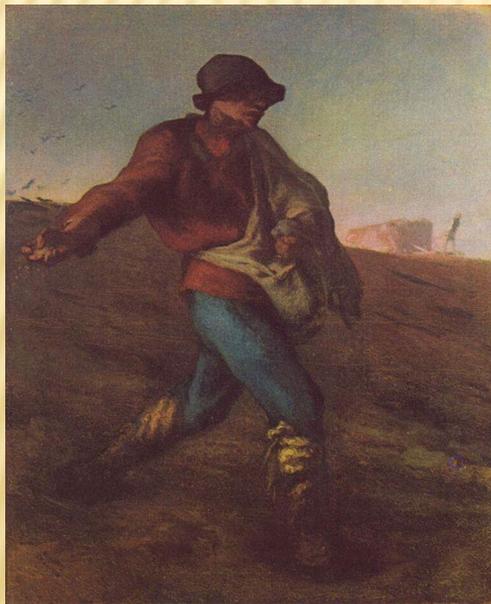

LES GESTES AUGUSTES DU MONDE RURAL

aux marges du 19ème siècle industriel

Dossier HIDA

Les gestes augustes du monde rural aux marges du XIXème siècle industriel

Auteure : Hélène Eftimakis

Niveau : Classes de quatrième / classes de première

Référence au programme de 4ème : « Les arts, témoins de l'histoire du XIXème siècle »

Référence au programme de 1ère : « La France en République 1880 – 1945 »

Domaines artistiques : Arts du langage, Arts du quotidien, Arts du visuel, Arts du son.

Thématiques : Arts, créations, cultures ; Arts, espace, temps ; Arts, Etat et pouvoir ; Arts, mythes et religions ; Arts, techniques, expressions ; Arts, ruptures, continuités.

Disciplines conviées : lettres, histoire, géographie, éducation civique, arts plastiques, éducation musicale, Tice, sciences et technologie

Objectifs :

Évoquer les bouleversements sociaux, sociétaux, technologiques au XIXème s

Connaître les représentations du monde rural dans différents arts

Découvrir les valeurs aux fondements de la symbolique républicaine

Découvrir le genre littéraire rustique et la peinture réaliste, sa fortune critique.

Connaître le Musée d'Orsay

Démarche :

Évocation des bouleversements par l'étude de :

- la législation relative à la laïcité, la scolarisation, le service militaire
- la littérature : lecture d'un extrait de « *La Mare au Diable* » de George Sand
- la poésie : « *Le Soir* » de Victor Hugo
- la peinture : Le courant réaliste (Courbet, Millet)
- la musique de Chopin

Lecture d'affiches publicitaires, photographies, planches, timbres, monnaies

Visionnement et écoute de documentaires, vidéos, clips

Recherches personnelles, visites virtuelles

CONTEXTUALISATION

Histoire, géographie, éducation civique :

Mobilisez les connaissances sur les phénomènes suivants :

- ✓ Forte croissance démographique
- ✓ Attrait des villes
- ✓ Exode rural
- ✓ Urbanisation des régions fortement industrialisées
- ✓ Problèmes de logement
- ✓ Phénomène des banlieues

Les bouleversements sociaux :

Passage du rapport noblesse/monde paysan au rapport bourgeoisie/monde ouvrier

Le recul du monde paysan :

Arrivée des transports : le chemin de fer
Scolarisation obligatoire
Service militaire obligatoire

➤ illustrez ces lois et leurs conséquences sur le monde rural

- Loi Jourdan-Delbrel du 5 septembre 1798
- Loi Ferry du 28 mars 1882

Vers 1860, la campagne autour de Paris devient la ville. Pour exemple, la naissance du 20ème arrondissement :

« ...À l'installation des industries à l'Est de la capitale succède l'implantation de familles d'ouvriers d'origine provinciale et parisienne. Ces dernières quittent Paris en raison notamment de la hausse des loyers consécutive aux travaux haussmanniens... »

➤ Commentez ce phénomène

➤ Illustrez les autres mutations par des recherches effectuées en binômes

L'AVANCÉE DU CHEMIN DE FER

LISEZ L'IMAGE : SUJET, OBJET, MODALITÉS ...

Titre : Chemins de fer d'Orléans. Touraine et Berry : [affiche]

Auteur : Hugo d'Alési, F. (1849-1906). Illustrateur

Éditeur : [Compagnie d'Orléans] (Paris)

Date d'édition : 1896

Source : BNF

LETTRES, HISTOIRE, ARTS PLASTIQUES

La Mare au Diable - 1846

« ... Car, hélas ! tout s'en va. Depuis seulement que j'existe, il s'est fait plus de mouvement dans les idées et dans les coutumes de mon village, qu'il ne s'en était vu durant des siècles avant la révolution. Déjà la moitié des cérémonies celtiques, païennes ou moyen âge, que j'ai vues encore en pleine vigueur dans mon enfance, se sont effacées. Encore un ou deux ans peut-être, et les chemins de fer passeront leur niveau sur nos vallées profondes, emportant, avec la rapidité de la foudre, nos antiques traditions et nos merveilleuses légendes. »

➤ Quel est le ton employé par George Sand ?
Est-elle contre le progrès, selon vous ?
Découvrez sa personnalité

Portrait de George Sand par Auguste Charpentier (1838)

AU-DELÀ DU ROMAN RUSTIQUE

Activité LETTRES :

Lecture du chapitre II de « *La Mare au Diable* »

- Retrouvez le document iconographique qui est à l'origine des réflexions de G. Sand
 - Qui est l'homme de loisir ? Qui est l'homme de travail ? Qui a l'aptitude (*le bonheur*), de VOIR la beauté de la nature et la noblesse « des gestes » des paysans ?
 - Quelles sont, au final, les récompenses de chacun ?
- La 1ère édition de ce roman écrit à Nohant, dans le Berry, fin 1845, est dédiée à Frédéric Chopin :
- L'auteur est-elle coupée du siècle ?
 - Énoncez ses critiques de la classe montante.

Activité HISTOIRE / GÉOGRAPHIE

- Recoupez les événements historiques et les affirmations de George Sand.
- Que dit-elle du chemin de fer ?
- Le Berry est-il touché par la Révolution industrielle ?

Activité ÉDUCATION MUSICALE : 05:30 mn chez George Sand et Frédéric Chopin

<https://www.youtube.com/watch?v=MPa-jlu7hzA>

- Quelles sont les œuvres majeures du compositeur écrites à Nohant ?
- Qu'est-ce que le spleen ?

➤ Élaborez une fiche biographique sur George Sand à partir du document :

<http://education.francetv.fr/videos/la-mare-au-diable-de-george-sand-v114493>

Activité ARTS PLASTIQUES

➤ Cherchez dans les collections du Musée d'Orsay des œuvres de Théodore Rousseau, Camille Corot, C.F. Daubigny, Rosa Bonheur ou Jules Bastien-Lepage, pour illustrer ce passage de *La Mare au Diable*

<http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/histoire-des-collections/accueil.html>

LA VISION POÉTIQUE

Victor Hugo (1802 - 1885) *Le Soir*

Jean-François Millet, *Un semeur* (1850), huile sur toile, 101,6 x 82,6 cm, *Museum of Fine Arts*, Boston

C'est le moment crépusculaire.
J'admire, assis sous un portail,
Ce reste de jour dont s'éclaire
La dernière heure du travail.

Dans les terres, de nuits baignées,
Je contemple, ému, les haillons
D'un vieillard qui jette à poignées
La moisson future aux sillons.

Sa haute silhouette noire
Domine les profonds labours.
On sent à quel point il doit croire
À la fuite utile des jours.

Il marche dans la plaine immense,
Va, vient, lance la graine au loin,
Rouvre sa main, et recommence,
Et je médite, obscur témoin,

Pendant que, déployant ses voiles,
L'ombre, où se mêle une rumeur,
Semble élargir jusqu'aux étoiles
Le geste auguste du semeur.

Activité LETTRES

- Que représentent les semailles pour le paysan ? Et pour le poète ?
- Victor Hugo suit-il le même parcours que George Sand ? D'où est-il originaire ? Quelles sont ses convictions, quels sont ses engagements ?

LES PEINTRES DE LA RÉALITÉ SOCIALE

ARTS PLASTIQUES + HISTOIRE

➤ Commentez l'affirmation de Gustave Courbet, chef d'École du Réalisme

“Pour peindre vrai...il faut être à même de traduire les mœurs, les idées, les aspects de mon époque, selon mon appréciation, être non seulement un peintre, mais encore un homme ; en un mot faire de l'art vivant, tel est mon but”.

➤ Faites une recherche sur ce peintre, ses polémiques (ex Salon des Refusés...)

Jean-François Millet (1814-1875)
Des glaneuses dit aussi Les glaneuses, 1857
Huile sur toile, H. 83,5 ; L. 110 cm,
Musée d'Orsay, Paris

Gustave Courbet
(1819-1877)

Les Cribleuses de blé,
Huile sur toile, 1854,
131 x 167 cm,
Musée des Beaux-arts,
Nantes

Les peintres réalistes réagissent dès 1848 contre le romantisme et les mouvements d'inspiration intellectuelle ou abstraite. Ils s'attachent aux scènes de la vie quotidienne, populaire. Leur expression est franche, leur technique enlevée, proche de l'esquisse. Ils unissent la nostalgie pour un monde en train de disparaître à l'amour pour la nature et ses aspects les plus authentiques. Le paysage n'est pas idéalisé mais traversé d'un sentiment d'intimité, de recueillement, de poésie et de fascination. Pour Millet, la campagne est le lieu de l'action des métiers anciens et fatigants, de la misère supportée avec dignité. Courbet veut, quant à lui, hisser la scène de genre au statut de peinture d'histoire. Daumier, lui, montre l'humanité pauvre et souffrante.

➤ Cherchez des œuvres d'Honoré Daumier représentant les humbles.

➤ Lisez la notice de l'œuvre de J.F. Millet « Des glaneuses » puis montrez en quoi ce tableau est réaliste.

http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/recherche/commentaire_id/des-glaneuses-341.html?no_cache=1

LES RYTHMES DU TRAVAIL

Jean-François Millet (1814-1875), *L'Angélus*, entre 1857 et 1859, Huile sur toile, H. 55,5 ; L. 66 cm, Musée d'Orsay, Paris

"L'Angélus est un tableau que j'ai fait en pensant comment, en travaillant autrefois dans les champs, ma grand-mère ne manquait pas, en entendant sonner la cloche, de nous faire arrêter notre besogne pour dire l'angélus pour ces pauvres morts".

J.F. Millet (1885)

Activité ARTS PLASTIQUES & ÉDUCATION MUSICALE

Un homme et une femme sont campés au milieu d'une vaste plaine. Ils ont déposé leurs outils et récitent l'angélus, immobiles. Le panier au milieu d'eux contient les fruits de leur récolte.

- Parlez de la composition, des couleurs, de la lumière, des proportions ciel/terre, de la physionomie des paysans.
- Apparaissent-ils comme des misérables ?
- Y a-t-il communion ? À quoi fait penser le panier ?
- Comment la journée du paysan est-elle rythmée ? Comment le peintre suggère-t-il le moment du rendez-vous ? Le son ?

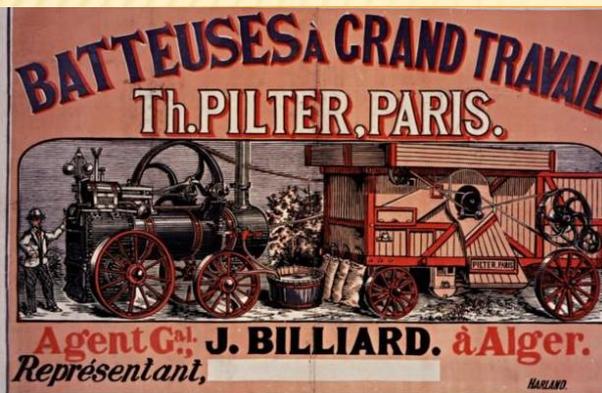
➤ Associez une musique à cette œuvre picturale

- La loi du 9.12.1905 (art.27) va-t-elle modifier ce rituel ?
- La révolution industrielle est-elle passée par cette campagne ?

J.F. Millet, *La Méridienne* (1866). Musée des Beaux-arts, Boston

LES INNOVATIONS TECHNIQUES

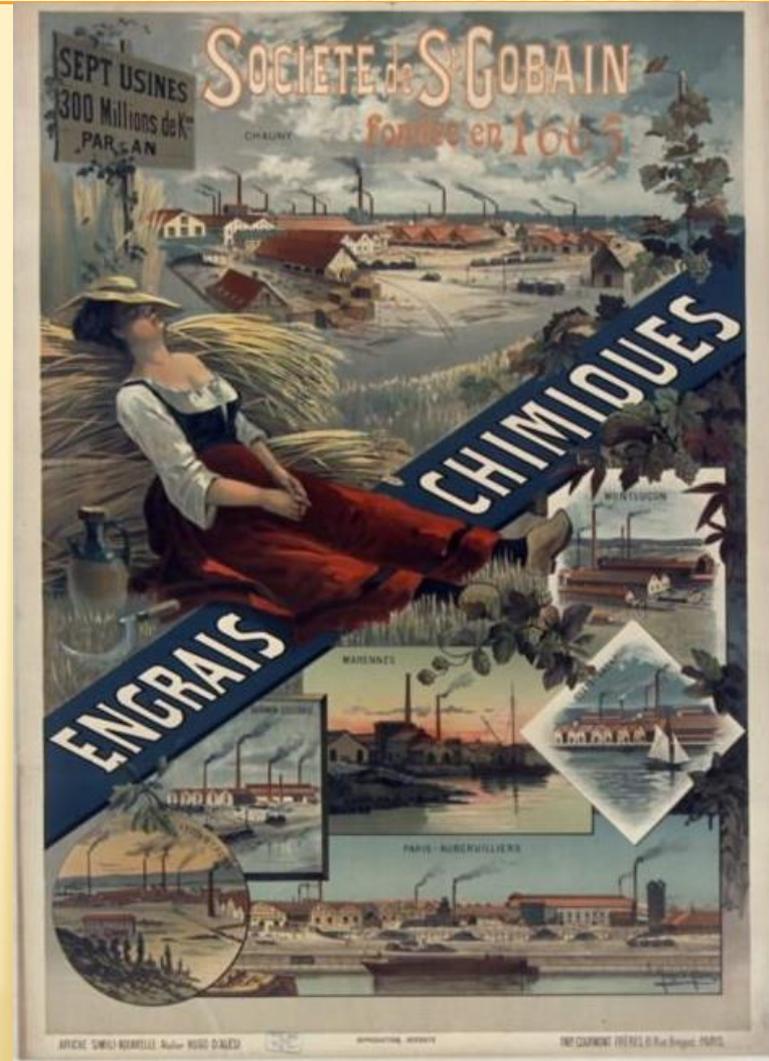

Titre : Batteuses à grand travail Th. Pilter, Paris. Agent g[énéral] J. Billiard à Alger...
Auteur : Harland (18..-19.. ; graveur sur bois). Illustrateur
Éditeur : Chromo-Typographie Tolmer & Cie, 3, rue Madame (Paris)
Date d'édition : 1875
Type : image fixe, estampe
Format : 1 est. : gravure sur bois, coul. ; 85 x 116 cm
Source : Bibliothèque Nationale de France

Activité HISTOIRE + SCIENCES & TECHNOLOGIE

- Décrivez ces 2 documents iconographiques
- Dites les sentiments qu'ils provoquent, ce que reflètent leurs messages (propos, promesses)
- Situez les dans le temps et l'espace
- Imaginez des slogans

Titre : Société de St Gobain. Sept usines... Engrais chimiques : [affiche]
Auteur : Hugo d'Alési, F. (1849-1906).
Éditeur : [Aff. Camis] ([Paris])
Date d'édition : 1896
Sujet : Agriculture
Type : image fixe, estampe
Format : 1 est. : lithogr. en coul. ; 106 x 75 cm
Source : Bibliothèque Nationale de France

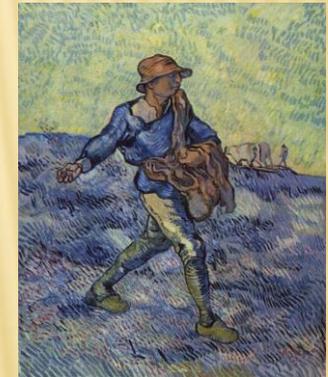
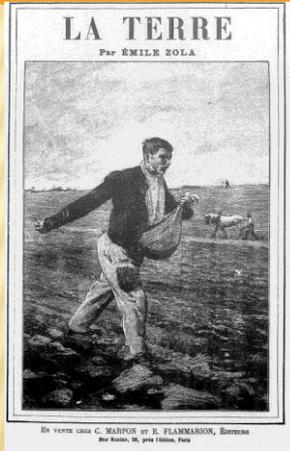

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

LA FORTUNE DU GENRE

- Commentez cette critique de Zola
- Qui sont les successeurs des peintres réalistes ?

« Ici, la bataille naturaliste est gagnée depuis longtemps. C'est par le paysage que notre école est allée à la dévotion de la nature. Toute la génération des grands paysagistes, morts aujourd'hui, Théodore Rousseau, Corot, Millet, Daubigny, est partie la première à la recherche du vrai, plantant des chevalets en pleine campagne, retournant aux éternelles sources de l'observation et de l'analyse. À cette heure, il ne reste que des élèves de ces maîtres ; mais le branle est donné, il n'y a plus de paysage en dehors de l'étude sur nature, il ne vient à aucun peintre l'idée grotesque de s'enfermer dans son atelier pour composer des arbres. » Zola ,1885

Tout le monde n'a pas apprécié le roman de Zola « La Terre » paru en 1887.

Pour preuve : Le manifeste des Cinq :

« La Terre a paru. La déception a été profonde et douloureuse. Non seulement l'observation est superficielle, les trucs démodés, la narration commune et dépourvue de caractéristiques, mais la note ordurière est exacerbée encore, descendue à des saletés si basses que, par instants, on se croirait devant un recueil de scatologie : le Maître est descendu au fond de l'immondice ». dans Le Figaro, 1887

- Dites quel parti ont pris les peintres dans la reprise des thèmes chers à Millet.
- Proposez vos versions

Salvador Dalí, *Réminiscence archéologique de l'Angélus de Millet*, 1935, Huile sur panneau, 32 cm × 39 cm, Salvador Dalí Museum, St. Petersburg, États-Unis

Vincent Van Gogh, *La méridienne ou La sieste (d'après Millet)*, 1890, Huile sur toile, H. 73 ; L. 91 cm,

Vincent Van Gogh, *Le Semeur (d'après Millet)*, 1889, huile sur toile, 81 par 65 cm, collection privée

Camille Pissarro (1830-1903), *La Récolte des Foins, Eragny (1887)*, huile sur toile, Musée van Gogh, Amsterdam

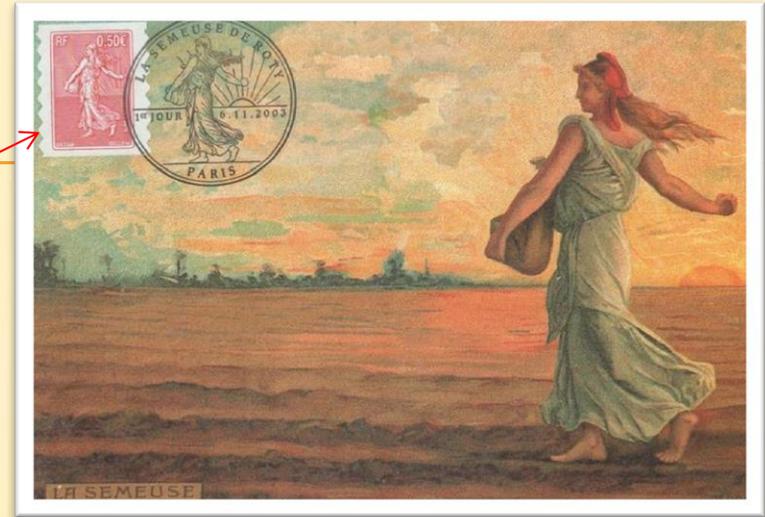
LA SEMEUSE, CÉRÈS, LA RÉPUBLIQUE, MARIANNE, LA FRANCE

Oscar Roty (1846-1911)

La Semeuse, 1887, Cire sur ardoise pour monnaie, H. 26 cm ; L. 26 cm, Musée d'Orsay, Paris

<http://www.semeuse-rotty.fr/>

En 1849, la société française est encore majoritairement rurale et agricole.

Cérès, déesse romaine des moissons et de l'agriculture, fut choisie pour symboliser la République sur le premier timbre-poste français.

À partir de 1903, la Semeuse créée par Oscar Roty va perpétuer durablement cette tradition sur nos timbres et pièces de monnaie.

- Qu'est-ce qu'un 1er jour en philatélie ?
- Quelles différences y a-t-il entre la semeuse de 1887 et celle de 1903 ?
- En quoi cette figure est-elle idéalisée ?

SOURCES

J.F. Millet

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9_des_beaux-arts_de_Boston#mediaviewer/File:Jean-Fran%C3%A7ois_Millet_%28II%29_013.jpg

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Millet

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Jean-Fran%C3%A7ois_Millet_%28II%29_002.jpg

<http://www.mfa.org/node/9444>

Naissance du 20ème arrondissement de Paris

http://www.mairie20.paris.fr/mairie20/jsp/site/Portal.jsp?page_id=890

Loi du 9.12.1905 , V- La Police des Cultes, art.27

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070169&dateTexte=20080306#LEGISCTA000006085400>

Affiches : Chemin de fer, batteuse, engrais chimiques

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90159504>

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9008382p/f1.item.hl.langFR>

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90045431.r=affiche+engrais+chimiques.langEN>

Voir le dessin de *La mare au Diable*, par Maurice Sand, 1844. Musée de la vie romantique

<http://museosphere.paris.fr/oeuvres/la-mare-au-diable>

George Sand

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Die_junge_George_Sand.jpg

<http://beq.ebooksgratuits.com/vents/Sand-mare.pdf>

http://fr.wikisource.org/wiki/La_Mare_au_Diable/Appendice_1

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b22002320>

Gustave Courbet

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gustave_Courbet_-_Self-Portrait_with_Black_Dog_-_WGA05480.jpg

http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Cribleuses_de_b%C3%A9

Semeuse

http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=55299&cHash=088d968ae0

<http://www.timbres-de-france.com/collection/pop-2.php?ligne=0129>

Fortune du genre

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2200148h/f1.item>

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Noon,_rest_from_work_-_Van_Gogh.jpeg

http://en.wikipedia.org/wiki/Copies_by_Vincent_van_Gogh

<http://www.wikiart.org/en/salvador-dali/archeological-remembrance-millet-s-angelus>

http://en.wikipedia.org/wiki/Camille_Pissarro#mediaviewer/File:Camille_Pissarro_-_La_R%C3%A9colte_des_Foins,_%C3%89ragny_-_Google_Art_Project.jpg

http://siecle19.freesevers.com/Manifeste_Cinq.html