

Comment la représentation d'un paysage permet-elle de rendre visible des sensations ?

Francesco di STEFANO, « Il Pesellino »

La Mort d'Absalom
vers 1445-1450

Tempera sur bois
44 x 50cm

Apprenti de Fra ANGELICO puis élève et collaborateur de Filippo LIPPI, Francesco DI STEFANO (V. 1422 - 1457), est connu pour ses retables et cassones (coffres en bois servant à ranger du linge). Cette peinture est un des panneaux de ce mobilier.

Dans cette scène illustrant la mort d'Absalom, le paysage est traité de manière naturaliste, dans l'esprit de ce nouveau langage pictural propre au Quattrocento. La nature n'est plus seulement représentée de manière symbolique ou ornementale, elle prend sa place dans la composition et nous donne la sensation d'une troisième dimension.

La composition du paysage - avec ces rochers dénudés et schématisés, ainsi que cette végétation répétée comme un motif - en fait un décor théâtral pour épisode biblique. Les éléments naturels participent à la fin d'Absalom, dont la longue chevelure reste accrochée aux branches, en donnant la sensation qu'il est happé, emporté pour rejoindre le décor.

Camille COROT

L'Étang de la ville d'Avray
vers 1855

Peinture à l'huile sur toile
42,3 x 74,7 cm

« Je suis frappé en voyant un lieu quelconque. Tout en cherchant l'imitation consciencieuse, je ne perds pas un seul instant l'émotion qui m'a saisi. Le réel est une partie de l'art ; le sentiment complète. » Camille COROT

Camille COROT (1796-1875), précurseur de la peinture de plein-air, retranscrit et recompose en atelier le paysage dont il a fait l'observation « sur le motif ». L'invention du tube de peinture (1841) révolutionne la pratique de ce genre avec une attention portée à la lumière et à ses effets.

L'artiste nous donne une perception sensible et poétique d'un monde qui lui est familier. Par touches scintillantes et légères, il traduit le frémissement du vent dans les arbres et donne à la scène une atmosphère douce, presque hors du temps. Une figure isolée, comme en contemplation des éléments naturels, attire notre regard et nous fait entrer dans l'image.

PAYSAGES, ESPACES SENSIBLES, GRANDEUR NATURE

« *Le paysage n'est pas une réalité en soi, séparée du regard qui le contemple. Le paysage est la mesure subjective de la nature* », Le sentiment de paysage, Herman PARRET, 2005

« *Un paysage quelconque est un état de l'âme.* », Henri-Frédéric Amiel

En Occident, jusqu'à la fin du Moyen-Age, la nature est circonscrite à une fonction symbolique ou ornementale dans les arts visuels. Le terme « paysage » apparaît à la fin du XVème siècle pour désigner à la fois l'environnement ainsi que sa représentation. Autant genre que sujet, le paysage est une source d'observation d'un monde flottant qui permet d'explorer les notions de temps et d'espace. Inspirés par l'Orient et le langage photographique, les artistes de la fin du XIXème siècle pratiquent « sur le motif ». Dans des séries de peintures de plein-air, ils traduisent leurs perceptions de la réalité, du visible et de l'invisible, par des variations de couleurs et de lumière, des cadrages et points de vue spécifiques. La nature perd ses ornements et devient sensation ou simple écho dans les recherches abstraites du XXème. De mémoire, imaginé ou observé, le paysage dans les œuvres en deux dimensions, nous place en tant que simple observateur. La pratique du Land Art quant à elle, permet de ressentir, d'éprouver un rapport direct à la nature, au site, au territoire.

MOTS-CLÉS

Représentation – Format – Composition – Perspective – Profondeur – Point de vue – Espace – Lieu – Cadrage – Sensation – Perception – Lumière – Couleur – Ligne – Sujet

Questions d'enseignement

- ▶ Par quels moyens garder la trace d'un paysage observé ?
- ▶ Comment évoquer le paysage sans le représenter ?
- ▶ En quoi travailler dans et avec la nature la fait percevoir autrement ?

Pistes et ressources pédagogiques

Des pistes EAC (cliquer sur l'icône pour accéder à la page internet)

- ▶ **Comment représenter le paysage ?** Arts Plastiques - Lettres – Histoire-Géographie : <https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-des-arts/enseignement/college/comment-representer-le-paysage--683999.kjsp?RH=1296033422961>
- ▶ **Le végétal, une fonction artistique ?** Lettres - Arts plastiques - Histoire-géographie -SVT : <https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-des-arts/enseignement/college/le-vegetal-une-fonction-artistique--683282.kjsp?RH=1296033422961>
- ▶ **La terre, paysage imaginaire.** Arts visuels - Géographie : <https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-histoire-et-geographie/scenarios-pedagogiques/la-terre-paysage-imaginaire-135668.kjsp?RH=1213690269247>

Sur InSitu

- [Paysage en peinture](#)
- [Impression de paysage](#)
- [Paysage Abstrait](#)

Contact : Carole.Dubrana@ac-nantes.fr

Professeur d'arts plastiques et coordinatrice territoriale Sarthe en arts plastiques