

PARCOURS JEANNE D'ARC AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE ROUEN

LES ŒUVRES DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS [salle 2.27]

1. Jeanne d'Arc prisonnière, Pierre-Henri Revoil (1819)

Jeanne est représentée dans sa prison entourée de ses geôliers anglais et bourguignons. La scène oppose la brutalité des hommes à la prisonnière élégante isolée devant la colonne, une Jeanne à l'image de l'amazone chrétienne qu'en avait donnée le XVIIe siècle.

Revoil est l'une des figures essentielles du style « troubadour » intermédiaire entre la peinture d'histoire et la scène de genre, qui choisit des sujets de préférence dans les chroniques du Moyen Âge, traités sur un mode narratif et anecdotique. C'est à cette époque que s'élabore la légende dorée de Jeanne d'Arc qui devient alors une héroïne nationale.

2. Jeanne d'Arc malade est interrogée dans sa prison par le cardinal de Winchester, Paul Delaroche (1824)

Le tableau met en scène une visite imaginaire du cardinal de Winchester à Jeanne emprisonnée. C'est une nouvelle représentation de cette héroïne : en rupture totale avec la guerrière empanachée de Revoil, elle incarne une victime pâle et frêle implorant la pitié.

Par un tête à tête effrayant, Delaroche peint une scène absolument dramatique, avec un nombre réduit de personnages, opposant la grandeur d'état (le cardinal) à la grandeur d'âme (Jeanne). Cette toile compte parmi les œuvres qui assurent les premières batailles du mouvement romantique.

3. Jeanne d'Arc écoutant ses voix, Léon Bénouville (1859)

Ni guerrière ni martyre, Jeanne d'Arc est représentée en paysanne aux pieds nus et aux mains hâlées qui entend des voix. La bergère, immobile, est solidement assise au premier plan alors que les apparitions, figures ondoyantes des saintes et de l'ange, sont rejetées derrière elle. Le visage tendu de Jeanne, aux yeux écarquillés, donne une psychologie nouvelle au personnage, tout entier tourné vers une réalité supérieure, isolé du monde par une vision intérieure.

Comme chez Ingres, la peinture de Bénouville cherche à montrer une image nouvelle de la pucelle, qui s'écarte du drame et de l'action pour définir un type, un caractère visionnaire, guidé par un destin exceptionnel, quasiment une image pieuse.

4. Jeanne d'Arc, Eugène Thirion, (1876)

Le tableau de Thirion reprend le type inventé par Bénouville en représentant une bergère assise sur le sol dans le même costume de convention. Cependant le visage de Jeanne est ici très expressif, halluciné et s'accorde à l'atmosphère dramatique qu'inspirent le paysage éclairé par des lueurs d'incendie et la figure de l'ange armée. La jeune femme s'apprête à partir au combat, poings serrés et visage tendu, pour repousser l'envahisseur et sauver la France.

La défaite de 1870 constitue la trame de fond de ce tableau et modifie le culte voué à Jeanne d'Arc, lorraine de naissance, qui devient une figure tutélaire du patriotisme.

5. Jeanne d'Arc, George William Joy (1895)

C'est dans le cadre du sommeil réparateur du soldat qu'apparaît la Jeanne de Joy, peintre d'origine irlandaise: toute en armure, la jeune femme, sereine, est allongée sur la paille et reprend des forces pour poursuivre sa marche vers Reims. L'origine divine de sa mission est affirmée par l'ange à ses pieds qui semble la protéger d'un danger imminent.

Ce sommeil du juste, exaltation de la simplicité et de l'innocence est un thème relativement rare dans l'iconographie johannique et porte un aspect moral et laudatif. Succès considérable au salon de 1895, la représentation de Joy, avant même la béatification, est maintes fois reproduite et diffusée en France par une carte postale sous le titre *Le sommeil de Jargeau*.

THÉMATIQUES

1. La peinture d'histoire

Au XVIIe siècle, on regroupe sous cette appellation des œuvres abordant l'histoire religieuse, la mythologie ou l'histoire des peuples et des sociétés. À cette époque, s'impose la prédominance de la peinture d'histoire. Elle est alors considérée comme le « Grand genre ». La peinture doit en effet, non seulement produire un plaisir esthétique, mais aussi être capable d'instruire et d'élever l'esprit du spectateur. Dans toutes les œuvres concernées, c'est la figure humaine qui domine.

Cependant, le tableau n'est qu'une composition d'ordre spatiale, qui doit rendre compte, simultanément, d'une suite d'évènements s'enchaînant dans le temps. La peinture d'histoire s'appuie donc sur l'allégorie. Ce procédé permet en effet au peintre de condenser sur une même surface l'ensemble des données narratives. Tout cela fait appel à de nombreuses qualités artistiques, dont un sens aigu de la composition, une grande maîtrise technique, mais aussi une imagination très vive au XIXe siècle.

Les sujets sont puisés dans l'histoire. La véracité est l'un des critères essentiels dont l'artiste devra tenir compte au delà de sa propre interprétation de la scène. L'histoire ancienne ou les scènes de l'antiquité, incitent en revanche le peintre à se référer beaucoup plus à sa propre imagination. C'est ainsi que certaines scènes de l'antiquité peuvent être évoquées en costume, et dans des décors de la Renaissance. Au XIXe siècle, la peinture d'histoire évolue vers une affirmation plus grande de la liberté créatrice du peintre. Celui-ci porte alors un regard singulier sur les grandes scènes historiques. C'est le cas de Paul Delaroche dans son tableau : *Jeanne d'Arc malade est interrogée par le cardinal Winchester*, dont l'intensité dramatique est fortement liée au courant romantique.

2. Jeanne : héroïne nationale

- Un contexte politique favorable

Malgré son rôle majeur dans la guerre de Cent ans (1337-1453), son martyre et le procès de réhabilitation engagée par Charles VII qui ne peut devoir son trône à une hérétique, Jeanne d'Arc est un personnage longtemps négligé. C'est au XIXe siècle qu'elle devient héroïne nationale grâce à un contexte politique favorable : la Restauration de 1815, la défaite de 1871 et la perte de l'Alsace-Lorraine, la difficile installation de la IIIe République contestée par les monarchistes et les nationalistes. C'est à travers l'histoire politique du XIXe siècle que la France trouve ses héros et que se construisent les valeurs républicaines : c'est le cas de Jeanne d'Arc qui sauve la France et l'incarne tout autant.

- Une sainte laïque ou chrétienne ?

Dans les luttes idéologiques et politiques, l'affrontement se cristallise sur l'opposition entre les catholiques et les républicains anticléricaux. La mémoire de Jeanne d'Arc est au centre du conflit, opposant l'envoyée du Ciel à la fille du peuple, la religion de l'Église à celle de la Patrie. Michelet en fait une *sainte laïque* et le *petit Lavis* diffuse l'image d'une Jeanne luttant pour sa patrie et la liberté. À l'inverse, Mgr Dupanloup, évêque d'Orléans, défend la sainteté de la pucelle, inspirée par Dieu pour défendre le roi et l'Église, qui aboutit à sa canonisation en 1920. L'engouement pour Jeanne d'Arc se termine alors et ses modèles (républicain, catholique et nationaliste) se fixent dans un climat plus apaisé, marqué par la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905 et la victoire de 1918.

3. Correspondances littéraires et cinématographiques

- Le Romantisme

Les toiles dont il est question ont toutes été peintes au XIXe, siècle qui a vu naître ce courant artistique majeur.

Le mot romantisme recouvre en fait deux réalités distinctes :

1. Au sens étroit, il s'agit d'un mouvement littéraire et artistique qui naît en 1820 avec *les Méditations* de Lamartine et qui connaît son apogée en 1830 avec le triomphe d'*Hernani* de Victor Hugo. Les poètes alors se font les relais de l'humanité souffrante.

2. Dans un sens large, le mot romantisme caractérise une évolution des idées et de la sensibilité qui apparaît comme une réaction au classicisme et au rationalisme du siècle des Lumières. Il sera d'abord une attitude de refus à l'égard du monde tel qu'il est. Cette radicale insatisfaction à l'égard du présent qu'on appellera « le mal du siècle » éclate avec *René* (1802) de Chateaubriand en qui devient le porte-étendard. Les romantiques se tournent avec prédilection vers les grandes figures mythiques de la révolte : Caïn, Satan, Faust ou Prométhée parmi lesquelles Jeanne d'Arc aurait sa place. Au rationalisme du XVIIIe on oppose les fastes de l'imagination, les vibrations de la sensibilité :

tout ce qui emporte l'homme hors de ses limites (rêve, passion, folie) est préféré au sens de l'équilibre et de l'harmonie du classicisme. Au lieu d'imposer sa loi au monde, l'homme romantique s'enivre de s'abandonner aux forces qui le dépassent et d'entrer en communion avec la nature qui n'est plus un objet mais un sujet.

- Le cinéma

Il s'intéresse aussi à l'épopée johannique dès ses débuts et jusqu'à nos jours, et il est frappant de constater que le septième art n'est pas avare non plus en représentation de l'héroïne en France comme ailleurs, faisant d'elle l'un des personnages historiques les plus utilisés :

1900 : *Jeanne d'Arc*, court métrage muet de Georges Méliès ; 1916 : *Jeanne d'Arc*, film muet de Cecil B. De Mille ; 1928 : *La Passion de Jeanne d'Arc*, de Carl Theodor Dreyer, avec Falconetti ; 1948 : *Jeanne d'Arc (film, 1948) (Joan of Arc)*, de Victor Fleming, avec Ingrid Bergman ; 1954 : *Jeanne d'Arc au bûcher*, de Roberto Rossellini, avec Ingrid Bergman ; 1957 : *Sainte Jeanne (Saint Joan)*, d'Otto Preminger, avec Jean Seberg ; 1962 : *le Procès de Jeanne d'Arc*, de Robert Bresson ; 1994 : *Jeanne la Pucelle*, de Jacques Rivette ; 1999 : *Jeanne d'Arc*, de Luc Besson.

DES EXPLOITATIONS PÉDAGOGIQUES AVEC DES ÉLÈVES DE PRIMAIRES

1. Les programmes de cycles 2 et 3 :

Les instructions officielles du niveau primaire préconisent l'initiation à l'histoire pour les élèves, d'un point de vue méthodologique (avoir des repères pour se situer dans le temps) et cognitif avec l'étude du Moyen- Âge et la naissance de la France. « *La guerre de Cent ans, avec son héroïne Jeanne d'Arc, fait naître une première forme de conscience nationale, facilitée aussi par l'émergence de la langue française* » indiquent les documents d'accompagnement de 2002.

Les œuvres exposées au musée des Beaux-Arts de Rouen peuvent être un point de départ pour évoquer plusieurs thématiques de travail :

- les repères chronologiques (passé lointain, période, événement) ;
- l'ensemble de l'épopée johannique : un personnage significatif, une épopée dans la Grande Histoire, le patrimoine local avec les liens entre cette héroïne nationale et la ville de Rouen ;
- les arts visuels avec l'apprentissage de la lecture d'image et l'étude d'un genre pictural, la peinture d'histoire.

2. Quelques idées de pistes pédagogiques avec les élèves

La visite au musée nécessite une étude préalable du cadre chronologique et de l'épopée johannique :

- Le personnage de Jeanne d'Arc

Reconnaître et retrouver Jeanne dans les œuvres.

Les différents visages de Jeanne :

- Lequel correspond le mieux à l'idée des élèves? Pourquoi ?
- Connaît-on le visage de Jeanne ? (quelques commentaires sur le travail de l'historien)

Les différentes tenues : La paysanne / la guerrière et l'étude de son armure

Les différentes situations dans lesquelles est représentée Jeanne :

- À quel épisode de l'aventure de Jeanne correspond chaque tableau ?
- Essayer de classer chaque tableau dans l'ordre de l'aventure johannique.
- Faire retrouver aux élèves les événements importants de l'épopée johannique non évoqués par les tableaux.
- Possibilité de faire compléter aux élèves une frise avec des cases vides : **la mission – les batailles** – la victoire d'Orléans – le sacre de Charles VII – **l'emprisonnement** – le procès - le supplice.

- Les autres personnages de l'épopée

Les Anglais / Les Bourguignons / Le cardinal de Winchester / Les deux anges / Le soldat des armées de Charles VII.

Faire compléter une carte aux élèves indiquant la situation du royaume de France et les forces en présence.

- Les lieux

Domrémy / Le trajet de Jeanne et son armée / Les batailles d'Orléans / Le sacre de Reims / L'emprisonnement, le procès et le supplice à Rouen.

Compléter la carte.

- Jeanne d'Arc et Rouen

Introduire la notion de « patrimoine local » ou de « lieu de mémoire » :

La visite au musée peut être précédée ou prolongée par un parcours dans la ville de Rouen autour des monuments (le donjon, le soubassement de la cour des Comptes où elle a été emprisonnée, la place du Vieux-Marché), de la statuaire (église Saint-Romain, cathédrale, chapelle de l'Abbatiale, Hôtel de Ville), des plaques commémoratives (pont Boïeldieu, rue Saint-Romain, jardins de Saint-Ouen), des noms de rues (rue Jeanne d'Arc, place de la Pucelle), etc.

3. Les compétences évaluées :

Des repères chronologiques et spatiaux / utiliser un vocabulaire spécifique / utiliser les temps du passé dans le récit historique / classer des documents selon leur nature / consulter une encyclopédie ou des pages internet dans le cadre d'une recherche / évoquer la diversité des expressions artistiques : la composition plastique, la sculpture et éventuellement le cinéma.

BIBLIOGRAPHIE (les ouvrages précédés d'une * sont disponibles à la documentation du service des publics)

Pour les enseignants :

C. Cormont, « Jeanne d'Arc à Rouen » in *Le patrimoine de la communauté d'agglomération rouennaise*, CRDP, 2000-2001 ;

*Collectif, *Jeanne d'Arc, hommages de pierre et de couleurs*, édition point de vues, 2006 ;

R. Pernoud, *J'ai nom Jeanne la Pucelle*, Gallimard, coll. Découverte, n° 198, 1994 ;

*L. Salomé (ss dir.), *Jeanne d'Arc, Les tableaux de l'Histoire 1820 – 1920*, RMN, 2003
« Jeanne, une passion française » in *l'Histoire*, n°210, mai 1997, pp.22-73.

Avec les élèves :

B. Coppin, *Pendant la guerre de 100 ans : journal de Jeanne Letourneur, 1418*, coll. Mon Histoire, Gallimard jeunesse, 2004 (à partir de 10 ans) ;

B. Coppin et D Joly, *Dictionnaire des rois et des reines de France*, Casterman, 2004 (à partir de 10 ans) ;

T. Dedieu, *Jeanne*, seuil jeunesse, 2004 (album à partir de 7 ans) ;

J-M. Dequeker Fregon, *Sur les traces de Jeanne d'Arc*, Gallimard jeunesse, 2003 (à partir de 10 ans) ;

J-B. Durand, *La chronologie des rois de France*, Père Castor Flammarion, coll. Castor doc, 2003 (à partir de 8 ans) ;

V. Koenig, *Les grand héros de l'histoire de Jeanne d'Arc à Lafayette*, La Martinière, 2004 ;

M. Morpurgo, F. Place, N. Chassériau, *Jeanne d'Arc*, Gallimard jeunesse, coll. Roman Junior, 2000 (à partir de 9 ans) ;

R. Pernoud, *Jeanne d'Arc racontée*, Perin, doc. Jeunesse, 1997 ;

J. Poole, A Barret ill., *Jeanne d'Arc*, Duculot / Casterman, 1999 (album) ;

P. Zwang, *Jeanne d'Arc et son temps*, Casterman, 2000.

Site internet : [http : //crdp.ac-rouen.fr/region/artsetcult/romantisme](http://crdp.ac-rouen.fr/region/artsetcult/romantisme)

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - INFORMATIONS PRATIQUES

Esplanade Marcel-Duchamp - 76 000 Rouen

Tél. : 02 35 71 28 40 - Fax : 02 35 15 43 23

www.rouen-musees.com

Ouvert du mercredi au lundi de 10h à 18h (fermeture de l'aile sud de 13h à 14h)

MODALITÉS ET TARIFS

Pour le confort des visites, il est nécessaire de réserver auprès du service des publics au moins **3 semaines** à l'avance.

Visites libres

Durée à préciser (30 élèves maximum)

Entrée gratuite pour les groupes scolaires

Visites commentées

Durée : 1h Tarif : 30,50 € par classe

Durée : 1h30 Tarif : 45,75 € par classe

Ateliers (matériel fourni)

Durée : 1h par groupe de 15 enfants

Tarifs : 38,15 € pour 15 enfants / 76,30 € pour 30 enfants

Visites-ateliers (matériel fourni)

Durée : 2h (1h de visite et 1h d'atelier)

Tarifs pour 15 enfants : 68,65 € / pour 30 enfants : 137,30 €

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Le service des publics est à la disposition des enseignants pour l'élaboration de projets pédagogiques personnalisés.

Service des publics

Esplanade Marcel-Duchamp - 76 000 Rouen

Tél. : 02 35 52 00 62 - Fax : 02 32 76 70 90

Courriel : publicsmusees@rouen.fr

Service éducatif

Alain Boudet, professeur d'Arts Plastiques,

a-boudet@wanadoo.fr ;

Marion Laude, professeur d'Histoire-Géographie,

laude-montchalin@wanadoo.fr ;

Sabine Morel, professeur de Lettres,

sabinemorel@wanadoo.fr ;

Permanence les mercredis de 14h30 à 16h30

Actualités sur le site www.ac-rouen.fr (documentation

disponible en accédant à la rubrique « Action culturelle » par le chapitre « Ressources pédagogiques »)