

Artiste	Adrien DAUZATS (Bordeaux, 1804- Paris, 1902)	
Titre	<i>Le passage des Bibans</i>	
Date	1853	
Technique	Huile sur toile,	
Dimensions	H.170 cm ; L.115 cm	
Provenance Mots-clés	Envoi de l'État, 1855 Colonisation, peinture documentaire, Algérie, guerre, colonisation	

CONTEXTE

Commencée au XVIe siècle avec les grandes explorations, la colonisation de nouveaux territoires par l'Europe se poursuit au début du XIXe siècle. En trente ans, la quasi-totalité de l'Afrique et de vastes territoires en Asie se voient ainsi asservis par les grands royaumes européens. Si la colonisation répond d'abord à des raisons économiques (les pays assujettis approvisionnant les états européens en matières premières), elle est aussi le reflet de motivations politiques : elle assoit le prestige de grands empires et permet également de contrôler plusieurs endroits stratégiques du monde. Enfin des idéologies s'ajoutent à ces desseins : les Européens se donnent pour mission de diffuser la civilisation auprès des « indigènes ». L'Algérie est une des premières colonies européennes : son occupation est commencée en 1830 par la lutte de Bugeaud contre Abed el Kader et la résistance de Kabyles. Sa conquête se poursuit jusqu'au Second Empire. Pour consolider la place de la France, des colons s'installent dès 1830 et malgré le principe d'égalité proclamé par la République, il existera les « nationaux citoyens » d'origine française et les « nationaux sujets » n'ayant pas les mêmes droits de citoyenneté.

En 1839, Louis-Philippe décide de mener une opération en direction du Constantinois. Celle-ci conduit l'armée française à passer par l'étroit défilé des Portes de Fer au sud de la Petite Kabylie, dit Passages des Bibans, un passage montagneux qui est situé dans les montagnes du Djurjura au sud est d'Alger, étape décisive pour la colonisation définitive de l'Algérie.

ARTISTE

Adrien Dauzats arrive à Paris en 1823 et s'oriente d'abord vers la peinture de paysage. Il se fait remarquer au salon de 1831 comme peintre orientaliste. C'est le début d'une brillante carrière. Cependant sa fortune vacille à partir de 1840 avec le déclin de la peinture romantique. Il accompagne alors des campagnes militaires dont il devient le chroniqueur et le témoin. C'est à la demande de Louis-Philippe que l'artiste suit le Duc d'Orléans dans la campagne d'Algérie comme illustrateur chroniqueur.

Au-delà de son intérêt pour le documentaire, il garde une sensibilité romantique par le choix des sujets (vues orientales, édifices gothiques...), le caractère théâtral des vues ainsi que sa palette lumineuse.

ŒUVRE

Adrien Dauzats ayant personnellement participé à l'évènement, commémore ici le Passages des Bibans. Il se saisit d'un épisode épique, la prise d'un défilé propice aux embuscades que même les légions romaines avaient hésité à franchir. Le peintre associe un témoignage historique et une vision esthétique d'une nouvelle terre que la France est en train de dominer. L'artiste choisit de mettre en avant le paysage hostile, presque fantastique avec ses rochers zoomorphes. L'endroit essentiellement minéral donne l'impression d'une écrasante chaleur, rendue par les couleurs toutes faites de camaïeux ocre. Dans cette scène historique, les hommes sont à peine visibles. Même s'il ne représente pas d'actions héroïques contrairement à ce qu'aurait pu peindre Jacques Louis David inscrivant le héros au centre d'une composition grandiloquente, Adrien Dauzats parvient cependant à mettre en valeur l'armée française en montrant que les troupes n'ont pas hésité à franchir un obstacle dangereux malgré un contingent, relativement peu nombreux et donc vulnérable. Celle-ci se livre à une action décisive : l'Algérie est en passe de devenir française, grâce à son armée responsable qui a su a su avec courage se confronter aux situations extrêmes. Au premier plan, une colonne militaire composée de Français et d'Algériens surgit de la gorge. Deux fantassins portent un de leurs camarades blessé par les projectiles que lancent les rebelles du sommet des montagnes. Un colonel d'infanterie converse avec un chef arabe (la présence d'Algériens aux côtés des Français permet de montrer un peuple qui a soutenu ses conquérants), tandis qu'en bas à droite du tableau un soldat grave dans la roche à l'aide de sa baïonnette l'inscription commémorative du fait d'armes : « 28 décembre 1839 ».

PISTES PEDAGOGIQUES

1er DEGRE

PISTES EN ARTS VISUELS

Paysage zoomorphe

Dessiner au fusain des profils d'animaux qui s'enchevêtrent sur un format assez grand (format raisin). Travailler la matière pour donner un aspect minéral à ce décor. Ajouter quelques petites silhouettes humaines pour donner l'illusion d'un paysage fantastique.

Bulles de bande dessinée

Ajouter des bulles qui refléteraient de manière décalée les pensées des différents protagonistes de cette scène. Travailler la notion de points de vue (celle des vainqueurs, de rebelles).

PISTES EN HISTOIRE DES ARTS

Comment la colonisation de l'Orient a-t-elle influencé les arts ?

ARTS DU VISUEL

Jean-Joseph BENJAMIN CONSTANT, *Intérieur de Harem*, 1878, Palais des Beaux Arts de Lille

Pierre LELEUX, *Dépilage des blés en Algérie*, 1853, Palais des Beaux Arts de Lille

Henri GERVEX, *Distribution des récompenses à l'Exposition universelle de 1889*, 1897, Musée nationale du Château de Versailles

Horace VERNET, *Prise de la smalah d'Abd-el-Kader à Taguin*, 1844, Musée nationale du Château de Versailles

Eugène DELACROIX, *Femmes d'Alger dans leur appartement*, 1834, Musée du Louvre

Théodore CHASSERIAU, *Ali Ben Ahmed, calife de Constantine, suivi de son escorte en vue de la ville de Constantine*, 1845, Palais des Beaux Arts de Lille

ARTS DE L'ESPACE

Albert LAPRADE, *Palais de la Porte dorée*, 1931, Cité nationale de l'histoire de l'immigration, Paris

Eugène VIOLLET-LE-DUC, *Villa mauresque sur la Bidassoa*

ARTS DU LANGAGE

Pierre D'AVY, *Oran 62: La Rupture*, Nathan, Les Romans de la mémoire, 2002

Gustave FLAUBERT, *Voyage en Orient*, 1848-1851, Musée nationale du Château de Versailles

Didier DAENINCKX, *L'Enfant du zoo*, 2004, Éditions Rue du Monde, roman C3

ARTS DU QUOTIDIEN

David DELLEPIANE, *Affiches de l'exposition internationale*, Paris 1931, *Le tour du monde en, un jour*, 1931

Bernard VILLEMOT, *Affiches pour Air France* 1950

ARTS DU SON

Jean EL MOUHOUD AMROUCHE, *Chants berbères de Kabylie*, 1938

SITOGRAPHIE

Journal de l'expédition: <http://www.algerie-ancienne.com/Salon/bibans/510.htm>

L'histoire par l'image : <http://www.histoire-image.org/site/oeuvre/analyse.php?i=875>

2nd DEGRE

HISTOIRE DES ARTS

Collège

Arts, créations, cultures, l'œuvre d'art et la genèse des cultures

Les nombreux dessins et peintures que les artistes ont produit sur le terrain des grands voyages et des campagnes militaires avaient pour fonction de témoigner et de répertorier de nouveaux territoires. Elles n'étaient pourtant qu'un point de vue occidental sur l'Orient. L'œuvre d'art peut-elle témoigner d'une époque ? Peut-elle avoir un rôle historiographique ?

Lycée

Champ anthropologique

Arts, réalités, imaginaires

L'œuvre prend ici valeur de témoignage pour l'état de son époque. Elle livre pourtant une vision subjective, tributaire d'un mode d'approche occidental, déjà orienté par les fantasmes de l'ailleurs.

La question de l'Art et du réel: En quoi les œuvres orientalistes, et particulièrement celles réalisées sous la commande du pouvoir, sont-elles aussi des documents historiques ? quel(s) témoignage(s) de son temps nous livre une œuvre d'art ?