

Artiste	Francisco de GOYA Y LUCIENTES (1746 – 1828)	
Titre	Le temps , dit Les vieilles	
Date	vers 1808-1812	
Technique	Huile sur toile	
Dimensions	H. 181 cm ; L. 125 cm	
Provenance	Xavier de Goya – collection privée	
Mots -clés	Vanité, caricature, âges de la vie, allégorie	

CONTEXTE

Goya, peintre officiel du roi d'Espagne Charles IV et de la reine Maria-Luisa, réalise cette toile au moment de la guerre d'Indépendance (1808-1814). Les souverains ont quitté le pays, épouvantés par les troupes napoléoniennes ; la haute société ne commande plus de tableaux et Goya peint *Les Vieilles* à titre personnel. Il est à cette époque très « mélancolique », en proie à des visions cauchemardesques qu'il traduit aussi dans ses *Caprices* (série de gravures dénonçant les faiblesses de la condition humaine, publiés en 1799). Sa surdité, intervenue lors d'un voyage à Cadix alors qu'il est âgé de 39 ans, le perturbe et il couvre les murs de sa maison (« La maison du sourd » à Madrid) avec de gigantesques peintures noires et morbides dont l'esprit est proche du portrait des deux vieilles dames.

ARTISTE

Francisco de Goya y Lucientes naît à Fuendetodos en Aragon en 1746. Après un apprentissage chez le peintre Luz n, 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 connaît 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 aux scènes de genre (scènes de la vie quotidienne) et fréquente le cercle des *Illustrados* (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

Deux vieilles dames sont assises dans un décor incertain. Elles sont affreuses ! Sortes de squelettes perruqués, trop maquillés, bien habillés ... Le résultat est saisissant ! Mais qui sont-elles ? Que font-elles ? Que signifie cette satire, ce carnaval morbide ? La blonde à droite est plongée dans la contemplation d'une miniature, petit portrait d'elle-même quand elle était plus jeune. Celle de gauche se penche vers elle en lui tendant un miroir au dos duquel il est écrit « que t  ? » (« comment  a va ? ») qu'elle semble lui chuchoter à l'oreille. La femme blonde découvre ainsi par le biais du miroir son visage ravagé par le temps. Derrière elle, se tient un personnage ailé s'apprêtant à l'assommer avec son balai.

Merveilleuse vanité que peint ici Goya : il rappelle à des aristocrates riches et puissantes qu'elles mourront comme les autres. Qu'importe qu'elles soient parées de richesse et vêtues élégamment, le temps les rattrapera...Le détail de la flèche de diamants que la vieille dame blonde porte dans les cheveux est étonnant : on retrouve le même sur la tête de Maria-Luisa peinte par Goya, notamment dans un des portraits de la famille royale. Plus étranges encore sont les similitudes entre les traits de la Reine et ceux de notre maja édentée. Goya ose se servir de son modèle royal pour évoquer la vie éphémère.

Bien que la toile fasse peur, elle est aussi très amusante. On y découvre l'humour grinçant du peintre. Ainsi s'amuse-t-il au jeu des neuf différences et oppose systématiquement les deux femmes : l'une a les cheveux couverts d'une mantille, l'autre les cheveux nus ; l'une a des cheveux noirs, l'autre blonds ; les yeux noirs, les yeux rouges ; le nez de cochon, le nez de sorcière ; une bouche sans dent, de grandes dents blanches un peu avancées ; le menton court, le menton en galoche ; la robe montante, la robe décolletée ; les bras nus, les bras couverts ; la robe noire, la robe aux reflets bleutés...

Et que dire de ce vieil homme barbu ? Il est Chronos, dieu du Temps dans la mythologie grecque mais aussi la Mort, traditionnellement représentée avec une faux. Goya troque l'instrument avec un balai : la Reine ne sera pas fauchée comme les blés mais balayée comme une poussière !

PISTES PÉDAGOGIQUES

1er DEGRÉ

Arts visuels

Créer une pure laideur

A partir d'une pomme de terre, sculpter ou ajouter des éléments naturels (épines de pins, épluchures, graines) pour rendre l'image caricaturale.

Se rendre monstrueux

Réaliser une grimace en s'aidant des mains : relever les sourcils, faire tomber sa bouche, ses yeux, dresser ses cheveux, gonfler les joues, etc. Se munir de scotch pour maintenir le temps d'une photo cet autre moi grotesque.

Panoplies de sorcières

Réaliser des panoplies de sorcières d'aujourd'hui : la sorcière de la télévision, celle des portables, etc. Créer des attributs à la fois traditionnels mais revisités.

Abécédaire de la sorcellerie

Réaliser un abécédaire des sorciers et sorcières A comme araignée,aspic, B comme balai, bouc, baguette, C comme chauve souris, crapaud, chaudron,cloporte, corbeau, ... Utiliser une technique d'impression : linogravure, gravure sur gomme, gravure sur polystyrène.

Poésies

CHARPENTREAU Jacques, *Au marché des sorcières*

CHARPENTREAU Jacques, *La soupe de la sorcière*

FOLLAIN jean, *L'effraie*, Usage du temps, Editions Gallimard

NORAC Carl, *Sortilège*

TARDIEU Jean, *Conseils donnés par une sorcière*, Le fleuve caché, Editions poésie/Gallimard

2nd DEGRÉ

Arts plastiques

Portrait critique (Tice)

A partir d'un logiciel de morphing réaliser une caricature d'un personnage en jouant sur les déformations, exagérations, distorsions.

Miroir prémonitoire

Trouver des moyens plastiques pour rendre compte de l'altération du portrait, du temps qui passe sur lui en jouant sur l'apparition et la disparition.

Le portrait de Dorian Gray

A partir d'une lecture extraite du livre d'Oscar Wilde, réaliser un diptyque qui confronte l'image idéale et l'image de la mort comme un ex-voto. (cf : *Portrait d'homme et vanité* de Barthel Bruyn)

Lumière céleste

Composer une image où la lumière a pour fonction de nous éclairer sur le sens caché de l'image.

Histoire des arts

Arts, créations, cultures

Les expressions artistiques et symboliques, l'inspiration artistique et la culture populaire (sorcellerie)

Art, état, pouvoir

Le portrait, l'argumentation, l'engagement, la critique sociale, le témoignage

Art, espace, temps

Le point de vue de l'artiste sur son époque, l'argumentation

Arts, ruptures, continuités

Les effets de composition de l'oeuvre

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'égalité 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. Œuvre qui permet d'aborder le registre fantastique ainsi que le lexique « imaginaire/imagination, « peur/étrange » grâce à la représentation des vieilles. Faire appel au lexique des émotions, au point de vue. On peut faire imaginer le dialogue entre les deux vieilles.

Histoire des Arts (1ère Bac Pro)

Arts, réalités, imaginaires : l'art et le réel : citation, observation, mimétisme, représentation... / L'art et le vrai :

aspects du vrai, aspects mensongers

Français, 1ère Bac Pro

Objet d'étude « du côté de l'imaginaire »

PARCOURS THÉMATIQUES DANS LES COLLECTIONS

Goya et la peinture espagnole

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

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

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

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

VALDES REAL Juan, *Vanité*, huile sur toile, XVIIe siècle

LUCAS Y PADILLA Eugenio, *Le Garrot*, huile sur bois, XIXe siècle

Monstres et sorcières

BOUTS Dirk, *La Chute des damnés*, huile sur bois, 1470

ANONYME, *Le Retable de Saint Georges*, Tyrol du Sud, fin XVe siècle

BOSCH Jérôme d'après, *Le Concert dans l'œuf*, huile sur toile, XVIe siècle

JORDAENS Jacob, *La Tentation de Marie-Madeleine*, huile sur toile, vers 1620

TENIERS II David, *La Tentation de Saint Antoine*, huile sur toile, XVIIe siècle

PRADIER James, *Satyre et bacchante*, plâtre, 1834

AGACHE Alfred, *Les Trois Parques*, huile sur toile, 1882

MERSON Luc-Olivier, *Le Loup d'Aggubio*, huile sur toile, XIXe siècle