

L'art pour tous

Histoire de la peinture

Chapitre 2 : L'Égypte antique

L'Égypte antique est sans doute l'une des périodes les plus fascinantes de l'histoire de la peinture, car elle a instauré des règles qui ont duré plus de 3 000 ans. On ne cherchait pas à "faire beau", mais à rendre les choses **éternelles** et **lisibles**.

1. La "Loi de Clarté" (L'Aspectivité)

La "**loi de clarté**" (souvent appelée **aspectivité**) est le principe fondamental qui explique pourquoi l'art égyptien nous semble "étrange" au premier abord. L'artiste ne cherche pas à reproduire une vision éphémère prise d'un seul point de vue, mais à donner une **définition complète et éternelle** de l'objet ou de l'être.

Exemples concrets pour illustrer ce concept :

Le Corps Humain : Le "Faux-Profil"

L'objectif est que chaque partie du corps soit vue sous son angle le plus descriptif. Si une partie manquait ou était cachée par la perspective, le défunt risquait d'être "incomplet" dans l'au-delà.

- **L'œil** : Il est dessiné **de face** sur un visage de profil, car c'est ainsi qu'il est le plus reconnaissable et "vivant".
- **Les épaules et le buste** : Ils sont représentés **de face** pour montrer toute la largeur de la carrure.
- **Le bassin et les jambes** : Ils sont **de profil**, car c'est l'angle qui montre le mieux le mouvement de la marche.
- **Les pieds** : On dessine souvent deux pieds gauches ou deux pieds droits (vus par l'intérieur) pour montrer l'arche du pied et le gros orteil, évitant ainsi la confusion des formes.

La Nature : La "Perspective Rabattue"

Imaginez que vous deviez peindre un étang entouré d'arbres. Un peintre moderne cacherait certains arbres derrière d'autres. L'Égyptien, lui, veut recenser tout ce qui compose le jardin.

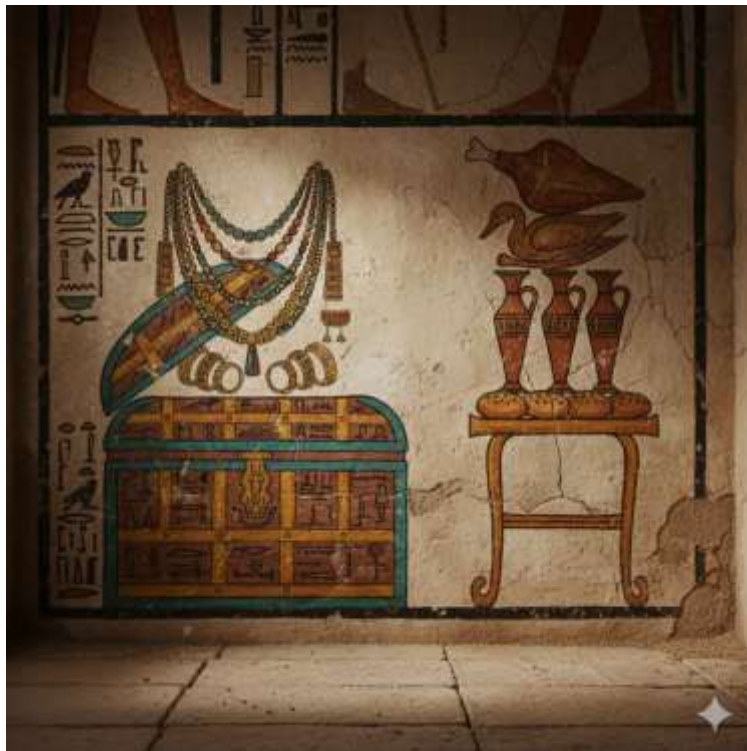
- **L'exemple de l'étang** : Le bassin est dessiné en vue aérienne (un rectangle bleu). Mais les poissons et les canards à l'intérieur sont de profil.
- **Les arbres** : Au lieu d'être verticaux, ils sont "couchés" (rabattus) sur les quatre côtés du rectangle pour que l'on puisse compter chaque arbre et identifier son essence (palmier, sycomore, etc.).

Les Objets : Le Contenu Révélé

La clarté impose de montrer ce qui est normalement invisible.

- **Les coffres** : Si on peint un coffre à bijoux, on peut dessiner le contenu (colliers, bracelets) *au-dessus* du couvercle fermé. Ce n'est pas qu'ils flottent en l'air, c'est une manière de dire : "Ce coffre contient ces objets précis".
- **La table d'offrandes** : Les pains, les vases de bière et les viandes sont empilés verticalement au-dessus de la table, bien que dans la réalité ils soient posés les uns derrière les autres.

Pourquoi est-ce important ?

Pour les Égyptiens, la peinture est un **acte magique**. Si un serviteur est peint derrière un pilier et qu'on ne voit que son bras, son "Ka" (son âme) n'aura qu'un bras dans l'autre monde. La loi de clarté est donc une **assurance vie pour l'éternité**.

2. La Hiérarchie des Tailles (Le Canon)

La **hiérarchie des tailles**, également appelée **proportions hiérarchiques**, est l'un des codes les plus frappants de l'art égyptien. Elle signifie que la dimension d'un personnage dans une œuvre n'est pas déterminée par sa distance (comme dans notre perspective moderne), mais par son **importance politique, sociale et religieuse**.

Points clés pour détailler ce concept :

La Taille comme Symbole de Pouvoir

Dans une scène de bataille ou de vie quotidienne, vous identifierez immédiatement le protagoniste principal grâce à sa stature :

- **Le Pharaon ou le Dieu** : Il occupe souvent toute la hauteur du registre (la bande horizontale). Il est représenté comme un géant parmi les hommes, soulignant sa nature divine ou son autorité absolue.
- **Les Nobles et Hauts Fonctionnaires** : Ils sont plus petits que le Pharaon, mais nettement plus grands que leurs serviteurs.
- **Le Peuple et les Ennemis** : Les paysans, les ouvriers, les prisonniers ou les soldats ennemis sont représentés comme de minuscules figurines au pied des puissants.

Le Cas Particulier de la Famille

Même au sein de la famille royale, la hiérarchie s'applique :

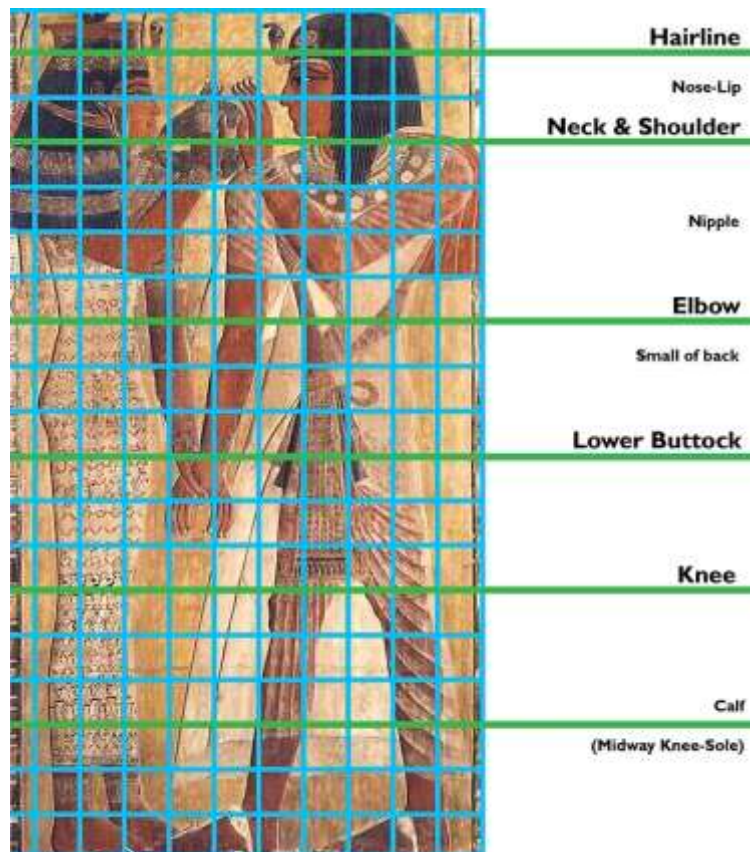
- L'épouse royale et les enfants sont souvent représentés à une échelle beaucoup plus petite que le Pharaon, lui arrivant parfois seulement au genou ou à la cheville.
- *Note intéressante* : Bien que représentés petits, les enfants sont souvent dessinés avec des proportions d'adultes (ou avec la natte de l'enfance et le doigt à la bouche) pour indiquer qu'ils sont des versions miniatures de leur futur rôle.

Le Canon des Proportions (La Grille)

Pour maintenir cette hiérarchie et une harmonie parfaite pendant des millénaires, les Égyptiens utilisaient un système de mesure strict basé sur le **carreau**.

- **La Grille de 18 carreaux** : Jusqu'à la Basse Époque, le corps humain (debout) était divisé en 18 carreaux, de la plante des pieds à la racine des cheveux.
 - Les genoux se situaient au carreau 6.
 - Le nombril au carreau 11.
 - Les épaules au carreau 16.
- **Rigueur et Continuité** : Ce système permettait à n'importe quel artiste, sur n'importe quel chantier du royaume, de reproduire exactement le même style de personnage, garantissant ainsi l'unité de l'art égyptien.

Pourquoi ce choix ?

Il s'agit d'une **perspective intellectuelle**. Le but n'est pas de montrer une scène réaliste, mais de rendre l'ordre du monde (la *Maât*) visible. L'infériorité de taille signifie l'infériorité de statut. C'est une lecture directe de la structure de la société égyptienne.

3. Une Palette de Couleurs Symbolique

Dans la peinture égyptienne, la couleur n'est pas choisie pour son réalisme esthétique, mais pour sa charge **magique et symbolique**. Le mot égyptien pour couleur, *iwen*, peut aussi signifier « caractère » ou « être ». Peindre un objet d'une certaine couleur, c'est lui donner une part de sa nature profonde.

Voici les 6 couleurs fondamentales de leur palette et leurs significations pour votre conférence :

Le Bleu (Irtyu) : Le Sacré et le Cosmos

Le bleu était extrêmement coûteux à produire (le fameux « Bleu Égyptien » est le premier pigment synthétique de l'histoire).

- **Signification** : Le Nil, le ciel, l'eau et la renaissance.
- **Usage** : Il est utilisé pour la chevelure des dieux (censée être en lapis-lazuli) et pour les représentations du dieu Amon. C'est la couleur de la vie et du renouveau.

Le Vert (Wadj) : La Croissance et la Santé

Le mot *wadj* signifie aussi « fleurir » ou « être vigoureux ».

- **Signification** : La végétation, la fertilité et la protection contre le mal.
- **Usage** : Le visage d'Osiris est souvent peint en vert, car il est le dieu de la résurrection, tel le cycle de la nature qui repousse après la crue.

Le Rouge (Deshet) : La Force et le Chaos

- **Signification double** : D'un côté, c'est la couleur du sang et du feu (l'énergie vitale). De l'autre, c'est la couleur du désert et de Seth (le dieu du chaos et de la tempête).
- **Usage** : On écrivait les mots de mauvais augure en rouge dans les papyrus. C'est aussi la couleur utilisée pour la peau des hommes (brun-rouge).

Le Jaune (Khenet) : L'Éternité et l'Or

- **Signification** : L'or, la chair des dieux et l'impérissable. Le jaune représente le soleil qui ne meurt jamais.
- **Usage** : Utilisé pour la peau des femmes (plus claire car vivant à l'intérieur) et pour tout ce qui touche à l'immortalité divine.

Le Noir (Kem) : La Terre et la Renaissance

Contrairement à nos sociétés modernes, le noir n'est pas une couleur triste en Égypte.

- **Signification** : La terre fertile du Nil (le limon noir), la vie, la régénération.
- **Usage** : Le pays lui-même s'appelait *Kemet* (« La Terre Noire »). Anubis, le dieu de l'embaumement, est noir car

il veille sur le processus de renaissance.

Le Blanc (Hedj) : La Pureté et l'Ordre

- **Signification** : La propreté, la sainteté, les rituels.
- **Usage** : Les vêtements en lin des prêtres et des défunts sont blancs. C'est la couleur des objets sacrés.

Tableau Récapitulatif pour votre support visuel :

Couleur	Pigment principal	Symbolisme majeur
Bleu	Silicate de cuivre	Divinité, Ciel, Nil
Vert	Malachite	Résurrection, Nature
Rouge	Ocre rouge	Force, Chaos, Désert
Jaune	Ocre jaune / Orpiment	Éternité, Peau des dieux
Noir	Charbon / Manganèse	Limon fertile, Vie, Anubis
Blanc	Craie / Gypse	Pureté, Rituel, Lin

4. Une Peinture pour l'Éternité

Pour les Égyptiens, la peinture n'est pas faite pour être admirée par les vivants. La plupart des chefs-d'œuvre que nous connaissons étaient enfermés dans des tombes obscures, destinés aux yeux des dieux et du défunt. C'est une **peinture utilitaire et magique**.

Voici les trois piliers de cette "peinture pour l'éternité" à intégrer dans votre conférence :

La Peinture comme "Générateur de Réalité"

Pour l'Égyptien, l'image possède le pouvoir de devenir réelle dans l'au-delà. C'est ce qu'on appelle la **pensée magique**.

- **Le garde-manger éternel** : Sur les murs des tombes, on peint des tables croulant sous les pains, les oies rôties et les figes. Si, par malheur, les vivants cessaient d'apporter de vraies offrandes au temple funéraire, les peintures prenaient le relais pour nourrir le double du défunt (*le Ka*) pour l'éternité.

- **Les scènes de vie** : On peint des scènes de chasse, de pêche ou de banquet. Ce n'est pas seulement un souvenir, c'est l'assurance que le défunt pourra continuer à pratiquer ces activités plaisantes dans les "Champs d'Ialou" (le paradis égyptien).

Le Nom et l'Image : Le Support du Ka

Pour que l'âme survive, elle doit avoir un support physique.

- **Le corps substitut** : Si la momie est détruite, le portrait peint (ou la statue) sert de réceptacle de secours pour l'âme. C'est pour cela que les traits, bien que stylisés, doivent porter le nom de la personne en hiéroglyphes.
- **L'acte de "faire vivre"** : En Égypte, le mot "peintre" se traduit par *Sesh-Qed*, ce qui signifie "celui qui trace les formes". Créer une forme, c'est lui donner la vie.

L'Inaltérabilité du Style

Pourquoi l'art égyptien n'a-t-il presque pas changé en 3 000 ans ?

- **Le refus du temps** : Changer de style, c'est admettre que le temps passe et que les choses sont éphémères. En gardant les mêmes codes (la loi de clarté, la grille), les Égyptiens créent un art **hors du temps**.
- **La perfection de la Maât** : La peinture doit refléter l'ordre parfait de l'univers (*la Maât*). Une erreur de proportion ou un changement de code risquerait de rompre l'équilibre cosmique et de mettre en péril le voyage du défunt vers l'au-delà.

Exemple frappant de l'art Égyptien

"Imaginez un artiste passant des mois à peindre avec une précision millimétrée le détail des plumes d'un canard sur un mur qui sera scellé dans le noir absolu quelques jours plus tard. Il ne peint pas pour la gloire, il peint pour que le monde continue de tourner."