

Artiste	Francisco de GOYA Y LUCIENTES (Fuendetodos, 1746 – Bordeaux, 1828)	
Titre	La lettre ou Les jeunes	
Date	vers 1814-1819	
Technique	Huile sur toile	
Dimensions	H. 181 cm ; L. 122 cm	
Provenance	Provient de la galerie espagnole du roi Louis Philippe	
Mots-clés	Jeunesse, amour, société	

CONTEXTE

Goya, rattaché à la peinture officielle quand il entre au service du roi Charles IV, est un peintre dont le talent est reconnu et recherché par tous les puissants d'Espagne. Pour eux, il est un portraitiste époustouflant et un chroniqueur joyeux : pique-nique champêtre, tableaux d'enfants, scènes de la vie quotidienne sont autant de thèmes fréquents chez Goya. Il donne ainsi à son art un souffle léger bien qu'imprégné de satyrisme. Cette peinture, datée de la période de la Restauration, témoigne de la deuxième carrière officielle de Goya lors de son entrée au service du Roi Ferdinand VII en 1814.

ARTISTE

Francisco de Goya y Lucientes naît à Fuendetodos en Aragon, en 1746. Après un apprentissage chez le peintre Luzán, il tente d'entrer à l'Académie San Fernando de Madrid et échoue deux fois, en 1763 et 1766. Vexé, il part en Italie quelques mois et obtient un deuxième prix à l'Académie de Parme en 1771. Il rentre en Espagne et répond aux commandes par des toiles profanes ou religieuses. Il se marie sous le règne de Charles III et donne naissance à un fils. Il connaîtra la gloire en se mettant au service du roi Charles IV et de son épouse, la reine Maria-Luisa. Désormais portraitiste de la Cour et des aristocrates, il s'adonne aussi facilement aux scènes de genre (ou scènes de la vie quotidienne) et fréquente le cercle des *Ilustrados* (philosophes des Lumières en Espagne). Meurtri par le spectacle de son pays dévasté par les troupes napoléoniennes et déchiré par une guerre d'indépendance, Goya utilise désormais l'art comme un exutoire. Il meurt à Bordeaux en 1828.

ŒUVRE

Une jeune *maja* se tient face à nous, sûre d'elle, légèrement cambrée et le poing sur la hanche. Elle lit une lettre, protégée du soleil par le parasol de sa dame de compagnie. Le chien à ses pieds ne parvient pas à la détourner de sa lecture et ajoute à l'insouciance qui plane dans cette œuvre.

La position statique de la jeune femme contraste avec celles des lavandières du troisième plan. Goya les représente un peu floues, agitées par les mouvements qu'elles accomplissent et les conversations qui les animent. Le linge lavé est ensuite suspendu et forme des taches lumineuses à l'arrière-plan. La touche (manière d'appliquer le pinceau sur la toile) est rapide, presque esquissée et témoigne de la modernité d'un peintre qui sera admiré de Manet ou de Degas.

Bien que très anecdotique en apparence, cette œuvre semble pimentée d'une moquerie sous-jacente : pourquoi Goya ne met-il pas en valeur son modèle par un paysage coloré ? Pourquoi choisit-il de représenter la plus basse classe sociale madrilène (les lavandières étaient aussi les prostituées de la ville) derrière une *maja* qui se tient comme une grande dame ? On peut imaginer que le peintre illustre ici un peu des ragots de Cour. Ainsi la Reine Maria-Luisa avait-elle été insultée par ces mêmes lavandières provoquant l'interdiction royale « d'interpeller les hommes dans la rue », mesure sensée endiguer le problème de la prostitution.

Quoiqu'il en soit, la confrontation des *Jeunes* et des *Vieilles* paraît évidente et voulue par le peintre au regard d'une esthétique manichéenne ancrée dans l'évocation médiévale du bien et du mal. Il n'en est rien ! C'est Xavier, le fils de Francisco, qui les présentera comme des pendants (tableaux peints pour être mis côte à côte) au moment de leur vente au baron Taylor (à noter : l'inscription X23 au bas du tableau des *Vieilles*). A noter également l'agrandissement de cette dernière au XIXe siècle afin qu'elle ait désormais une taille égale à celle des *Jeunes*.

PISTES PÉDAGOGIQUES

1er DEGRE

Arts visuels

Réaliser une composition symbolique

Les fleurs ont souvent une symbolique amoureuse (la rose, la tulipe, la marguerite, l'orchidée, l'anémone, l'aubépine, le lierre, etc.) Rechercher leur sens exact et réaliser un message d'amour à l'aide de plusieurs fleurs. Peindre ou dessiner une composition pour déclarer sa flamme ou réaliser un photomontage en se servant de magazines de jardinage. Envoyer à son amoureux(se).

Créer une boîte à secrets

Collecter de petits papiers de récupération, y noter ses secrets, ses désirs secrets, ses souhaits. Les enrrouler, les plier et les enfermer dans une boîte à trésors que l'on aura magnifier.

L'offrir ou pas à son (sa) prétendant(e).

Dessiner un rébus

Donner un rendez-vous imaginaire à son amoureux(se) sous forme de rébus que l'on dessinera sur un phylactère. Utiliser l'encre et la plume, user de coloris précieux tels que l'or, l'outremer, le vermillon. L'enrouler, le sceller à la cire et le faire parvenir à son destinataire.

2nd DEGRE

Arts plastiques

Image à deux visions

Dans une même image, confronter le flou et le net de manière à ce que l'opposition fasse sens. Travail en peinture, dessin, photographie.

Image-témoin

Composer une image qui témoigne d'une antinomie de notre société et de notre époque. Dessin, collage, peinture, composition photographique...

Peinture gestuelle

Exprimer la vitesse et le mouvement par un travail de gestuelle picturale sur un support adapté, tester et varier les outils et les formats.

Histoire des arts

Art, état, pouvoir : le portrait, l'argumentation, l'engagement, la critique sociale

Art, espace, temps : le point de vue de l'artiste sur son époque, l'argumentation

Arts, ruptures, continuités : Les effets de composition de l'œuvre

LYCEE PROFESSIONNEL

Arts appliqués et cultures artistiques

Champ 2 « construire son identité culturelle ». Permettre à l'élève d'acquérir les repères fondamentaux de la culture artistique, l'aider à se situer dans une évolution historique, artistique, technique, à en comprendre les enjeux, à se projeter dans d'autres époques et d'autres cultures, à reconnaître l'égale dignité des différentes expressions. Permettre à l'élève de situer une œuvre d'art dans une chronologie en repérant les caractéristiques esthétiques, symboliques, sémantiques et les contraintes techniques, technologiques, fonctionnelles et économiques. Amener les élèves à analyser une œuvre en la situant dans son contexte. Identifier les influences et les emprunts, les transpositions, les citations d'une culture particulière dans une œuvre d'art.

Histoire des arts

Arts, corps, expressions : le corps : présentation et représentation. Mouvement/espace/surface

PARCOURS THÉMATIQUES DANS LES COLLECTIONS

Goya et la peinture espagnole

RIBERA José de, *Saint Jérôme*, huile sur toile, 1643

EL GRECO Domenikos Theotokopoulos, *Saint François en prière devant le crucifix*, huile sur toile, vers 1590

POLO Diego, *Le Martyre de saint Étienne*, huile sur toile, vers 1650 -1655

EL GRECO Domenikos Theotokopoulos, *Le Christ au Jardin des oliviers*, huile sur toile, XVIe siècle

VALDES-REAL Juan, *Vanité*, huile sur toile, 2nde moitié du XVIIIe siècle.