

Niveau Collège

Exemples d'utilisation d'une œuvre du musée Hébert : Les Cervarolles

Ernest Hébert et Auguste Félix (1860-1936), vers 1898,
Huile sur toile, 146,5 x 90 cm

Dans le cadre de l'enseignement de l'histoire des arts, cette étude se situe dans la thématique « **Arts, créations, cultures** ».

« Cette thématique permet d'aborder les oeuvres d'art à travers les cultures, les sociétés, les civilisations dont elles construisent l'identité et la diversité ».

L'étude des « Cervarolles » est particulièrement intéressante en classe de quatrième :

Rappel des Textes officiels. Nouveaux programmes de 4ème

« *EXEMPLES D'OEUVRES OU D'ARTISTES (la liste n'est ni impérative, ni limitative)*

Des tableaux de Canaletto, Vernet, Vigée-Lebrun, Goya, David, Delacroix, Ingres, Monet, Meissonnier (Siège de Paris), des portraits des rois de France...

Des sculptures de Puget, Pigalle, Carpeaux, Bartholdi, Rodin, Camille Claudel...

Des photos et les premiers films de Nadar, des Frères Lumière...

Des oeuvres d'architecture et d'urbanisme : Le Petit Trianon à Versailles, la Place de la Concorde de Ange-Jacques Gabriel, l'Opéra Garnier à

Paris, le Paris d'Hausmann, le Vittoriano à Rome, le quartier wilhelmien de Strasbourg ou Metz, l'oeuvre de Gustave Eiffel...

Des extraits d'oeuvres littéraires de Beaumarchais, Goethe, Germaine de Staël, Balzac, George Sand, Flaubert, Zola...

Des extraits d'oeuvres de compositeurs : Vivaldi, Mozart, Beethoven, Schubert, Verdi, Wagner...

CAPACITÉS

- identifier la nature de l'œuvre (domaine et technique)

- situer l'oeuvre dans le temps et dans son contexte et en expliquer l'intérêt historique

- décrire l'oeuvre et en expliquer le sens

- distinguer les dimensions artistiques et historiques de l'oeuvre d'art »

Analyse du tableau et proposition pédagogique

1. Nature de l'œuvre :

Huile sur toile, 146,5 x 90 cm

Ernest Hébert et Auguste Félix (1860-1936), vers 1898,

Tableau appartenant au Musée de Grenoble et en dépôt au musée Hébert de La Tronche

2. Situation de l'œuvre dans son temps et dans son contexte

Le Général de Beylié, collectionneur grenoblois, commanda ce tableau en 1898, C'est une copie en réduction de la toile peinte en 1856 et présentée au Salon de 1859, qui fut à l'époque achetée par l'Etat pour le musée du Luxembourg. Le tableau réalisé en 1856 est au musée d'Orsay et a été exposé au musée Hébert de La Tronche en 2008 lors de l'exposition « Italiennes modèles ».

Il était fréquent que des commandes de tableaux, copies en réduction, soient faites aux peintres au XIXème, en particulier pour les tableaux de salon. Ce tableau a été en partie réalisé par Auguste Félix, élève d'Ernest Hébert et largement retravaillé par ce dernier, en particulier les visages.

3. Le contexte de la réalisation du tableau :

Hébert après avoir obtenu le prix de Rome en 1839, a séjourné à Rome comme pensionnaire de la villa Médicis entre 1840 et 1845. Puis il a réalisé de nombreux voyages en Italie. En 1850, son tableau La Mal'aria a été un succès au salon, l'année où Courbet réalise l'enterrement à Ornans. Sous le second Empire les tableaux apportant « exotisme » et couleur locale marquant l'arrivée du réalisme, sont particulièrement appréciés. Ce tableau représentant des paysannes italiennes, a été précédé par « les filles d'Alvito » exposé au salon de 1855 et par « les Fienarolles de Sant'Angello » en 1857.

Lors de ses nombreux voyages en Italie, Hébert se rend régulièrement à Cervara, village isolé des Abruzzes, où il trouve le sujet et les modèles pour ses tableaux.

4. l'intérêt historique du tableau

Cette scène témoigne de la vie difficile dans les villages de montagne autour de Rome au XIXème siècle : très pauvres, les femmes devaient aller chercher l'eau à la fontaine. C'est

un sujet à la fois classique. Comme parfois dans la peinture d'Hébert, ce tableau est aussi une allégorie, ici celle des trois âges de la vie.

Ce tableau permet également d'aborder l'importance du salon dans la carrière d'un peintre à Paris au XIXème siècle, le rôle joué par un séjour à la villa Médicis dans la formation d'un peintre et également l'attrait exercé par l'Italie chez les artistes. Le succès de ce tableau éclaire sur les goûts de la bourgeoisie parisienne et provinciale dans la seconde moitié du XIXème siècle.

5. Description de l'œuvre, son sens

Hébert joue d'une composition pyramidale, disposant les trois femmes selon un schéma triangulaire, en les plaçant sur les marches de l'escalier pour rendre une impression de profondeur. Au premier plan se trouve la jeune femme et la petite fille, au second la vieille femme de dos qui, gravissant l'escalier, se dirige vers le fond, sous une arche taillée dans la pierre. La jeune femme, à l'air fier et décidé, porte sur sa tête un broc en cuivre pour aller puiser l'eau. Le mouvement de son corps, son déhanchement ainsi que son costume coloré donne vie au personnage, dans une attitude fière et décidée.

La fillette porte en bandoulière un tonnelet, qui sert à désaltérer les travailleurs aux champs. Elle fixe le spectateur de ses grands yeux, et semble lui tendre la pomme qu'elle a croquée. La femme âgée, gravit l'escalier, le pas comme alourdi par le poids de la charge et des années. Contrairement aux Françaises, les paysannes italiennes portaient tous les jours un costume traditionnel qui variait selon les régions d'Italie. A Cervara, le rouge du châle, le bleu de la jupe (en toile serrée rappelant celle du jean), et le blanc de la chemise tenue par un corset en pointe composent, avec la coiffe blanche (le *panno*) un ensemble très typique. Seule, la vieille femme est chaussée de sortes de mules à talon. Le collier de corail que l'on aperçoit au cou de l'enfant, a la réputation de protéger du mauvais œil.

La petite fille symbolise la jeunesse, la jeune femme l'âge mûr et la femme de dos la vieillesse.

6. les dimensions artistiques et historiques de l'œuvre d'art

Dans ce tableau, la lumière éclaire la scène de face, illuminant les visages et accentuant les coloris des tissus et les reflets sur les pots de cuivre. Lorsque l'on s'approche de plus près du tableau, on découvre que la peinture est posée en couches fines, et que ce sont les touches juxtaposées de couleurs qui donnent une impression d'épaisseur. Les rehauts de vert et de blanc accentuent le relief de la pierre et l'éclat des tissus.

Au XIXème siècle, « la bourgeoisie, qui a succédé comme mécène à la noblesse avec la révolution française, préfère à la grande peinture d'histoire, mythologique ou religieuse, des scènes édifiantes, des paysages ou des scènes champêtres »¹.

Le thème des femmes à la fontaine connaît un grand succès.

L'Italie est alors à la mode à Paris et des modèles italiens ont même quitté leur pays pour poser dans les ateliers parisiens.

L'Italie joua dans la vie et la peinture de Hébert un peu le rôle de l'Orient dans les œuvres de Delacroix, apportant dépaysement, élargissement de l'horizon et favorisant un travail particulièrement intéressant sur la lumière et la couleur. Hébert passa pratiquement 30 ans en Italie du fait de ses nombreux voyages ! Là, il pouvait en raison du climat, travailler longtemps en pleine nature et chercher à rendre la qualité de la lumière.

7. Proposition d'un questionnaire destiné aux élèves

¹ Laurence Huault-Nesme : Jean Achard, un peintre paysagiste 1807-1884. Mémoire de maîtrise d'Histoire de l'Art, année 1996-1997

QUESTIONNAIRE TABLEAU

LES CERVAROLLES

Ernest Hébert et Auguste Félix (1860-1936), vers 1898,
huile sur toile, 146,5 x 90 cm
Musée de Grenoble en dépôt au musée Hébert de La Tronche

- Dans quelles circonstances ce tableau a-t-il été réalisé ?

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

- Que représente-t-il ?

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

- Comment les trois femmes sont-elles disposées ? Pourquoi ?

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

- Décrivez les trois personnages en indiquant sur quel plan ils se trouvent et ce qu'ils font.

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

- Décrivez les costumes (matière, couleurs). Recherchez dans le musée un costume rapporté d'Italie par Hébert qui a pu l'inspirer.

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

- Associez par des flèches les éléments entre-eux :

1 ^{er} plan	petite fille	âge mûr
2 ^{ème} plan	jeune femme	jeunesse
3 ^{ème} plan	femme âgée	vieillesse

- D'où vient la lumière ?

.....
.....

- Quelles sont les couleurs dominantes ?

.....
.....

- Choisissez pour ce tableau un nouveau titre. Expliquez pourquoi.