

Émile Zola, *L'Œuvre*
Séance 2 – La création moderne et ses enjeux

I. Avant-gardes contre académisme

Qu'est-ce qu'une avant-garde ?

I.1. Une histoire de l'art

- Images de progression

Trouvez, à la p. 295, une métaphore mettant en lumière le renouvellement que représente l'art moderne.

- La création artistique en diachronie

Cherchez la définition de *diachronie*.

De quel art l'un des personnages retrace-t-il l'histoire à la fin du chapitre VII ?

Parmi les artistes (réels ou fictifs) évoqués dans le roman, citez un précurseur mais aussi une figure apparaissant comme le vestige d'un style révolu.

I.2. La « révolution moderne » (VI, p. 238)

Relevez les termes appartenant au champ lexical du combat à la p. 136 (chap. III).

Trouvez un autre passage du roman où cette métaphore apparaît.

→ Quelle tonalité cela donne-t-il à certaines pages du roman ?

II. De « nouvelles formules »

II.1. Une rupture artistique

Quels sentiments Claude exprime-t-il vis-à-vis de la formation qu'il a suivie à la p. 81 (chap. II) ?

II.2. Méthode et sujets

À la p. 112 (chap. III), pourquoi Claude se fâche-t-il lorsque Mahoudeau déclare que la femme qu'il sculpte est une bacchante ?

Saurez-vous trouver un passage dans lequel est revendiqué avec force l'intérêt des artistes modernes pour le monde quotidien ?

II.3. Facture¹

- Violence de la touche²

Trouvez à la p. 58 (chap. I) un verbe exprimant la brutalité du geste créateur de Claude.

- Chromatisme³ et lumière

Saurez-vous convoquer des passages évoquant le rapport nouveau de la peinture moderne aux couleurs et à la lumière ?

Commentez la phrase suivante : « C'était comme une fenêtre brusquement ouverte dans la vieille cuisine au bitume » (V, p. 197).

II.4. Réactions

- Réactions positives

Qui est M. Hue ? Quel est son rapport à la peinture de Claude ? (cf. chap. IX notamment)

- Réactions négatives

Dans le chapitre V, la réaction principale du public face à la peinture nouvelle est le rire. Relevez un passage où cette idée est exprimée de façon particulièrement frappante.

¹ *Facture* : « manière dont une œuvre d'art est composée sur le plan technique ».

² *Touche* : « action, manière de poser, d'appliquer à l'aide du pinceau la peinture sur la toile ».

³ *Chromatisme* : « la palette d'un peintre, ses couleurs préférées ».

Le rire du public est également présent chez **Platon** et chez **Woolf**. Dans quels passages et avec quels enjeux ?

Lorsque Claude est enfin reçu au Salon (chap. X), quelle est la réaction du public ? Pourquoi celle-ci est-elle pire que le rire ?

- Une nécessaire éducation de l'œil et de l'esprit

Citez un passage dans lequel la bêtise du public est explicitement évoquée.

Relisez les p. 169 et 170 et relevez les phrases qui montrent que l'œil de Christine s'habitue progressivement à la peinture de Claude.

III. Échec ou victoire ?

III.1. Le progrès artistique en marche

À la p. 418, relevez les différents aspects de la révolution picturale en marche. En quoi cette « victoire » de Claude est-elle paradoxale ?

III.2. Un fond de pessimisme

- La banalisation de la formule

Relevez une expression illustrant cette idée à la p. 288 (chap. VII).

- La difficulté à se détacher de la tradition

De quel grand mouvement artistique Claude ou Sandoz ont-ils le plus grand mal à se détacher ? Trouvez une page où cette idée est explicitement exprimée.

Relisez la p. 504 (chap. XII) ; montrez que Sandoz ne sait pas ce que réserve l'avenir à l'art et à l'esprit humains.