

Civilisation romaine

Luc Guay, Ph.D, didactique de l'histoire, M.A. études anciennes.

Cours 7 : Pour le plaisir des yeux : les arts!

Plan :

31. Sculpture et bas relief

32. Peinture et mosaïque

33. Poterie

34. Littérature

Pour le plaisir des yeux : les arts!

- Soulignons que les artistes Romains ont été fortement influencés par les peuples étrusques et Grecs;
- Que les conquêtes romaines ont permis d'apporter à Rome des quantités énormes d'œuvres d'art prises dans ces pays conquis;
- Que de nombreuses constructions civiles et religieuses ont permis d'ajouter des œuvres d'art pour embellir ces édifices ou monuments;
- Que les œuvres « copiées » ont permis d'apprécier les œuvres des artistes Grecs qui sont aujourd'hui disparues...
- Que les Romains sont devenus des spécialistes des portraits : bustes, peintures, mosaïques;
- Que les Romains ont amené l'art de la mosaïque à un haut niveau de développement.
- Que les artistes de la Renaissance (16e-17e siècles) ont « copié » les œuvres gréco-romaines parce qu'elles répondaient à des « canons » artistiques intéressants.

31. Sculpture

31.1. les statues

- forte inspiration de la sculpture étrusque et grecque (surtout les œuvres de l'époque classique, soit le 5e et 4e siècles av. J.C.)
- les matériaux utilisés furent d'abord à l'origine, sous la royauté, l'argile et le bronze; puis on utilisa la pierre dont le tuf et le calcaire puis le marbre dont le fameux marbre de Carrare; plus tard on utilisa le granit et le porphyre.
- On utilisa aussi l'argent et l'or, mais la plupart des œuvres ont été...fondues!
- Comme chez les Grecs, les sculpteurs romains utilisaient un canon avec lequel ils se conformaient : les œuvres sont idéalisées selon le personnage qui était représenté (les divinités, l'empereur et son entourage);
- Puis les œuvres proposeront des sujets moins idéalisés afin de se rapprocher de la réalité;
- Les sujets sont souvent religieux et politiques : on les retrouvait dans les temples, sur les places publiques dont les forum, les basiliques, autour des monuments édifiés à la gloire de généraux, de consuls, d'empereurs ou de riches commerçants ou entrepreneurs.
- Les statues étaient peintes.

- Quelques infos à caractère technique :

- Le marbre de la région de Carrare (Toscane) a d'abord été utilisé sous l'administration de Jules César
- On s'en est servi pour les grands constructions et certaines villae des patriciens
- Extraction :
 - On procédait à des entailles de 15 à 20 cm dans lesquelles on insérait des coins métalliques et on faisait éclater des blocs de pierre de 2m environ
 - Les blocs étaient sciés (utilisation du sable et d'une scie sans dents);
- transport : on glissait les blocs le long des pentes et on les transportait jusqu'au port grâce à des chariots à deux roues;
- ponçage – polissage : avec du sable et des pierres.

- Quelques œuvres célèbres :
 - Hercule « Farnèse » (musée archéologique de Naples)
 - Taureau « Farnèse » (musée archéologique de Naples)
 - Atlas supportant la Terre (musée archéologique de Naples)
 - Tyrannicides (musée archéologique de Naples)
 - Artémis d'Éphèse (musée archéologique de Naples)
 - Romulus, Rémus et la Louve (musée du Capitole, Rome)
 - Brutus (musée du Capitole, Rome)
 - Hercule, bronze (musée du Vatican, Rome)
 - Hercle, (musée du Capitole, Rome)
 - Galatée mourant (musée du Capitole, Rome)
 - Vénus (musée du Capitole, Rome)
 - Le groupe du Laocoon (musée du Vatican : Pio Clemento)
 - Antinous du Belvédère (musée du Vatican : Pio Clemento)
 - Athlète au strigile (musée du Vatican : Pio Clemento)
 - Le dieu Mars de Todi (musée du Vatican : Pio Clemento)
 - Chimère d'Arrezzo (musée archéologique national, Florence)
 - L'Orateur (Arringatore), (musée archéologique national, Florence)
 - Le général Agrippa en Neptune, (musée archéologique, Venise)
 - Guerrier de Capestrano , (musée archéologique, Venise)
 - Les Tétrarques (près de la basilique saint-Marc, Venise)

31.2. les statues « cuirassées » :

- statues montrant un personnage grandeur nature ou de taille supérieure;
- réservée aux généraux, aux consuls et aux empereurs;
- illustration du personnage portant le vêtement militaire dont la cape, les sandales et de son armement défensif (cuirasse représentant la Gorgone, jambières, ceinturon), et offensif (glaive, dague);
- souvent, les productions étaient effectuées en série, seules les têtes (à l'image du commanditaire) étaient refaites et ajoutées;
- productions typiquement romaines.
- Quelques œuvres célèbres :
 - Auguste (musée du Vatican : Pio Clemento)

- Marc-Aurèle sur son cheval (musée du Capitole, Rome)

31.3. les bustes

- représentation réaliste des personnages rappelant l'usage des masques mortuaires
- production typiquement romaine
- quelques œuvres célèbres :
 - Le pseudo Sénèque (musée archéologique de Naples)
 - Scipion l'Africain (musée archéologique de Naples)
 - Bustes des empereurs (musée du Capitole, Rome)

31.4. les bas-reliefs

- ornementation des monuments comme sur l'Ara Pacis, colonne Trajane ou l'autel de Domitius Ahenobarbus
 - a. technique qui permet d'illustrer des personnages, des animaux et des objets en creusant légèrement (de quelques millimètres à plusieurs cm les parois des murs des tombes ou des temples) : la lumière qui frappe les reliefs provoquent des ombres intéressantes;
 - b. il y a les bas-reliefs (les contours des personnages ou des objets ne sont gravés que peu profondément)
 - c. les hauts reliefs (les illustrations se détachent à plus de 50% du bloc de pierre)
 - d. les reliefs en creux (les illustrations sont creusées) :
 - e. les surfaces sculptées étaient ensuite peintes;
 - f. quelques œuvres célèbres :
 - Bas reliefs de l'Ara Pacis (près du mausolée d'Auguste, Rome)
 - Bas-reliefs de la colonne Trajane, Rome
 - Bas-reliefs des arcs de triomphe (Constantin, Septime-Sévère, Titus, à Rome)
 - Bas-relief de autel Domitius Ahenobarbus (musée du Louvre, Paris)

32. Peinture et mosaïque

32.1. la peinture :

- soulignons que les monuments et les statues étaient originellement peints
 - par exemple le pont du Gard (en France) était peint en rouge!
- Utilisation de la technique du « trompe-l'œil » (Pompéi)
- On a retrouvé de très beaux exemples de peintures murales dans les fouilles de Pompéi et Herculanium (les murs des maisons) : rappelons qu'en 79, l'éruption du Vésuve recouvrit ces deux villes de 10 à 20 m de cendres volcaniques qui ont provoqué la mort de milliers d'habitants. Sous l'amas de décombres, les archéologues ont pu découvrir des édifices aux pièces décorées de peintures, de mosaïques, de bas-relief, de sculptures qui ont permis aux historiens d'en connaître beaucoup plus sur la façon dont les Romains de l'Antiquité vivaient...
- Les couleurs provenaient de plantes, de minéraux qui étaient broyés et mélangés avec des substances « collantes » comme les jaunes d'œufs.
- Quelques œuvres célèbres :

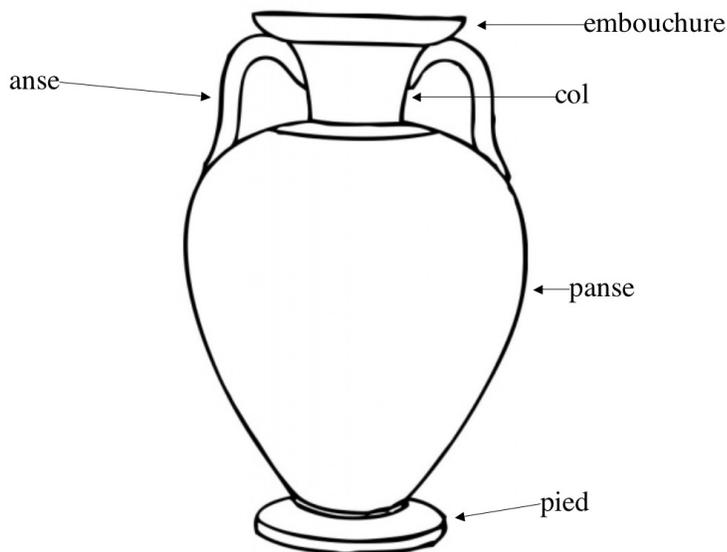
- les peintures du musée archéologique de Naples ainsi que son cabinet secret (scènes érotiques).

32.2. la mosaïque :

- recouvrait autant les planchers que les murs et les plafonds des maisons ou des édifices;
- importée de Grèce sous la République
- fragments de pierre taillés en petits cubes qui sont cimentés et qui présentent des motifs géométriques ainsi que des représentations de scènes historiques, religieuses ou de la vie quotidienne;
- d'abord les pièces étaient en noir et blanc, puis deviennent polychromes, surtout dans les provinces romaines;
- surtout durant l'Empire
- partout dans les provinces romaines
- quelques œuvres célèbres :
 - o mosaïque d'Alexandre et Darius (musée archéologique de Naples)
 - o académie de Platon (musée archéologique de Naples)

33. La poterie

- faite d'argile cuite au four
- servait à différents usages : contenir des liquides (eau, vin, huile, parfum), des céréales;
- parties d'une poterie :
 - o embouchure
 - o col
 - o anses
 - o panse
 - o pied

- plusieurs types de vases :
 - o amphores, cratères,

- quelques œuvres
 - vase François (musée archéologique national, Florence)
 - céramique sigillée aux décors en relief, habituellement moulés, et de couleur rouge.

33.2. Lampes à l'huile

- les Romains de l'Antiquité, tout comme les Grecs et les Égyptiens de la même époque, ont fabriqué des lampes à l'huile faites en céramique;
- en plus de servir à éclairer les lieux, elles étaient aussi décorées par des artistes qui y imprimaient des motifs géométriques ou des scènes de la vie quotidienne, religieuses ou civiles.

34. Littérature

33.1. la langue latine a été utilisée par les auteurs romains;

- la littérature se développa à partir du 3e siècle av. J.C. influencée par les auteurs grecs.
- grâce aux conquêtes romaines (romanisation), la langue s'est transmise tout autour de la mer Méditerranée;
- elle devint aussi la langue utilisée par l'Église catholique;
- les textes étaient écrits sur des rouleaux de papyrus (« volumen ») et entreposés dans des bibliothèques; on ne pouvait écrire que sur une face; il a fallu que les gens de Pergame mettent au point un nouveau système (fin de la République) fait à partir de peaux de mouton (parchemin, du mot pergame) pour pouvoir écrire des deux côtés de la « page ».
- l'encre utilisée était noire et faite à partir de suie et de résidus de vin; l'encre rouge était réservée pour les titres.
- On utilisait un stylet fait d'une plume d'oiseau ou de roseau dont la pointe était effilée.
- Les livres étaient copiés à la main par des scribes.
- Il y avait 28 grandes bibliothèques publiques à Rome au 4e s, et elles comptaient de 10 000 à 30 000 volumes chacune.
- Les mots n'étaient pas séparés et il n'y avait pas de ponctuation : pour comprendre, il fallait lire à voix haute!

- Il existait aussi d'autres supports que les papyri et les parchemins : il y avait des tablettes de bois sur lesquelles on enduisait de la cire et à l'aide d'un stylet on pouvait écrire et effacer à loisir.

33.2. Les auteurs les plus importants furent :

- du 3e au 1er s. av. J.C. : **Plaute** (Comédie), **Térence** (Comédie), **Caton** (Éloquence)
- 1er s. av. J.C. : **Cicéron** (Philosophie, Politique, Éloquence), **César** (Politique, Histoire), **Virgile** (Épopée, Poésie), **Horace** (Satire), **Ovide** (Poésie), **Tite-Live** (Histoire), **Varron** (Science); **Catulle** (Poésie), **Salluste** (Histoire)
- 1er et 2e s. ap. J.C. : **Sénèque** (Tragédie), **Pline** (Science), **Tacite** (Histoire), **Juvénal** (Satire), **Suétone** (Histoire), **Martial** (Satire), **Apulée** (Roman)
- 3e au 5e s. : **Tertullien** (Traité), **Ammien Marcellin** (Histoire), **Augustin** (Philosophie)
- 5e au 8e s. : **Boèce** (Philosophie).

33.3. Quelques œuvres importantes :

- Augustin : Confessions, La cité de Dieu
- César : la Guerre des Gaules, la Guerre civile
- Cicéron : les Catilinaires, les Philippiques, la République, l'Amitié
- Horace : les Satires
- Juvénal : les Satires
- Ovide : l'Art d'aimer, les Métamorphoses
- Pline l'Ancien : Histoire naturelle
- Pline le Jeune : les Lettres
- Salluste : la conjuration de Catilina, la Guerre de Jugurtha
- Suétone : la Vie des hommes célèbres, la Vie des Douze Césars
- Tacite : les Annales, les Histoires
- Tite-Live : Histoire de Rome
- Virgile : Énéide, Georgiques,

33.4. site web conçu par Philippe Remacle :

<http://remacle.org/bloodwolf/auteurs/>