

Art et pouvoir

UDA 2025

Depuis l'antiquité

- Commanditaires : pouvoir politique ou/et religieux ; mécénat princier, académies officielles
- Contenu : fonction impériale, royale, divine
- Domaines : architecture, sculpture, peinture, cadeaux diplomatiques, monnaies, vêtements, couleurs, fêtes,...
- Symbolique :
 - Politique : relation au divin, à un Age d'or retrouvé, (//« les Lendemain qui chantent »)
 - Religieux : lié à la notion de Salut
- Moyens techniques :
 - Architecture : position, grandeur, motifs, matériaux nobles
 - Sculpture : sujets, proportions, matériaux, expressions
 - Peinture : sujets, normes de composition, couleurs, éclairage
 - Littérature

Fin de l'ancien régime

- 1789 : abolition des insignes du pouvoir royal
- 1804 : Empire
- L'art prend la forme de revendication (anti-pouvoir)
 - Chute de l'Empire
 - Académies : normes établies >< émancipation des artistes
 - Puissance de la presse (caricatures; critique d'art) : 4ème pouvoir
 - Fin de l'académisme et revendication artistique
- XXème s. :
 - avant-gardes et contre-pouvoir (dada)
 - Individualisme, liberté, créativité
 - Régimes totalitaires
 - Marché de l'art et nouveau diktat ?
 - 5ème pouvoir : mouvements de revendication « horizontale », démocratisation avec les nouveaux médias, le « Street art »

Les différents pouvoirs en terme d'image/langage visuel

- **Le chef** : image du pouvoir
 - Codes de représentation
 - Justification du pouvoir (en lien avec un aspect divin)
- **Le dogme**
 - Établissement d'une pensée/croyance unique
 - Contrôle des sources et de la représentation (Contre-Réforme ; Dictatures ;...)
 - censures
- **L'Académisme**
 - Mise en place d'une règle officielle/obligatoire
- **La liberté**
 - Prise de pouvoir (=liberté d'expression) par les artistes : XIXème – XXème
 - Le 4ème pouvoir : la presse
 - Le 5ème pouvoir : le peuple (réseaux sociaux, internet) ?

Pouvoir, valeurs sociétales, propagande ?

- Propagande, origine du terme : Concile de Trente 1622
- Propager – imposer
 - Connotation positive : divulguer une connaissance, une vérité
- AU XIXème : idées modernes. Instruction, santé, hygiène sont mis en avant. Propagande = propagation d'une nouvelle manière d'être
- 1914-1918 : discours pour encourager les soldats.
- 19120' : discours tournant autour d'une doctrine, d'une vision politique. Début de la connotation négative du terme.
- Mise en place d'une structure appropriée : le Ministère de la Propagande
 - Mise en place de symboles, diffusion à large spectre (affiches, ...)

nas
da
Le
dar
t

l
(
er
en
bri
de
avec
coup
de la
la cou
Égypte
la palett
l'endroit
tique pour

Palette de Narmer, 3100 aC,
Le Caire, Musée Egyptien.

Mise en place d'un récit héroïque
Usage de codes et symboles manifestant la force
Proportions symboliques hiérarchiques

Abou Simbel, grand temple de Ramsès II, XIII aC

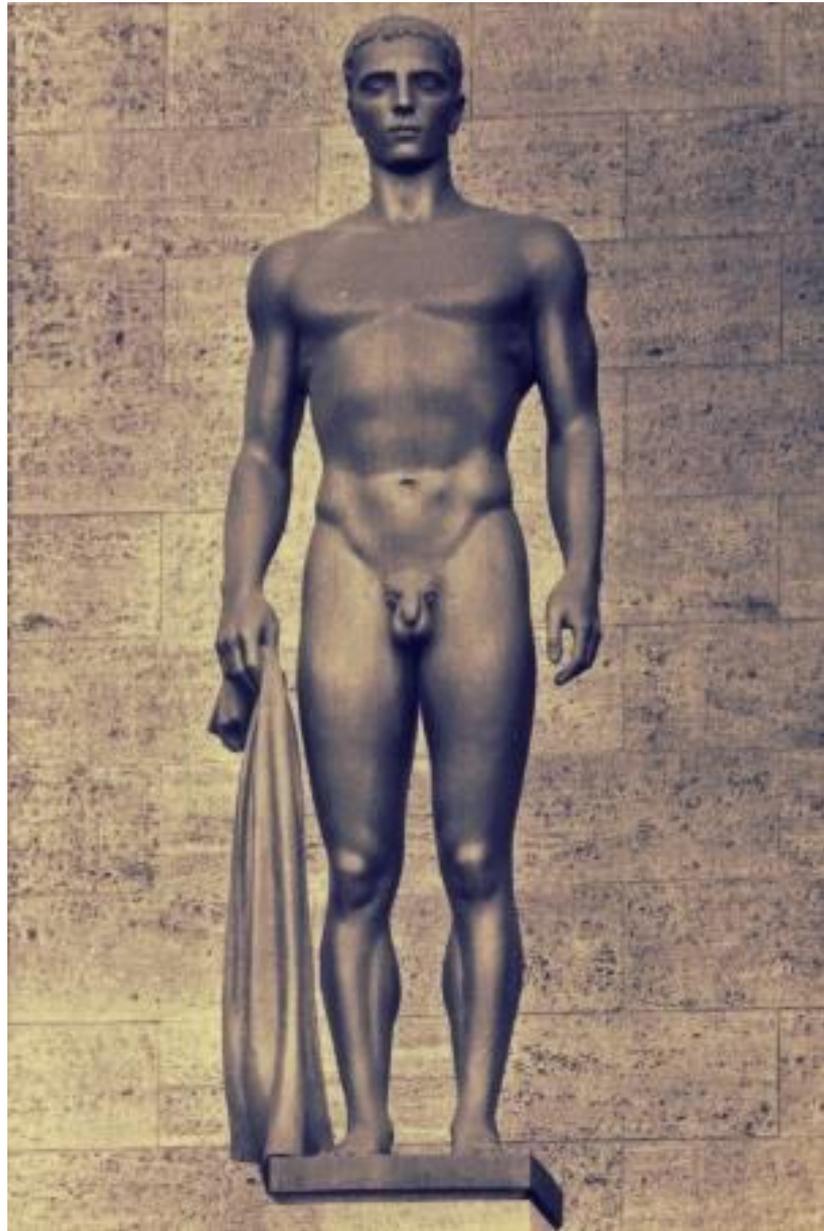
NY, Federal Hall, 1830

Pour les Grecs, **l'homme** est la mesure de toutes choses. Il est au centre de l'art.
Culte du héros

Pour Delphes , dans le sanctuaire d'Apollon : **Cleobis et Biton**, 590-580, marbre de Paros, hauteur 2,16 m.
attribués à Polymédés d'Argos

Mosaïque d'Alexandre, bataille contre Darius en 334 aC
vers 120-100 aC, Pompéi, maison du Faune, copie romaine d'une peinture grecque

La Grèce antique : réservoir de références

- Le culte du héros
- Les divinités et les mythes. Les demi-dieux
- La notion d'Age d'or

- Sous Auguste, la propagande impériale couvre les trois registres :
 - Vainqueur guerrier
 - Ascendance divine
 - Garant de la paix et de la stabilité de l'Empire

Rome : propagande impériale

Surtout sous Auguste

- Titres impériaux : Grand Pontife ; César Auguste
- Références divines :
 - Apollon, Vénus, César divinisé
 - Mars et Vénus : pacification et
- Immortalité par l'image et le temple impérial
- Apothéose : divinisation (divus – deus) de la figure impériale

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Passage de la République à l'Empire sous Jules César, l'empereur devient le premier souverain dont les pièces de monnaie sont à son effigie plutôt qu'à celle des dieux et héros : DICT. PERPETVO, « dictateur à vie »

Après avoir vaincu Antoine et Cléopâtre à Actium, Octave conquiert l'Égypte en 30 av. J.-C. Le crocodile était un symbole de l'Égypte et cette pièce commémorait cet événement.

ROMETAUG : ROMae ET AUGusto
(« à Rome et à Auguste »)

« C'est là qu'on voit ce temple ou édifice sacré, hommage collectif de tous les peuples de la Gaule, érigé en l'honneur de César Auguste : il est placé en avant de la ville, au confluent même des deux cours d'eau, et se compose d'un autel considérable, où sont inscrits les noms de soixante peuples, d'un même nombre de statues, dont chacune représente un de ces peuples, enfin d'un grand naos ou sanctuaire » Strabon (géographe, 63 aC-23pC)

Pièces symbolisant la générosité impériale : acte pratique de distribuer des offrandes (valeur monétaire inférieure)

Valeur plus élevée :
représentation de la *Liberalitas*,
la personnification même de la
générosité (corne d'abondance),
à partir d'Hadrien

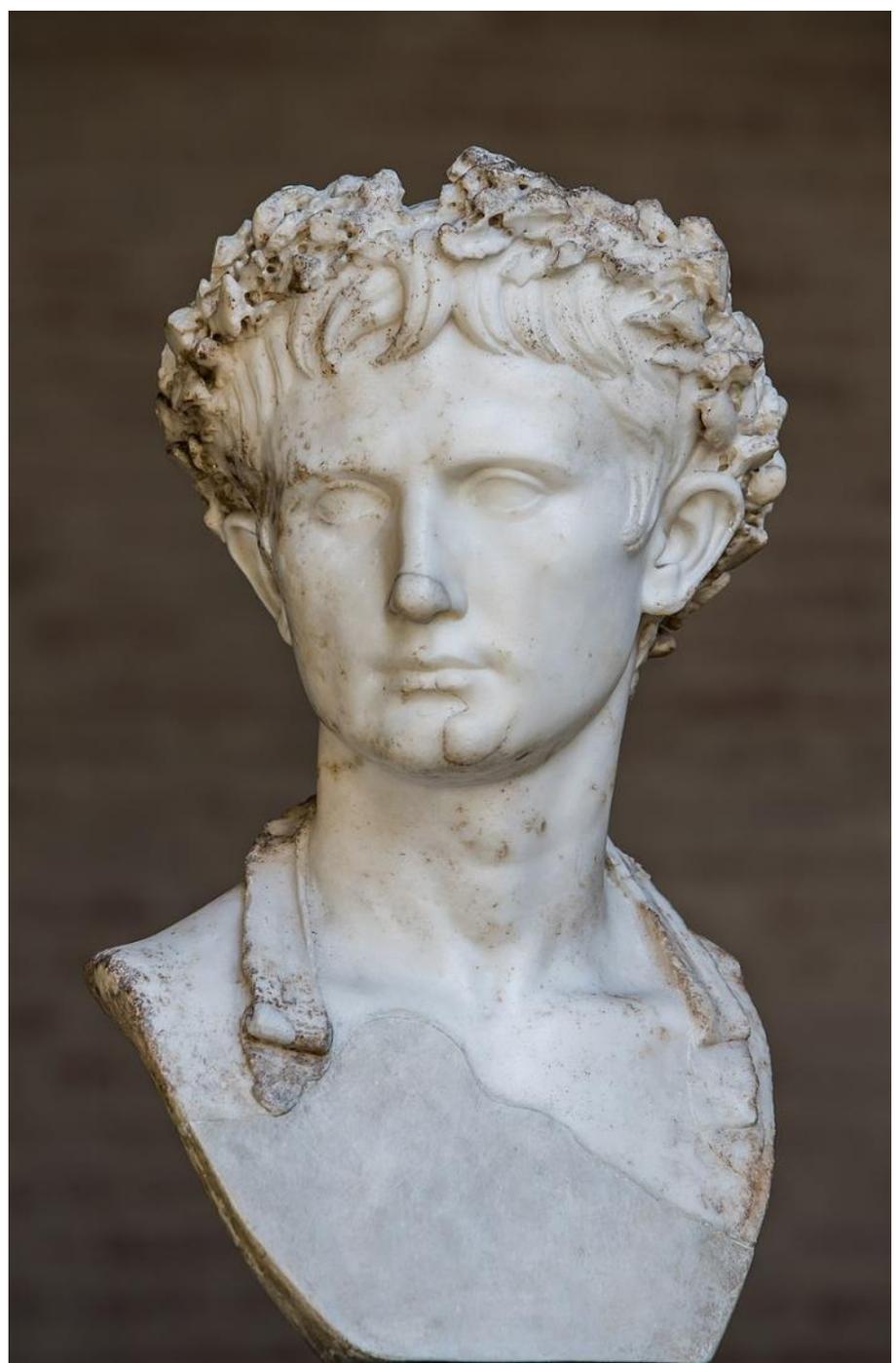

Denier de propagande d'Octave, fils du divin César (CAESAR DIVI F).

Auguste Bevilacqua, buste de l'empereur portant la couronne civique (Glyptothèque de Munich).

Horace : « *Ton âge, César, rendit aux champs les riches moissons.* »

Virgile, dans la (quatrième Bucolique) : « *Voici que vient le dernier âge prédit par le poème de Cumès ; la grande succession des générations recommence. Voici que revient la Vierge, que revient le règne de Saturne ; voici qu'une nouvelle race descend du ciel. »*

Virgile, l'Eneïde VI (prophétie d'Anchise): « *Voilà César, voilà ces héros triomphants,
Du noble sang d'Iule innombrables enfants.*

*Mais celui que le ciel promet par cent oracles,
Pour qui seront les dieux prodigés de miracles,
Le second des Césars, le premier des humains,
C'est Auguste, c'est lui, dont les puissantes mains
Rendront au Latium, heureux par son génie,
Ce brillant âge d'or de l'antique Ausonie ;
Et le noir Garamante, et l'Africain brûlant,
Et l'Atlas qui soutient le ciel étincelant,
Les lieux où le jour meurt, où l'aurore commence,
Ajoutent leur empire à son empire immense »*

« La Vierge à l'Enfant, La Sibylle et L'Empereur Auguste », extrait de Les Très Riches Heures du duc de Berry, musée Condé

« Après la mort de César, lorsque, à son retour d'Apollonie, il [Octavien] entra dans Rome, on vit tout à coup, par un ciel pur et serein, un cercle semblable à l'arc-en-ciel, entourer le disque du soleil, et la foudre frapper par intervalles le monument de Julie, fille du dictateur. »

— Suétone, Vie des douze Césars, Auguste, 95, 1.

MVNI. PI. IX. P. M.
AN. XVIII

- Modèle de la sculpture grecque (Doryphore)
- Image de l'empereur victorieux, envoyée dans tout l'Empire
- Habillé (! Contrairement aux modèles grecs) : cuirasse militaire et chlamyde impériale (pourpre)
- Motifs liés aux divinités (l'empereur est sous leur protection)
 - Cupidon, allusion à l'ascendance de Vénus
 - Cuirasse : événement politique à la gloire de Rome

Lien divinités- empereur :

- **Apollon** : solaire. Auguste arrive comme une comète pour éclairer la République
- **Vénus** : ancêtre famille Julienne
- **Mars** : père et protecteur de la patrie. Aspect militaire
- **Gaia/Cérès** : la terre nourricière
- **Saturne**, dieu de l'agriculture (âge d'or)
- **Neptune** : victoire navale d'Actium
- **Lares et Genius Augusti** dans tous les quartiers de Rome dès 7 aC

Statue du genius
Augusti (double
divin), Vatican

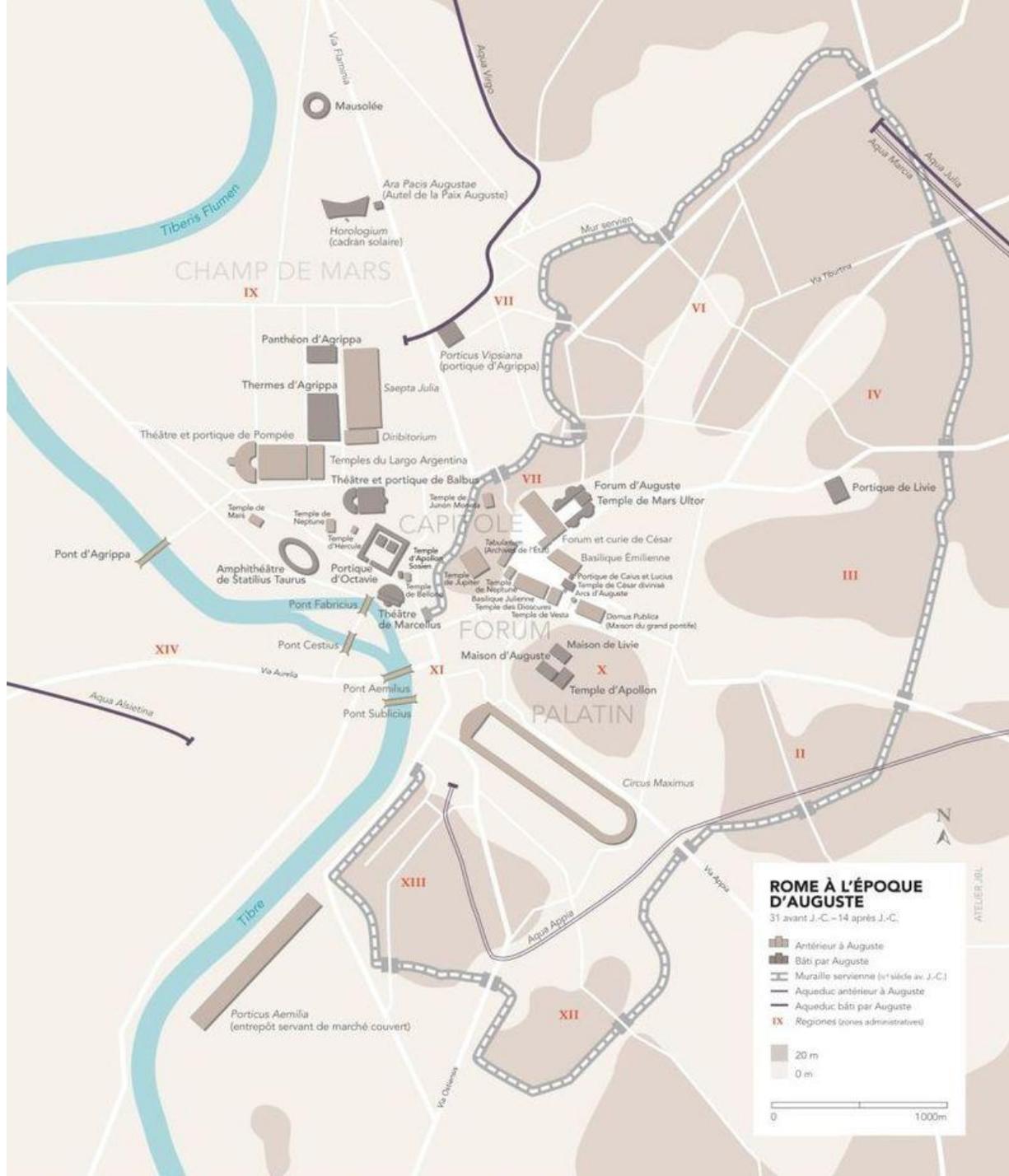

L'architecture impériale romaine

- Grandeur de Rome

Strabon, Géographie, V, 3, 7-8 : « *Pompée, le divin César, Auguste, ses enfants, ses amis, sa femme, sa soeur, tous à l'envi, avec une ardeur extrême et une munificence sans bornes, se sont occupés de la décoration monumentale de Rome.* »

- Réseau routier ; aqueducs, édifices majestueux
- Temples dédiés aux dieux, aux empereurs
- Arcs de triomphes
- Statues impériales

CHAMP DE MARS

CAPITOLE

FORUM

PALATIN

ROME À L'ÉPOQUE D'AUGUSTE

31 avant J.-C. – 14 après J.-C.

- Antérieur à Auguste
- Bâti par Auguste
- Muraille servienne (Ier siècle av. J.-C.)
- Aqueduc antérieur à Auguste
- Aqueduc bâti par Auguste
- IX Régions (zones administratives)

20 m
0 m

0 1000m

ATELIER JBL

Rome : image du pouvoir

Sous Auguste : « J'ai trouvé une cité de briques, j'ai laissé une cité de marbre »

- Légitimation du pouvoir
 - Le forum et les temples impériaux
 - Le temple d'Apollon
 - L'Ara Pacis
 - Le gnomon d'Auguste
- Manifestation de la Pax Romana
- Manifestation de l'Age d'Or
 - Les rénovations d'anciens édifices
 - La mise en place d'un système performant d'aqueducs,...
 - Population maximale (sans doute 1 million d'habitants)

« Rome est le seul lieu de l'Univers qui ait élevé un temple à une comète, celle que le dieu Auguste jugea de si bon augure pour lui. Elle apparut lors des débuts de sa fortune, pendant les jeux qu'il célébrait en l'honneur de Vénus Genitrix, peu de temps après la mort de son père César [...] Il [Auguste] exprima en ces termes la joie qu'elle lui causait : "Pendant la célébration de mes jeux, on aperçut durant sept jours une comète dans la région du ciel qui est au Septentrion. [...] Suivant l'opinion générale, cet astre annonça que l'âme de César avait été reçue au nombre des divinités éternelles ; c'est à ce titre qu'une comète fut ajoutée à sa statue, que peu de temps après nous consacrâmes dans le forum." »

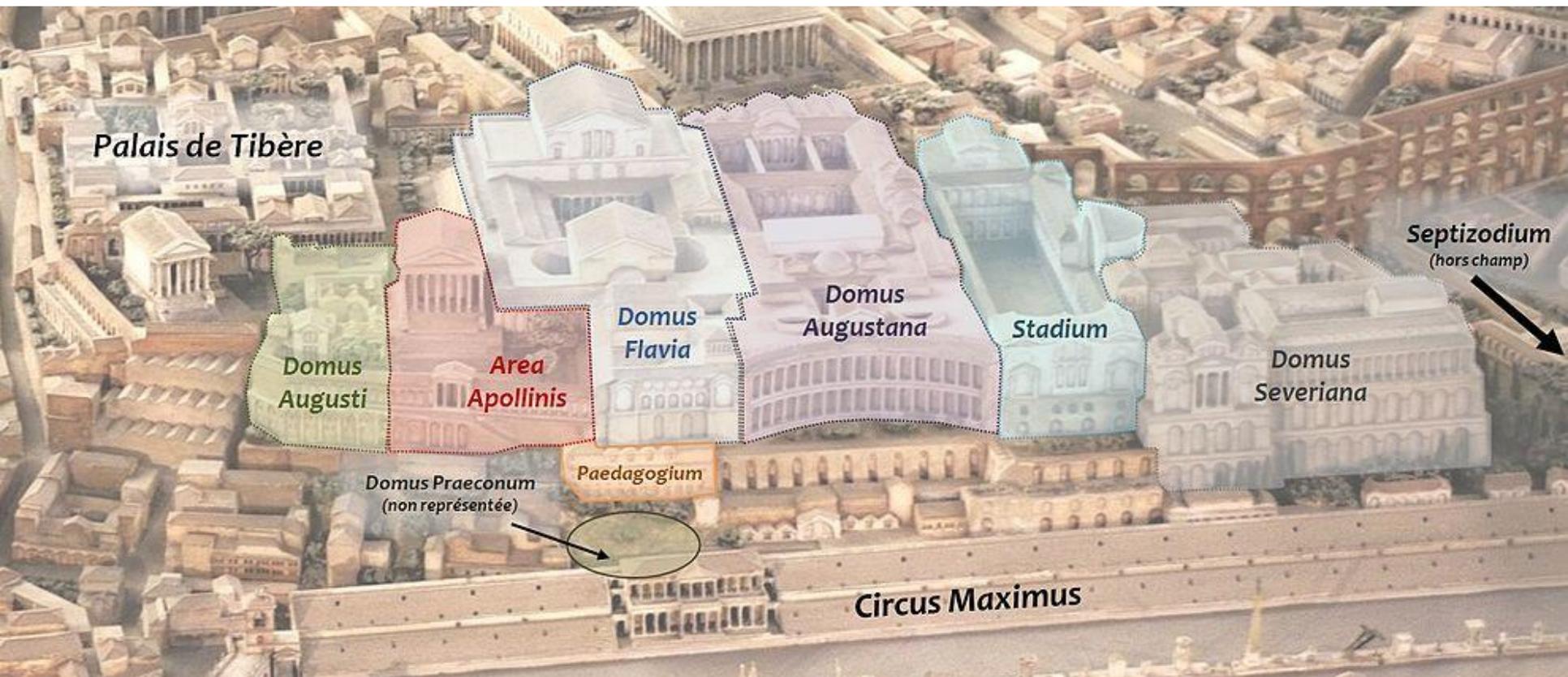
Pline l'Ancien, Histoire naturelle, Livre II, XXIII, 4

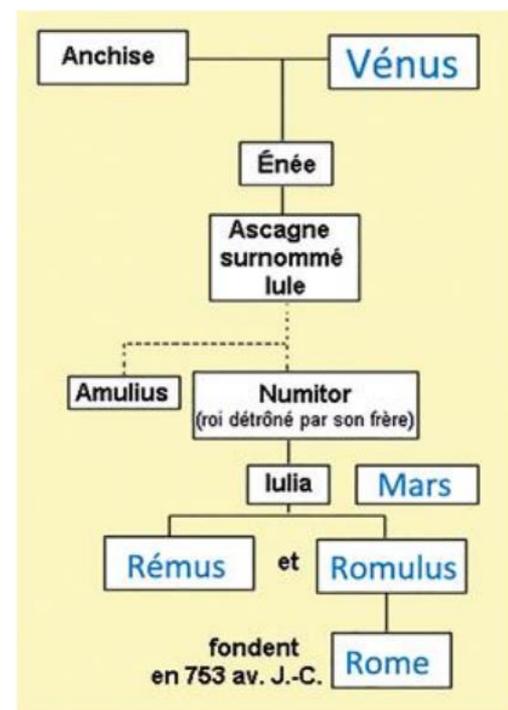
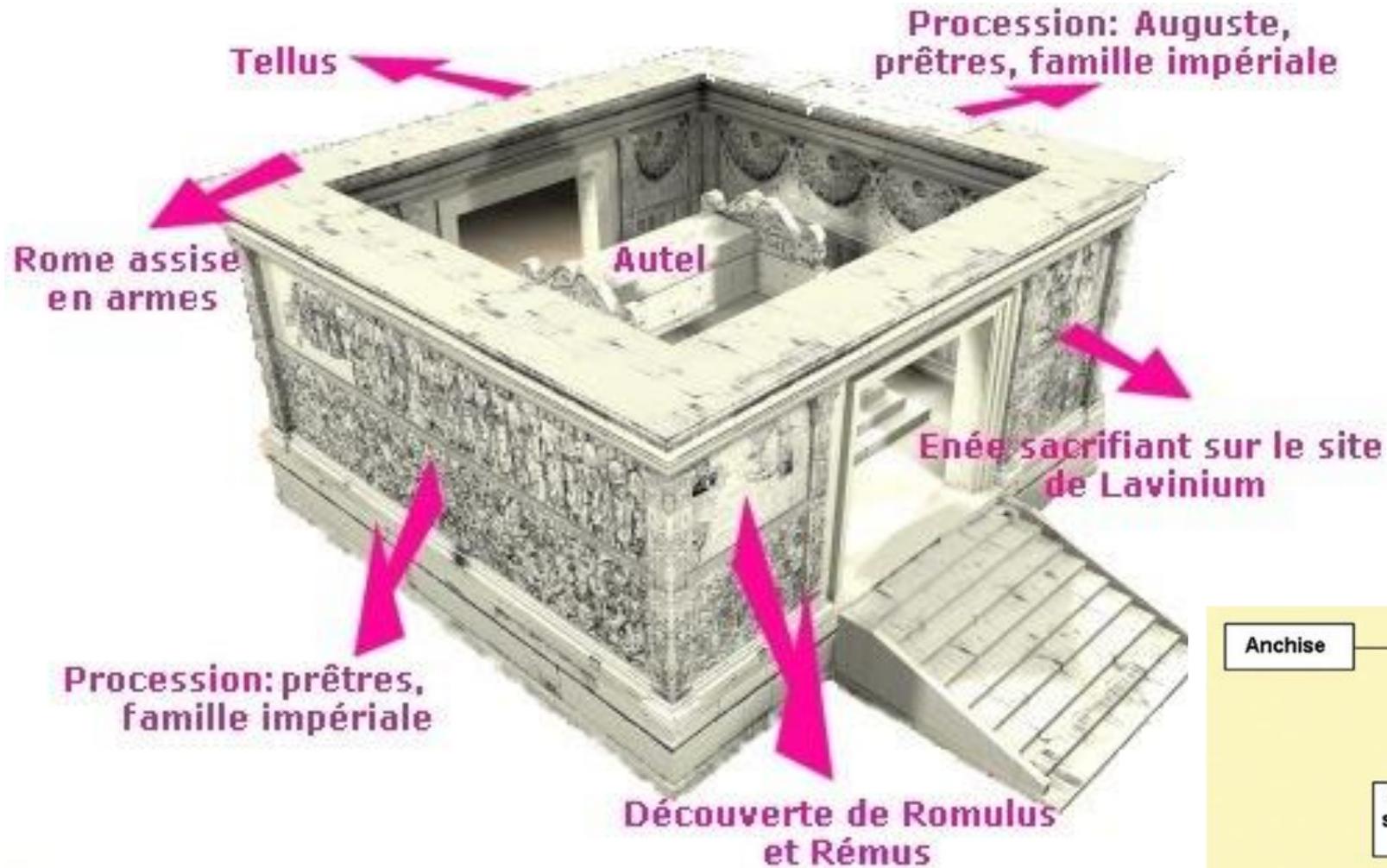
« Tu me demandes pourquoi je me suis fait attendre ? C'est que le divin Auguste vient d'ouvrir le magnifique portique d'Apollon. [...] Au milieu du portique s'élevait, en marbre, le temple, qu'Apollon préfère à Délos, où il reçut le jour. On admirait sur le faîte un char du Soleil en or ; et la double porte, noble dépouille de l'éléphant d'Afrique, qui représentait d'un côté les Gaulois précipités des sommets du Parnasse, de l'autre la mort cruelle de l'infortunée Niobé. Enfin Apollon, revêtu d'une robe traînante, fait retentir ses chants entre sa sœur et sa mère. »

— Properce, *Élégies*, II, 31

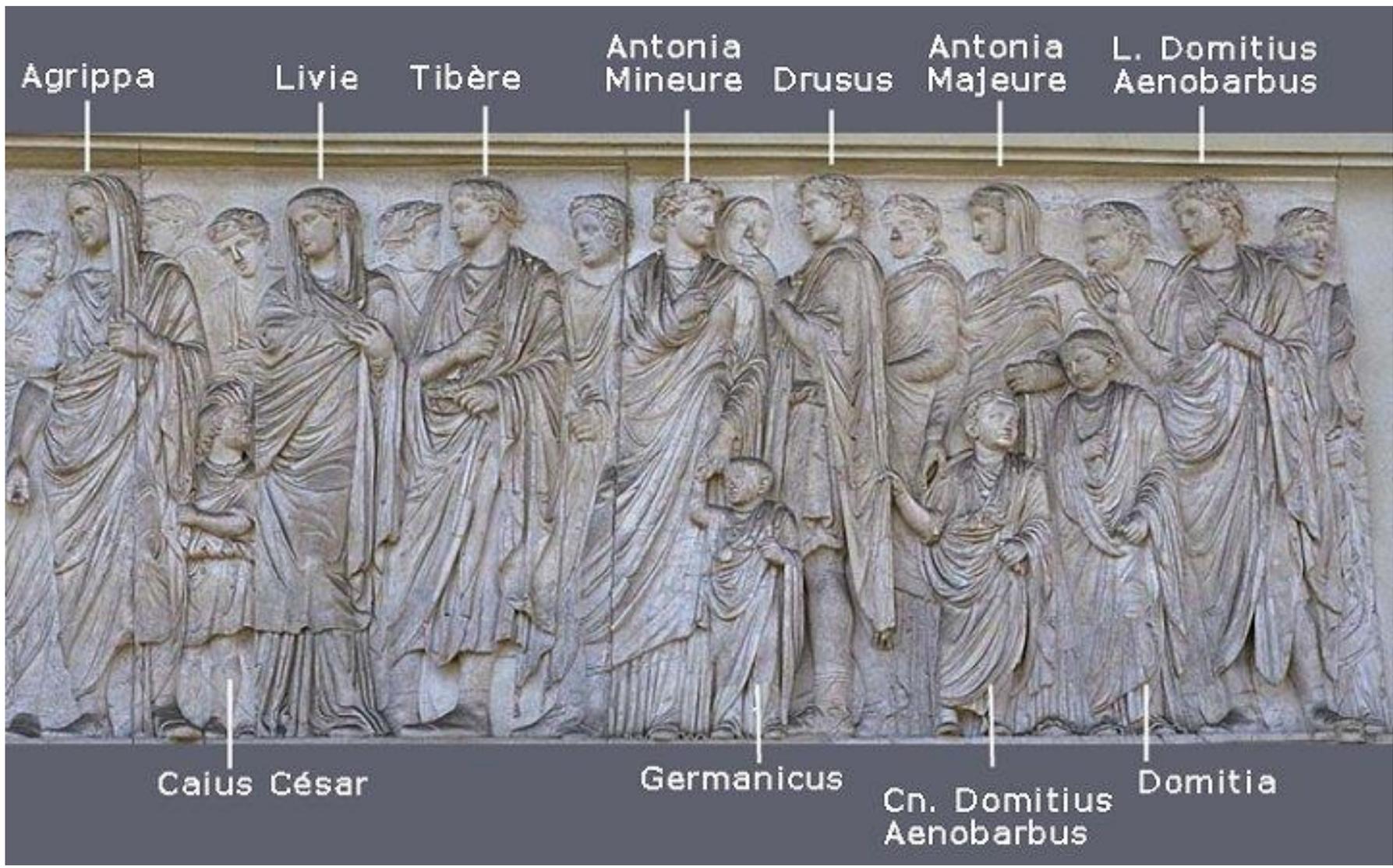

Allégorie de la prospérité, Ara Pacis

Agrippa

Livie

Tibère

Antonia
Mineure

Drusus

Antonia
Majeure

L. Domitius
Aenobarbus

Caius César

Germanicus

Cn. Domitius
Aenobarbus

Domitia

« L'empereur Auguste, fils du divin César, pontifex maximus, proclamé douze fois imperator, onze fois consul, investi quatorze fois de la puissance tribunitienne, ayant soumis l'Égypte à la souveraineté du peuple romain, a dédié ce présent au Soleil. »

Strabon, Géographie : « *Pour cette raison, et parce que ce quartier avait pris à leurs yeux un caractère plus religieux, plus auguste que les autres, les Romains y ont placé les tombeaux de leurs morts les plus illustres, hommes ou femmes. Le plus considérable de ces tombeaux est le Mausolée [d'Auguste], énorme tumulus, qui s'élève à peu de distance du fleuve, au-dessus d'un soubassement en marbre blanc déjà très haut par lui-même. Ce tumulus, ombragé d'arbres verts jusqu'à son sommet, est surmonté d'une statue d'airain représentant César-Auguste (...)* »

La littérature au service du pouvoir

- Virgile
- Horace
- Ovide
- Res Gestae : Auguste fait rédiger et exposer son histoire politique et militaire. Il glorifie sa personne et la puissance de Rome :

"Une copie ci-dessous des actes du divin Auguste, par lesquels il a soumis toute la vaste terre à la ruse du peuple romain, et de l'argent qu'il a dépensé pour l'État et le peuple romain... »

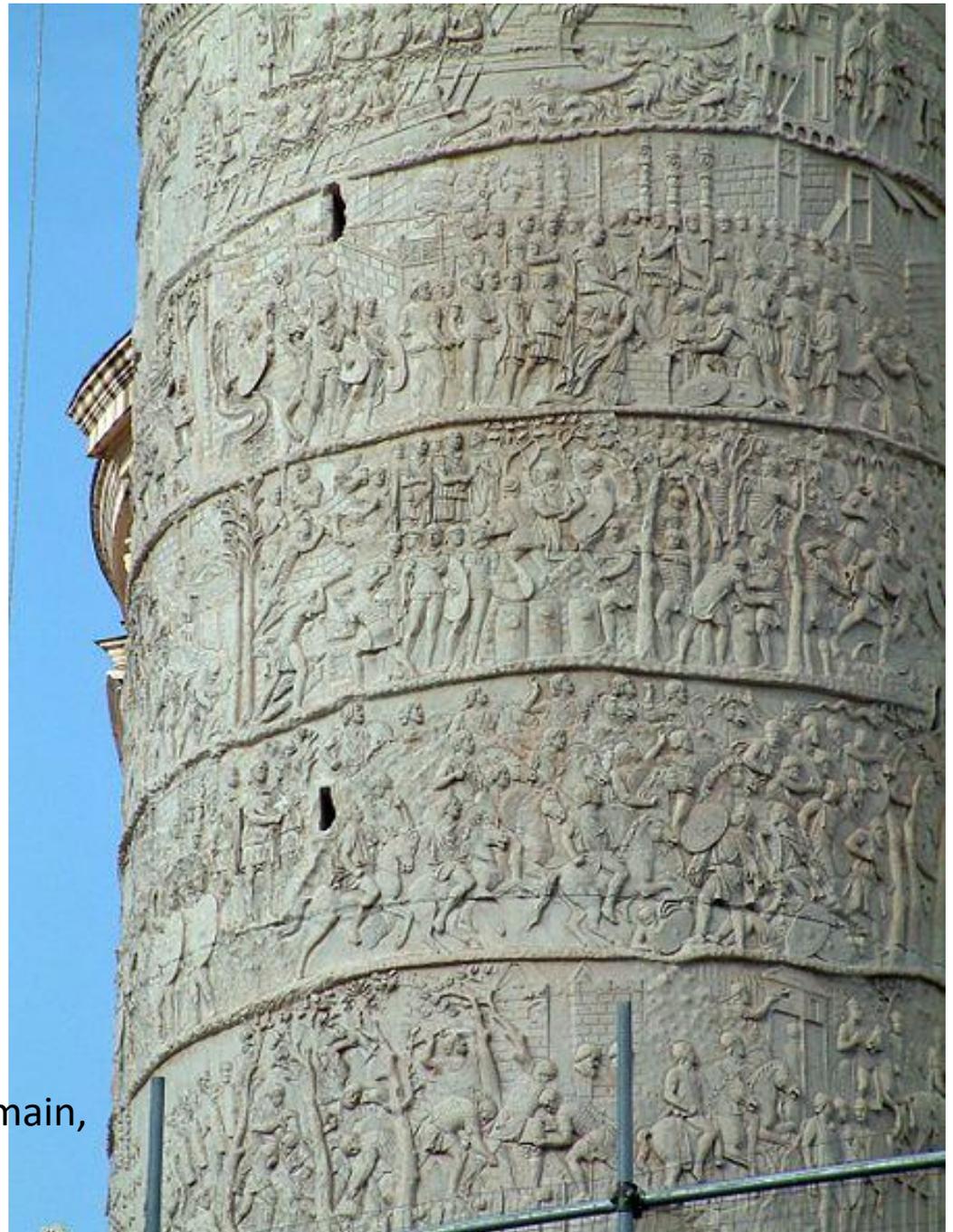

IMP CAESARIS SEPTIMIUS SEVERUS PATER AVGVSTVS PATRIA EB PARTHICO ARABICO ET
PARTHICO ADIABENICO PONTIFICI MAXIMO TRIBVNIC POTEST XI IMP X COS III PROCOS ET
IMP CAESARIS M AVRELI ANTONINO AVGVSTO FELICITATIBVNIC POTEST VI COS PROCOS PP
OB REM PVBLICAM RESTITVTAM IMPERIO MVLTISQVE POPVLI ROMANI PROPAGATVM
INSIGNIBVS VIRTVTIBVS EODIVM FORISIVE S P Q R

Un soldat parthe (à droite) portant un bonnet phrygien, représenté comme un prisonnier de guerre entravé par des chaînes tenues par un Romain (à gauche) ; Arc de Septime Sévère, Rome, 203 ap. J.-C.

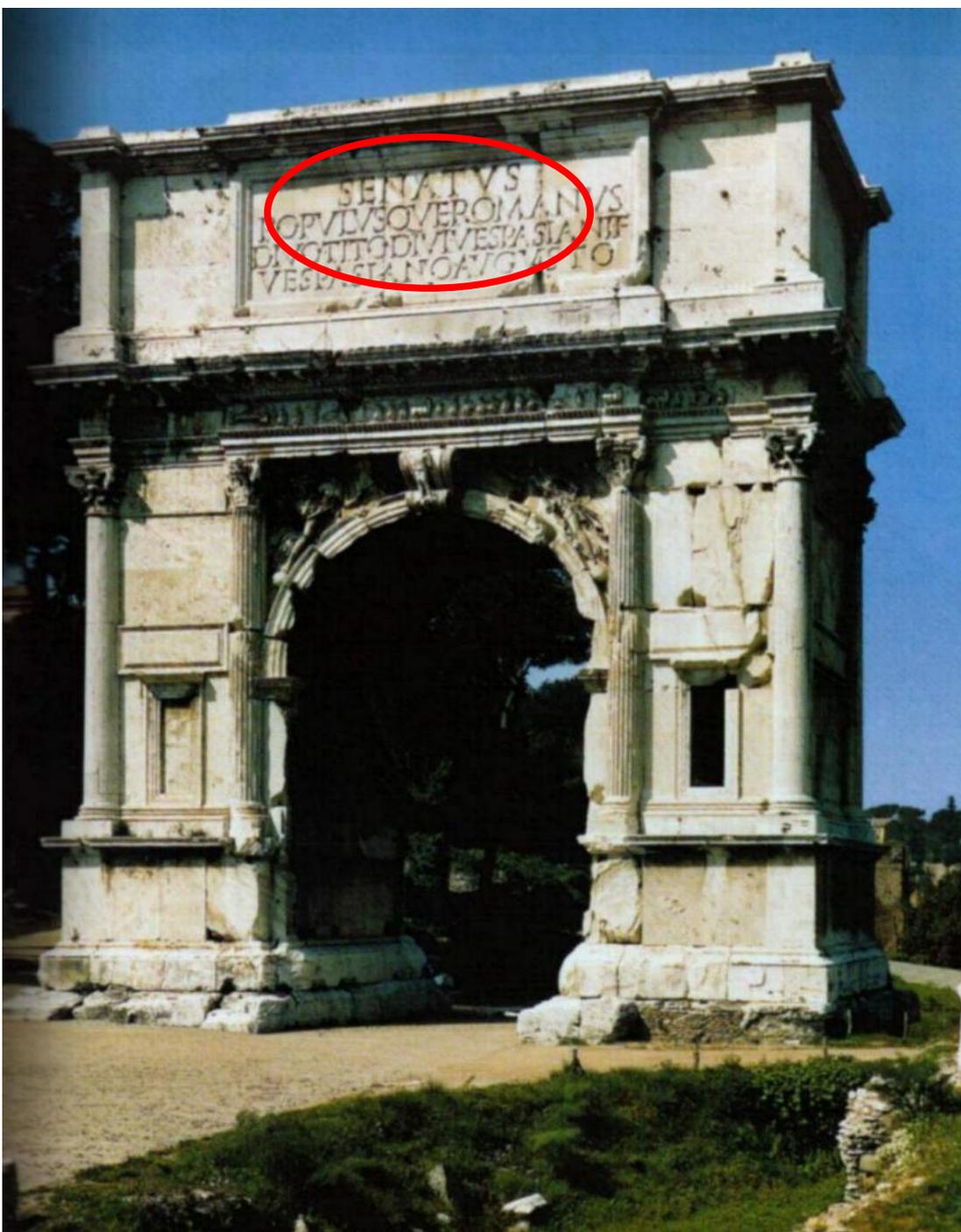

La colonne Trajane, 107-113 pC, Forum romain, Rome

Frise complète avec explication iconographique de la colonne Trajane :

<http://www.rome-roma.net/empire-romain/roma/colonne-trajane.html>

Dédicace politique et civile
(SPQR)

Arc de Titus, 81 pC,
Forum romain

Arc de Constantin, 315 pC

Les reliefs de la victoire de Constantin, sur son arc de triomphe à Rome - la victoire de Constantin le Grand sur le pont de Milvius.

Frise constantinienne montrant Constantin en train de s'adresser aux Romains sur le forum, Distribution des subsides, vers 315

Base de l'obélisque de Théodose, hippodrome de Constantinople, IVe siècle

Auguste/Constantin

Statue en porphyre des Tétrarques, IIeme siècle. Basilique Saint-Marc de Venise (fruit du pillage de Constantinople par les Vénitiens après la IVe croisade en 1204)

(Dioclétien, Maximien, Galère, Constance Chlore)

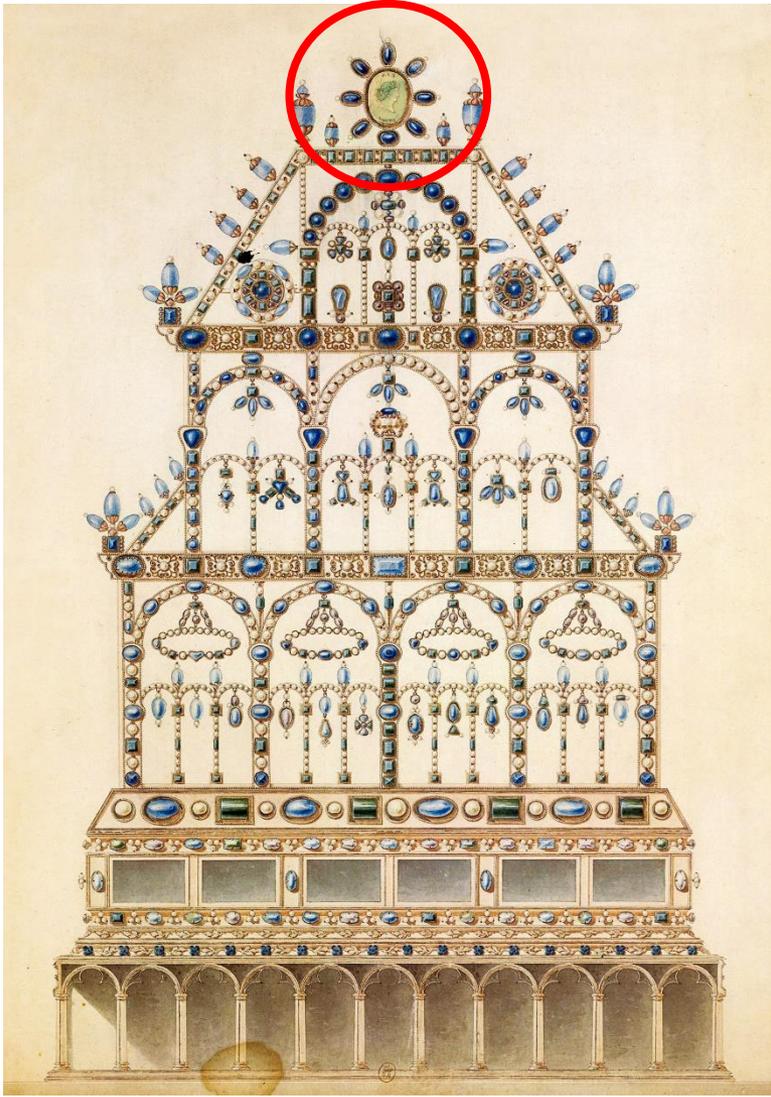

La transmission
dynastique en
images.

Le camée d'Auguste, au centre de la Croix de Lothaire (984), trésor de la cathédrale d'Aix-la-Chapelle.

L'« escrein de Charlemagne » du trésor de Saint-Denis, don de Charles le Chauve, contient une gemme gravée de la fille d'Auguste Julia