale. [Version de 1991 en FR](#) ; [Version en français avec clip vidéo et sous-titres FR et ENG](#) ; [Version en anglais du film de 2012](#)

IV/ Quels événements historiques sont fondateurs ?

Choisissez un des événements historiques néerlandais représentés ci-dessous par des œuvres d'art.

Expliquez les codes et les symboles utilisés dans l'œuvre et proposez votre interprétation.

Développez l'importance du moment historique dans l'histoire des Pays-Bas et pourquoi il est important d'enseigner cet épisode historique à l'école.

1. De Beeldenstorm (1566)

Cet événement historique est nommé « Furie iconoclaste » en français.

Frans Hogenberg, *De Beeldenstorm à Anvers*, 1566

Cathédrale Saint Martin (Utrecht), 1674

2. De Vereenigde Oostindische Compagnie (1602)

Cet événement historique est nommé « Création de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales » en français.

Anonyme, *Nord de la Nouvelle-Angleterre*, 1792

Drapeau de la VOC

3. De Vrede van Münster (1648)

Cet événement historique est nommé « le Traité de Münster » en français.

Gerard Terborch, *Paix de la Flandre occidentale à Münster*, 1648

Corrigés pour le professeur

I/ Illustrer l'histoire

1. a. Agitation / révolution / barricades / rues/ armes / Duc d'Orléans / drapeau tricolore. ; b. le drapeau, les armes, le titi parisien, l'allégorie de la liberté, le bonnet phrygien, les couleurs bleu-blanc-rouge car le blanc est la couleur de la monarchie et les autres les couleurs de Paris. ; c. toutes les classes pour montrer que c'est un phénomène qui traverse les classes.

2. a. blanc / bleu et rouge / le nouveau drapeau français. : b. Rien ne sert de catégoriser les artistes puisqu'en fonction de l'œuvre présentée ils pourraient appartenir à un mouvement ou l'autre. ; c. Les tableaux montrent que Scheffer était proche de la monarchie française. En réalité, il était le maître de dessin des enfants royaux. Cependant, il a soutenu les changements révolutionnaires, il ne choisit pas son camp non plus.

II/ Les œuvres romantiques politiques font parler d'elles

1. b. les couleurs « couleur grise et sale »; c. les expressions des personnages « la verve et le sentiment, remarquables dans tous ses ouvrages ».

2. b. mise en scène travaillée et couleurs vives « forme étudiée, à une couleur forte ». ; c. les couleurs et le style pour représenter la femme : « femme ignoble, à la peau sale, aux formes grossières »

III/ Représenter une idée de la nation unifiée

1. a. Au choix tant que c'est justifié. ; b. Les tableaux montrent dans une lumière uniquement positive les soulèvements de 1830. Les hommes représentés sont glorifiés. Ils incarnent les espoirs républicains. ; c. Ils pourraient être représentés comme très violents, sales, idiots... afin de décrédibiliser leurs luttes.

2. a.2) ; b.1) ; c. 3)

IV/ Quels événements historiques sont fondateurs ?

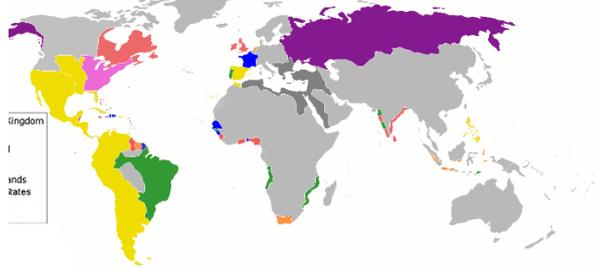
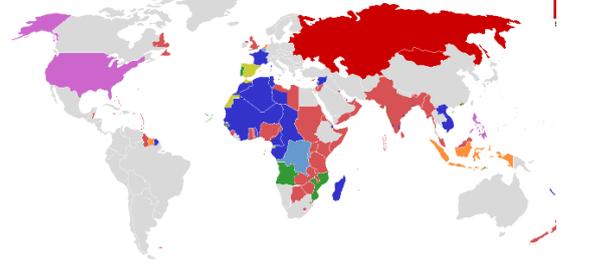
Réponses libres.

FICHE 6 : L'ailleurs romantique

I/ Qu'est-ce qu'« ailleurs » au 19ème siècle

1. La France et le monde : contexte historique

Observez la carte et répondez aux questions.

 <p>Les empires coloniaux en 1800, carte faite par Jluirs (Wikipédia)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ United Kingdom ■ France ■ Portugal ■ Spain ■ Netherlands ■ United States ■ Russia ■ Turkey
 <p>Carte du monde colonial en 1912, carte faite par Titanicophile (Wikipédia)</p>	<p>Description Français : Cette carte décrit l'étendue des empires coloniaux des différents États en 1912.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ empire colonial / protectorats / dépendances de l'Empire russe ■ empire colonial / protectorats / dépendances des Pays-Bas ■ empire colonial / protectorats / dépendances de la Belgique ■ empire colonial / protectorats / dépendances du Danemark ■ empire colonial / protectorats / dépendances du Royaume-Uni ■ empire colonial / protectorats / dépendances de la France ■ empire colonial / protectorats / dépendances des États-Unis ■ empire colonial / protectorats / dépendances de l'Italie ■ empire colonial / protectorats / dépendances du Japon ■ empire colonial / protectorats / dépendances du Portugal ■ empire colonial / protectorats / dépendances de l'Espagne ■ empire colonial / protectorats / dépendances de l'Empire ottoman ■ empire colonial / protectorats / dépendances de la Chine ■ empire colonial / protectorats / dépendances de l'Allemagne
 <p>Les frontières coloniales en 1945, carte faite par Aris Katsaris (Wikipédia)</p>	

a. Quels sont les empires les plus étendus en 1800 ?

- Angleterre
 France
 Portugal
 Espagne
 Pays-Bas
 Etats-Unis
 Russie
 Turquie (Empire Ottoman)

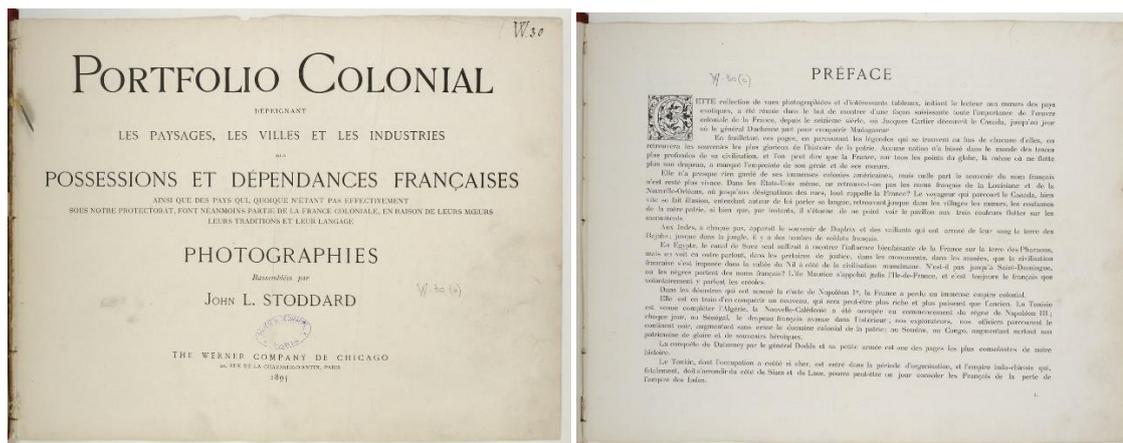
b. Quels changements remarquez-vous entre 1800 et 1912 pour l'empire colonial français ?

c. Après la deuxième Guerre Mondiale, est-ce que la décolonisation a commencé ?

- Oui
 Non
 Pourquoi ? _____

2. Influence française et colonisation vues de France

Extrait de livre « Portfolio Colonial » édité en 1895 : livres de photographies et Préface

Source des documents : [Gallica](#), [BNF](#)

Transcription de la page de titre

« Portfolio colonial dépeignant les paysages, les villes et les industries des possessions et dépendances françaises ainsi que des pays qui, quoique n'étant pas effectivement sous notre protectorat, font néanmoins partie de la France coloniale, en raison de leur mœurs, leurs traditions et leur langage. »

Transcription des deux premiers paragraphes de la préface

« Cette collection de vues photographiées et d'intéressants tableaux, initiant le lecteur aux mœurs des pays exotiques, a été réunie dans le but de montrer [...] toute l'importance de l'œuvre coloniale de la France [...]. En feuillant ces pages, en parcourant les légendes qui se trouvent au bas de chacune d'elles, on retrouvera les souvenirs les plus glorieux de l'histoire de la patrie. Aucune nation n'a laissé dans le monde des traces plus profondes de sa civilisation, et l'on peut dire que la France [...] a marqué l'empreinte de son génie et de ses mœurs. »

Répondez aux questions :

a. Selon la page de titre, pour quelles raisons un pays peut faire partie des possessions de la France ? Citez 3 caractéristiques possibles.

b. Selon l'auteur du 19ème siècle, « l'œuvre coloniale de la France » est positive ou négative ? Citez un extrait pour justifier.

c. Quels mots démontrent que l'auteur veut rassembler le peuple autour d'un sentiment d'unité ?

II/ Un ailleurs dans l'espace : l'Orientalisme

1. De quoi rêvent les artistes ?

https://www.youtube.com/watch?v=W_TV2Srn5Xg

L'Orient rêvé des plus grands peintres, l'exposition - Musée Marmottan Monet Vidéo YouTube

Arts in the City
23,1 k abonnés

S'abonner

👍 105

🔗 Partager

Répondez aux questions ci-dessous après avoir visionné la vidéo du Musée Marmottant-Monet.

Regardez la vidéo du début à 00 :49 minute

a. Quels sont les mots utilisés par la guide pour décrire l'Orient ? Entourez :
loin, mystérieux, merveilleux, fascination, rêver, impossible, méconnues, ennuyeux.

b. Vrai ou Faux ? Répondez.

- Les œuvres sont des commandes : l'artiste est obligé de faire la peinture. Vrai Faux

- Les colonisations se sont multipliées pendant l'Empire de Napoléon Ier. Vrai Faux

- Tous les artistes veulent aller en Orient. Vrai Faux

2. Objectification des « ailleurs » - Œuvres de l'exposition

Répondez à ces questions par oui ou non en donnant un élément visuel pour justifier votre position.

a. Les femmes sont érotisées.

Oui

Non

Justification : _____

b. La présence d'esclaves rappelle la situation coloniale des sujets du tableau.

Oui

Non

Justification : _____

c. De nombreux accessoires soulignent l'exotisme des scènes.

Oui

Non

Justification : _____

d. Les scènes sont réalistes et sont des documents fiables de la réalité des pays orientaux à cette époque.

Oui

Non

Justification : _____

Eugène Delacroix, *Femme caressant un perroquet*, 1827, Musée des Beaux-Arts de Lyon

Eugène Delacroix, *Femmes d'Alger dans leur appartement*, 1834, Musée du Louvre

Eugène Delacroix, *Le sultan du Maroc et son entourage*, 1862, Kunsthaus Zürich

3. Représentation des guerres d'indépendance : défendre la liberté au-delà de son territoire

Remplacez les mots dans le texte à trou : *souffrance* - *Grèce* - *cause* - *Pologne* - *injustice*

« Les turbulences politiques ne se limitent pas à la France. Des guerres d'indépendance féroces font rage en _____ et en _____ contre, respectivement, les Turcs et les Russes. Toute l'Europe suit ces luttes pour la liberté et

de nombreux peintres romantiques français déploient leurs pinceaux pour dénoncer cette _____. Delacroix a choqué le public en 1824 avec ses Scènes du massacre de Chios qui traduisent la _____ du peuple grec. Horace Vernet exprime en 1831 son soutien à la _____ polonaise dans le Prométhée polonais. Cet art engagé caractérise la nouvelle orientation que Scheffer et ses collègues peintres donnent à leur travail. » (D'après le cartel de la salle 2 ; exposition temporaire « Liberté ! », Musée de Dordrecht).

Illustration des soutiens des artistes romantiques à la cause des indépendances européennes.

Horace Vernet, *Le prométhée polonais*, 1831, Bibliothèque polonaise de Paris
Ary Scheffer, *Les femmes souliotes*, 1858, Musée de Reims

III/ Un ailleurs dans le temps

1. S'inspirer de l'Antiquité

Qu'est-ce que le néo-classicisme ?

C'est un mouvement artistique en parallèle du Romantisme au tout début du 19ème siècle. Ce style émerge en réaction au baroque : certains artistes souhaitent un retour à la sobriété, aux lignes droites et épurées, au bon goût et aux sujets nobles comme les thèmes antiques.

Ary Scheffer, *Orphée et Eurydice*, date inconnue, Musée des Beaux-Arts de Blois

Pierre-Narcisse Guerin *Orphée pleurant sur le tombeau d'Eurydice*, 1802, Musée des Beaux-Arts d'Orléans.

- a. Quel accessoire présent sur les deux peintures est le symbole d'Orphée ? _____
- c. Quelle toile appartient plutôt au style néo-classique ? _____
- c. Quels éléments de la peinture justifient votre réponse ? _____

2. S'inspirer du Moyen-âge

Ary Scheffer, *Guiteclin (Wittekind) se soumet à Charlemagne (Karel de Grote) à Paderborn*, 1835, Musée de Dordrecht Museum.

Julie Duvidal de Montferrier, *L'enfant malade, ou Clotilde demandant la guérison de son fils*, entre 1819 et 1865, Musée de Brou à Bourg-en-Bresse
(Clotilde était l'épouse de Clovis)

Figures historiques :

Charlemagne est un personnage majeur de l'histoire de France et de l'Europe. Il règne en tant que Roi des Francs de 768 à 814.

Clovis est aussi un personnage majeur de l'histoire de France. Il règne de 481 à 511.

Guiteclin (Wittekind) est un chef saxon (Allemagne actuelle) et est le principal opposant de Charlemagne à la fin du 8ème siècle.

a. Associez la figure historique avec la bonne période historique.

Charlemagne ● ● 5ème/6ème siècles

Clovis ● ● 8ème/9ème siècles

b. Pourquoi peindre une scène historique d'un chef saxon qui admet la défaite ?

- Montrer l'amitié entre la France et l'Allemagne
- Montrer l'importance de la religion
- Montrer la supériorité de la France dans un conflit européen

c. A votre avis, pourquoi les peintres sont-ils intéressés par ces personnages historiques ?

- Ce sont des références religieuses à la mode dans l'art à l'époque.
- Ce sont des références politiques pour unifier autour d'une histoire commune.
- Ce sont des personnages paternels et maternels que le public aime.

En plus : Voir la fiche 6 « Peindre la politique » qui traite du sujet du « roman national ».

3. S'inspirer de l'histoire récente

Attribuez les termes suivants à un des deux tableaux. ??

a. Célébration

b. Solennel

c. Coloré

d. Joie

e. Luxueux

f. Confiance

g. Prospérité

h. Statique.

Eugène Delacroix, *La naissance d'Henri IV*, 1827, Musée Fabre

(Henri IV est né en décembre 1553)

Les mots adéquats :

Paulin Guérin, *Portrait de Charles X en costume de sacre*, 1827, Musée de Toulon

(Charles X est né en octobre 1757)

Les mots adéquats :

IV/ L'ailleurs déclenché par l'imaginaire

1. Un ailleurs qui permet l'imaginaire – développer son intériorité

La légende de Paolo et Francesca

<https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-de-la-vie-romantique/oeuvres/paolo-et-francesca#infos-principales>

Les tableaux de Paolo et Francesca sont inspirés d'une histoire de Dante. C'est l'histoire d'un adultère interdit : les amoureux sont surpris par Gianciotto Malatesta. Ils sont par la suite condamnés à errer aux Enfers. Ils symbolisent la force de l'amour éternel.

		
Pierre Delorme, <i>Paolo et Francesca</i> , vers 1820, Musée de la Vie romantique	Ary Scheffer, <i>Paolo et Francesca</i> , 1855, Hamburger Kunsthalle	Jean-Auguste-Dominique Ingres, <i>Paolo et Francesca</i> , 1814-20, Institut Barber des Beaux-Arts

a. Identifiez quel tableau correspond à l'affirmation. Attention : parfois plusieurs tableaux sont adéquats.

	Delorme	Scheffer	Ingres
L'assassin est prêt à tuer.			
Paolo est très amoureux et désespéré.			
Francesca est très amoureuse et désespérée			
Leurs tenues appartiennent au style classique.			
Les lignes du tableau en font un symbole du romantisme			
Ils symbolisent l'amour éternel destiné au tragique.			

b. Quelle peinture interprète au mieux le récit de Dante pour vous ? et Pourquoi ?

2. Personnages littéraires mis en peinture – Héroïne romantique

Eugène Delacroix, *Desdémone maudite par son père*, vers 1852, Musée des Beaux-Arts de Reims, photographie de Christian Devleeschauwer <https://musees-reims.fr/oeuvre/desdemone-maudite-par-son-pere>

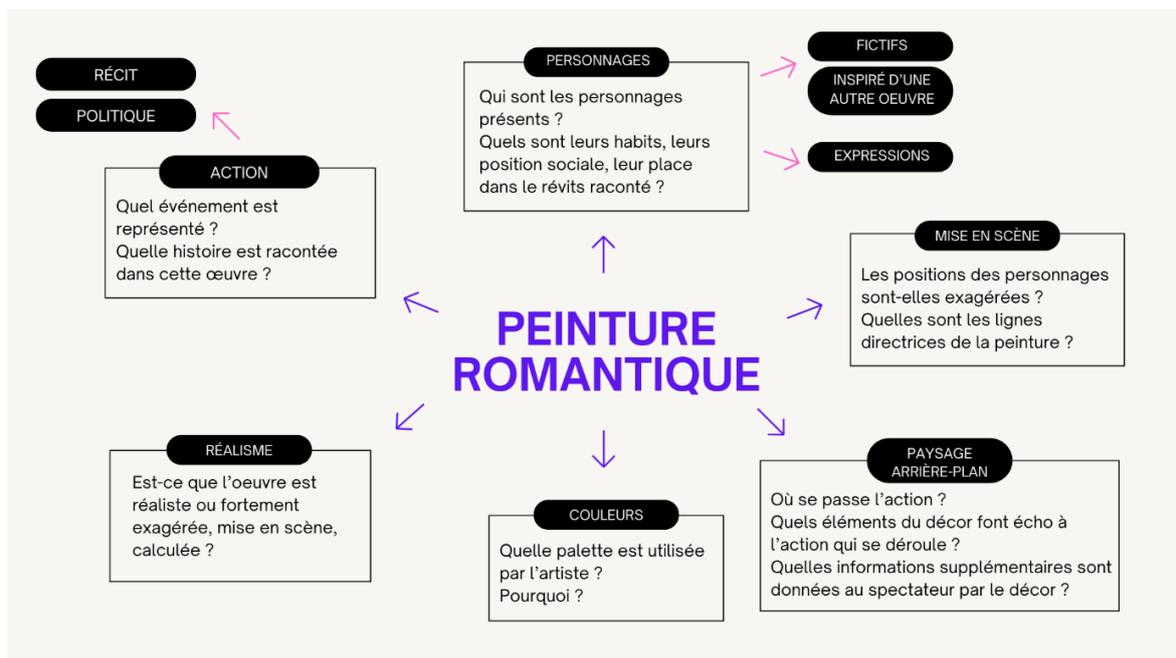
Choisissez le terme approprié pour décrire la peinture. Barrez le terme inutile.

- a. Desdémone semble *calme* / *désespérée*.
- b. Le père est *solidaire* / *accusateur* de sa fille.
- c. Desdémone n'a pas *besoin d'aide* / *de pouvoir de décision*.
- d. La peinture est romantique car les lignes sont *rondes et dramatiques* / *droites et sobres*.

3. Le tragique des peintures romantiques

Production écrite et orale : Par deux, vous réalisez une carte mentale pour présenter vos idées concernant le tableau d'Ary Scheffer : *Lénore, les morts vont vite*.

Présentez la peinture ci-dessous en vous aidant des activités précédentes et du modèle de carte mentale.

Faites des recherches sur ce tableau sur ces pages : [Fiche de Paris Musées](#) et [Wikipédia](#)

Ary Scheffer, *Lénore, les morts vont vite*, vers 1830, Musée de la Vie romantique

En plus : Voir fiche 5 sur « Peindre la littérature »

V/ Pour aller plus loin

1. Est-ce que les idées d' « ailleurs » et d' « exotisme » existent toujours ?

Lisez et présentez un des articles suivants :

- L'article journalistique suivant : [Lien](#) « Voyage, l'exotisme a-t-il disparu pour de bon ? », de Marine Sanclemente, 2023, Journal Le Figaro
- L'article qui partage une expérience individuelle : [Lien](#) « Ne m'appellez plus jamais 'exotique' », de Leila, 2017, Magazine Roseaux

2. Roméo Mivekannin, artiste plasticien béninois

L'artiste s'est installé en France et présente des œuvres qui déconstruisent l'histoire coloniale.

Lien vers la vidéo TV5Monde : [Lien](#)

Sources :

Podcast de France Culture sur le tableau d'Eugène Delacroix "Femmes d'Alger dans leur appartement"(1834).
Un podcast sur le « huis clos orientaliste » de l'époque. [Lien](#)

Colloque sur la notion d'ailleurs depuis le mouvement romantique : [Lien](#)

Corrigés pour le professeur

I. Qu'est-ce qu' « ailleurs » au 19ème siècle ?

1. a. l'empire colonial espagnol est le plus grand hors de son propre territoire d'origine, l'Espagne. Le Portugal et l'Angleterre sont également étendus. ; b. La conquête de territoires est flagrante. La carte du monde s'est couverte des couleurs des pays colonisateurs. La France a conquis de nombreux territoires en Afrique de l'Ouest et en Asie. ; c. Non, on voit que de nombreux pays sont encore colorés. Pour la France, il faut attendre les années 1960 pour les déclarations d'indépendance.
2. a. avoir des mœurs, des traditions ou une langue que la France assimile comme étant sienne(s). ; b. « montrer l'importance de l'œuvre coloniale » ou « les souvenirs les plus glorieux » ou encore La France a laissé « des traces profondes de sa civilisation » ; c. Deux réponses parmi : la nation ; l'histoire de la patrie ; l'œuvre de la France ; le génie de la France.

II/ Un ailleurs dans l'espace : l'Orientalisme

1. a. loin, merveilleux, fascination, rêver, méconnues. ; b. V. « conquêtes napoléoniennes » / V « une nouvelle étape indispensable à la formation des artistes » / F « tous réunis autour d'une même fascination pour l'Orient ».

Transcription vidéo « Arts in the city » sur le Musée Marmottant-Monet

« Qui n'a jamais **rêver** de partir **loin**, au soleil, vers un ailleurs **merveilleux**. C'est le cas des plus grands peintres : d'Ingres à Renoir, de Matisse à Kandinsky. Tous réunis ici au sublime musée Marmottant-Monet autour d'une même **fascination** pour l'Orient. Nous sommes au 19ème siècle et les artistes se prennent à rêver d'Orient, aidés par les conquêtes napoléoniennes qui ont ouvert de nouvelles perspectives (des paysages insoupçonnés, cultures **méconnues** : un nouveau monde pas si lointain). Cet Orient devient la nouvelle Rome, en quelque sorte, comme une nouvelle étape indispensable à la formation des artistes. Ici, une cinquantaine de chefs-d'œuvre d'enchaînent dans les superbes salles de cet hôtel particulier, nous invitant à un enivrant voyage. »

2. a. Oui : pose lascive et nue / vêtements qui laissent deviner un décolleté, pieds découverts ; b. Oui : l'odalisque est esclave sexuelle, les femmes d'Alger semblent avoir une femme à leur service (à droite) et le sultan également, de part et d'autre de lui ; c. Oui : le perroquet, les tapis, les céramiques aux murs, les habits, etc. ; d. Non : idéalisé et mis en scène par le peintre (disposition des personnages, intérieur et vêtement qui correspondent à l'imaginaire européen de ce qu'est l'Orient).

3. « Les turbulences politiques ne se limitent pas à la France. Des guerres d'indépendance féroces font rage en **Grèce** et en **Pologne** contre, respectivement, les Turcs et les Russes. Toute l'Europe suit ces luttes pour la liberté et de nombreux peintres romantiques français déploient leurs pinceaux pour dénoncer cette **injustice** Delacroix a choqué le public en 1824 avec ses Scènes du massacre de Chios qui traduisent la **souffrance** du peuple grec. Horace Vernet exprime en 1831 son soutien à la **cause** polonaise dans le Promothée polonais. Cet art engagé caractérise la nouvelle orientation que Scheffer et ses collègues peintres donnent à leur travail. »

III/ Un ailleurs dans le temps

1. a. la lyre ; b. P.N. Guérin ; c. La simplicité du sujet, des émotions sobres, la droiture des lignes de la stèle mais on voit l'influence du romantisme dans l'arrière-plan.
2. a. Charlemagne 8/9e siècles et Clovis 5/6e siècles ; b. Montrer la supériorité de la France dans un conflit européen ; c. Ce sont des références politiques pour unifier autour d'une histoire commune.
- 3.

Eugène Devéria, La naissance d'Henri IV, 1827, Musée Fabre	Paulin Guérin, Charles X en costume de sacre, 1827, Musée de Toulon
Les mots adéquats : a. Célébration c. Coloré d. Joie f. Confiance g. Prospérité	Les mots adéquats : b. Solennel e. Luxueux h. Statique

IV/ L'ailleurs déclenché par l'imaginaire

1. a.

	Delorme	Scheffer	Ingres
L'assassin est prêt à tuer.	X	X	X
Paolo est tout amour et suppliant.			X
Francesca est tout amour et suppliante.		X	
Leurs tenues appartiennent au style classique.			X
Les lignes du tableau en font un symbole du romantisme		X	
Ils symbolisent l'amour éternel destiné au tragique.	X	X	X

b. Par exemple : Pour moi, c'est le tableau de Scheffer car les courbes de la femme, les drapés, la position de l'homme avec la main sur la tête montrent mieux le tragique de la scène : ils vont mourir.

2. a. désespérée ; b. accusateur ; c. elle n'a pas de pouvoir de décision ; d. rondes et dramatiques.

3. Modèle de carte mentale avec les catégories à développer dans la fiche élève.

V. Pour aller plus loin

1. et 2. Réponses libres.

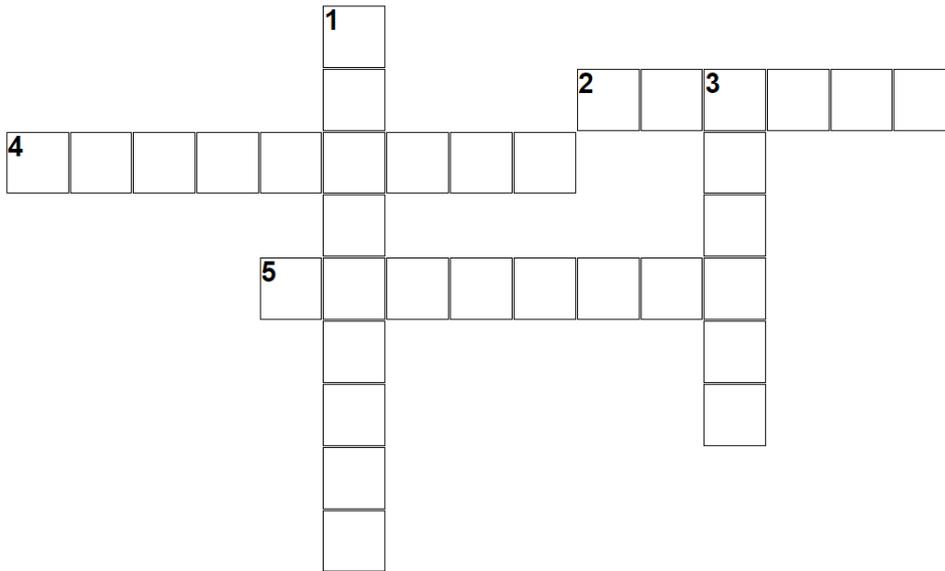
Jeux dans l'exposition

Salle 1 : Mots fléchés

Complétez les mots croisés ci-dessous avec les noms de famille des peintres proéminents du mouvement romantique.

Les peintres de la Salle 1

Liberté ! France Romantique

Horizontal

2. peintre d'un portrait en noir et blanc
4. peintre d'une œuvre orientalisme
5. peintre d'un autoportrait

Vertical

1. peintre d'une scène de genre
3. peintre d'une œuvre inspirée d'un mythe antique

Salle 7 : Le Salon et l'Académie

Variante a : consigne plutôt vague et les apprenants font une liste.

Retrouvez dans la scénographie les éléments qui nous plonge dans un Salon du 19ème siècle, comme illustré sur cette peinture. Faites la listes des objets.

A. J. Lamme, Atelier d'Ary Scheffer rue Chaptal, 1851, Musée de la Vie romantique

François Louis Hardy de Juinne dit Dejuinne, Salon de madame Récamier à l'Abbaye-aux-Bois, 1826 Paris, musée du Louvre Paris. - © RMN-GP (musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi

Variante b : On donne les mots de vocabulaire des choses à chercher et les apprenants cherchent dans la pièce => il y a plus de guidage

Trouvez les éléments suivants dans la salle 7. Ce sont les éléments qu'on trouvait dans un salon du 19ème siècle.

- Un tapis
- Un instrument de musique
- Des peintures
- Une ou plusieurs plantes
- Des vitrines avec des objets précieux
- Des statues et des peintures
- Des sièges et des sofas dans des matières nobles (velours, soie, etc.)
- Des livres dans des bibliothèques