

L'allégorie

Boucher, « La musique »

L'allégorie

Définition :

- Représentation figurée d'une idée abstraite.
- Suite d'éléments **descriptifs** ou **narratifs** dont chacun correspond aux divers détails de **l'idée** qu'ils prétendent **exprimer**. (Petit Robert)

Le temps

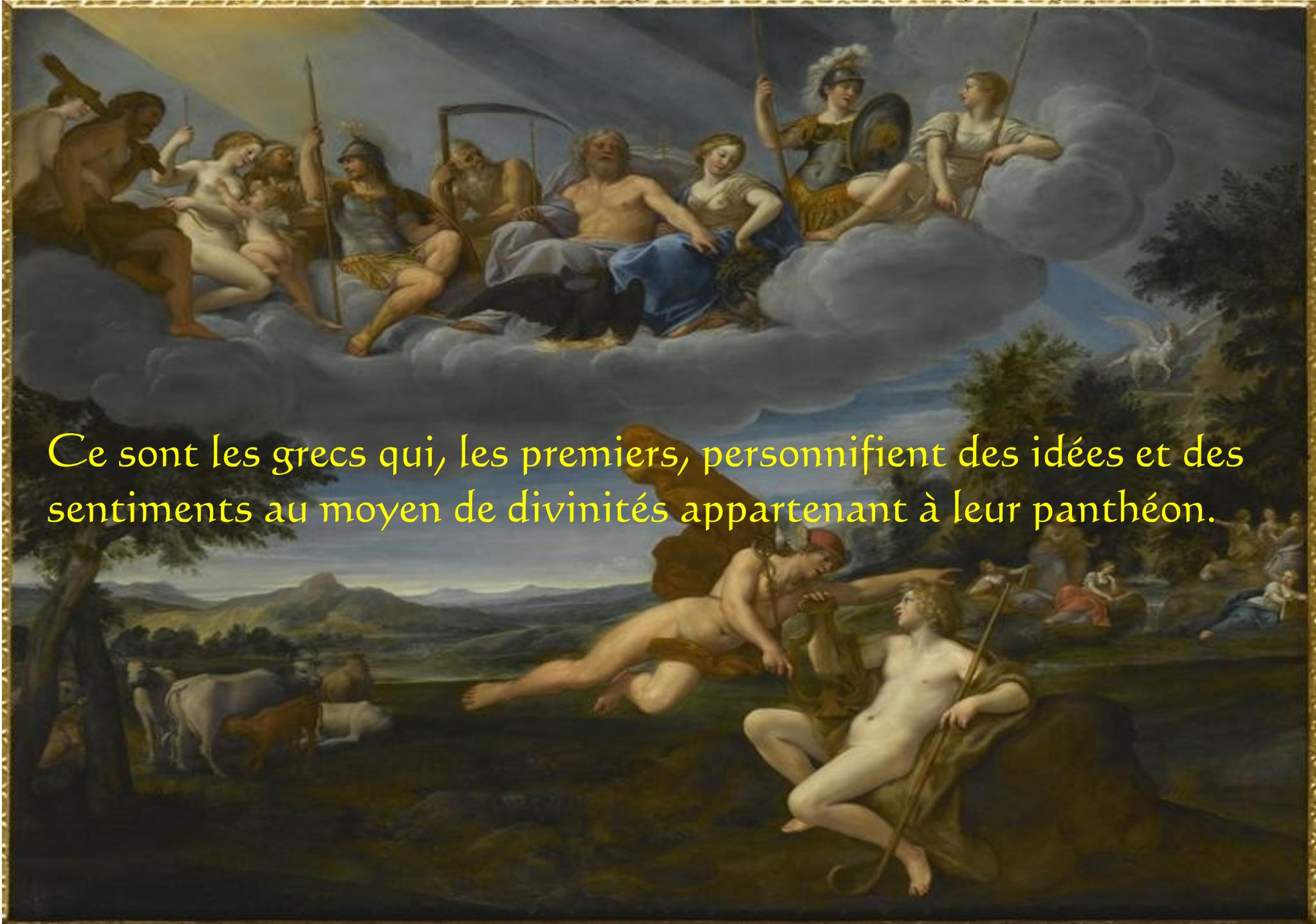
La vérité

Le mensonge

Les 4 vertus cardinales :
justice,
force,
tempérance
et prudence

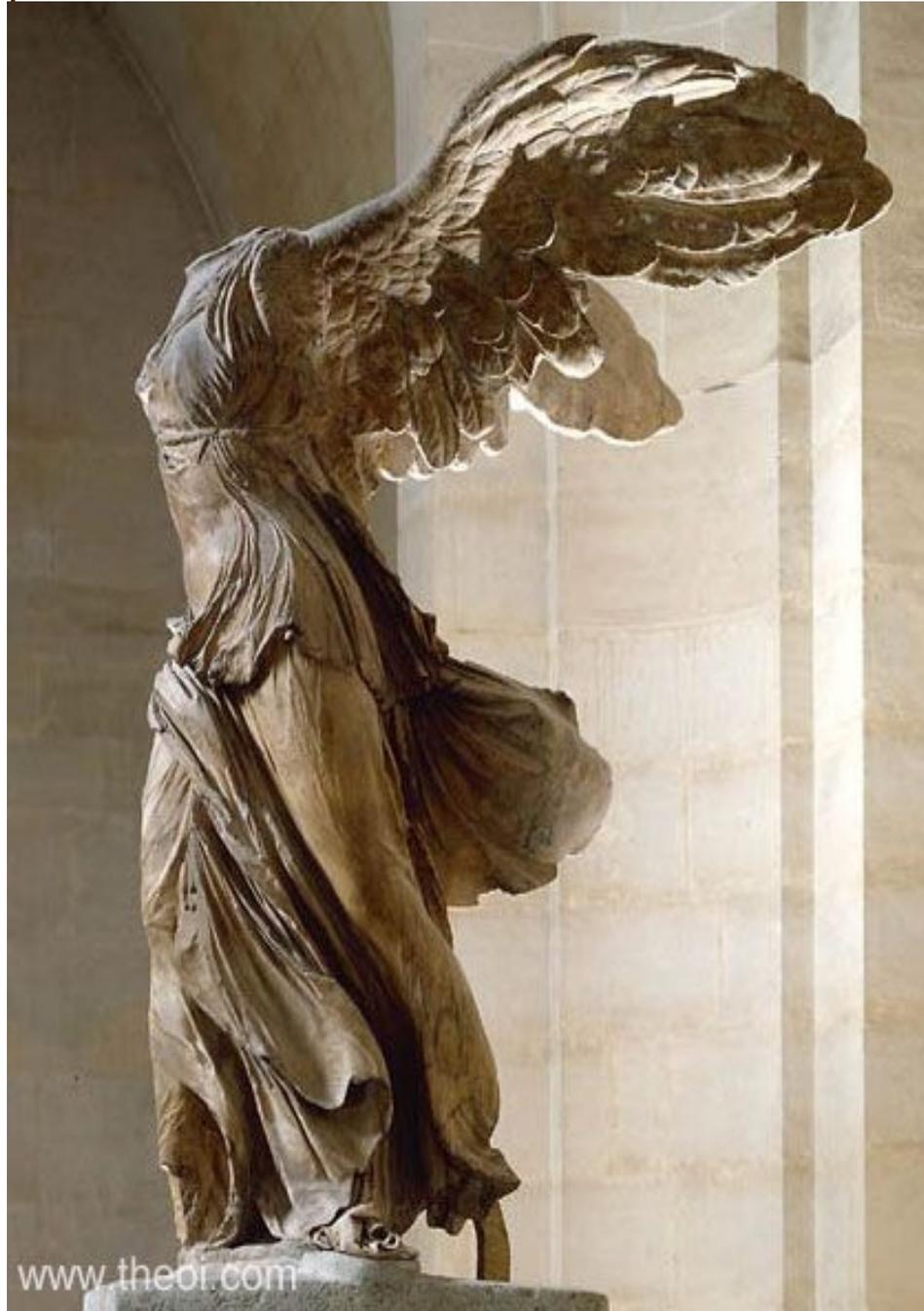
Jean-François de Troy, *Le temps dévoilant la vérité*, 1733.

Francesco Albani, *Apollon et Mercure*, 1665.

Ce sont les grecs qui, les premiers, personnifient des idées et des sentiments au moyen de divinités appartenant à leur panthéon.

Niké déesse de la victoire

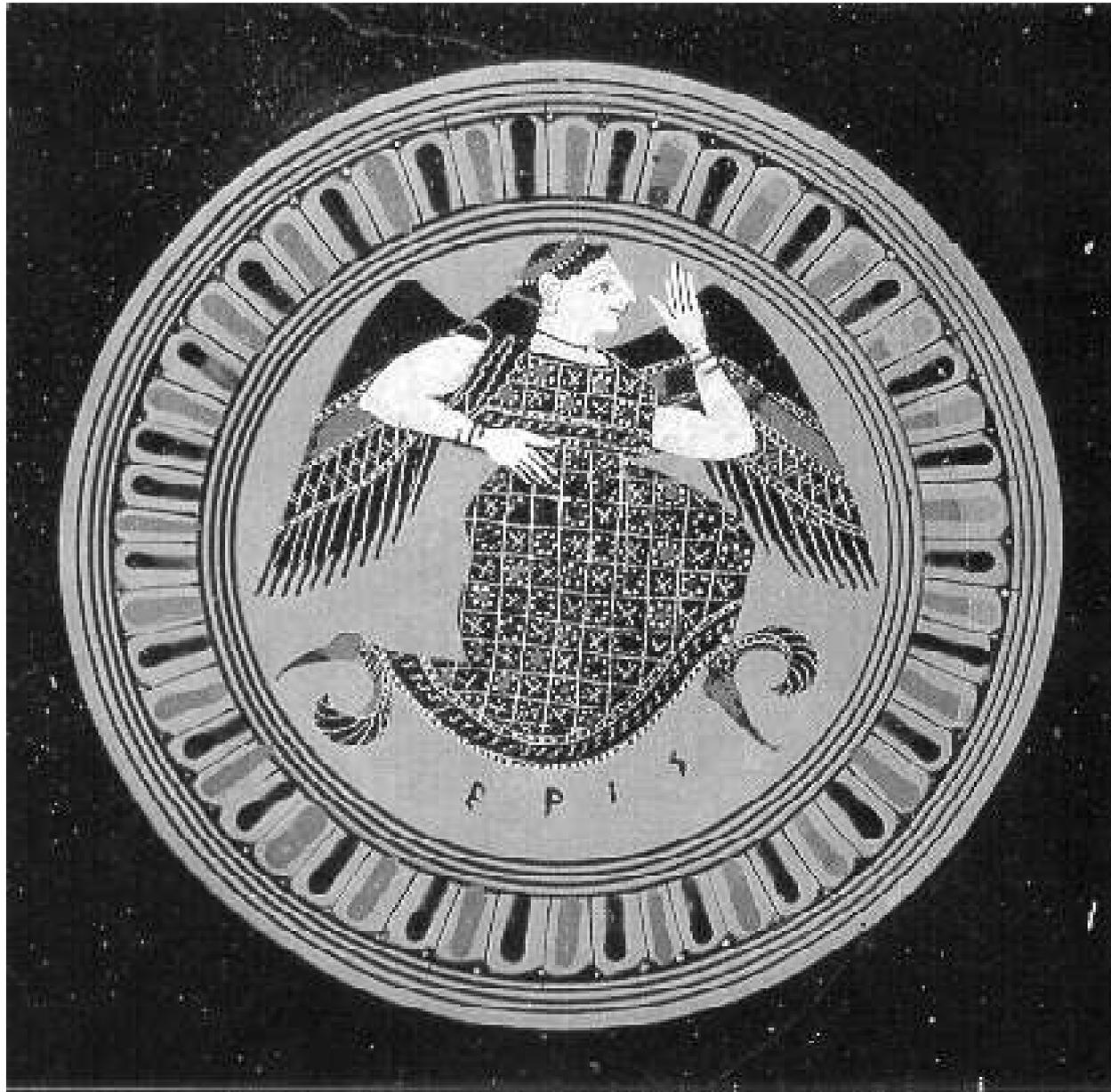
Thémis

déesse de la justice

Éris déesse de la discorde

mère de la peine (Ponos), l'oubli (Léthé), la faim (Limos), du désastre,
des querelles, des douleurs, des meurtres...

Les allégories sont classées par Hegel dans le vaste ensemble des comparaisons.

Comparaisons qui commencent par l'image sensible :

- La fable
- La parabole, le proverbe
- Les métamorphoses

Comparaisons qui commencent par l'idée :

- L'énigme
- L'allégorie
- La métaphore, la comparaison

Fable et **parabole** partent d'une situation déjà existante, prise dans la nature (fable) ou d'une scène prise dans le monde des hommes (parabole) pour dégager une signification souvent morale.

Brueghel, *Parabole des aveugles*, 1568

L'**énigme** et l'**allégorie** assemblent des éléments et construisent une situation pour rendre sensible une idée.

L'**énigme** l'enveloppe, la voile.

L'**allégorie** vise la clarté, mais nécessite d'être initié.

L'allégorie représente, personnifie, sous la forme d'objet réel, une idée ou une qualité abstraites.

Elle vise un message clair ; le personnage utilisé est donc transparent, dénué d'épaisseur individuelle, de personnalité.

...D'où une certaine froideur de l'image allégorique en général.

Botticelli, *La calomnie d'Apelle*, 1495

Botticelli, *La calomnie d'Apelle*, 1495

Ce tableau riche en figures allégoriques diverses, aussi bien dans les personnages du premier plan que sur les bas-reliefs représentés dans le décors, s'adressait à l'époque à un public connaisseur. On y distingue trois groupes :

- Au centre, l'innocent **Apelle** est tiré par la **Calomnie**, richement vêtue ; elle-même entraînée par l'homme en guenilles (la **Haine** ou l'**Envie**) et flattée par la **Séduction** et la **Fourberie**.
- A droite, le roi **Midas**, juge influencé, prête son oreille (d'âne) aux paroles du **Soupçon** et de l'**Ignorance**.
- A gauche, **Vénus -Vérité** est accompagnée d'une vieille femme, la **Pénitence** (ou le **Remords**).

Quelques thèmes allégoriques

La période classique, notamment le 17ème siècle, est riche en allégories de toutes sortes.

On les trouve essentiellement sous forme de tableaux, de fresques et de sculptures.

Le château de Versailles et son parc en offrent une large variété.

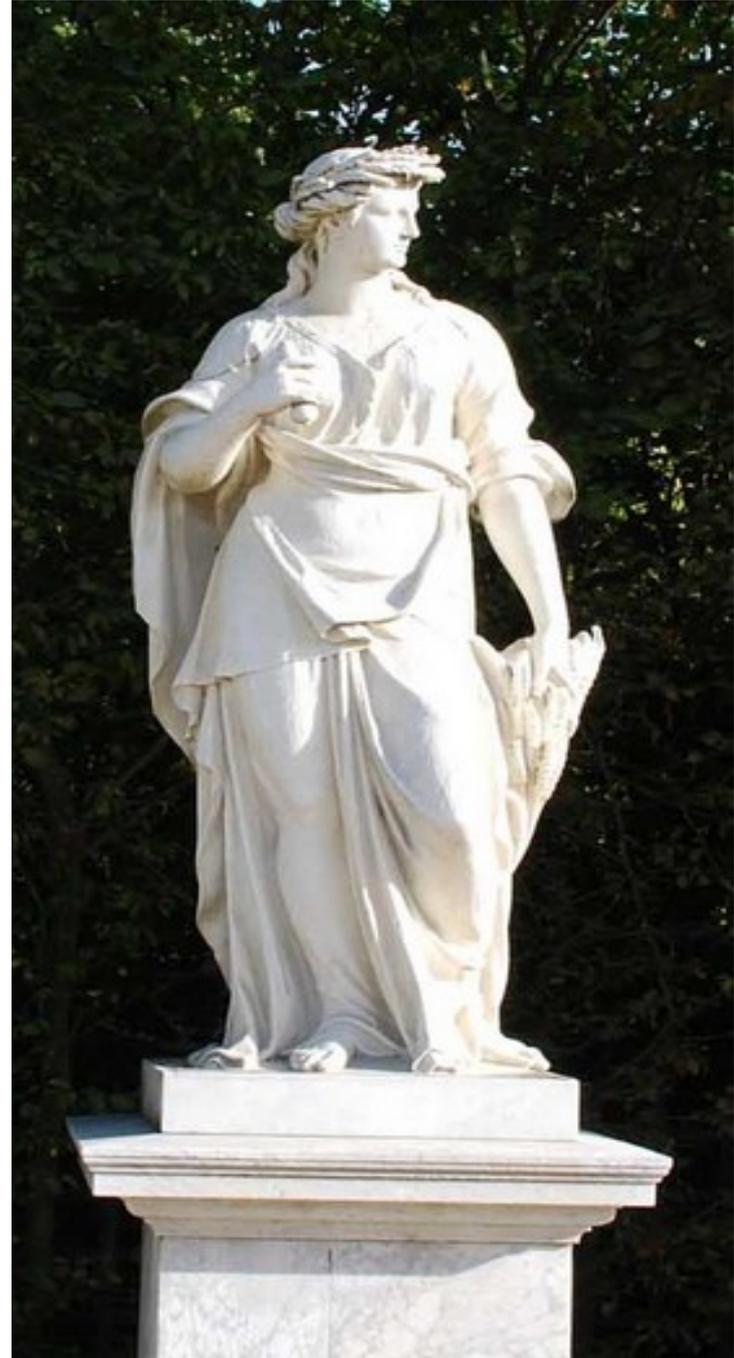
Charles Le Brun, *Le triomphe de la Foi*, 1658

Printemps

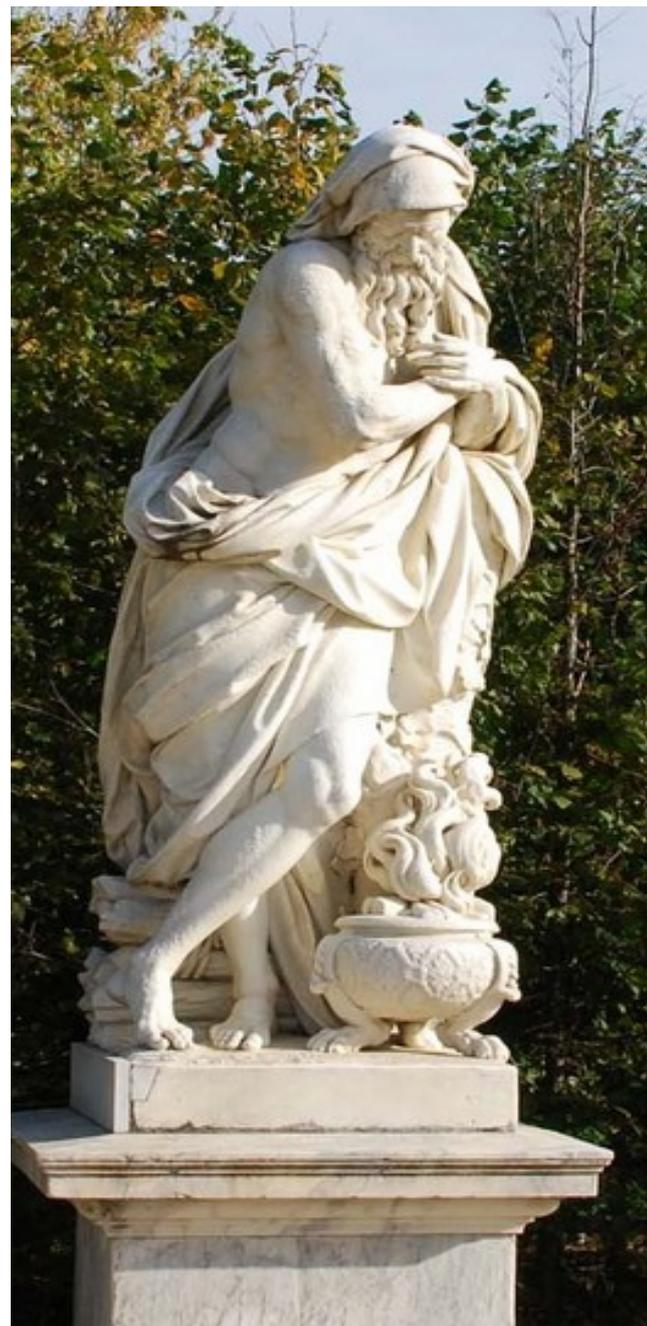
Eté

Automne

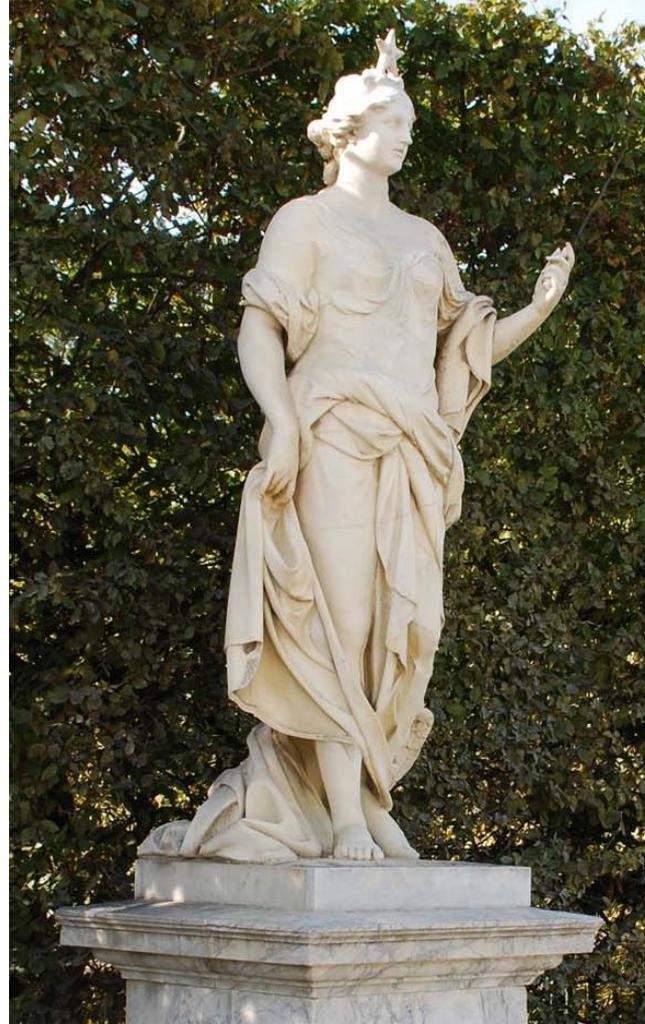
Hiver

Tous les thèmes peuvent être abordés.

Les continents,

les heures,

les fleuves et rivières...

Arcimboldo : Les quatre éléments représentés par les animaux qui y vivent : la Terre, l'Eau...

...l'Air et le Feu (à noter l'embaras de l'artiste pour le 4ème élément avec l'abandon du thème animal au profit des métaux)

Les cinq sens (Jan Brueghel l'ancien) : à vous de deviner...

Les cinq sens (Jan Brueghel l'ancien)

Les cinq sens (Jan Brueghel l'ancien)

Les cinq sens (Jan Brueghel l'ancien)

Les cinq sens (Jan Brueghel l'ancien)

Vertus...

& Vices

Les grandes figures allégoriques traversent les époques et les styles : ici la **Charité**, traditionnellement représentée en jeune femme recueillant et allaitant de jeunes enfants.

16ème s.

19ème s.

17ème s.

18ème s.

La prairie et le ruisseau

Les allégories patriotiques

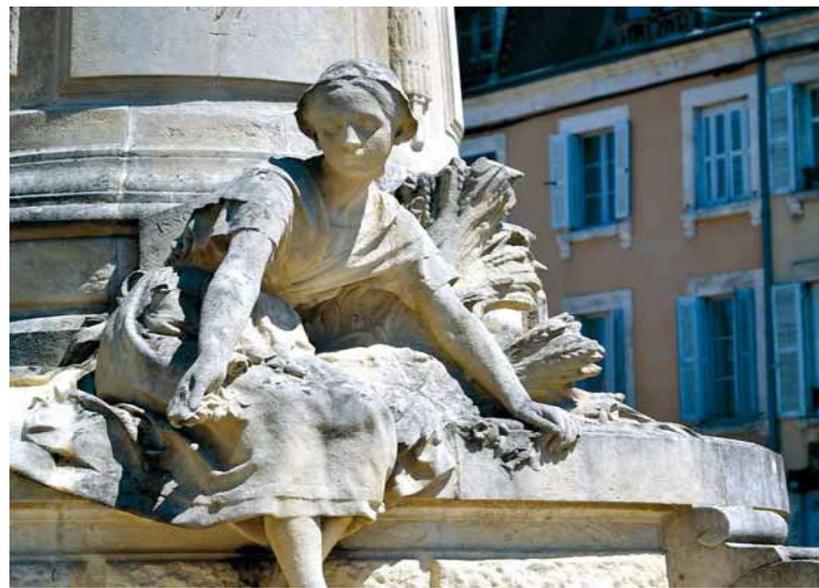

La figure de la jeune femme au bonnet phrygien, initialement allégorie de la liberté, va devenir progressivement celle de la République française

Les attributs de la république française se fixeront progressivement tout au long du 19ème siècle. Sur cette affiche de 1793, notons que la devise et le drapeau n'ont pas encore leur version définitive.

Les monuments aux morts : florilèges d'allégories patriotiques à proximité des écoles...

Sur ce monument aux morts alsacien, les soldats sont dépouillés de leurs uniformes. Dans une région où l'on avait combattu soit du côté allemand, soit du côté français, on a supprimé les attributs trop marqués pour ne garder qu'une allégorie épurée du sacrifice à la patrie.

Allégorie et art contemporain

Complètement rejetée depuis la fin du 19ème siècle, l'allégorie renaît à la fin du 20ème siècle

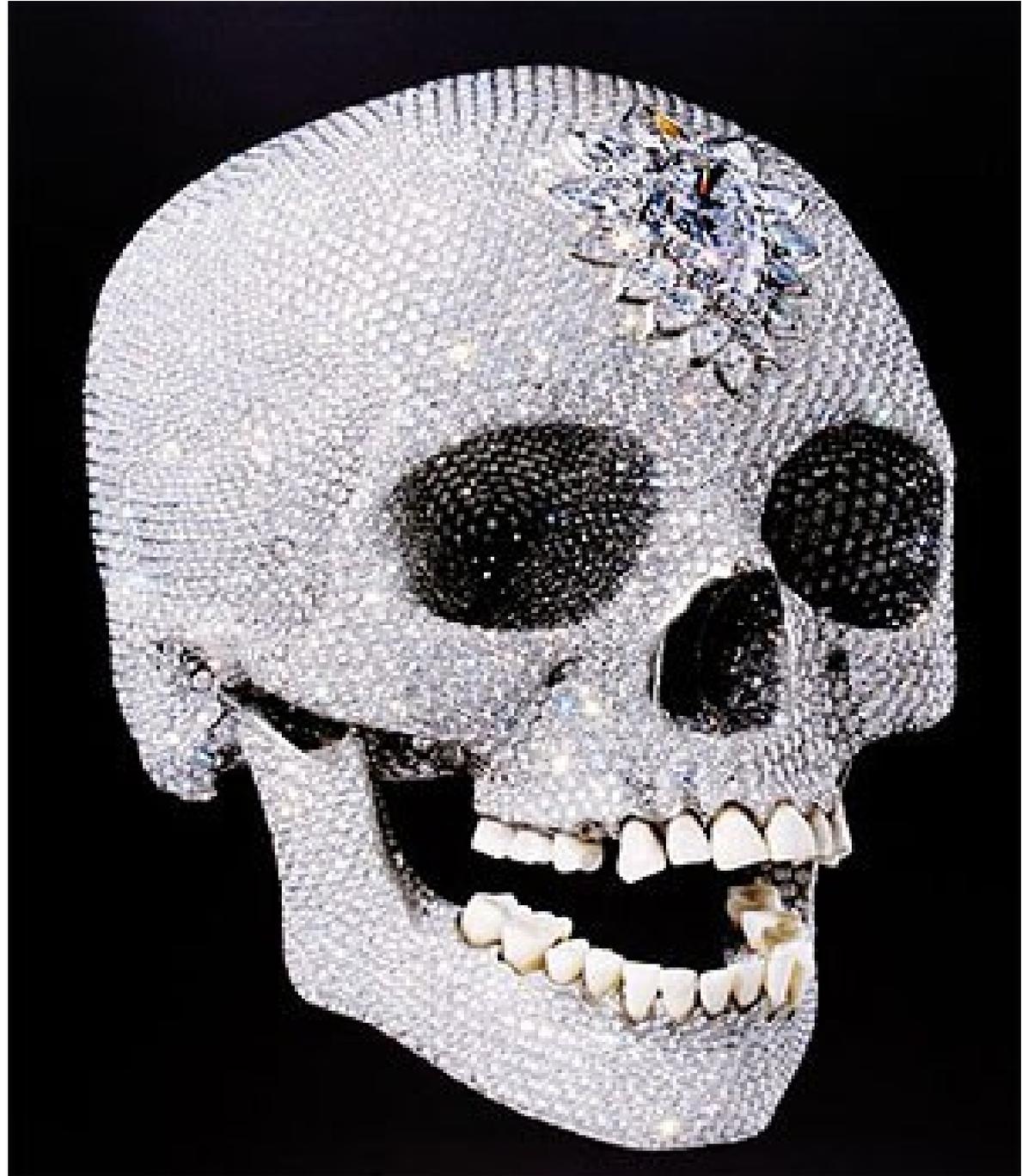
Elle réapparaît dans l'art contemporain à travers des concepts tels que l'appropriation, l'accumulation et l'hybridation .

L'allégoriste n'invente pas d'images, il se les approprie, les confisque en quelque sorte, pour les intégrer à un processus de relecture.

Damien Hirst, *For the love of God*

Ce crâne de platine serti de diamants est le fruit du rapport personnel qu'entretient l'artiste avec la mort.

Vanité moderne, on peut le rapprocher du tableau de Philippe de Champaigne, datant de la 1ère moitié du 17ème siècle.

Philippe de Champaigne,
Vanité, ou Allégorie de la vie humaine.

Cindy Sherman s'approprie les images passées ou modernes pour questionner l'image de la femme dans notre société. Son propre corps, détourné, transformé au moyen de prothèses et de masques, se fait support allégorique transparent.

Karen Knorr : la rencontre fusionnelle entre les différents éléments rapportés et le site qu'ils investissent est représentative de la démarche allégorique de l'artiste.

Travailler l'allégorie avec les élèves

On travaille sur un **répertoire commun** :

- permettre d'entrer dans ce patrimoine, d'en reconnaître les grandes images, souvent séculaires.
- aller au-delà d'une approche superficielle de l'oeuvre ; accéder à un sens caché ou non-directement accessible.
- renouveler ces images en les inscrivant dans l'expérience personnelle de l'élève.

Limites d'un travail sur l'allégorie.

Les pièges à éviter.

- Partir de l'idée implique que la production va être subordonnée à cette idée.
- Travailler des thèmes rebattus risque de limiter les productions à des lieux communs.
- Risque de rester au niveau de l'illustration superficielle de l'idée.

Période de verbalisation.

Partir à la recherche des attributs et les éléments susceptibles de faire penser à l'idée, de participer à l'allégorie. Recueillir un grand nombre de propositions :

- animaux
- personnages
- objets
- actions

Mais aussi :

- couleurs
- matières
- gestes, traces

Mise en forme

Varier les dispositifs de mise en forme :

-installation

-assemblage, modelage

-collage

-peinture, dessin : faire en sorte qu'une représentation

figurative ne fasse pas obstacle à la réalisation du projet de

l'élève.

Partir d'une idée fait qu'il y a peu de place pour des expérimentations plastiques. Il semble préférable d'apporter au préalable aux élèves un vocabulaire plastique suffisamment étoffé (en termes de technique, d'habileté et de savoir-faire) afin qu'ils puissent le réinvestir dans leur idée.

Aborder un travail sur l'allégorie à la fin d'une séquence de découverte d'un matériau ou d'une technique peut être un moyen intéressant de donner du sens à celle-ci.

Quelques réalisations (classe de CP) :

... « la gourmandise » (*il faut que ça donne envie d'y goûter!*)

Modèle ton « moi »
intérieur :
Parfois petit ange...
parfois petit démon.

Exercice de collage à partir d'une statue du parc de Versailles : coller des attributs pour fabriquer une allégorie.

