

Arts et monde paysan

Entre idéalisation et réalisme : la mise en scène artistique du monde paysan

Abstract

Les peintures de commande ou de genre consacrées aux paysans réels ou imaginés, -certaines sont inscrites dans le patrimoine national (Le Nain ou Millet, Lepage, Courbet...)- constituent une source d'inspiration ancienne, renouvelée parfois avec audace (Dali/ L'Angélu).

Porteuses de messages en clair, les œuvres d'art visuelles mettent en scène le monde paysan et ses acteurs féminins et masculins, visent à montrer un réel mais aussi un idéal, voire une imagerie qui parfois se doivent d'être observés et utilisés avec un œil critique, tant elles sont polysémiques. Aux côtés de la peinture, la photographie va compléter, relayer ou transformer ces visions largement diffusées, y compris sur la vaisselle ou les objets du quotidien (l'Angélu de Millet). « *Les paysans ont un présence photographique et cinématographique* » explique Raymond Depardon dans une interview réalisée en mai 2008 pour le *Figaro magazine*. C'est donc la mise en scène de cette présence entre nostalgie (les premiers clichés de l'artiste concernent la ferme familiale du Garet) et démarche militante (la réalité d'un monde perdu) qu'il est possible de décrypter à travers la focale de cet artiste contemporain et de comparer avec des toiles célèbres ou moins connues. Le travail s'articulera à partir de peintures, de films *Profils paysans* et de la série de photographies *Les Paysans*, documents à partir desquels on peut proposer pour la classe un itinéraire en histoire des arts. Finalement, peut-on faire travailler sur ces images pour donner à voir et à comprendre les mentalités collectives et construire des compétences ?

Introduction

« *L'incarnation, d'une idée, sa signification, l'usage que l'on en fait* » A. Duprond
1961

a - Fournir une réflexion (cf.citation liminaire)

b - Que proposons nous ?

-Un choix singulier qui s'inscrit dans les programmes: Le cas des arts visuels XIX-XX-XXIe siècles en France (cf. aussi arts et quotidien, arts et publics, créations)

-Des pistes et outils pour agir et construire « une culture partagée »

Une autre voie pour une intelligibilité moins simplificatrice qui introduit une dimension critique

c - Un cadre double : entrée des programmes d'histoire et d'histoire des arts avec la conscience des tensions et des complémentarités : approche sensible et approche contextualisée et intégrée à partir de créations

Quel univers rural apparaît dans les arts ? (ici, l'époque contemporaine et surtout arts visuels) certaines sont même emblématiques.

Quels paysans ? Quelles paysannes ? (en filigrane, se pose la question : qu'est-ce qu'un paysan ?)

1- Une présence ancienne, multiple, vivante, renouvelée

A- **Le monde paysan : des connexions multiples avec les arts de l'Antiquité à nos jours**

Une présence ancienne et des images multiples

Le vilain ou le berger, souvent inséré dans des scènes de genre (sculptures, fresques, Le Nain, Watteau...) ; des modèles récurrents que l'on retrouve à la fois dans la peinture ou la photographie : Le rustre, l'être primitif ou le garant de valeurs, par exemple le travail. Paysan héroïque, sublimé / comique / noir/ discriminé / nouveau (différence photo et ciné) ex : Depardon
Des images parfois faussées et déformées mais révélatrices des représentations d'un univers.

B- **Les étapes : vers la construction d'une image vivante du monde paysan ?**

Les images du monde paysan ont évolué en relation avec les recherches et les publications.

- De nouvelles approches apparaissent à partir de la Révolution et surtout autour de 1848 : il s'agit alors de « prendre pour objet les réalités du monde » selon la formule de Courbet de donner une empreinte physique du réel à travers la ruralité. Ces étapes suivent histoire de l'art et histoire (champ politique), et combinent une vision ethnographique pas toujours détachée du champ politique et idéologique
- **1848** : une vision naturaliste, puis réaliste (école de Barbizon)
- 1880 : esthétisme et créativité (anti-réalisme) apparition de la photo qui change la donne (cf. l'analyse de Philippe Descola)
- Au XXe siècle si l'on prend l'exemple du cinéma : va-t-on vers un « cinéma-vérité » ? comment passe t-on du paysan objet au paysan sujet, personnage débarrassé des clichés habituels (cf. Ronald Hubscher) ? L'exemple du cinéma est significatif même si la thématique paysanne ne semble pas porteuse de 1900 aux années 2000 = 1,5% de la production filmique. Ce qui constitue une grande différence avec les arts visuels.
- Domine alors une évocation agrarienne : paysan héroïque, paysan sublimé (1918-1945). Puis, après les deux conflits se superpose la vision du paysan comique + paysan noir + paysans discriminés
- Les mutations des années **1960**, d'autres voies sont explorées dans les arts (y compris dans l'art « moderne ») avec des installations ou des reprise de modèles anciens. On peut parler de redécouvertes (J. Breton) et de correspondances

Spécificités du cinéma

Il faut attendre les années 70 au cinéma pour qu'avec retard, les cinéastes prennent « conscience de la révolution silencieuse » qui transforme le paysan en agriculteur, en parallèle avec des bouleversements sociaux et techniques.

A partir des années 2000, des fictions à caractère documentaire se multiplient, se veulent un cinéma vérité, mettent en scène de vrais cultivateurs aux prises avec la réalité agricole.

Au final, que retenir ?

- des représentations codifiées, instrumentalisées, mythifiées dans des contextes précis.
- des différenciations suivant les supports
- Une évolution suit les mutations culturelles et artistiques

Cela permet de dépasser les stéréotypes et d'approcher un groupe social dans sa complexité, sans prétendre être objectif (points de vue).

2- L'approche d'un groupe social

A- Des angles différents : identités, héritages, mutations

- Des **héritages** et une forte **identité** avec **des regards pluriels** (les arts ne donnent pas la même approche que la reconstitution historique) et des artistes aux origines paysannes ou pas (Millet est fils de paysan mais pas Gauguin...)

Différences : exemples

Pour le cinéma, cela s'explique sans doute par l'origine sociale et géographique des réalisateurs. Les cinéastes, citadins reprennent à leur compte les stéréotypes véhiculés par l'imaginaire collectif transmis de génération en génération une part de la littérature, la presse satirique ou enfantine (Bécassine)... sans tenir compte des changements opérés dans le monde rural. Ce n'est pas un hasard si les réalisateurs des années 2000 sont d'origine paysanne ou familiers du monde rural (Depardon, *Profils paysans*). Depardon explique bien qu'il est à la recherche d'un « cinéma vérité », fiction à caractère documentaire, « d'une mémoire perdue » ?

des contextes spécifiques

B- Les contextes et les écritures historiques ou autres

Les représentations visuelles de toute nature ne peuvent de comprendre sans connaître les traces littéraires ou les enquêtes sociologiques, les travaux géographiques.

- Des traces littéraires

ex : Balzac, Sand, Zola -Emile Guillaumin, *La vie d'un simple* (1904) -Jean-Marie Déguignet, *Mémoires d'un paysan Bas-Breton* -P.J. Hélias, *Le cheval d'orgueil*, (1976)... approches nationales et régionales (Maupassant, Giono)

- De nouvelles recherches : approche quantitative (« dépasser l'ivresse statistique »), économique (Labrousse), approche sociale, marxisante (G. Lefebvre), structurale (Braudel)... De Michelet 1846 *Le peuple* à F. Braudel *L'identité de la France* en passant par M. Bloch *La France rurale* 1931; et surtout G. Duby *Histoire de la France rurale* 1976 ou A. Moulin *Les paysans au XIXe* 1988

- Les enquêtes et « la captation de la parole » = construire une mémoire/sociologues ex R. Thabault, *Mon village* 1944 ; Mendras, *La fin des paysans* ; le géographe Bernard Kayser parle de « renaissance rurale » c'est l'époque des nombreuses monographies et thèses en géographie.

Tous ces travaux permettent de reconstituer le récit, de contextualiser les œuvres, de les éclairer et de souligner les **mutations**.

Ils sont autant de... « traces de l'état d'une civilisation » selon l'expression de Panofsky.

Donc il convient de situer mettre en relation, de comparer pour mettre en lumière cet univers

Cf le montage et les exemples

3- Un univers mis en scène

A – Vers une cosmogonèse du monde rural ?

- Un univers familier ou étrange ?

Connaître et intégrer cet univers :

Des intérêts d'un point de vue didactique ex : prendre pour objet les réalités d'un groupe social, de manière mixte : hommes et femmes pour une mise en intelligibilité, avec la conscience d'une approche polysémique et évolutive ; se dessine une sorte de cosmogonèse du monde rural à mettre en relation avec d'autres supports (récits, entretiens, enquêtes, objets...)

Mais il convient de prendre en compte

-Des précautions méthodologiques (ce n'est pas le réel) : Traditions ? Réalisme? Créations?

- Le choix des œuvres : connues ou modestes ? Une œuvre ou plusieurs ?????

Eviter la « patrimonialisation » exclusive (ex :se limiter à Millet ou Courbet)

Eviter la modélisation pour transformer ces paysans en héros, rustres, victimes ? et aboutie à un paysan ou une fermière type et, par conséquent mettre en valeur la dimension plurielle, au final la complexité.

Décrypter la recherche en intégrant la dimension esthétique, le processus créatif = inscription du paysan, de son corps d'homme ou de femme dans le paysage (formes, couleurs...).

Double articulation bien analysée par les naturalistes (peinture de l'âme et de la nature)

f. les écrits de Marcel Charlot, *paysages et paysans*, 1898

Penser aussi à la diffusion (ex Rosa Bonheur artiste animalière immense succès très connue, y compris aux Etats-Unis, un peu oubliée actuellement) Traduire des réalités ou des postures chez les artistes. Certains plus connus alors que maintenant (ex Breton, L'Hermitte)

Dépassez la vision pittoresque, s'engager (Courbet). V Gogh évoque les paysans et les ouvriers en disant qu'ils délivrent « un fraternel message idéologique » ; ce que reprend au Vingtième siècle le grec Kounellis.

Témoigner ou se plonger dans les racines pour garder trace d'un monde perdu (documentaires, photographies)

Cet arrière-plan méthodologique vise à

- développer des compétences **et construire des itinéraires chez les élèves**

--- Entrée par des rencontres avec les œuvres et les artistes ?

Ex : Un cinéaste en campagne : le cas de Depardon : une enquête et un projet nécessaires, avant qu'il ne soit trop tard (Depardon : profils paysans et choix du dispositif documentaire)

---Entrée itinéraire évolutif : appréhender la construction d'une imagerie ?

Une condition indispensable se servir de plusieurs œuvres dans des champs différents et d'époque variée

--- Entrées thématiques : Quelles thématiques ?

B- Etudes de cas : des thématiques émergent (regards croisés peinture/cinéma) Diapos sur les approches

Fondamental car cela touche à ce que Maurice Agulhon nomme dans la *République au village*, « les espaces intermédiaires », « en deçà de l'historique exceptionnel »

Ex :

Les activités et les moments de la vie au quotidien

- Travail (labour, fenaison, moisson, semailles...) cf. **dia et montage**
- Cadre de vie (ex :repas), repos et sociabilité (marchés aux étoffes, aux pommes, aux volailles, foires, fêtes, mariages et enterrements.)

l'art du portrait

- Portraits individuels et collectifs

au XIXe, en particulier dans la peinture, on constate une articulation entre dimension morale, moralisante et les dimensions physiques ce qui va s'atténuer ensuite.

Une remarque essentielle la présence des femmes dans les arts visuels nb : un regard très masculin au cinéma) une grande différence là encore différence avec photo

- Autres thèmes possibles : le rapport à la religion, à la politique, à la conscription.

Ces thématiques sont judicieuses pour faciliter la mise en œuvres des chapitres des programmes sur les mutations sociales et culturelles et permettent des entrées interdisciplinaires.

C- Insistance sur les mises en relation (avec la littérature), sur la comparaison

Insistance sur les liaisons entre approche sensible et structuration (perception, analyse, apprendre à observer, à combiner, à imaginer) sur les « correspondances »

Ex : l'Angelus de Millet cf. montage et tableau joint qui permet de travailler sur les œuvres et les artistes

Ex : Possibilité liens cinéma / bandes dessinées (Davodeau : Rural ; Comes : Silence ; Larcenet : Retour à la terre...)

Remarques conclusives

Ces œuvres constituent des traces de civilisation, et donnent des clés pour saisir des mentalités collectives. Elles contiennent une valeur heuristique indiscutable, mais une constante dans le questionnement : sont-elles porteuses des messages énoncés en clair ou pas ? Une Réflexion en amont demeure indispensable.

Alors, ces approches permettent de modifier et de nuancer les regards, de les inscrire dans les mutations de la société et dans le continuum historique et culturel, de faire connaître une culture populaire rurale sans s'inscrire dans la seule ethnographie

Enfin, elles se situent à trois niveaux de représentation : représentations figurées, schèmes de perception, d'appréhension du monde et mise en scène de soi et des autres.

A propos de L'ANGELUS	
J F MILLET	<i>L'Angélu</i> s 1855- 57 musée d'Orsay Paris
1914-1875 Né dans le Cotentin, fils de paysans aisés Jusqu'en 1849, exécute des nus féminins <u>Entre naturalisme et réalisme</u>	- Sens général : 1- les travaux des champs d'une famille, le caractère universel du travail 2- la dimension morale et religieuse 3- la fécondité de la terre - Des débats vifs autour de l'œuvre Gambetta (1889) « <i>une leçon de morale et de politique</i> » Pissarro « <i>un sentimentalisme idiot</i> » - Une large postérité et une acquisition mouvementée Une toile qui entre dans l'ère de la culture de masse et est mainte fois réutilisée et banalisée Calendriers, vaisselle, images scolaires etc... Bande dessinée et manga : Franck Giroud (auteur de BD), « les gouttes de Dieu »
S DALI catalan	<i>l'Angélu</i> s architectonique de Millet 1933 Madrid, musée reine Sofia
1904-1989 <u>Au cœur du surréalisme</u>	« <i>le souvenir de ces deux silhouettes immobiles m'a poursuivi pendant plusieurs années avec le constant malaise provoqué par leur présence ambiguë</i> » - pour Dali, une interprétation critique et paranoïaque, une chaîne d'associations intentionnelles, en particulier la lutte entre le principe de plaisir et celui de réalité en 1963, Dali va demander une radiographie du tableau (un caisson noir apparaît à la place du panier) Il y voit un cercueil d'enfant « le mythe tragique de l'Angélus de Millet », 1938 publié en 1963, analyse écrite par Dali à propos de sa version réédition en 2011
I KUNELLIS Né en 1936 Grec Vit à Rome <u>Expressionnisme et art informel</u> <u>Art povera</u>	<i>Pas pour Millet mais Avec Millet</i> 1969 Berne Installation d'un autre dispositif en 2007 au musée d'Orsay Expressionnisme abstrait, art informel Des correspondances Ici, entre nature et culture (cloches, sacs présentés autour d'uns sorte de poteau-totem à côté du tableau de Millet) Pour Kounellis, l'œuvre est un échange au cœur de la forme symbolique, le travail, un dispositif. « <i>l'attitude devient forme</i> » « <i>Millet, un socialiste</i> » « <i>La peinture existe quelque chose qui existe à l'intérieur et à l'extérieur de la toile</i> » 1970, revue Wiew, n°1 Allusion critique et comique dans le film des Inconnus « <i>Les trois frères</i> » Kounellis = Kundelic

« On sent dans ce tableau la présence de la nature. L'impression n'est plus celle d'un lac, mais d'un océan, et ce couple uni, dans la même culture prie le même Dieu. Mais il ne s'agit pas seulement d'une prière. Cet homme et cette femme, la tête inclinée vers le sol, conscients de représenter une cellule de la société, soulignent ainsi la raison profonde pour laquelle ils sont là, à cette heure, à prier sans regarder le ciel. » Iannis Kounellis, septembre 2007.