

Le roman et la peinture

Définitions

peinture allégorique	sujets mythologiques ou religieux
portrait	Le portrait représente une personne réelle. Il est réaliste ou idéalisé, indiv ou de grpe.
autoportrait	L'autoportrait est la représentation de l'artiste par lui-même.
peinture de genre	La peinture de genre représente des scènes tirées de la vie quoti, familiale ou populaire.
paysage	Les paysages représ un site, naturel ou construit, réel ou imaginaire, avec ou sans personnages.
nature morte	Les natures mortes repres des objets naturels ou manufacturés formant une composition.
diptyque, triptyque	tableau qui s'articule en deux ou trois parties
peinture statique	capture d'un instant de la vie quoti
peinture dynamique	une scène dramatisée incite le spectateur à reconstituer une action
clair-obscur	Dans un tableau, une gravure, un dessin, effet consistant à moduler la lumière sur un fond d'ombre, suggérant ainsi le relief et la profondeur.
<i>ekphrasis</i>	Quand un texte décrit une œuvre d'art, on parle d' <i>ekphrasis</i> : la littérature fait voir avec des mots ce que les yeux ne peuvent voir (par ex, la description du bouclier d'Achille dans <i>l'Illiade</i>).

Si le roman est un récit d'actions construit autour de personnages, comment les autres arts, et particulièrement la peinture, réalisent-ils le même programme ?

I. Les genres picturaux

Ils ont été longtemps répartis suivant une **hiérarchie académique**.

A. La peinture allégorique et la peinture d'histoire

- ⊗ Au sommet de la hiérarchie, **la peinture allégorique** (sujets mythologiques ou religieux) et **la peinture d'histoire** représentent des faits dont le spectateur peut avoir déjà connaissance. Elles ont valeur didactique ou de propagande.

B. Le portrait

- ⊗ **Le portrait représente une personne réelle**. Il est réaliste ou idéalisé. Au XVIIème apparaissent les portraits de pouvoir (rois, aristocrates, hommes d'église). Le portrait peut être en pied (personne entière), en buste (jusqu'à la taille), en demi-grandeur (jusqu'aux cuisses). Il peut être individuel ou de groupe.
- ⊗ **L'autoportrait est la représentation de l'artiste par lui-même**. Il se représ d'abord comme un figurant dans les scènes religieuses, puis l'autoportrait devient tableau à part entière.

C. Autres genres picturaux

- ⊗ **La peinture de genre** représente des scènes tirées de la vie quoti, familiale ou populaire.
- ⊗ Les **paysages** représ un site, naturel ou construit, réel ou imaginaire, avec ou sans personnages. D'abord fond pour les portraits, ou les scènes mythologiques ou

religieuses, le paysage conquiert son autonomie au XVIème siècle pour trouver son apogée au XIXème.

- ⊗ Les **natures mortes** reprennent des objets naturels ou manufacturés formant une composition. Les vanités en sont une variation : les objets représentés symbolisent la fragilité de la vie et la fuite du temps (sablier, tête de mort, bougie, fleur qui se fane...). Elles ont une portée morale.

II. Raconter et montrer

Si le portrait, image arrêtée, semble être a priori du domaine de la peinture, le récit, ou image en mouvement, semble être destiné au roman. **Cependant chacun d'eux intervient dans le domaine de l'autre.**

A. La peinture qui raconte

- ⊗ La **peinture allégorique** et la peinture d'histoire représentent souvent un épisode que le spectateur sait resituer dans son contexte. Pour représenter plusieurs actions, on peut les reproduire les unes à côté des autres (tapisserie de Bayeux), ou utiliser le diptyque et le triptyque (tableau qui s'articule en deux ou trois parties).
- ⊗ La peinture de genre est soit **statique** (capture d'un instant de la vie quotidienne), soit dynamique : une scène dramatisée incite le spectateur à reconstituer une action.

B. La littérature qui montre

- ⊗ Pour décrire, la littérature emprunte à la peinture son lexique, ses techniques picturales. Ainsi, Balzac utilise le **clair-obscur** pour le portrait du colonel Chabert.
- ⊗ Quand un texte décrit une œuvre d'art, on parle **d'ekphrasis** : la littérature fait voir avec des mots ce que les yeux ne peuvent voir (*par ex, la description du bouclier d'Achille dans l'Illiade*).

III. Interactions entre tableaux et romans

Tableaux et romans se font parfois écho.

- Les portraits de personnages de la cour d'Henri II, peints par **François Clouet** évoquent ceux de La Princesse de Clèves (**Mme de La Fayette**).
- *Le Verrou* de **Fragonard** montre une scène de séduction qui semble sortie des Liaisons dangereuses de **Laclos**.
- **Hugo** semble s'inspirer de la peinture d'histoire de **Delacroix**, *La Liberté guidant le peuple* (1831), pour créer le personnage de Gavroche lors des scènes de barricades des Misérables (1862).

Qu'on en fasse le portrait ou qu'on relate ses actes, le personnage appartient aussi bien à la peinture qu'au roman. Les deux arts s'empruntent l'un à l'autre. Il s'agit de se demander comment le texte cherche à nous faire voir, et s'il emprunte ses techniques à un art visuel.