

La notion de genre en peinture

Un **genre** est une catégorie d'œuvres traitant un même type de sujet.

Les différents genres ont été définis à partir de la Renaissance (XVe et XVIe siècle) et se sont précisés au XVIIIe siècle, avec l'apparition de la nature morte et du paysage. La classification des œuvres par genres a surtout joué un rôle important dans l'histoire de la peinture jusqu'à la fin du XIXe siècle, notamment du fait qu'elle a longtemps été la base d'une hiérarchisation* des œuvres. Cette hiérarchisation est remise en question par la peinture moderne au XIXe siècle.

*Hiérarchisation : classement selon un ordre de valeur.

La hiérarchie des genres

Dans le système académique, qui a exercé une grande influence sur la peinture en France et en Europe du XVIIIe siècle au XIXe siècle, les genres (et donc les œuvres) sont hiérarchisés. Pour l'Académie, la noblesse d'un genre dépend principalement de deux critères : 1/ la capacité à se rapprocher de la littérature en racontant une histoire complexe ; 2/ l'importance donnée à la figure humaine. Voici le classement des principaux genres selon l'Académie, du plus noble au moins noble :

- Peinture d'histoire
- Scène de genre
- Portrait | - Nu
- Paysage
- Nature morte

Quelques exemples de genres picturaux

Georges de La Tour, *La diseuse de bonne aventure*, vers 1635, huile sur toile, 102 x 123 cm

Scène de genre : représentation de scènes du quotidien.

Camille Pissarro, *Le champ de choux à Pontoise*, 1873, huile sur toile, 60 x 80 cm

Paysage

Paul Cézanne, *Nature morte aux pommes et aux oranges*, 1895-1900, huile sur toile, 73 x 92 cm

Nature morte : représentation d'objets inanimés.

Louise-Elisabeth Vigée-Lebrun, *Portrait de la Comtesse Catherine Skavronskaia*, 1790, huile sur toile, 135 x 95 cm

Portrait : représentation d'une personne.

Peinture d'histoire : représentation d'événements historiques ou de récits mythologiques. Ce sont des peintures narratives. Scènes complexes, nombreux personnages. Grands formats.

Jacques-Louis David, *Les Sabines*, 1799, huile sur toile, 385 x 522 cm

Sylvia Sleigh, *Imperial Nude : Paul Rosano*, 1977, huile sur toile, 107 x 168 cm

Nu

L'exemple du portrait

Représentation d'une personne singulière, le portrait était déjà pratiqué durant l'Antiquité. Il reprend de l'importance à partir du XVe siècle, sous l'influence de l'humanisme, un courant de pensée qui accorde à l'homme (l'être humain en général) une place centrale. Le portrait peut traditionnellement remplir plusieurs fonctions :

- Conserver la mémoire d'un défunt (dans l'Antiquité surtout, avec notamment les portraits égyptiens dits « du Fayoum ») ;
- affirmer la position sociale et/ou la fonction d'une personne dans la société ;
- explorer la psychologie de la personne représentée, exprimer sa personnalité.

J.-A. D. Ingres, *Napoléon Ier sur le trône impérial en costume de sacre*, 1806, huile sur toile, 260 x

Léonard de Vinci, *La Joconde*, entre 1503 et 1519, huile sur panneau de peuplier, 77 x 53 cm

Au début du XIXe siècle, l'empereur Napoléon commande à Ingres un portrait de propagande destiné à exalter sa position de pouvoir. Trois siècles plus tôt, Léonard de Vinci peint la *Joconde*, qui étonne ses contemporains par l'expression du visage, et l'impression de vie qui en émane. Portrait psychologique, la *Joconde* est l'une des toutes premières œuvres picturales à représenter un sourire de façon convaincante.