Un document transversal au programme d'histoire de 4e :

Caricatures et dessins de presse, témoins de l'histoire des XVIIIe et XIXe siècles

Elise Vigier – collège de Lencloître (86)

Le programme d'histoire de 4e :

Du siècle des Lumières à l'âge industriel

« […] En quatrième, les révolutions sont au centre du programme : les XVIIIe et XIXe siècles sont caractérisés par des ruptures décisives dans l'ordre politique, social et économique et par l'accélération de l'histoire. »

Thème transversal au programme d'histoire : les arts, témoins de l'histoire des XVIIIe et XIXe siècles

Ce thème ne fait pas l'objet d'un enseignement isolé ; le professeur choisit un itinéraire composé d'au moins une œuvre et/ou un artiste significatif pour chacune des parties du programme.

Les dimensions sensible, technique et esthétique, impliquent un travail conjoint avec les professeurs des autres disciplines concernées.

Permet de répondre aux exigences de l'Histoire des arts : aborder des « objets artistiques » dans le cadre du cours en faisant un travail conjoint avec d'autres disciplines.

Liens avec les programmes de 4e des autres disciplines :

⇨ Arts Plastiques

« ***Images, œuvre et réalité***
En quatrième, [les élèves] approfondissent les relations qu'entretiennent les images avec la réalité. Ils s'approprient le contenu documentaire des images à des fins artistiques.

[…] ***Les images dans la culture artistique****. Il s'agit d'aborder la question des supports et des lieux de diffusion des images artistiques ; de comprendre la place de l'art, acteur et témoin de son temps ; d'interroger les relations entre les images et les pouvoirs.*

⇨ Français

« ***Etude de l'image***
En classe de Quatrième, l'étude de l'image privilégie les fonctions explicative et informative. Les rapports entre texte et image sont approfondis autour de la notion d'ancrage. L'étude peut porter sur le thème de la critique sociale, qui est approfondi en Troisième, à travers la caricature, le dessin d'humour ou le dessin de presse. »

⇨ Exemples de thèmes possibles dans le cadre de l'Histoire des Arts : la liberté d'expression, le dessin de presse, l'art engagé, etc.

Thème transversal au programme d'histoire : les arts, témoins de l'histoire des XVIIIe et XIXe siècles

Ce thème ne fait pas l'objet d'un enseignement isolé ; le professeur choisit un itinéraire composé d'au moins une œuvre et/ou un artiste significatif pour chacune des parties du programme.

Les dimensions sensible, technique et esthétique, impliquent un travail conjoint avec les professeurs des autres disciplines concernées.

Capacités ⇨ Concordances avec différents domaines de la compétence 5 (« Culture humaniste ») du Livret Personnel de Compétences :

-identifier la nature de l'œuvre

↳ Avoir des connaissances et des repères relevant de la culture artistique

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

↳ Situer dans le temps des œuvres artistiques

-**décrire** l'œuvre et en expliquer le sens

↳ Lire et pratiquer différents langages (images)

-**distinguer** les dimensions artistiques et historiques de l'œuvre d'art.

↳ Etre capable de porter un regard critique sur une œuvre

⇨ **Caricatures et images satiriques aux XVIIIe et XIXe siècles.**

- des documents que l'on peut trouver pour un grand nombre de chapitres du programme,

- des documents que leur caractère humoristique rend souvent « accrocheurs »,

- des documents dont le contenu est souvent très riche,

- mais des documents qui peuvent aussi s'avérer très complexes, nécessitant une culture historique et/ou iconographique hors de portée d'un élève de 4e (d'où une sélection de caricatures simples à comprendre et interpréter).

<u>Problématique générale</u> : Comment la caricature est-elle utilisée pour contester / se moquer du pouvoir et de la société aux XVIIIe – XIXe siècles ?

Les difficultés de la monarchie sous Louis XVI

(partie I, thème 4)

Plusieurs thèmes de caricatures particulièrement populaires au cours du printemps et de l'été 1789, notamment :

- la représentation inégalitaire des trois ordres

Présentation :

Eau-forte* en couleur anonyme intitulée **«A faut esperer qu'eus jeu la finira ben tôt »** imprimée à Paris sans nom d'éditeur, mai 1789.

« Un païsant portant un Prélat, et un Noble. Allusion aux impôts dont le poids retombait en entier sur le peuple : MM les Eclésiastiques et les Nobles non seulement ne payoient rien, mais encore obtenoient des graces, des pensions qui épuisoient l'état, et le Malheureux cultivateur pouvoit a peine fournir à sa subsistance. »

Contexte : ouverture des Etats Généraux, montée des mécontentements, aspiration aux réformes

Description :

Représentation des trois ordres.

Thème de caricature très diffusé à l'été 1789 (nombreux modèles, y compris une version féminine).

Utilisation d'un « langage paysan » : c'est la « revanche des campagnes ».

Interprétation :

Une société d'Ancien Régime inégalitaire, où le Tiers-Etat (sup)porte les privilégiés. Le poids des impôts repose essentiellement sur le Tiers-Etat.

Présence de perdrix et de lièvres qui dévorent semences et récoltes, allusion au droit de chasse, privilège du seigneur.

Présentation :

« **J'savais bien que j'aurions not tour** » eau-forte anonyme coloriée, Juillet 1789, BNF, Cabinet des estampes (Collection de Vinck, 2796)

Description :

Représentation inversée des trois ordres. Le paysan est assis sur le dos du noble qui s'appuie le prêtre.
Toujours l'utilisation du « langage paysan ».
Le lièvre finit pendu à l'épée du paysan et les perdrix gisent sur le sol…

Interprétation :

Renversement des postures qui symbolise le renversement social espéré en juillet 1789.

« paix et concorde » et médaillon d'Henri IV, le « bon roi »

Présence de la cocarde tricolore sur les trois personnages

Balance, symbole de justice et «d'égalité et de liberté»

Dans la poche du curé, « l'impôt territorial » (celui payé par les trois ordres)

Sur la houe du paysan : « infatigable »

Les temps forts de la Révolution

(partie II, thème 1)

Au travers de la **caricature animalière** :

⇨vif succès à toutes les époques

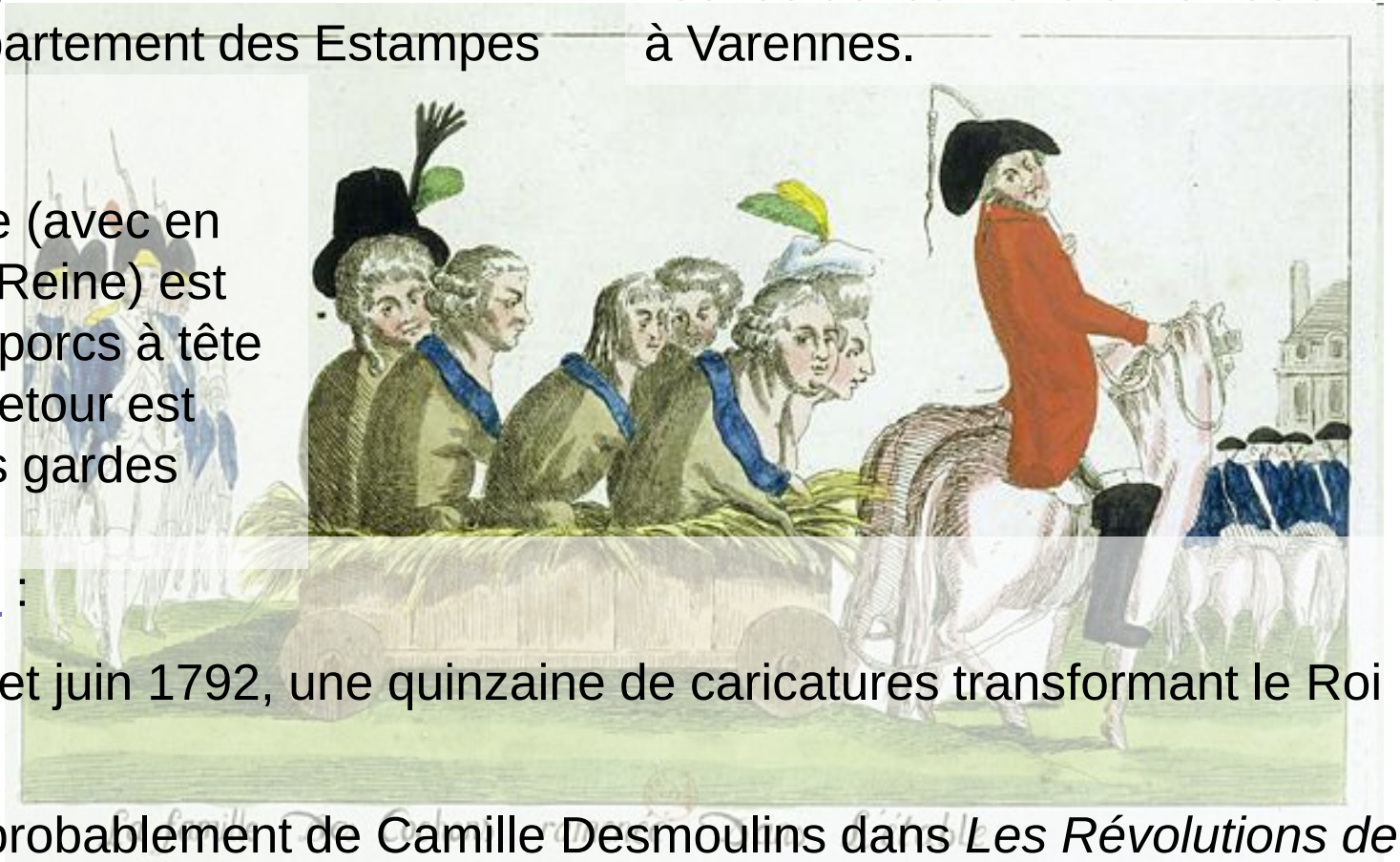
⇨utilisée aussi bien par les partisans de la Révolution que par les royalistes,

⇨puis plus tard, par les adversaires de Napoléon.

Présentation :

« La Famille des Cochons ramenée dans l'étable », 1791. Eau-forte coloriée. Paris, BNF, Département des Estampes

Contexte : Juin 1791, le Roi et sa famille sont ramenés à Paris après l'échec de leur fuite et l'arrestation à Varennes.



Description :

La famille royale (avec en tête le Roi et la Reine) est représentée en porcs à tête humaine. Leur retour est encadré par des gardes nationaux.

Interprétation :

Entre juin 1791 et juin 1792, une quinzaine de caricatures transformant le Roi en cochon.

Thème venant probablement de Camille Desmoulins dans *Les Révolutions de France et de Brabant*, juste après la nouvelle de la fuite du Roi : « *On prévient les citoyens qu'un gros cochon s'est enfui des Tuileries, on prie ceux qui le rencontreront de le ramener à son gîte* ».

⇨ désacralisation de la personne royale.

Diverses caricatures de Louis XVI en « roi-cochon », représenté soit partiellement soit entièrement en porc.

« Ladre » signifie à la fois lépreux mais aussi avare

« Ah ! Le maudit animal, il m'a tant pêné pour s'engraisser, il est si gras qu'il en est ladre. Je reviens du marché, je ne sais plus qu'en faire »

Eau forte anonyme, collection de Vinck, 3990, Musée Carnavalet

Louis XVI dévorant un gâteau avec des fleurs de lys

«Vous m'avez connu trop tard», 1791.
Eau-forte coloriée.
Paris, BNF, Département des Estampes

Louis XVI avec sa couronne

«Cette leçon vaut bien un fromage», 1791.
Eau-forte, Paris, BNF, Département des Estampes

Interprétation : transgression non pas de représenter le Roi en animal (relativement banal dans les armoiries, les fables, les allégories) mais d'avoir choisi le porc, considéré comme vorace (sa gourmandise est rendue responsable de sa perte à Varennes), impur et dégoutant.

Représentations de Marie-Antoinette plus variées :

plumes qui symbolisent le luxe ostentatoire

Elle tient la constitution dans sa bouche.

Jeu de mot facile : autruche / Autriche

Griffes acérées montrant sa méchanceté

Interprétation : Dessin qui montre l'opposition de la reine à l'adoption de la Constitution par l'Assemblée Nationale.

« Je digère l'or l'argent avec facilité mais la constitution je ne puis l'avaler »

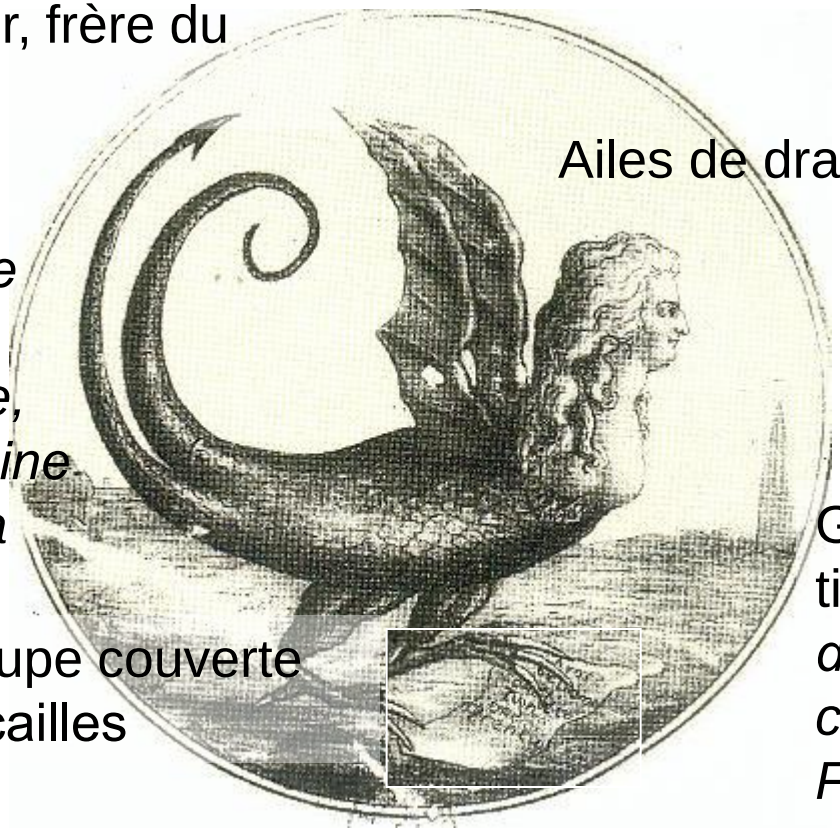
« **La poulle d'Autru/yche** »Gravure à l'eau-forte et à la manière noire, anonyme, collection de Vinck, Paris, BNF, Cabinet des estampes, 1791

Campagne de presse ancienne organisée contre la Reine, qui débute dès 1784 avec un pamphlet de Monsieur, frère du Roi.

La Reine en harpie :

Ailes de dragon

Double queue :
« *l'une très flexible dont [elle] se sert pour saisir la proie, l'autre qui se termine en flèche lui sert à tuer* »



Croupe couverte d'écailles

Griffes acérées qui tiennent les « *drois de l'home, constitution des Frencais* »

Interprétation : Cruauté de la Reine en pendant d'un Roi plus mou, plus rond.

Mme* Laspict**, gravure anonyme à l'aquatinte* sans doute gravée chez Villeneuve, octobre 1789, Collection de Vinck, 4305, Paris, BNF, Cabinet des estampes

L’ **assemblée législative** est représentée comme un taureau qui bouscule et fait tomber Marie-Antoinette.

Le roi de Bohème rattrape au vol la couronne de Marie-Antoinette

A droite, le comte d’Artois tue le taureau

A gauche, les rois de Suède et de Prusse tentent de retenir le taureau

Grand combat à mort, la reine de France renversée par le taureau, *Journal de la Cour et de la Ville*, 26 avril 1792

Napoléon à son tour objet de très nombreuses caricatures, et en particulier animalières.

Cf. La caricature britannique de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, très riche, avec notamment des artistes comme Thomas Rowlandson, James Gillray ou William Holland.

Représenté sous la forme de divers animaux :

Renard présenté à une meute de chiens voulant le dévorer…

James Gillray, *Death of corsican fox*, 1803, Malmaison, Musée national du Château

Crocodile (à son retour d'Egypte) au moment du coup d'Etat du 18 brumaire an VIII…

William Holland, *The corsican crocodile dissolving the council of frogs*, 1799, Paris, Bibliothèque Thiers

…Mais aussi en araignée dévorant ses conquêtes territoriales :

Petites mouches innombrables

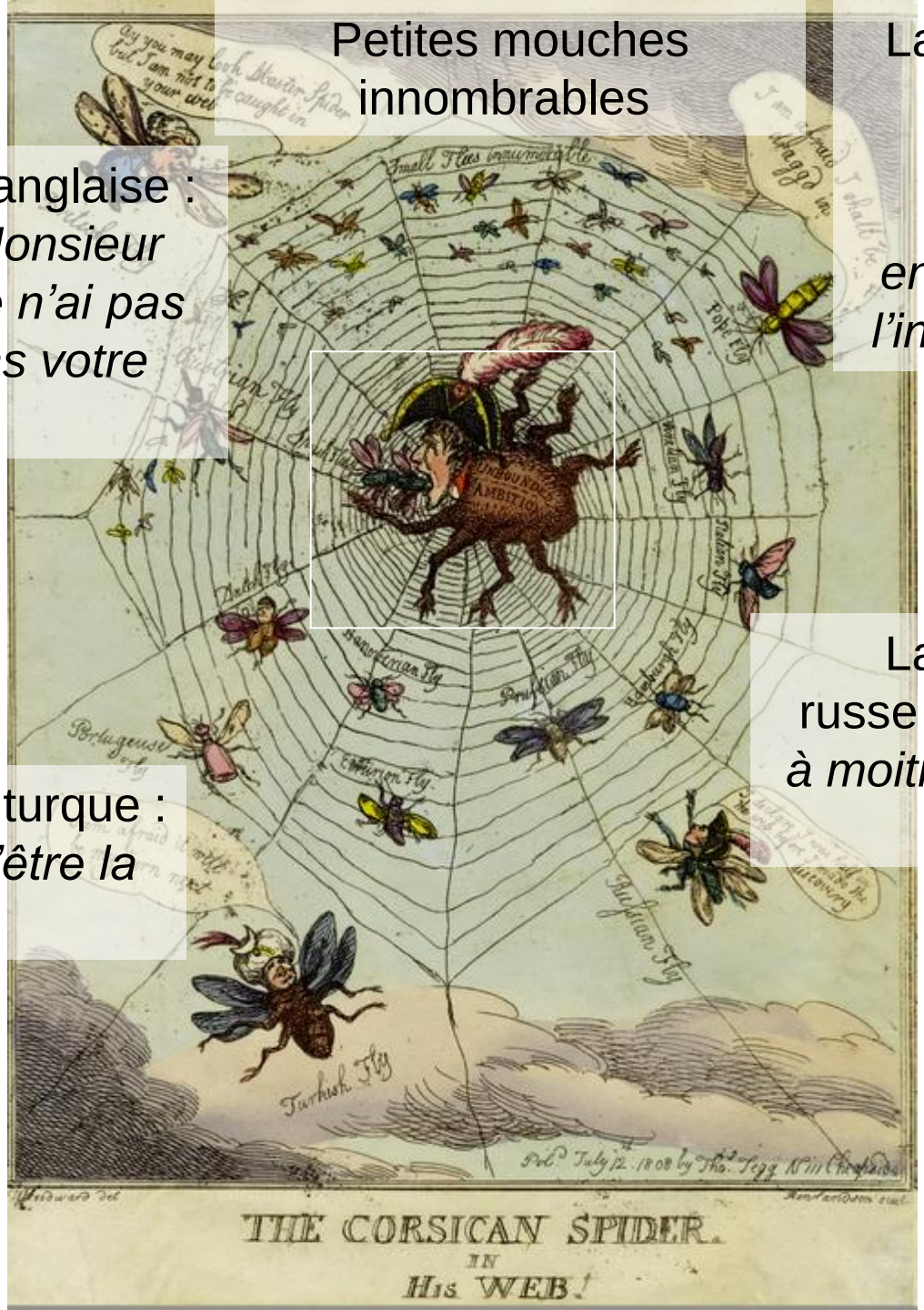
La mouche papale : "*J'ai peur d'être entraînée à l'intérieur* "

La mouche anglaise : "*Regardez Monsieur l'Araignée, je n'ai pas été prise dans votre toile* "

Napoléon (« Ambition démesurée ») en train de dévorer la mouche espagnole

La mouche russe : " *J'étais à moitié dans la toile…* "

La mouche turque : " *J'ai peur d'être la prochaine* "



Thomas Rowlandson (1756-1827), **« *The Corsican spider in his web* »,** 1808, Paris BNF Cabinet des estampes, collection de Vinck 8360

La France et l'Europe en 1815

(Partie II, thème 3)

Le partage de l'Europe lors du Congrès de Vienne en 1815 a donné lieu à plusieurs représentations :

Deux représentations que l'on trouve traditionnellement dans les manuels de 4e :

Les vainqueurs de Napoléon (le roi d'Angleterre, le roi de Prusse, le tsar de Russie et l'empereur d'Autriche) se partagent un pâté contentant l'empereur pendant que Louis XVIII attend sous la table)

Le congrès de Vienne (1815), "le pâté indigeste" , BNF, Paris

Caricature qui montre les intrigues menées lors des négociations précédant le Congrès de Vienne : l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse, Le tsar de Russie, le roi de Naples, Napoléon et l'Aiglon se partagent la carte de l'Europe.

Gravure coloriée anonyme, juin 1815, Paris, BNF

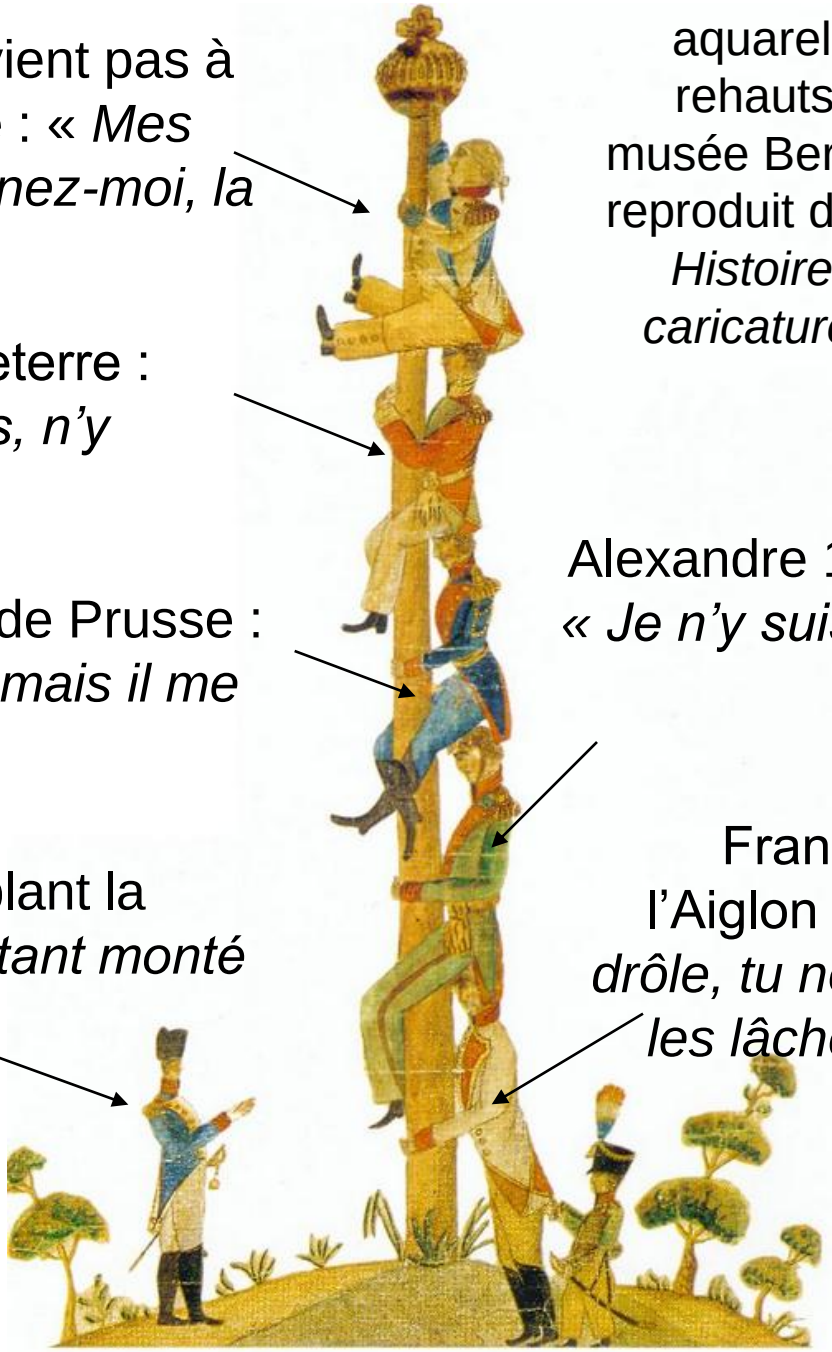
« Le mât de cocagne », aquarelle anonyme avec rehauts de plume, 1815, musée Bertrand, Châteauroux, reproduit dans Annie DUPRAT, *Histoire de France par la caricature*, Larousse, 1999.

Louis XVIII qui ne parvient pas à récupérer sa couronne : « *Mes amis, je la tiens, soutenez-moi, la tête me tourne* »

Wellington pour l'Angleterre : *« C'est pour la 2nde fois, n'y revenez pas »*

Frédéric-Guillaume III de Prusse : *« Le fardeau est lourd mais il me paiera cher »*

Napoléon 1er, contemplant la scène : « *J'y suis pourtant monté deux fois tout seul* »



Alexandre 1er, tsar de Russie : *« Je n'y suis que pour la gloire et la Pologne »*

François II d'Autriche à l'Aiglon : « *Finis donc, petit drôle, tu ne vois pas que si je les lâche, ils me tomberont tous sur le dos* »

L’âge industriel

(Partie III, thème 1)

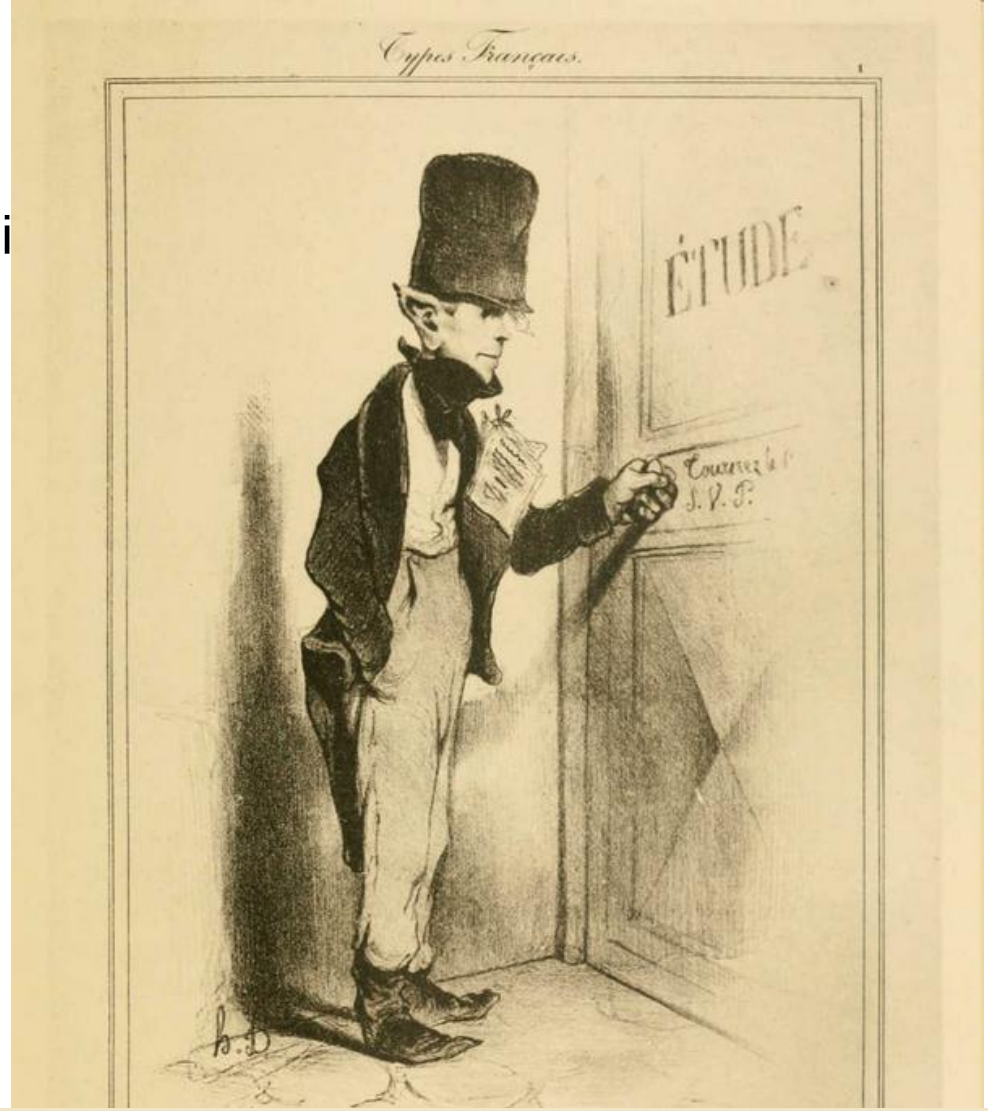
Certaines œuvres de Daumier peuvent montrer la nouvelle société industrielle

Après la mise en place de toute une série de mesures contre la presse d'opposition par Louis-Philippe, Daumier et *Le Charivari* se reconvertissent dans la satire sociale.

C'est le début de la série des « Types français »

Daumier , « Le Banquier » , *Le Charivari*, 16 octobre 1835
Reproduction d'une lithographie* originale.
BnF, département Estampes et photographie

Dessin que l'on peut éventuellement comparer à celui du « petit clerc », métier qui fut d'ailleurs le 1er de Daumier.



Daumier , « Le petit clerc, dit saute-ruisseau » , *Le Charivari*, 23 septembre 1835, Reproduction d'une lithographie originale.
BnF, département Estampes et photographie

Banquier avec un bon embonpoint, un air fier, arrogant, qui compte ses billets

Maigreur du « petit clerc » dont les vêtements et les chaussures usées s’opposent à celles, reluisantes du notable

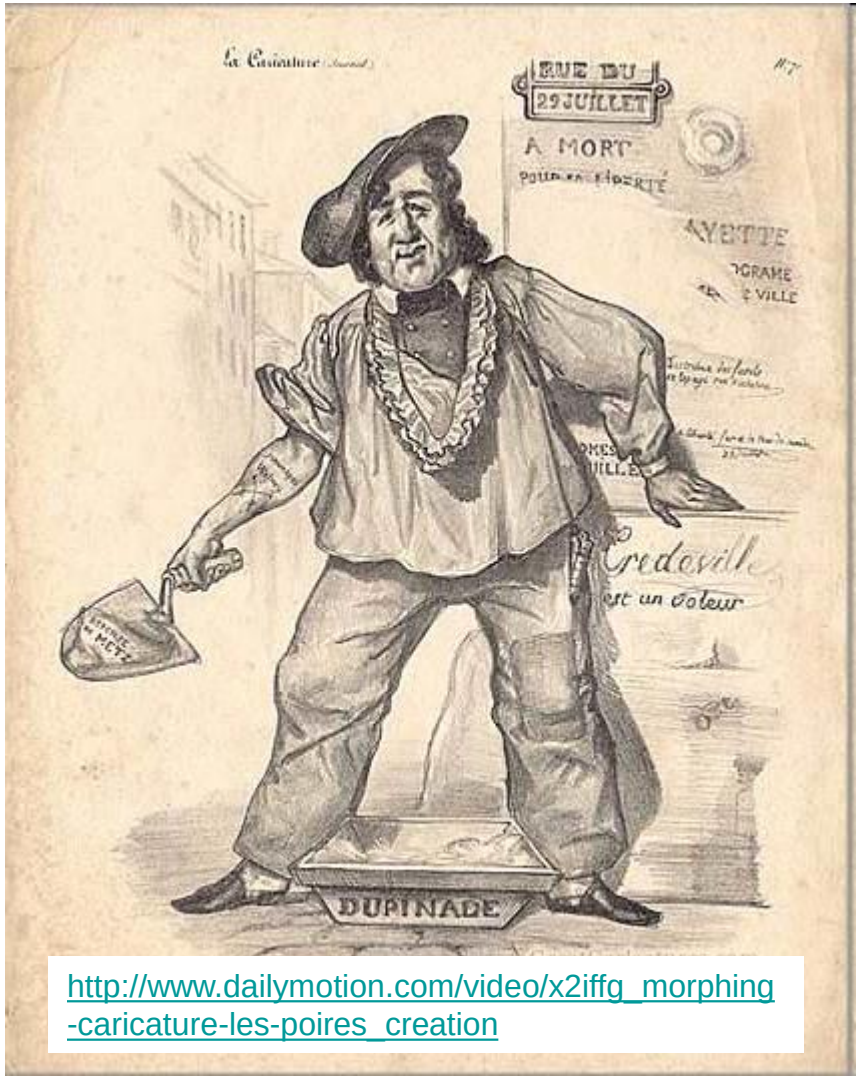
L’évolution politique de la France (1815-1914)

(partie III, thème 2)

Tous les régimes politiques et les grands débats de la période ont été l’objets de dessins de presse et de caricatures.

Ainsi Louis-Philippe va devenir l’objet de toute une série de caricatures qui le transforment en poire.

Le 1er juillet 1831, le journal satirique *La Caricature* publie un dessin de Philipon représentant le roi, en habit de maçon, en train d'effacer sur les murs de Paris les promesses de juillet 1830 .



http://www.dailymotion.com/video/x2iffg_morphing-caricature-les-poires_creation

Le journal est saisi et Philipon passe en jugement le 14 novembre 1831.

Pour justifier ses caricatures, il dessine des « croquades ».

Si, pour reconnaître le monarque dans une caricature,

vous n'attendez pas qu'il soit désigné autrement que par la ressemblance,

vous tomberez dans l'absurde.

Voyez ces croquis informes, auxquels j'aurais peut-être dû borner ma défense...

Le premier croquis vous
ressemble condamnerez
à Louis Philippe, donc ?

Alors il vous faudra condamner le second,

qui ressemble au premier...

Puis condamner qui ressemble
cet autre au second....

Enfin,
si vous êtes
conséquent,
vous ne saurez
absoudre
cette poire,

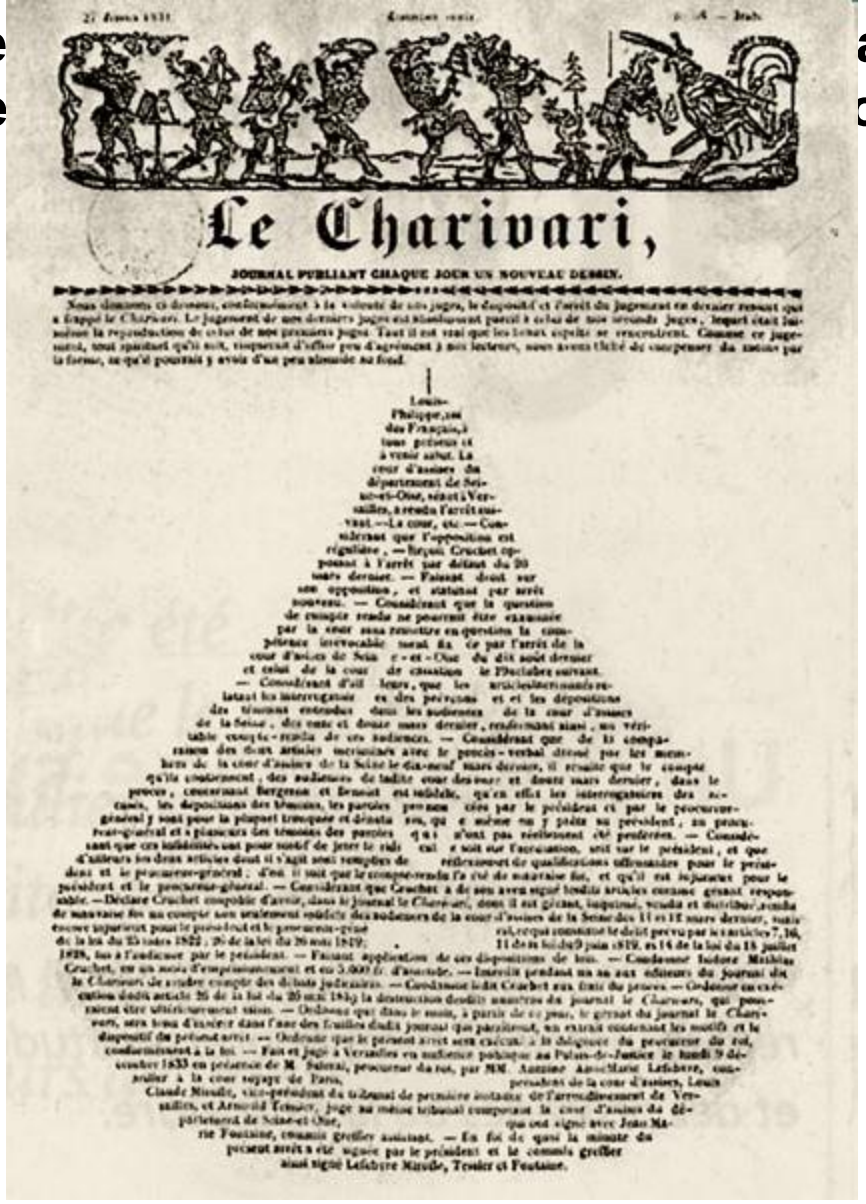
qui ressemble
aux croquis
précédents.

Ainsi pour une poire, pour une brioche, et pour toutes les têtes grotesques dans lesquelles le hasard ou la malice aura placé cette triste ressemblance, vous pourrez infliger à l'auteur 5 ans de prison et 5 mille francs d'amende !!

Avouez Messieurs, que c'est là une singulière liberté de la presse !

Les Poires faites à la cour d'assises de Paris par le directeur de la Caricature vendues pour payer les 6,000 fr. d'amende du journal le Charivari

[estampe*] , BNF, Cabinet des estampes



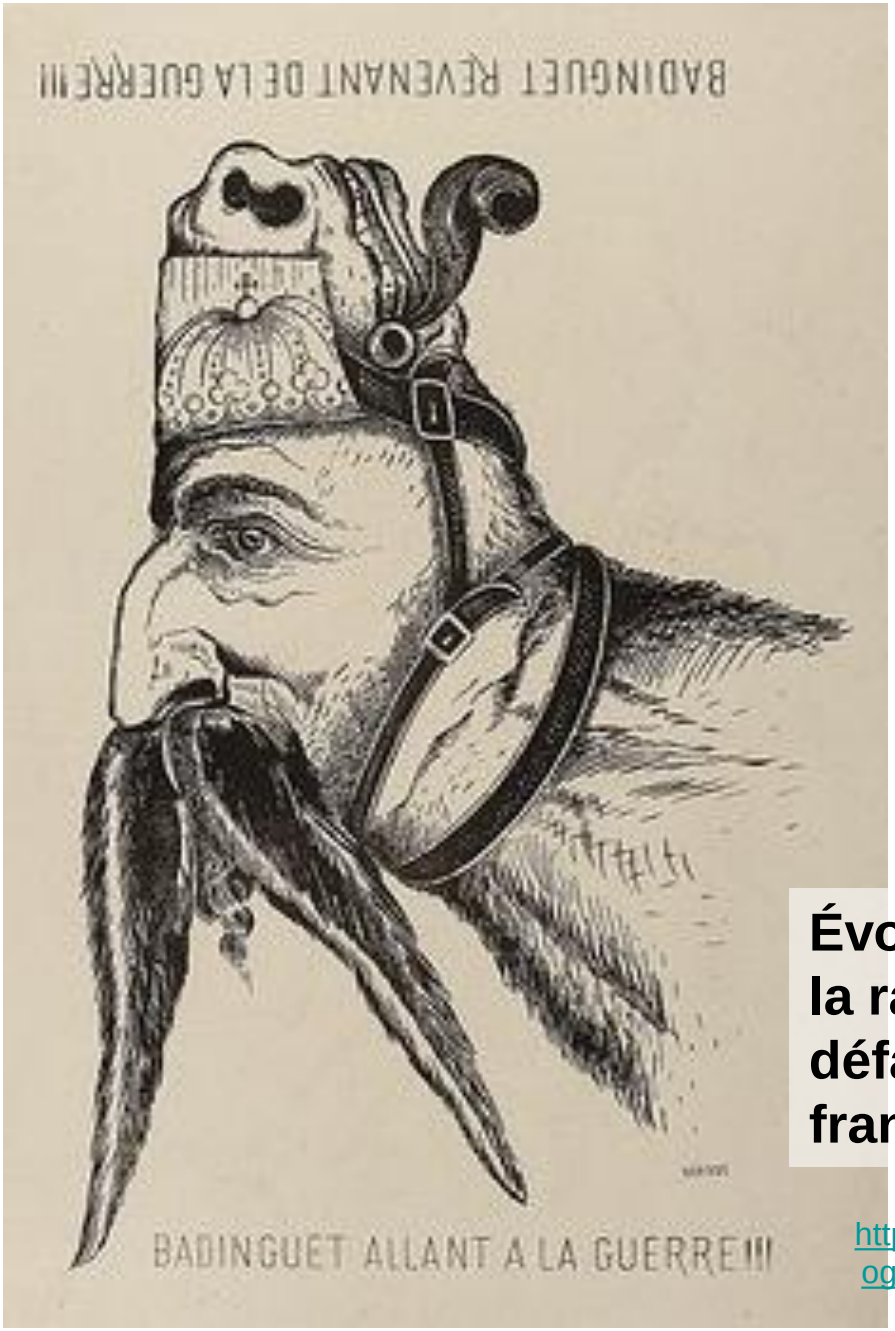
Une du journal le Charivari, 27 février 1834 annonçant le verdict

[estampe] , BNF, Cabinet des estampes

La guerre de 1870

Napoléon III

Badinguet : surnom de Napoléon III



Lithographie, 1870-1871, Paris

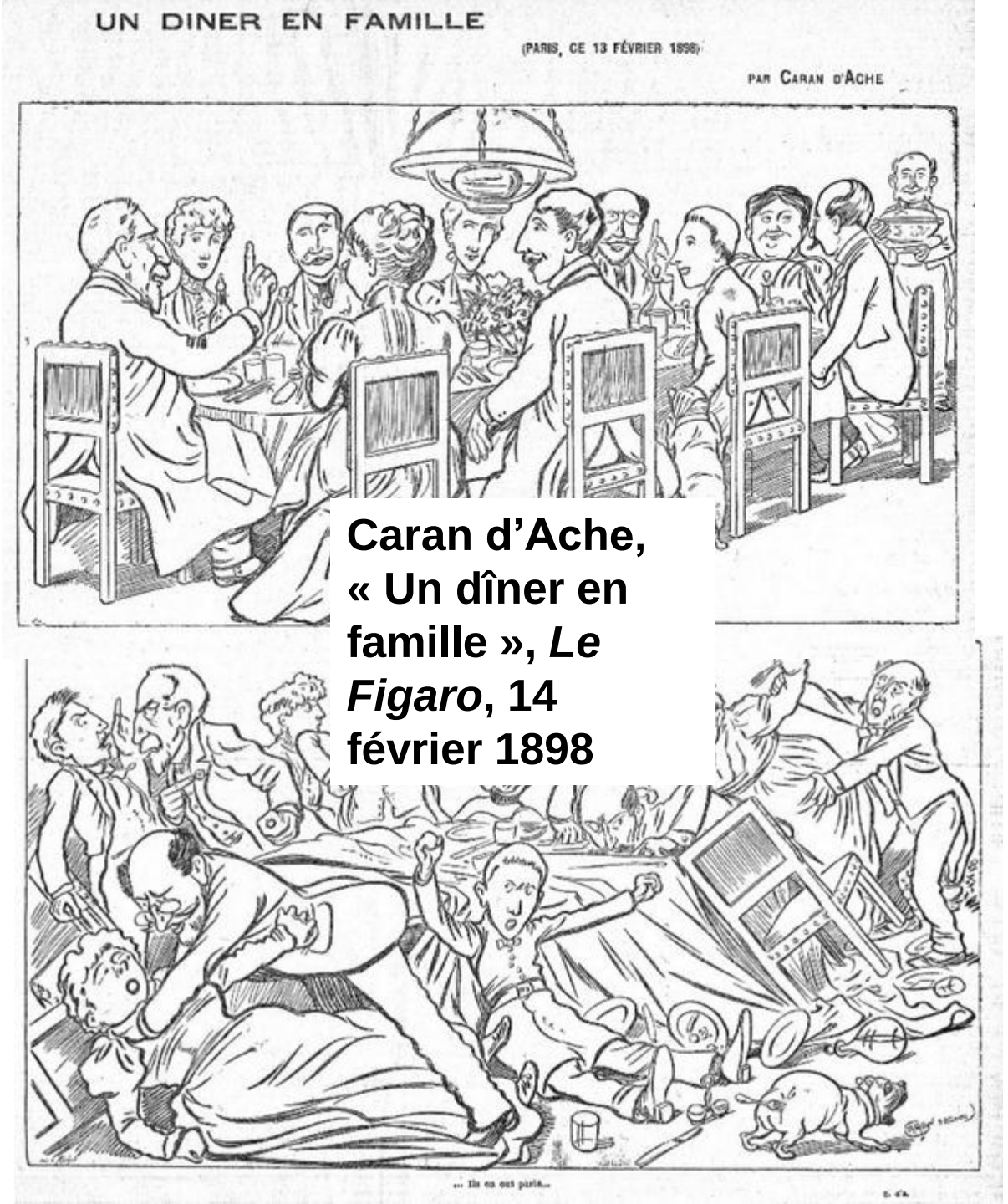
Évocation de la rapide défaite française

http://bibliodyssey.blogspot.com/2010/06/1870s-caricatures.html

L'affaire Dreyfus

« Surtout ! Ne parlons pas de l'affaire Dreyfus ! »

« … Ils en ont parlé »



Caran d'Ache, « Un dîner en famille », *Le Figaro*, 14 février 1898

Des caricatures antidreyfusardes :

Dreyfus avec le masque de Zola, dissimulant un Allemand

Zola, tenant à la main son « J'accuse… » et nageant vers l'Allemagne

Jean-Louis Forain, « Allégorie », *Psst*…!, 23 juillet 1898 et 23 avril 1898

Des caricatures dreyfusardes : **Le dessinateur montre les**

…et
loi (
qui
la v

de
les

che

ur,
e

« Ceci couvrira cela », dessin d'Édouard Couturier (1869-1935), publié dans *Le Sifflet*, le 11 novembre 1898, Bibliothèque de l'Assemblée Nationale

La loi de séparation des Eglises et de l'Etat (1905) :

E. Combes et A. Briand, les artisans de la loi, qualifiés de « Libérateurs »

Et la colombe du Saint-Esprit…

Marianne qui coupe le lien avec le Concordat

L'Eglise qui tente de résister

Les objets du culte (croix, calices…) à terre

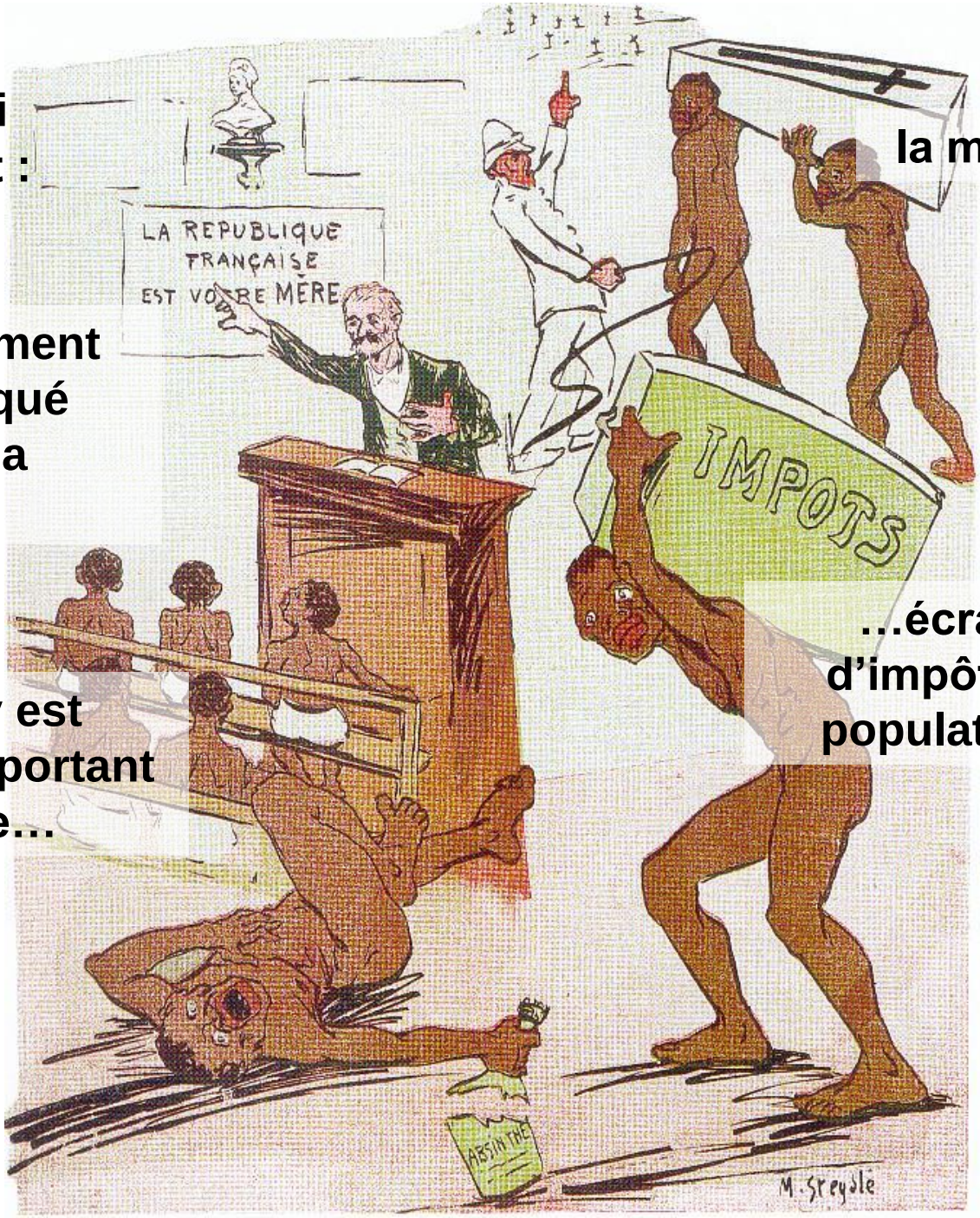
http://www.caricaturesetcaricature.com/article-26397108.html

Les colonies

(partie III, thème 4)

La Une bien connue du *Petit Journal* du 10 novembre 1911 montrant comment la France apporte au Maroc « la civilisation, la richesse et la paix »…

… trouve son pendant dans cette caricature qui s'oppose point par point :



un enseignement inadapté calqué sur celui de la métropole…

La France y est montrée apportant l'alcoolisme…

la mort…

…écrasant d'impôts les populations.

Caricature de Steydlé, publiée dans *l'Assiette au beurre* (1911)

L'Europe en 1914

(partie III, thème 5)

Très nombreuses cartes satiriques (procédé en vogue dès le XIX^{e} siècle) :

⇨Véhicule les stéréotypes nationaux traditionnels

⇨Thème repris par les deux alliances

L'Angleterre symbolisée par John Bull qui se retrousse les manches : « *Business as usual* » (« la routine »)
L'aigle impérial allemand
L'ours russe et les cosaques
Secondé par les armées de l'empire britannique
La France représentée par Marianne et par le coq
L'Italien indécis : « *You make me love you , I didn't want to do it* »
BUSINESS AS USUAL

Une représentation allemande où les soldats de la Triplice repoussent « l'ogre russe » à l'Est et les soldats français à l'Ouest

Lexique technique :

Eau-forte : procédé de gravure en creux sur une plaque métallique à l'aide d'un acide.

Aquatinte : technique qui est un dérivé de l'eau-forte permettant d'obtenir une surface composée de points plutôt que de traits.

Lithographie : technique de reproduction d'un texte ou d'un dessin tracé sur un pierre calcaire.

Estampe : image imprimée au moyen d'une planche gravée de bois ou de cuivre.

Bibliographie :

•**BARIBON Laurent et GUEDRON Martial**, *L'art et l'histoire de la caricature*, Citadelles & Mazenod, 2009.

•**BAECQUE Antoine de**, La caricature révolutionnaire, Presses du CNRS, 1988.

•**CLERC Catherine**, La caricature contre Napoléon, Editions Promodis, 1985.

•**DIXMIER Michel, DUPRAT Annie, GUIGNARD Bruno, TILLIER Bertrand**, *Quand le crayon attaque, Images satiriques et opinion publique en France 1814-1918*, Autrement, 2007.

•**DOIZY Guillaume et HOUDRE Jacky**, *Bêtes de pouvoir, caricatures du XVIe siècle à nos jours*, Nouveau Monde Editions, 2010.

•**DUPRAT Annie**, *Histoire de France par la caricature*, Larousse, 1999.

•**DUPRAT Annie**, « Du roi-père au roi-cochon » in BOURDERON Roger (dir.), *Le jugement dernier des rois*. Actes du colloque tenu à Saint-Denis du 2 au 4 février 1989, La Garenne-Colombes, Editions de l'Espace Européen, 1992, p. 81-90.

•**LANGLOIS Claude**, *La caricature contre-révolutionnaire*, Presses du CNRS, 1988.

•**PASSERON Roger**, *Daumier, témoin de son temps*, Bibliothèque des Arts, 1979.

•**TILLIER Bertrand**, *A la charge, la caricature en France de 1789 à 2000*, Les Editions de l'Amateur, 2005.

Sites Internet :

• La plupart des reproductions sont en accès libre et gratuit sur le site http://gallica.bnf.fr

• http://expositions.bnf.fr/daumier/pedago/02_1.htm : Site de la BNF a l 'occasion de l'exposition « Daumier et ses héritiers » en 2008.

• http://www.caricaturesetcaricature.com/ : Site qui propose « des articles en ligne ou des références d'articles ou d'ouvrages parus ou à paraître, voire d'événements (expositions, colloques) passés ou à venir » sur les caricatures.

• http://eiris.eu/ : Site de l'Equipe Interdisciplinaire de Recherche sur l'Image Satirique, laboratoire de recherche de l'Université de Bretagne occidentale, qui publie la revue *Ridiculosa*.

• http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/IMG/doc_Approche_par_caricature.doc
Travail de Jean-Michel Blanchot (académie de Besançon) : *« La Révolution à voir »,*
Une approche pédagogique de la Révolution par la caricature.

• http://www.napoleon.org/fr/hors_serie/caricatures/caricatures1.htm : Site de la fondation Napoléon sur les caricatures

• http://www.laboiteverte.fr/cartes-satiriques-a-travers-lhistoire/ : Site qui présente une série de cartes satiriques (en particulier de l'Europe).

• http://bibliodyssey.blogspot.com/2010/06/1870s-caricatures.html : Collection de caricatures sur la guerre de 1870 et sur la Commune

• http://www.dailymotion.com/video/x2iffg_morphing-caricature-les-poires_creation : Vidéo de 2'30 présentant l'argumentaire de Philipon lors de son procès en 1831