

Hommes et femmes espagnols à une tribune

XIXe siècle

Eugenio Lucas Velázquez (1817-1870)

Huile sur toile

© Service Photographies, Ville de Perpignan.

1- Avant la visite

Se familiariser avec le romantisme

Le pré-romantisme : alors que le style néoclassique atteint son apogée à la fin du XVIIIe siècle, un artiste espagnol, Francisco Goya, décide de peindre de manière non académique afin d'exprimer sa vision personnelle du monde. Il annonce ainsi le courant romantique à venir.

Le romantisme : au XIXe siècle, à la suite de Goya, des artistes de toute l'Europe se tournent vers le style romantique qui, en réaction aux canons académiques néoclassiques, s'approprient des sujets nouveaux comme le fantastique, les thèmes issus de la littérature populaire, dans une ambiance et une esthétique mêlant mélancolie, douleur et nostalgie. Le romantisme se caractérise par la dominance de la sensibilité, de l'émotion et de l'imagination sur la raison et la morale. Les artistes peignent en affirmant leurs idées et en laissant apparaître avec passion leurs impressions et sentiments personnels à travers leurs œuvres. L'art n'est plus seulement dépendant des commanditaires, il devient plus autonome.

• **En France, deux peintres sont les principaux représentants du courant romantique : retrouve leurs noms en réordonnant les syllabes ci-dessous :**

1) RI – CAULT – GÉ : _____

2) CROIX – LA – DE : _____

• **Pour chacun d'eux donne le titre de leur tableau le plus célèbre, vérifie et justifie les caractéristiques plastiques suivantes :**

- les lignes du dessin, les courbes et contre-courbes, soulignent le mouvement.

- les couleurs traduisent la passion des sentiments et des idées.

- les contrastes d'ombre et de lumière (clair-obscur) accentuent les atmosphères parfois dramatiques.

2- Pendant la visite

Eugenio Lucas y Padilla, dit Eugenio Lucas Velázquez, naît à Madrid le 9 février 1817 et meurt dans la même ville le 11 septembre 1870.

Élève de l'Académie San Fernando de Madrid, Eugenio Lucas admire spécifiquement l'art de Diego Velázquez, Murillo et Francisco Goya. S'il doit son surnom au premier, c'est le dernier de ces grands peintres qui joue le rôle principal dans l'œuvre de Lucas. Il est, en effet, un des plus talentueux suiveurs de Goya, dont il possède la touche rapide et dont il partage aussi la fascination pour les aspects les plus sombres et les plus archaïques de la civilisation ibérique, comme l'Inquisition, le banditisme ou la tauromachie. Plusieurs œuvres de Lucas sont d'ailleurs attribuées à Goya. Ses voyages, au Maroc surtout, influencent ses paysages et ses tableaux orientalistes.

Il épouse une sœur d'un autre peintre romantique madrilène, Jenaro Pérez Villaamil.

En 1851, il est appelé « peintre de la Chambre du roi » et chevalier de l'ordre de Charles III. En 1855, il expose certaines de ses œuvres à l'Exposition universelle de Paris. Son fils, Eugenio Lucas y Villaamil (1858-1918), se consacre également à la peinture.

Hommes et femmes espagnols

Ici le peintre met en scène le thème des femmes au balcon, thème ancien en Espagne venant de Murillo (*Deux femmes à la fenêtre*, Washington, National Gallery of Art). Goya le reprend magistralement avec sa *Maja et la Célestine* (collection particulière) et ses *Majas au balcon* (collection particulière). Manet qui, à Madrid en 1865, rencontre Lucas, l'évoque aussi dans son *Balcon* (Paris, Musée d'Orsay). Venu de l'imagerie populaire, ce thème permet en même temps un savant jeu de miroirs, comme le cadre de la fenêtre est tableau dans le tableau : le spectateur assiste au spectacle des *majas*¹ qui assistent à un spectacle, et qui, elles-mêmes, se donnent en spectacle depuis leur loge. Scène souvent galante où tout se joue sur deux plans.

- **Décris ce que tu vois au premier plan puis au second.**
- **Que remarques-tu à propos de la lumière ?**
- **Quel est le terme utilisé en peinture pour créer la nuance entre la lumière et l'obscurité ?**
- **Complète le texte avec les termes suivants : illusion – couples – majas – plan – lumière – échanges secrets – harmonie – clair-obscur – chapeaux – majos – en retrait – capes – ombre – ombrelles.**

Dans la _____, des femmes qui s'exposent aux regards ; dans l'_____ et _____, des hommes et des _____ se forment. Lucas Velázquez, qui a donné plusieurs versions de ce thème, reprend ici la typologie traditionnelle qui convient pour peindre les _____ avec leurs _____ et les _____ drapés dans leurs _____ et sous leurs _____. À la chaude _____ du coloris pour les portraits des femmes s'oppose le _____ du fond qui dérobe aux regards les _____, tandis qu'une pâte onctueuse et vibrante, dans la lumière du premier _____, donne l'_____ des chairs, des soies, des dentelles et des fleurs.

3- Après la visite

- **Maintenant tu peux comparer ce tableau avec les compositions de Goya et de Manet et choisir la représentation que tu préfères.**
- **En espagnol, visionne la vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=tkn7E5wF60M> pour en apprendre plus sur le peintre et sur le tableau « Las majas al balcón ».**
- **En français, visionne la vidéo : www.musee-orsay.fr/fr/outils.../galerie.../manet-le-balcon.html sur le tableau « Le balcon » de Manet.**
- **En groupe : imaginez ce que peuvent se dire entre elles ces jeunes filles et inventez un dialogue que vous présenterez à la classe.**

¹ - *Manolo et Majo* (féminin : *Manola, Maja*) sont des dérivations espagnoles du prénom *Manuel*, attestées dès le XVIIIe siècle dans un célèbre entracte de *Ramón de la Cruz* (1769). Elles sont utilisées comme synonymes populaires de *beau* et de *fort*, traits qui étaient associés aux classes populaires madrilènes.