

Scénario n°2 : Art, roman et société

Présentation et objectifs pédagogiques

Il s'agit de bâtir une séquence pour montrer comment art littérature et histoire peuvent être associés dans la perspective d'un mouvement culturel et d'un contexte historico-social donné. En l'occurrence le thème choisi, à savoir comment Zola rend compte de la révolution artistique de la deuxième moitié du XIXe siècle dans le Roman l'Œuvre, nous paraît en phase avec les objectifs de l'histoire des arts.

Disciplines concernées et parties du programme traité.

Art plastique : le rôle propre de la couleur : spatial, expressif, symbolique ;
- l'incidence du geste, du médium : trace, signe, facture.

En relation avec ce qui est en jeu dans la pratique, l'approche culturelle porte une attention plus particulière à la question "l'œuvre et le lieu" (formes, codes et conceptions selon les époques et le contexte). Etudier les différents modes d'instauration de l'œuvre plastique est l'occasion de saisir, à travers l'histoire, les évolutions, mutations, ruptures ainsi que les permanences et les reprises.

Histoire : L'âge industriel et sa civilisation du milieu du XIXe siècle

Transformations économiques, sociales Le phénomène majeur est la croissance économique. On présente les processus d'industrialisation et les transformations économiques et sociales qui lui sont liées. On présente les modifications des pratiques religieuses et culturelles et les principaux mouvements artistiques et littéraires de la période.

Français

Cette séquence concerne l'objet d'étude « le roman et ses personnages »

Déroulement du scénario

En art plastique on travaille sur la conception nouvelle de la couleur qu'inaugurent les impressionnistes. On met en évidence l'importance de la facture chez ces peintres ainsi que le rôle nouveau de la lumière.

Cf : http://www.musee-orsay.fr/fileadmin/mediatheque/integration_MO/PDF/Expos_impressionnistes.pdf

On insiste également sur la révolution qui intervient dans le choix des sujets : sujets « Triviaux » ancrés dans la modernité en les comparant avec les sujets « Nobles » de la peinture académique. A ce propos on renvoie à la notice du site texte image sur le tableau de Monet La gare Saint-Lazare :

http://www.texteimage.com/php_v8/html.php?id_site=6&fichier=notice&id=33099&pere=6&type=20&objet=notice

C'est l'occasion de proposer aux élèves de cerner la notion d'académisme.

En histoire on met l'accent sur les implications sociales et culturelles de la révolution industrielle. Concrètement on part de la notice du site histoire par l'image sur le tableau de Monet représentant la gare St Lazare pour demander aux élèves de formuler synthétiquement le lien entre contexte économique et social et mouvement artistique. Voir :

<http://www.histoire-image.org/site/oeuvre/analyse.php?i=4&d=1&c=impressionnisme>

On demande enfin aux élèves de constituer un corpus de documents numériques qui témoigne de l'évolution de la vie sociale de la petite et moyenne bourgeoisie. On pense en particulier aux tableaux impressionnistes qui montrent les activités de plein air ou la vie des cafés (cf. le bar aux folies bergères de Manet)

En français on se place dans l'optique d'une lecture intégrale du Roman de Zola l'Œuvre Dans le cadre qui nous occupe on s'attache d'abord à éclairer le contexte en demandant aux élèves de faire la synthèse de deux fiches proposées par le musée d'Orsay

http://www.musee-orsay.fr/fileadmin/mediatheque/integration_MO/PDF/Les_peintres_le_Salon.pdf

http://www.musee-orsay.fr/fileadmin/mediatheque/integration_MO/PDF/Zola.pdf

Une séance est ensuite consacrée à la lecture analytique comporte de 3 textes qui peuvent être rapprochés du Déjeuner sur l'herbe de Manet ([voir annexe 1](#)) –Il s'agit de dégager d'une part les critères esthétiques mis en œuvre par Zola qui cherche avant tout à mettre en évidence les éléments formels de la peinture, d'autre part la transformation du réel au plan romanesque (rapport du texte 1 au texte 2) et enfin le clivage entre le regard le l'amateur et celui de la foule illustrant le divorce progressif entre l'artiste d'avant-garde et la société.(rapport du texte 2 au texte 3)

Une autre séance est consacrée à la lecture analytique d'un texte descriptif du roman pour montrer comment Zola emprunte à l'esthétique impressionniste pour réaliser de véritables « tableaux écrits » qui peuvent être aisément rapprochés de peintures existantes ([voir annexe 2](#))

Compétences mises en œuvres et bilan

Cette séquence mise en œuvre dans une classe de première littéraire répond aux compétences requise dans les nouveaux programmes :

- *Connaître quelques grandes périodes et les mouvements majeurs de l'histoire littéraire et culturelle ;*
- *Avoir des repères esthétiques et se forger des critères d'analyse, d'appréciation et de jugement*

Il s'agit en particulier d'une compétence en matière d'analyse des œuvres picturales, et de de l'acquisition d'un vocabulaire spécifique, notamment en ce qui concerne la distinction très nette entre le sujet du tableau (le référent) et les éléments plastiques mis en œuvre.

Plis généralement cette séquence permet aux élèves de saisir la cohérence entre les objets de connaissance abordés et donc de percevoir combien littérature art et histoire sont liés.

Prolongements possibles

Des prolongements sont possibles avec le cinéma à travers deux courtes séquences diffusées par youtube :

- Le début de la Bête humaine de Jean Renoir qui présente l'entrée de la locomotive en gare du Havre, emprunt évident à Monet : http://youtu.be/7QoNL_yf62A
- UN extrait de Une partie de Campagne du même Renoir : <http://youtu.be/4BzOkL0pKYQ>