

Figurer l'autre

Représentations iconographiques du XVIIIe siècle

Lecture d'images

Support : https://candide.bnf.fr/monde#16_1

1. Ville de Kenningfoe :

Fascination des Européens pour ce pays : civilisation capable de rivaliser avec celle des Européens (Confucius, philosophe du VIe s. av. JC)

Représentation fantasmée et valorisante de la ville :

- Couleurs, vertus mises en scène (travail, famille, progrès architecturaux, navigation (pagodes), urbanisation, élégance ;
- Représentation de la nature, plénitude, vie simple, quotidien charmant : sorte de projection de soi dans la culture de l'autre.
- Clichés ou motifs représentatifs d'une civilisation : on les retrouve notamment dans la porcelaine chinoise au XVIIIe s (décor polychrome de fleurs, de pagode) ; art pictural comme transposition d'une représentation esthétique appréciée.

ENJEU : Dimension **divertissante** et **pittoresque** de l'illustration par la **représentation fantasmée**.

2. Famille iroquoise :

Représentation de la famille : rite de présentation du nouveau-né au père par la mère et le fils aîné.

Clichés de la sauvagerie :

- Nudité,
- Rite de présentation au chef,
- Habitat primaire,
- Matériau naturel, brut et primitif (transport de l'enfant) ;
- Guerre et force (pouvoir) comme principe fondateur : l'enfant tient une arme (= futur chef) ;
- Mode (plume, tresses, habits colorés en grosse toile),
- Tatouages et peinture comme langage corporel ; artisanat (sac en bandoulière) ; nature aride et sauvage ; rite familial ?

ENJEU : Dimension **informative** et **réductrice** de l'illustration : choisir un angle particulier pour décrire une famille type. On parle alors d'**archétype** ou de **cliché**.

3. Guerrier du Malabar :

Image du valeureux guerrier : parti pris clair.

Différence clairement marquée pour faire sentir les particularités :

- Posture caractéristique (il prend la pose)
- Expressivité du visage (force de caractère, expression intimidante)
- Mouvement et geste = incarnation de la force sauvage, de la dangerosité.

Recherche de réalisme dans le détail : chevelure, nez, tatouage.

Mais éloignement d'une représentation réaliste : cette représentation fait penser aux représentations antiques d'Hercule portant des attributs relevant d'une certaine sauvagerie (peau du lion de Némée, massue) ;

Ici la pose est empruntée à la statuaire antique.

Imagination dans la représentation plastique de l'individu. Sachez qu'en France il y a un retour à l'Antique au XVIIIe s : l'art emprunte ses modèles à l'Antiquité.

ENJEU : représenter l'autre en fonction des critères de représentation plastique de l'autre ; regard de l'autre biaisé ; **sublimier l'autre** à travers les codes de la statuaire antique : créer chez le spectateur une sorte de **torpeur et de fascination mêlées**.

4. Esclaves des Antilles coupant des cannes à sucre

Peinture idéalisée versus réalisme ;

Valorisation de l'esclavage ici qui semble, d'après l'expression du visage de l'esclave, une condition fort enviable :

- Couleurs vives,
- Mise en évidence de l'objet (cannes à sucre) au détriment de la personne,
- Geste simplificateur = humanité réduite à une tâche, au labeur ;
- Enthousiasme et contentement de l'esclave qui accepte de bon gré sa condition.

Cette représentation est **très éloignée du jugement de Montesquieu**.

Représentation naïve d'une situation édulcorée.

Représentation du bon esclave.

Tenue vive, certaine élégance (velours de la veste, turban local, pantalon et tunique = sorte de synthèse du monde civilisé et du monde sauvage // harmonie, osmose vestimentaire.

ENJEU : faire figurer de façon **simpliste et imagée** la condition servile dans les Antilles. Clichés, **image d'Epinal**¹.

Absence totale de regard critique et polémique sur la condition de l'esclave tant décriée au XVIIIe s par les Lumières. La notion d'inégalité est totalement absente.

5. Femme persienne

Exotisme oriental.

Persans à la mode au XVIIIe s = Projection et fascination.

Visage de la femme persienne // visage d'une femme européenne.

Clichés exotiques :

- Tapis,
- Tabac (narguilé),
- Etoffes brodées,
- Motifs des vêtements,
- Bijoux,
- Tentures
- Simplicité du mobilier,
- Position assise à même le sol.

Recherche d'une harmonie dans les couleurs (rouge / vert/ dorures).

Que tient-elle dans la main ? Des mèches de cheveux.

Quelle signification ? Pratique culturelle ?

Il s'agit de faux cheveux // utilisation de faux cheveux en France au XVIIIe s pour réaliser les coiffures des femmes (Marie-Antoinette par exemple).

ENJEU : représenter une culture à la mode de façon **valorisante** ; rapprochement de 2 cultures finalement **voisines**. Les XVIIIe s empruntera beaucoup de l'orientalisme persan dans la mode et la décoration intérieure.

6. Prêtres caribes

Cérémonial. Théâtralisation, emphase dans la représentation de l'autre et pittoresque :

- Ronde,
- Accessoires,
- Déguisement,
- Musique, chant,
- Décorum = théâtre.

Arrière-plan : paysage exotique ; intérieur primitif (hutte, murs insalubres) ;

¹ Image d'Epinal : image populaire, fabriquée à Épinal (représentant généralement une scène d'une chanson, d'une légende, un événement historique, un homme célèbre.

Hauteur // bâtiment élevé comme une église // figurer ainsi l'édifice religieux par **analogie** avec notre monde.

Titre de l'estampe (*Manière dont les prêtres caribes soufflent le courage*) révélateur puisqu'il met en évidence une vertu : le courage.

ENJEU : **surprendre, sidérer** le spectateur par le pittoresque d'une situation. Mais aussi **réhabiliter** un peuple ; **évolution du regard** sur les Amérindiens dont on ne retenait que le cannibalisme depuis le XVIe s.

BILAN :

Représenter l'autre c'est le figurer d'une certaine façon selon des enjeux spécifiques.

Part importante de l'imagination dans ces représentations de l'étranger.

- Vision positive de l'autre : inférences à notre propre culture ; cultures qui s'interpénètrent dans leur représentation ; iconographie comme synthèse de 2 mondes.
- Vision péjorative et réductrice. Eloignement de notre propre culture. L'autre c'est le sauvage, **celui qui est naïf**, issue d'une civilisation inférieure régie par la force et la domination.