PALAIS BEAUX-ARTS LILLE

Fiche œuvre

Artiste

WATTEAU François-Louis-Joseph

Titre
Date
Technique

Dimensions

Provenance Conservation Mots clé vers 1789 Huile sur toile 76,5 x 9,23 cm

Une fête au Colisée

Don, collection particulière Palais des Beaux-Arts, Lille

Fête galante

CONTEXTE

Sous le règne de Louis XIV est né un nouveau genre en peinture qui perdure tout au long du XVIIIe siècle. Il est lié à l'instauration par la royauté d'une sorte d'oisiveté et de faste dans laquelle s'enferme la noblesse puis l'aristocratie. La politique du souverain mise sur le luxe de façade, la légèreté et la frivolité, l'affichage des hiérarchies sociales. Avec la Régence, l'aristocratie délaisse la cour de Versailles au profit des espaces intimes. On cherche le raffinement des salons où intellectuels, poètes et écrivains se côtoient. La galanterie est au goût du jour et témoigne d'une bonne éducation pleine d'esprit. La commedia dell'arte est incontournable et participe d'une société d'apparat qui se révèle tout en masques, tel un gigantesque théâtre. Les jeux scéniques se multiplient dans les jardins privés ou publics où l'on se plait à batifoler : ce sont les fêtes galantes. Jean Antoine Watteau (1684-1721) s'exprime en maître de ces représentations très prisées. Il fait ainsi entrer à l'Académie un sujet jusqu'ici inédit qui fera école.

ARTISTE

François-Louis-Joseph Watteau est né en 1758 à Lille. Il est le fils de Louis Watteau (1731-1798), chef de file de l'école de peinture de Lille et le petit-neveu de Jean Antoine Watteau, décédé dix ans avant sa naissance. Formé à l'école de son père, puis à l'académie des Beaux-arts de Paris, sa carrière de peintre est relativement brève et il finit par se consacrer au dessin et à l'enseignement. Il laisse d'ailleurs une œuvre graphique considérable. Les sujets de ses toiles sont très diversifiés, des scènes de la vie sociale aux scènes militaires ou religieuses, sans compter les portraits. Dans la digne lignée familiale, il observe et retranscrit la vie de la société lilloise à la fin des années 1780.

OEUVRE

Le Colisée de Lille, achevé en 1787 et démoli dès 1792 pour les nécessités de la défense lors du siège par les autrichiens, est alors un haut lieu de loisir et de détente qui se prête parfaitement au genre des fêtes galantes. La fête galante au Colisée est une éclatante évocation de la société lilloise aux alentours de 1789. Lieu très prisé, il était fréquenté par des hommes et des femmes en tenue élégante, qui pavoisaient dans les pavillons ou les bosquets.

Devant un petit pavillon dont les chapiteaux et l'escalier tournant profitent à la mise en scène théâtrale, se jouent des saynètes oisives. Des dames coiffées de charlottes enrubannées ou de chapeaux excessivement noués, comme le veut la mode sous Louis XVI, animent la toile de leurs robes élégantes aux couleurs chatoyantes. Des enfants charmants les accompagnent, jouant sagement de-ci, de-là. Les hommes en redingote leur tiennent compagnie et semblent entièrement voués à l'exercice de la galanterie. On devine sans peine les intentions du jeune homme en redingote rouge au premier plan, comme le jeu de la jeune dame vêtu de satin rose qui se tourne vers lui. De même, on soupçonne une quelconque intrigue de cœur au fond à gauche, dans l'ombre des fourrés. Assis sur l'herbe ou attablé, en promenade dans les bosquets, ce petit monde s'organise magistralement dans une composition bien équilibrée. La vivacité de la touche et la richesse brillante des couleurs installent une atmosphère gaie, dont il nous semble entendre les sons, bavardages et éclats de rire. La lumière, subtilement répartie, semble offrir un « coup de projecteur » sur l'avant-scène, soulignant par là même le caractère ostentatoire de ces sorties galantes. Le dessin raffiné, tout de formes incurvées, appuie la légèreté du sujet et atteste d'une fine analyse de l'artiste.

PISTES PÉDAGOGIQUES

1er DEGRE - Arts visuels

Peindre une fête : fête foraine, d'école, événement : collecter des photos de la manifestation définie. Trier, classer, faire émerger des critères (nombre, couleurs, organisation spatiale, éléments récurrents). Dresser au tableau une liste de ce qui caractérise une fête.

Créer un atelier gouache à partir d'un nombre limité des couleurs définies précédemment et du verbe multiplier : éléments recensés, personnages et gestes ou empreintes (maternelle). Valider collectivement le respect des consignes, finaliser.

Unifier la composition à l'encre (fond) en choisissant une couleur claire ou sombre (nuit).

Mettre en valeur.

2nd degré

Collège

Arts visuels

Citation

Mimer et mettre en scène les différentes scènes du tableau, les photographier en travaillant sur le cadrage et la lumière. Analyser et saisir l'importance de la composition, de la gestuelle, de la lumière.

La foule

A partir de dessins ou de collages représenter une foule qui rend compte d'une activité contemporaine (fête, affluences citadines, manifestations...). Analyser les effets de composition, prendre conscience de la valeur documentaire que peut prendre une œuvre d'art.

vif et léger

Réaliser une composition abstraite ou figurative où la légèreté et l'insouciance s'exprime dans les couleurs et la composition. Analyser et saisir l'importance de la palette du peintre et de sa gestuelle.

Arts du langage

Lecture:

Le théâtre du XVIIIe siècle, qui dévoile la comédie humaine et son hypocrisie La commedia dell'arte, Beaumarchais, Marivaux...

Écriture et jeu d'acteur: Imaginer les dialogues entre les différents personnages du tableau, recréer des saynètes, les jouer.

Lycée

Lettres et philosophie

Avec les fêtes galantes, nous sommes en pleine éclosion de la société de mœurs. Le développement des villes, les micro-sociétés diverses qui se côtoient dans les lieux publics, les divertissements et les lieux de sociabilité tels que les cafés, les théâtres, sont autant de signes d'une société en effervescence où vont naître les critiques.

Le tableau de Watteau permet de témoigner d'une époque et d'interroger le rôle de l'Art à travers la peinture, mais aussi à travers le théâtre et les écrits des Lumières.