

Le paysage artistique

Tout d'abord, qu'est-ce qu'un paysage ?

« Une partie de pays que la nature présente à un observateur » (dictionnaire Le Robert)

La terre sur laquelle nous vivons est un assemblage de formes et de couleurs : végétaux, animaux, minéraux, constructions diverses... font partie de notre univers de vie.

Le tout formant un paysage qui s'est imposé comme un aspect de pensée spécifique.

Un paysage peut-être associé à un « spectacle » devant lequel on s'arrête pour le contempler :

Pour en contempler :

- ✓ l'harmonie
- ✓ sa composition
- ✓ ses couleurs
- ✓ son architecture

Selon notre perception, il peut nous conduire à rêver par ses lointains inaccessibles.

La conscience du paysage

La conscience du paysage est apparue dans la peinture à l'époque de la Renaissance. Le terme « paysage » a été nommé et pensé à travers les échanges en peinture des maîtres flamands et des maîtres italiens. La peinture de paysage servait à cette époque de décor et de fond à la figuration de personnages.

Elle devient dans le courant du XIXème siècle, l'élément principal du tableau.

Son observation, sa perception

L'accès au « paysage » s'établit tout d'abord par la « vue » qui prévaut parmi nos « sens ».

Dans un second temps, interviennent les autres sens : l'ouïe, l'odorat.

Les yeux étant des agents de perception, ses ressources sont très étendues : sensibilité, finesse, précision.

Le paysage s'inscrit ainsi dans une réalité porteuse de sens, émotionnelle et culturelle.

La nature originelle n'est ni une artiste créant de la beauté, ni la manifestation sublime d'une raison divine.

Le regard peut nous inviter à méditer sur le paysage observé, et celui-ci peut devenir le lieu d'analyse ou de contemplation.

Alors peut s'opérer une conversion du regard vers l'intérieur de l'âme et nous inciter à exprimer les émotions ressenties par divers moyens.

Il s'agit donc de traduire ses émotions par différentes formes d'expressions et c'est ainsi que peuvent naître selon la sensibilité et la capacité de chacun :

- ✓ la photographie
- ✓ le dessin
- ✓ la peinture
- ✓ la poésie
- ✓ la littérature
- ✓ la musique...

L'interprétation des paysages

On sait que l'art dans sa plénitude nous conduit à des sympathies délicates à travers la rencontre de ses moyens d'expressions, ce sont des forces de vie puissantes qui nous mettent en présence des véritables intérêts de l'esprit.

Les paysages par les peintres et les photographes

Les peintres et les photographes sont avant tout des quêteurs de beauté. Ils recherchent un émerveillement, un plaisir esthétique pour satisfaire la réalisation de leurs œuvres.

Le but étant de capter l'instant idéal où le rapport de l'ombre et la lumière permet de réaliser, par leurs moyens et leurs sensibilités, l'essentiel du paysage dans les meilleures conditions d'équilibre et d'harmonie.

Le paysage artistique est né de l'invention et du travail du peintre qui combine la composition du sujet et le cadrage de la perception. Il peut naître aujourd'hui pour le photographe, par des moyens divers, issus des technologies nouvelles grâce à des logiciels performants.

Les paysages par les écrivains, les poètes, les musiciens, ...

L'art étant l'expression d'une sensibilité, nous pouvons également les traduire et les exprimer par des mots à notre disposition pour leur puissance d'évocation afin de les faire apparaître par la simple lecture.

Nous avons donc recours à la littérature et à la poésie pour entrevoir les « états d'âme » des écrivains et des poètes, face aux paysages.

Nous pensons au « Journal de voyage » de Michel de Montaigne de 1580 à 1581 décrivant parfaitement son itinéraire et les paysages découverts à travers l'Allemagne, l'Italie, ... sachant que son manuscrit fut découvert fortuitement au château de Montaigne en 1770 et n'avait pas été écrit pour être publié.

Bien entendu, de nombreux écrivains et poètes ont exprimé et évoqué les paysages tels que : François René de Chateaubriand, Alphonse de Lamartine, Alfred de Musset, Théophile Gautier, Georges Sand, Gustave Flaubert, Pierre Loti, ...

Magnifiques témoignages de la conscience humaine qui rejoint l'universelle beauté.

Par son langage universel, la musique est peut-être le seul et le véritable échange de l'esprit qui permet la communication des âmes. Elle peut procurer un délicieux voyage au cœur des émotions.

Il nous suffit d'écouter les différentes pièces de Claude Debussy jouées au piano pour comprendre son attachement à la nature et ses grandes évocations :

- ✓ les reflets dans l'eau
- ✓ le dialogue du vent et de la mer
- ✓ les jardins sous la pluie
- ✓ les feuilles mortes...

Les inspirations panthéistes de Gabriel Fauré, Maurice Ravel, Frédéric Chopin... C'est à dire la musique dans les états d'âme de ses compositeurs.

On le sait, la musique a besoin de rythmes et elle trouve cette articulation dans les variations rythmiques des saisons qui influent sur le règne végétal et l'air ambiant.

Conclusion

Dans l'idéologie contemporaine et dans nos nouveaux systèmes de pensée, le mot « paysage » a été remplacé par le mot « environnement », terme technocratique qui tend à éloigner la nature de l'humain et qui a donc perdu par cette expression son sens véritable, attaché à des lieux de territoires.

« La nature nous a attribué l'esprit de curiosité et, consciente de son industrieux talent et de sa beauté, elle nous a fait naître pour être les spectateurs du si vaste spectacle de ses œuvres. »

Sénèque (à Annaeus Sérénus)

Jean Pierre Courdier
Juin 2022-Octon