

L'art pour tous

Histoire de la peinture

Chapitre 4 : La période romaine

L'Art de l'Empire : Entre Héritage Grec et Génie Romain

Introduction

On dit souvent que Rome a conquis la Grèce par les armes, mais que la Grèce a conquis Rome par les arts. C'est une vision séduisante, mais elle est incomplète. Si les Romains ont effectivement admiré et copié les modèles grecs, ils ont surtout inventé quelque chose que le monde antique n'avait jamais vu : l'art de la puissance, de l'espace et du réalisme.

Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement regarder des statues de marbre blanc. Nous allons découvrir une Rome en couleurs, une Rome qui invente le béton, qui crée des trompe-l'œil pour agrandir ses villas et qui utilise la sculpture comme une véritable arme de propagande. Des dômes vertigineux du Panthéon aux portraits criants de vérité de Pompéi, je vous propose d'explorer comment le génie romain a posé les bases de toute notre esthétique occidentale."

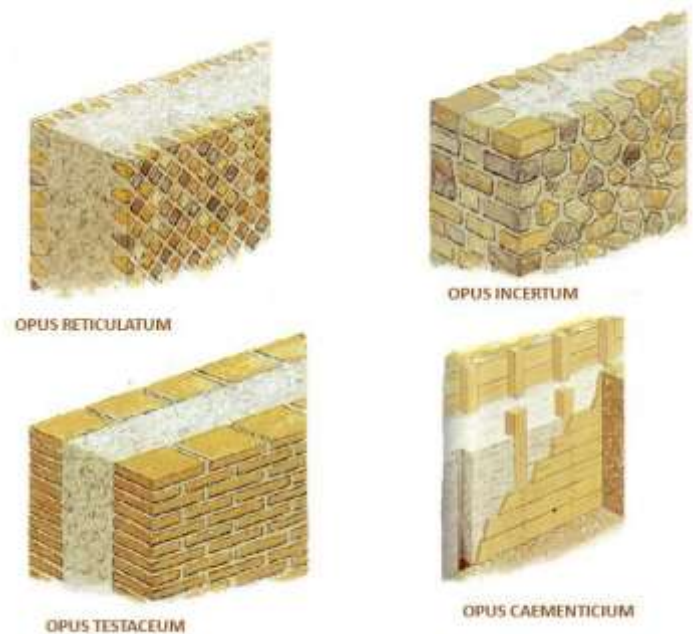
1. L'Architecture et l'Ingénierie : Dompter l'Espace

L'architecture est l'art romain par excellence. Pour un Romain, la beauté d'un édifice ne réside pas seulement dans son apparence, mais dans sa **majesté** (*maiestas*) et son **utilité publique** (*utilitas*).

1.1. La Révolution du Béton : L' *Opus Caementicium*

Avant Rome, l'architecture était limitée par la pierre et le bois (système poteau-poutre). Rome invente le béton romain.

- **Composition** : Un mélange de mortier (chaux + sable volcanique appelé **pouzzolane**) et de fragments de pierre (*caementa*).
- **L'avantage stratégique** : Ce matériau est bon marché, peut être manipulé par une main-d'œuvre non qualifiée (esclaves) et, surtout, il durcit même sous l'eau.
- **Libération des formes** : Le béton permet de créer des courbes, des voûtes et des dômes qu'il aurait été impossible de sculpter dans la pierre massive.

1.2. La Maîtrise de l'Arc et de la Voûte

Si les Grecs connaissaient l'arc, les Romains l'ont systématisé pour conquérir le vide.

- **L'Arc en plein cintre** : Il permet de répartir le poids sur les côtés plutôt que verticalement.
- **La Voûte en berceau** : Un arc prolongé dans l'espace, idéal pour les couloirs et les grands entrepôts.
- **La Voûte d'arêtes** : Intersection de deux voûtes en berceau, permettant d'éclairer de vastes salles (utilisée massivement dans les Thermes).
- **L'Arc de Triomphe** : Ici, l'ingénierie devient un pur objet d'art et de

propagande, célébrant les victoires militaires (ex: Arc de Titus).

1.3. Étude de Cas : Le Panthéon de Rome (L'apogée)

Construit sous Hadrien, c'est le chef-d'œuvre absolu de l'ingénierie antique.

- **La Coupole** : Une sphère parfaite de 43,3 mètres de diamètre. Pour qu'elle ne s'effondre pas, les ingénieurs ont utilisé des matériaux de plus en plus légers en montant vers le sommet (du basalte lourd à la base, du tuf et de la pierre ponce légère au sommet).
- **L'Oculus** : Une ouverture de 9 mètres au centre du dôme. C'est la seule source de lumière, créant un lien direct entre le temple et le cosmos.
- **Les Caissons** : Ces creux carrés dans le dôme ne sont pas seulement décoratifs ; ils servent à alléger considérablement le poids de la structure.

1.4. L'Urbanisme au service du Peuple

L'art romain sort des temples pour descendre dans la rue.

- **Le Forum** : Cœur battant de la cité, entouré de basiliques (bâtiments civils et judiciaires à l'époque).
- **Les Infrastructures de loisirs** : * **Le Colisée** : Capable d'accueillir 50 000 personnes avec un système d'évacuation (vomitoria) encore copié par nos stades modernes.
 - **Les Thermes** : Palais du peuple où l'art de la mosaïque, de la sculpture et de l'architecture se rejoignent pour le bien-être.

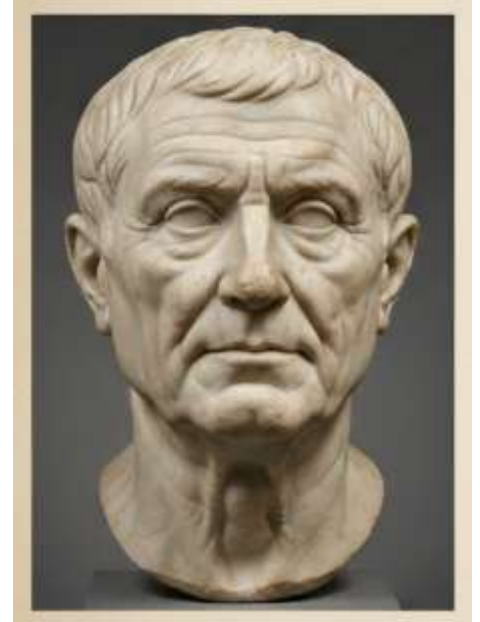
- **L'eau domptée** : Les aqueducs (comme le Pont du Gard) utilisent une pente précise de quelques centimètres par kilomètre. L'esthétique de l'arche répétée devient une signature visuelle de la puissance de Rome sur la nature.

2. La Sculpture : Du Réalisme Brut à l'Idéal Impérial (20 minutes)

2.1. Le Portrait Républicain : Le "Vérisme"

Avant l'Empire, Rome est une République dirigée par des anciens (*senatus* vient de *senex*, le vieillard). L'art reflète cette hiérarchie.

- **L'influence des ancêtres** : La tradition des *imagines maiorum* (masques funéraires en cire) exigeait une ressemblance absolue.
- **Le culte de la ride** : Contrairement à nous, les Romains accentuaient les signes de l'âge. Une ride au front signifiait la sagesse ; un cou parcheminé, le dévouement à l'État.
- **Le message** : "Je suis vieux, j'ai servi la République, j'ai l'expérience." C'est un réalisme sans concession, presque brutal.

2.2. Le Tournant d'Auguste : L'Image du Chef

Avec l'arrivée du premier empereur, Auguste, les codes changent radicalement. L'art devient une **propagande visuelle**.

- **L'Auguste de Prima Porta** : C'est le chef-d'œuvre de cette transition.
 - **Le corps** : Inspiré du *Doryphore* grec (proportions parfaites).
 - **Le visage** : Auguste est représenté éternellement jeune, calme et serein (même à 70 ans !).
 - **La cuirasse** : Un véritable manifeste politique sculpté montrant le retour des enseignes romaines perdues.
- **Le rôle** : Ces statues étaient envoyées dans tout l'Empire. Pour un habitant de Gaule ou d'Égypte, la statue *était* la présence de l'Empereur.

2.3. Le Relief Narratif : Raconter l'Histoire

Les Romains excellent dans l'art de raconter des événements complexes sur la pierre.

- **La Colonne Trajane (113 ap. J.-C.)** : Imaginez un rouleau de parchemin de 200 mètres de long sculpté en spirale autour d'une colonne.
 - Elle raconte la conquête de la Dacie (actuelle Roumanie).
 - On y voit tout : la construction des ponts, les repas des soldats, les batailles, les blessés. C'est le premier "reportage de guerre" de l'histoire.
- **L'Ara Pacis (Autel de la Paix)** : Un monument dédié à la paix retrouvée sous Auguste. Les reliefs montrent une procession de la famille impériale avec un réalisme psychologique incroyable (des enfants qui tirent la toge de leurs parents, des gens qui chuchotent).

2.4. L'Évolution vers le Bas-Empire

À mesure que l'Empire vacille (IIIe-IVe siècle), le style change :

- **La perte du réalisme** : Les proportions deviennent plus lourdes, les yeux plus grands et fixes.
- **Le symbolisme** : On ne cherche plus à représenter un homme, mais la fonction.
- **Les Tétrarques (Venise)** : Quatre empereurs sculptés dans le porphyre (pierre pourpre royale), s'embrassant pour montrer l'unité. Ils se ressemblent tous, ils sont interchangeables.

3. Peinture et Mosaïque : L'Art de l'Illusion

3.1. La Fresque : Pompéi, notre machine à remonter le temps

Grâce à l'éruption du Vésuve en 79 apr. J.-C., nous avons conservé des villas entières. Les Romains ne peignaient pas de tableaux à accrocher, ils peignaient directement sur le mortier frais (**fresco**).

Les historiens ont classé cette peinture en **quatre styles pompéiens** :

1. **Le Style d'Incrustation (IIe s. av. J.-C.)** : On imite le marbre précieux avec du stuc coloré. C'est le luxe pour ceux qui n'ont pas les moyens d'importer de la pierre d'Égypte ou de Grèce.

2. **Le Style Architectural (Ier s. av. J.-C.)** : Le mur "disparaît". On peint des colonnes, des balcons et des paysages en perspective pour agrandir les petites pièces. C'est l'invention du **trompe-l'œil**.

3. **Le Style Ornemental (vers 20 av. J.-C.)** : Le mur redevient plat, souvent d'un rouge profond ("rouge pompéien") ou noir, avec de minuscules scènes mythologiques au centre, comme des bijoux posés sur un écran.

4. **Le Style Fantastique (1er s. apr. J.-C.)** : Un mélange théâtral. Des architectures impossibles, des personnages suspendus dans le vide, une surcharge décorative (ex: la Maison des Vettii).

3.2. La Mosaïque : Le "Tapis Éternel"

La mosaïque n'est pas qu'une décoration, c'est un signe de richesse. Plus les pierres (**tesselles**) sont petites, plus le propriétaire est riche.

- **L'*Opus Tessellatum*** : La technique classique avec des petits cubes de pierre ou de verre.
- **L'*Opus Vermiculatum*** : Des tesselles minuscules (quelques millimètres) posées en lignes courbes pour imiter le coup de pinceau d'un peintre.
 - **Exemple majeur** : La mosaïque de la **Bataille d'Issos** (Alexandre le Grand). On y voit l'éclat dans l'œil d'un cheval et le reflet d'un soldat mourant dans son bouclier. C'est de la haute définition antique.
- **Les thèmes** : On préfère les scènes de chasse, les poissons (pour les salles à manger), les scènes mythologiques ou les motifs géométriques complexes.

3.3. Le Portrait du Fayoum : Le visage de l'Empire

C'est ici que la peinture romaine rencontre l'éternité égyptienne.

- **Technique** : Peinture à l'encaustique (pigments mélangés à de la cire d'abeille chaude) sur des planches de bois.
- **Réalisme saisissant** : Ce sont les portraits des défunts posés sur leurs momies. Le regard est si direct et moderne qu'on a l'impression que la personne va nous parler. C'est l'ancêtre direct de l'icône byzantine et du portrait de la Renaissance.

3.4. Le génie du "Trompe-l'œil" et de la Nature

Les Romains adoraient la nature, mais en intérieur.

- **Les Jardins Peints** : Dans la Villa de Livie (femme d'Auguste), une pièce entière est peinte comme un jardin luxuriant. On y a identifié des dizaines d'espèces d'oiseaux et de plantes réelles. L'art sert à amener la fraîcheur du jardin dans la chaleur de la maison.

4. Les Arts Mineurs : Le Luxe au Quotidien

Si les temples et les statues impressionnent les foules, c'est à travers les objets de luxe que l'élite romaine affiche sa culture et sa fortune. C'est ici que le génie romain de l'artisanat explose.

4.1. L'Art du Verre : Une Révolution Technologique

Avant Rome, le verre était un produit opaque et rare, moulé comme de la pierre.

- **L'Invention du Soufflage (1er siècle av. J.-C.)** : En Syrie romaine, on découvre qu'on peut souffler le verre. Cela permet de créer des formes fines, légères et transparentes.
- **Le luxe du transparent** : Pour la première fois, on peut voir la couleur du vin à travers le récipient.
- **Le Verre Camée** : Le célèbre **Vase Portland** en est le sommet. On superpose deux couches de verre (bleu foncé et blanc), puis on sculpte la couche blanche pour faire apparaître des figures en relief, comme sur une pierre précieuse.

4.2. L'Orfèvrerie et l'Argentierie : Le Prestige de la Table

À Rome, le banquet est un acte social majeur. Présenter sa vaisselle d'argent est une obligation pour tout notable.

- **Le Trésor de Boscoreale** : Découvert près de Pompéi, il montre des coupes en argent d'une finesse incroyable, ornées de squelettes de philosophes ou de scènes de triomphe.
- **La technique du Repoussé** : Les artisans martèlent l'argent par l'arrière pour créer des reliefs d'une profondeur saisissante.

- **La Glyptique (Camées et Intailles) :** La sculpture de pierres fines (agate, sardonix). Le **Grand Camée de France** est une prouesse : une pierre de cinq couches de couleurs différentes, sculptée pour représenter la famille impériale sur plusieurs niveaux de profondeur.

4.3. La Monnaie : L'Art dans la Poche

La monnaie romaine (*aureus* en or, *denarius* en argent) est le premier média de masse de l'histoire.

- **Un portrait réaliste :** Chaque citoyen, du fin fond de la Bretagne (actuelle Angleterre) jusqu'à l'Euphrate, savait à quoi ressemblait l'Empereur grâce aux pièces.
- **La propagande portative :** Au revers des pièces, on gravait les victoires, la construction d'un nouveau pont ou la "Paix" divinisée.

Conclusion de la Conférence

Pour conclure notre voyage dans les arts romains, nous pouvons retenir trois points fondamentaux :

1. **Un Art de l'Action :** Contrairement à l'art grec qui est contemplatif et philosophique, l'art romain est **pragmatique**. Il sert à gouverner, à commémorer et à améliorer la vie quotidienne (thermes, aqueducs).
2. **L'Invention de l'Espace :** Rome a déplacé l'intérêt de l'extérieur vers l'intérieur. En inventant le dôme et la voûte en béton, ils ont créé des espaces capables d'accueillir

des milliers de personnes, une base qui servira à toute l'architecture chrétienne (basiliques et églises).

3. **Un Héritage Universel** : De la Renaissance au Néoclassicisme, chaque fois qu'une nation a voulu exprimer sa puissance ou sa stabilité, elle a emprunté le langage visuel de Rome : ses colonnes, ses arcs de triomphe et son réalisme.

Le mot de la fin : Rome n'a pas seulement conquis le monde par ses légions, elle l'a civilisé par ses formes. Aujourd'hui encore, lorsque nous marchons dans une ville moderne, nous marchons dans les pas de ses architectes et de ses artistes.