

« INDIENNES ET ROMANTISME »

La représentation de romans romantiques sur les toiles imprimées

Niveau :

Lycée

Supports :

- *Atala et Chactas*, toile imprimée au rouleau de cuivre en 1820. Graveur, Philippe Wingaert. **(doc.12)**
- *Paul et Virginie*, toile imprimée au rouleau de cuivre dans le premier quart du XIXème siècle. **(doc. 13)**

Documents annexes :

- Gravure de Chasselat, « Atala délivre Chactas », début XIXème siècle. **(doc. 14)**
- La lecture du roman « *Atala ou les amours de deux sauvages dans le désert* » de Chateaubriand et de « *Paul et Virginie* » de Bernadin de Saint-Pierre (ou d'extraits) est indispensable.

Objectifs :

- Découvrir le mouvement pré-romantique français.
- Etudier une iconographie romantique.

Présentation des séquences :

Les deux ouvrages illustrés par ces toiles imprimées marquent la naissance du roman romantique en France. Le fait qu'ils servent de décor à des toiles d'ameublement souligne le succès qu'ils ont pu remporter auprès du public, d'autant plus que les indiennes concernées ont été imprimées plusieurs dizaines d'années après la publication des ouvrages dont elles s'inspirent.

Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre publie « Paul et Virginie » en 1788. Né au Havre en 1737, ayant effectué une partie de ses études à Rouen, l'écrivain normand s'inspire de l'île Maurice (à l'époque île de France) et de la Réunion dont il connaît bien les paysages pour y avoir vécu en tant que « capitaine-ingénieur » du roi. Il a, dans sa jeunesse, été marqué par la lecture de « Robinson Crusoë », le roman de Daniel Defoe. C'est plus tardivement qu'il devint l'ami et le disciple de Jean-Jacques Rousseau, un des précurseurs du romantisme.

L'histoire qu'il raconte se passe loin de la civilisation, dans un espace reculé de l'île de France où deux femmes ont choisi de faire naître leur enfant respectif conçu hors mariage. Paul et Virginie connaissent une enfance simple et naïve, élevés comme frères et sœurs. A l'adolescence, les deux adolescents se sentent attirés l'un vers l'autre, ce qui pousse la mère de Virginie à envoyer la jeune fille en France. C'est pendant de son retour, tant attendu par Paul, qu'elle succombe lors d'un naufrage. Outre cette fin tragique, c'est la qualité de la description des paysages exotiques qui font la spécificité de ce roman qui connaîtra un succès immense dans le monde entier.

François-René de Chateaubriand est considéré comme le créateur du premier véritable héros romantique « René », titre d'un roman publié en 1802 qui connaîtra un succès foudroyant. Mais c'est l'année précédente qu'il publie « *Atala, ou les amours de deux sauvages dans le désert* », court roman extrait d'une œuvre monumentale intitulée « *les Natchez* ». « *Atala* » est une histoire d'amour contrariée, dans un décor exotique, la Louisiane, inspiré du séjour américain de l'auteur. Chactas, jeune indien natchez, est capturé par une tribu ennemie. Sa délivrance est le fait de la fille du chef, la jeune vierge Atala. Les deux sauvages en fuite sont inéluctablement attirés l'un vers l'autre, mais l'arrivée d'un missionnaire les empêchent de succomber à leur désir. Atala devant obéir à un vœu de chasteté prononcé en son nom par sa mère à sa naissance, elle choisit de s'empoisonner plutôt que de trahir la promesse maternelle.

Les deux œuvres possèdent un certain nombre de caractéristiques communes qui les rattachent au romantisme. Le cadre est volontairement lointain et exotique ; la végétation luxuriante, la faune inquiétante amènent à la fois une sensation de dépaysement et une ambiance étrange et mystérieuse. Les héros sont dans les deux cas des individus affranchis des codes moraux de l'époque ; dans « *Atala* », ce sont des indiens, pour « *Paul et Virginie* » des enfants élevés à l'écart du monde. C'est pourtant l'obligation de respecter ce sens moral qui constitue le ressort tragique de ces histoires d'amour impossible. Virginie est volontairement éloignée de Paul, Atala choisit le suicide pour ne pas trahir sa mère. Enfin, dans les deux œuvres, la mort consentie de la jeune

filles constitue le dénouement de la tragédie ; Atala s'empoisonne, Virginie se noie pour avoir refusé d'ôter ses vêtements. Ainsi, dans aucun des romans la transgression n'a lieu. La morale est sauve, au prix d'un terrible sacrifice, sous les auspices d'une religion très présente (tombe de Virginie, rôle du père Aubry). Le destin des couples romantiques est de n'être réuni que dans la mort.

La première séquence permet d'identifier les scènes représentées en les attribuant à chacun des deux romans. Ainsi les élèves se remémorent les deux histoires et en appréhendent déjà les similitudes. Cette séquence insiste aussi sur le fait que les toiles imprimées ne sont que des reproductions d'œuvres plus anciennes et que le dessinateur/graveur est avant tout un copiste, son ambition artistique se limitant à l'invention d'un décor de fond souvent assez simple.

La deuxième séquence est axée sur l'étude précise de l'iconographie. Les élèves cherchent à retrouver, à travers l'iconographie, les aspects romantiques des deux œuvres en les étudiant en parallèle. Ils tirent de leurs observations un tableau de synthèse reprenant les principales caractéristiques du romantisme dans la littérature.

UNE TOILE POUR RESUMER UN ROMAN

1 : L'inspiration

- Comparez les documents 1 et 3. Indiquez ce que vous constatez. Expliquez comment le graveur est arrivé à un tel résultat et pourquoi les deux scènes sont inversées. Concluez en indiquant qui est le véritable créateur artistique de la toile.

.....
.....
.....
.....
.....

2 : un résumé en quelques images

- En observant les différentes scènes représentées sur les documents 1 et 2, indiquez sous chacune d'elle quel moment précis de chacun des deux romans est illustré.

Chateaubriand, Atala

Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie

LE ROMANTISME A TRAVERS L'ICONOGRAPHIE

1 : le décor

- Observez le décor sur les deux toiles. Comment l'exotisme du paysage est-il illustré ?

.....
.....
.....
.....
.....

2 : l'action

- Montrez que la plupart des scènes choisies pour figurer sur les toiles illustrent certains aspects du romantisme de ces deux œuvres.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3 : les points communs entre les deux romans

- Complétez le tableau suivant en insistant sur les points communs entre les deux romans.

	<i>Atala</i>	<i>Paul et Virginie</i>
Les héros		
Les sentiments		
Les obstacles		
La fin		
Le rôle de la religion		

- Concluez en montrant que ces points communs contribuent au caractère romantique des deux œuvres.

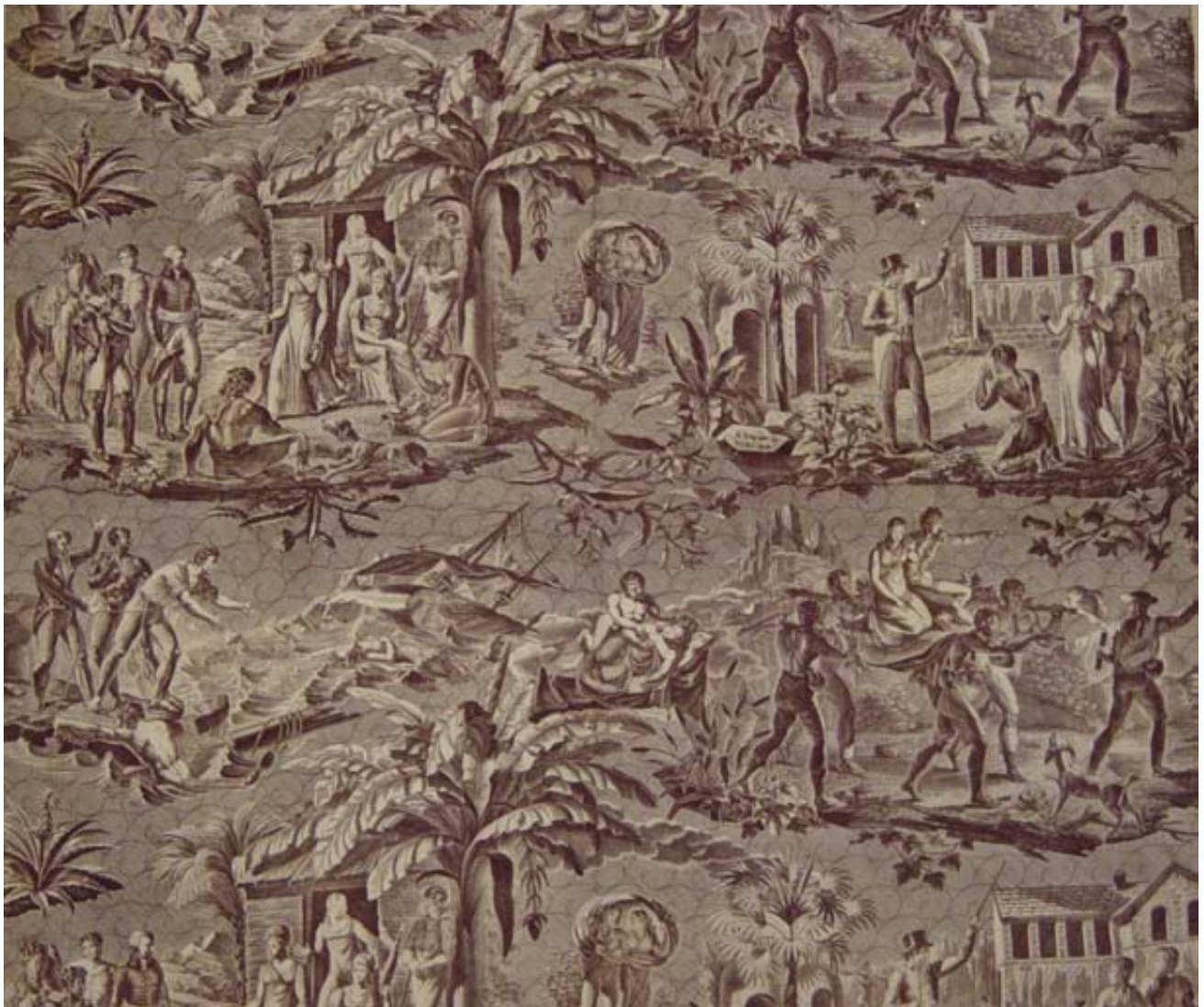
.....
.....
.....
.....
.....

DOCUMENT 12

« Atala », toile imprimée en 1820 dans une manufacture normande, Musée de la toile de Jouy, Jouy-en-Josas, Inv. 983.33.5

DOCUMENT 13

« Paul et Virginie », toile imprimée dans le premier quart du XIXème siècle, Musée des Traditions et Arts Normands, Martainville-Epreville, Inv. 997.6.5

DOCUMENT 14

Gravure de Chasselat, « Atala délivre Chactas », 1817