

CHÂTEAU DE VERSAILLES

PISTE PÉDAGOGIQUE

L'ORIENTALISME DANS LA PEINTURE

PISTE PÉDAGOGIQUE / L'ORIENTALISME DANS
LA PEINTURE

1

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU CHÂTEAU, DU MUSÉE ET DU DOMAINE
NATIONAL DE VERSAILLES – WWW.CHATEAUVERSAILLES.FR
Secteur éducatif - RP 834 - 78008 Versailles Cedex
01 30 83 78 00 – versailleseducations@chateauversailles.fr

I RESSOURCES

Depuis les « turqueries » de la cour de Versailles jusqu'aux Orientales de Victor Hugo en passant par les *Lettres persanes* de Montesquieu, l'Orient a nourri l'imaginaire des artistes et des écrivains.

Forgé dans la première moitié du XIXe siècle, l'Orientalisme désigne un courant artistique qui s'est développé principalement dans la peinture occidentale, dans le sillage du Romantisme. Dans le contexte des expéditions militaires et scientifiques des grandes puissances européennes, l'Orient fascine et devient une source d'inspiration pour les artistes. Qu'ils soient peintres, écrivains, ou musiciens, tous s'attachent à exprimer la vision exotique et parfois imaginaire de ce nouveau monde.

En Egypte, les campagnes napoléoniennes avaient déjà permis en ce début de XIXe siècle de faire entrer dans la grande peinture d'histoire, le récit des batailles gagnées sur l'ennemi sur fond de paysages exotiques. C'est le cas de cette oeuvre de Girodet commandée en 1809 pour le palais des Tuileries. La peinture entremêle exotisme héroïsme, constituant une parfaite illustration de la constitution de la légende napoléonienne. *La révolte du Caire* est un épisode de l'expédition d'Egypte menée par Bonaparte. Le moment représenté est celui où les Français, après être entrés dans la grande mosquée du Caire, combattent les rebelles qui s'y sont réfugiés.

La représentation de « l'Orient » est souvent conçue de manière théâtrale, comme une scène d'Opéra. Chez Girodet, cette théâtralisation s'accroît par l'exaltation des passions : cruauté et jouissance, férocité des combats et sensualité des corps. De cette tumultueuse mêlée de combattants émergent les figures d'un soldat menaçant un guerrier, complètement nu. Outre le mouvement, Girodet déploie une riche gamme de couleurs et de variations lumineuses pour exprimer la violence de l'assaut.

Anne-Louis Girodet
Révolte du Caire, 21 octobre 1798, 1810
Huile sur toile, 33 x 507 cm. Versailles, musée national du château. MV 1497

Horace Vernet
Prise de la Smalah d'Abd-el-Kader par le duc d'Aumale à Taguin, 16 mai 1843, 1843-45
Huile sur toile, 489 x 21170 cm. Versailles, musée national des châteaux, MV 2027

Depuis 1830, la France s'est lancée dans la conquête de l'Algérie. Amorcée par Charles X et poursuivie par Louis-Philippe Ier, cette conquête se déroule dans un contexte militaire difficile. Les troupes françaises se heurtent à des résistances locales importantes dont l'émir Abd El-Kader est la figure de proue.

Lorsque Louis-Philippe réaménage le château de Versailles en musée dédié à « Toutes les Gloires de la France », il commande au peintre Horace Vernet cette immense toile, l'une des plus grandes jamais réalisée. Il s'agit de la prise de la « smalah » le 16 mai 1843, un épisode de la conquête algérienne dans lequel s'est illustré son fils, le duc d'Aumale parmi les troupes françaises. À la manière d'un panorama, la toile développe minutieusement la mise à sac, par l'armée française, de cette cité ambulante depuis laquelle l'émir abd el-Kader avait pris la fuite. En magnifiant le courage de son fils, Louis-Philippe tentât à travers cette commande, de montrer combien ses fils et lui-même avaient oeuvré à la grandeur de la France. Au-delà de l'aspect propagandiste de cet épisode historique, le peintre Horace Vernet déploie dans cette oeuvre un extraordinaire récit orientaliste doublé d'une vision très exotique de son sujet.

Ange Tissier
Ben Mahi ed-Din Abd-el-Kader, 1843
Huile sur toile, 230,5 x 147,5 cm. Versailles, musée national des châteaux. MV 2029

Horace Vernet
Combat d'Affroum remporté par le duc d'Aumale sur la cavalerie du kalifat de Miliana, 27 avril 1840, 1843
Huile sur toile, 153 x 200 cm. Versailles, musée national des châteaux. MV 2025

Adrien Dauzats, illustrateur et peintre orientaliste français, effectue plusieurs voyages au Maghreb. En 1839, il accompagne le duc d'Orléans dans l'expédition des Portes de Fer en Algérie. Il s'agit d'une opération militaire de l'armée française visant à établir une liaison terrestre entre Alger et Constantine, en passant par les monts Bibans, dits « les Portes de Fer ».

La Troisième muraille des Portes de fer fait partie d'un ensemble d'œuvres aquarellées qui devait témoigner de cette fantastique épopée de l'armée française dans un territoire hostile. La composition de Dauzats permet d'utiliser pleinement le potentiel dramatique de la scène. Les parois rocheuses à l'intérieur desquelles évoluent les soldats, inscrivent l'œuvre de Dauzats dans le thème romantique de la l'homme face aux forces de la nature.

Adrien Dauzats
Troisième muraille des Portes-de-Fer. Les chasseurs du 3ème régiment et les soldats du 2ème de ligne descendent dans le lit du ruisseau, 28 octobre, 1840
Aquarelle et gouache sur papier, 63 x 97 cm
Versailles, musée national des châteaux. MV 2665

Sur la scène parisienne, l'Orient comme le dit Victor Hugo est devenu « une préoccupation générale ». De nombreux artistes exposent à l'occasion des Salons, des sujets inspirés par les conquêtes de ces nouveaux territoires et rendent familiers les costumes orientaux et les turbans.

Originaire de Saint-Domingue, Théodore Chassériau fut marqué très jeune par les paysages exotiques. Durant la conquête algérienne, Chassériau réalise le portrait du calife Ali Ben Ahmed lors de son passage à Paris en 1846. Ce dernier joua un rôle déterminant au côté de l'armée française lors de la prise de Constantine.

Dans la pure tradition du portrait équestre, Chassériau représente le calife sur sa monture dans une attitude digne et conquérante aux côtés de son escorte. Rien n'a été laissé au hasard. La richesse du pays conquis est révélée par les vêtements des personnages et les multiples accessoires représentés : broderies d'or, tuniques de velours et de soie. Il en est de même pour l'harnachement de la monture du calife dont le décor luxueux contribue à magnifier le personnage.

Théodore Chassériau
Ali Ben Ahmed et son escorte devant Constantine, 1845
Huile sur toile, 325 x 260 cm
Versailles, musée national des châteaux. MV 5407

Désireux de renouveler leurs modèles et leurs sources d'inspiration, les artistes et les écrivains romantiques ont été séduits par le dépaysement d'un Orient dans lequel ils puisent de nouveaux thèmes : la cruauté du tyran, l'immensité du désert, la chasse et la représentation des fauves, la sensualité des femmes dans les harems ou le pittoresque des scènes de rue. Ils y trouvent aussi le moyen de renouveler leurs palettes en employant des couleurs plus vives et plus éclatantes.

La confrontation avec la civilisation orientale, simplifiée par l'amélioration des liens diplomatiques et économiques, a conduit les peintres à s'intéresser plus volontiers à la réalité de ces pays. Devant l'influence croissante de la colonisation, de nombreux artistes ont voulu témoigner et contribuer à rendre compte de la réalité de ces pays tel que l'Algérie. Les tableaux orientalistes ont non seulement séduit leurs contemporains, mais ils ont surtout enrichi le regard des occidentaux sur l'Orient.

Horace Vernet
Prise de Bône, 27 mars 1832, 1836
Huile sur toile, 90 x 71 cm. MV 1821
© RMN-GP (Château de Versailles) / © Gérard Blot

I ACTIVITÉS

Nommer, localiser et caractériser un lieu dans un espace géographique, à partir d'une œuvre orientaliste.

Il est possible d'utiliser de nombreuses œuvres présentes dans les collections du Château pour aborder les territoires de l'Orient. Les paysages, l'habitat, les costumes, la faune et la flore peuvent offrir de nombreuses entrées possibles.

L'Europe et le monde au XIXe siècle

En appui sur quelques œuvres orientalistes emblématiques telle que la toile monumentale de *La prise de la Smalah* par Horace Vernet, l'Orient peut être étudié avec les élèves dans une approche transversale.

L'Orient est un objet de convoitise et de domination. Au cours du XIXe siècle, la présence européenne s'y manifeste par une influence non seulement militaire mais aussi économique et culturelle. En Histoire, certaines œuvres permettront d'aborder le chapitre de la colonisation.

Comment certains peintre abordent-ils l'Orient dans leurs œuvres ?

L'orientalisme peut être abordé thématiquement. Il prend une coloration particulière en fonction de l'observateur européen. L'Orient des militaires et des diplomates n'est pas celui des savants, encore moins celui des peintres et des écrivains.

À partir du portrait de Mehemet-Ali, vice roi d'Egypte, il pourra être analysé avec les élèves de quelle façon l'Orient se manifeste et se caractérise dans la peinture de Couder.

Auguste Couder
Mehemet-Ali, vice roi d'Egypte, 1841
Huile sur toile, 92,5 x 76 cm
Versailles, musée national des châteaux.MV 4845

Histoire des arts / L'Orient entre rêve et réalité

À partir de l'étude de quelques textes littéraires et de peintures orientalistes, les élèves pourront être amenés à découvrir comment l'Orient fût une source d'inspiration inépuisable. Un Orient visité, étudié, décrit et un Orient inventé et reconstruit.

De manière plus pointue, la démarche ethnographique de certains artistes orientalistes peut être replacée dans l'étude de la constitution des sciences humaines dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il est possible de l'envisager dans le cadre des rapports entre art et sciences.

Adrien Dauzats
Première muraille des Portes-de-Fer. Passage de l'avant-garde composée de tirailleurs du 17e léger et des spahis de Constantine, 28 octobre 1839. 1840
Aquarelle et gouache sur papier, 63 x 97 cm
Versailles, musée national des châteaux. MV 2662

I POUR ALLER PLUS LOIN

Le site des ressources pédagogiques du château de Versailles :

✦ <http://ressources.chateauversailles.fr/>

Une analyse complète en vidéo de *La prise de la Smalah* par Horace Vernet :

✦ https://www.youtube.com/watch?v=h_gZxPE-feA

Et d'autres ressources sur le site Histoire par l'image :

✦ <https://www.histoire-image.org/fr/etudes/orientalisme>