

Les arts visuels

Citation de Léonard de Vinci : « Tous ceux qui ne prennent pas comme modèle nature, cette éducatrice de tous les maîtres, s'efforcent en vain de faire de l'art. »

I- La « révolution picturale » de la Renaissance

- ⇒ Emerge un système de représentation du monde qui prend pour modèle la Nature telle qu'elle s'offre à nos yeux.
- ⇒ L'art pictural renouvelle complètement la tradition. Redécouverte des artistes et de œuvres de l'Antiquité, la découverte de la perspective, la nouvelle importance accordée à la représentation fine des corps ou au nu, mais aussi aux paysages urbains, par le rôle nouveau des artistes qui affirment leur singularité, leur signature auprès des princes mécènes.
- ⇒ Louis XIV sait s'entourer de ministres et d'artistes au service de sa propagande.

1) Deux innovations essentielles

a. La technique de la peinture à l'huile

- ⇒ Fin Moyen âge : peintres améliorent la qualité de la peinture en utilisant de l'huile.
- ⇒ Jan Van Eyck qui trouve la recette idéale en ajoutant de l'essence de térébenthine aux pigments liés à l'huile de lin, ce qui rend possible le séchage lent par évaporation (nouvelle recette qui permet le repent, la transparence des couleurs par superposition de fines couches).
- ⇒ Peintres enrichissent leurs œuvres d'effets subtils de lumière et d'ombre, de teintes élaborées. Le rendu des textures, la forme, le détail se caractérisent par un réalisme emprunt d'une grande sensualité. Un trompe-l'œil des sens. La technique se répand très vite et donne naissance à l'école des Primitifs flamands (arrive en Italie au début du XVIe siècle = naissance du tableau moderne).

b. La découverte des lois de la perspective

- ⇒ Artiste de la Renaissance : un « touche à tout » (architecture, sculpteur, dessinateur, peintre et théoricien).
- ⇒ Découverte des principes de la perspective linéaire = révolution esthétique (nouvelle vision du monde). Brunelleschi (1377-1446) expose ces principes. Le procédé permet de représenter le monde tel qu'il se donne à voir en créant une illusion de profondeur sur la surface plane servant de support à l'œuvre.
- ⇒ Première œuvre picturale : *la Trinité*, fresque peinte par Masaccio (vers 1425).
- ⇒ En 1435, Léon Battista Alberti (1406-1472) rédige un traité, *De Pictura* (De la peinture) : il donne l'explication mathématique et géométrique de la perspective.
- ⇒ Perspective aérienne ou technique du « sfumato » (mise au point par Léonard de Vinci (1452-1519)) est un procédé qui consiste à estomper les couleurs aux contours des formes afin de produire des effets de profondeur. La technique confère à l'image un effet brumeux ou vaporeux (utilisation de contrastes entre ombre et lumière qui sert à définir les formes).

2) Une hiérarchie des sujets en peinture

- La peinture religieuse
- La peinture d'histoire
- Le portrait
- La scène de guerre
- La nature morte
- Le paysage

3) Une chronologie de la peinture à l'époque moderne

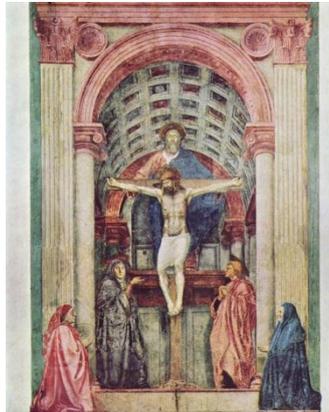
a. Les débuts italiens

⇒ Renaissance artistique née en Italie au XVe siècle et diffusée dans le reste de l'Europe au XVIe siècle.

- ✚ **Fra Angelico** (1387-1455). *L'Annonciation* (vers 1426), *Le Couronnement de la Vierge* (1430-1432). Sa peinture est représentative de la transition entre l'époque médiévale et Renaissance. Les figures sont traitées à la manière médiévale mais elles évoluent au milieu de perspectives architecturales.



- ✚ **Masaccio** (1401-1428). Un peintre dont l'apport est capital. Il met en pratique l'enseignement de Brunelleschi, dont il est l'ami. La *Trinité* est l'une des premières expérimentations des règles de la perspective.



- ✚ **Sandro Botticelli** (1444-1519). *La Naissance de Vénus* (1485), *l'Adoration des mages* (1475). Sa conception de la forme est particulière. Le dessin est savant, pour ses allégories, c'est un intellectuel qui connaît très bien la mythologie et l'Antiquité gréco-romaine. Il fut également peintre au service du pape et réalisa les fresques de la Chapelle Sixtine (1481).



- ✚ **Léonard de Vinci** (1452-1519). *La cène* (1495-1498, fresque), *la Joconde* (1503-1506, portrait), *la Vierge aux rochers* (1483-1486, scène religieuse). Peintre, sculpteur, ingénieur et architecte. Vinci est un savant universel. En peinture, il recherche le vaporeux des contours, la souplesse des enveloppes et le fondu des teintes. Il met au point le sfumato et rédige le traité de peinture où il énonce les règles de perspective.

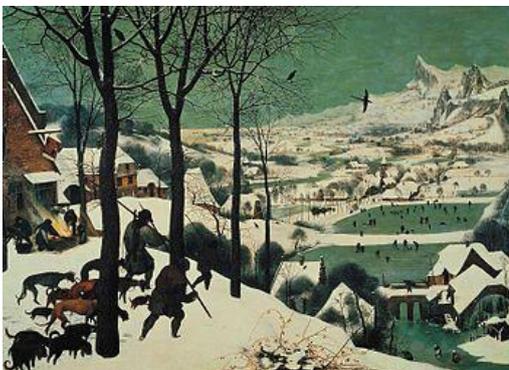


- ✚ **Titien** (1485-1576). *Mise au tombeau* (vers 1520). Considéré comme l'un des plus grands portraitistes de son époque, il libère la peinture de la contrainte de la ligne et de la forme. Le premier peintre pour qui la couleur l'emporte sur tout autre élément plastique.



b. La Renaissance flamande, allemande et française

- ✚ **Bruegel l'Ancien** (1525-1569). *Les chasseurs dans la neige* (1565), *la Tour de Babel* (1563). Importance des scènes de la vie quotidienne, pour la première fois en peinture, la classe rurale est peinte dans ses activités et ses divertissements selon une vision objective.



- ✚ **Albrecht Dürer** (1471-1528). *Autoportrait* (1498). Il développe un graphisme détaillé et une ligne incisive. Ses gravures le font connaître très jeune dans l'Europe entière et exercent une grande influence. Il peint sur des panneaux de bois de petit format, les modèles sont présentés à mi-corps, une lumière uniforme éclaire les visages et les mains sont posées au premier plan.



- ✚ **Hans Holbein le Jeune** (1497-1543). *Les Ambassadeurs* (1533). Il voyage beaucoup et s'installe en Angleterre en 1532. Il exécute de nombreux portraits de personnages importants. Il possède les

qualités d'un dessinateur raffiné. Il suggère le relief avec de simples contours. Ses portraits sont des chefs-d'œuvre de simplicité et de ressemblance.



- ✚ **Jean Clouet** (1483-1540). *Portrait de François Ier* (vers 1530). Artiste spécialisé dans les portraits de cour, il est le père de François Clouet (1515-1572), qui entreprend la même activité et devient le portraitiste d'Henri II, François II et Charles IX.



c. Le Baroque et le Classique

- ⇒ **Allemagne** : la période du classicisme précède la période baroque (dégénérescence du classique).
- ⇒ **France** : le baroque (thème religieux et mythologiques) précède le classicisme (il vient corriger le désordre baroque).
- ⇒ Le baroque se caractérise par des couleurs riches et profondes et des jeux de lumière très contrastés. La construction de l'image s'élabore autour de lignes de force diagonales ou courbes, qui mettent en mouvement les scènes.
- ✚ **Michel Ange** (1475-1519). Plafond de la Chapelle Sixtine (1508-1512). Sa peinture et sa sculpture se caractérisent par le mouvement, la forme tourmentée, le maniérisme. Il cherche à représenter le corps humain dans les attitudes les plus variées. Il est le maître des raccourcis audacieux. Son dessin élastique et ample traduit la lutte des muscles.



⇒ Peintres baroques :

- ✚ **Le Caravage** (1571-1610). Une œuvre remarquable pour son réalisme cru et sa théâtralité. Dans la majorité des tableaux, les personnages principaux sont représentés dans un clair-obscur conçu à la manière d'un éclairage théâtral qui renforce la tension dramatique. Le Caravage choisit ses modèles dans le peuple. Prostituées, gamins des rues ou mendiants posent pour les personnages de ses tableaux, y compris les saints bibliques. Sa peinture est fondatrice du réalisme.
- ✚ **Peter Paul Rubens** (1577-1640). *La Descente de croix* (1616-1617), *le Jardin d'amour*, *la Toilette de Vénus*. Des personnages aux formes robustes et plantureuses, une grande sensualité du mouvement.



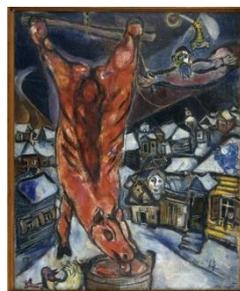
✚ **Georges de la Tour** (1593-1652). *Le Nouveau-né ou Job raillé par sa Femme* (entre 1625 et 1650). Peintre connu pour ses scènes nocturnes qu'il éclaire de clairs obscurs. Les sujets de ses tableaux sont essentiellement religieux et ne présentent pas d'effets dramatiques. Ils s'apparentent plutôt à des scènes de la vie quotidienne. Les cadrages sont serrés et la source de lumière n'est souvent qu'une chandelle.



✚ **Diego Vélasquez** (1599-1660). *Les Ménines* (1657). C'est le peintre de la famille royale d'Espagne. Il utilise de petites touches rapprochées qui ne respectent pas les contours. Il peint des instantanés de la vie à la cour.



✚ **Rembrandt** (1606-1669). *La Ronde de nuit* (1642), *le Bœuf écorché* (1655). Il est le maître du clair-obscur. Il déliasse la beauté harmonieuse classique pour un réalisme sans concession. Il utilise une pâte épaisse et peint des sujets triviaux.



✚ **Johannes Vermeer** (1632-1675). *Vue de Delft et la Dentellière* (1169-1670). L'équilibre, la sobriété et une grande maîtrise de la lumière caractérisent sa peinture. Les couleurs sont lumineuses. Vermeer ne peint pas de sujet religieux ou mythologique. Il se situe plutôt dans le registre de la scène de genre.



- ✚ **Antoine Watteau** (1684-1721). *Pèlerinage à l'île de Cythère* (1717), *Gilles (ou Pierrot)* (1718-1719). Dessinateur et coloriste de choix, il possède une touche d'une nervosité originale et inaugure un nouveau genre : la scène galante.



⇒ **Peintres classiques :**

- ✚ **Raphaël** (1483-1520). *Le Mariage de la Vierge* (1504), *le pape Léon X* ; *la Belle Jardinière* (1507). Il est considéré comme l'initiateur du mouvement classique en peinture. Ses visages de Madone doux et sereins ont éclipsé une œuvre protéiforme (sculpture, dessin, architecture).



- ✚ **Charles le Brun** (1619-1690). Il est le premier peintre du roi Louis XIV, directeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture et de la Manufacture royale des Gobelins. Mettant son art au service de la monarchie absolue, il peint sur de grands formats des scènes historiques, mythologiques ou des portraits. Il réalise la fresque au plafond de la Galerie des Glaces qui illustre les réalisations menées par Louis XIV.



- ✚ **Hyacinthe Rigaud** (1659-1743). L'un des portraitistes les plus célèbres sous l'Ancien Régime. Il peindra la famille des Bourbons sur 4 générations ainsi qu'un grand nombre de hauts personnages de son temps. Son œuvre la plus connue est le Portrait de Louis XIV en costume de sacre (1701).



- ✚ **Nicolas Poussin** (1594-1665). *L'enlèvement des Sabines* (1637). Surnommé « le peintre des gens d'esprit », il est le représentant du classicisme en France. Les thèmes de ses peintures sont d'inspiration antique. Les compositions sont élaborées avec soin, les figures traitées avec grâce. Poussin soigne l'expression des visages qui traduisent les sentiments, la pensée. Il peint certains sujets plusieurs fois en déclinant la disposition des formes.



⇒ Le néo classicisme :

- ✚ **Jacques-Louis David** (1748-1828). *Le Serment des Horaces* (1785), *le couronnement de l'Empereur* (1805-1807), *Marat assassiné* (1793). Une peinture académique qui se conforme aux règles classiques. Des sujets historiques, un art au service d'un engagement politique.



Zoom sur

La Trinité, Masaccio (vers 1425)

Fresque, 667 × 317 cm, église Santa Maria Novella, Florence.

C'est une représentation de la crucifixion de Jésus, accompagné par Marie et Jean. Dieu le Père est placé derrière le Christ, il soutient de ses mains le patibulum de la croix. Une colombe blanche, symbole du Saint Esprit, suspend son vol entre les visages du Père et du Fils et complète la Trinité. Au pied de la croix, Marie en bleu et Saint Jean en rouge sont représentés selon le code. Plus bas, les deux personnages agenouillés sont également vêtus de bleu et rouge dans une symétrie croisée avec Marie et Jean. Leurs portraits sont réalistes et subissent la même qualité de traitement que les autres figures. Sous ce dernier plan, dans le bas du tableau, une crypte contient un sarcophage sur lequel un squelette figure Adam avec une inscription gravée : « IO. FV. GIA. QUEL. VOI. STE. : E. QUEL. CHI. SON. VOI. ANCOR. SARETE. « J'étais ce que vous êtes : vous serez ce que je suis. »

La scène a lieu sous une voûte en berceau qui crée un effet de trompe-l'œil tant sa perspective et sa réalisation sont réalistes.

La perspective de la voûte est vue d'un point placé très bas (point de vue du fidèle), la ligne d'horizon se situe à la base de la fresque ce qui donne une monumentalité exceptionnelle à la représentation. Pourtant, les 4 figures du Christ, du Père, de Marie et de Jean, ne sont pas raccourcies comme elles devraient l'être. Elles sont vues de face comme un observateur situé sur la première marche les verrait.

Il y a donc utilisation de 2 systèmes perspectifs, l'un au service de la monumentalité, l'autre qui donne une « ampleur humaine » aux personnages.

L'utilisation du système perspectif traduit une nouvelle vision du monde. La perspective permet de mettre l'homme en rapport avec le réel et la nature, de le mettre au centre de l'univers, d'en faire la mesure de toute chose.

La Mort de la Vierge, Le Caravage (1605-1606)

Huile sur toile, 369 × 245 cm, musée du Louvre

Le sujet du tableau est la mort de la Vierge Marie. Elle est entourée par certains compagnons du Christ (saint Jean ? saint Pierre ? Marie-Madeleine ?). Le Caravage adopte un format de toile qui lui permet de donner à la scène une taille proche de la réalité. Le regard du spectateur est guidé le long d'une diagonale de lumière, qui part du haut du côté gauche et descend sur le visage de la vierge. Ensuite, le regard est mené vers la main posée sur le ventre de la vierge et arrive sur la nuque de la femme explorée au premier plan, pour repartir ensuite vers les visages des autres personnages. Le fond est sombre, le haut de la composition est occupé par une tenture en drapé rouge qui fait écho à la robe de la Vierge et accentue le caractère dramatique de l'ensemble. Le peintre utilise le clair-obscur de façon remarquable. La lumière donne du volume aux chairs et de la vie aux personnages par opposition au teint livide de la vierge morte. L'éclairage renforce le caractère dramatique et donne à la scène des accents cinématographiques.

Cette œuvre fit scandale auprès des moines de l'église qui la jugèrent irrévérencieuse et la remplacèrent rapidement.

Ce qui dérange, c'est le choix du réalisme de la représentation. Le peintre utilise comme modèle des gens de condition modeste. Il démystifie la scène biblique, en la montrant comme un fait divers... Il n'essaye pas de glorifier l'événement, le seul indice divin est la discrète et mince auréole qui entoure la tête de la vierge morte. Chez Le Caravage, la mort de la vierge ressemble à la mort des gens simples, à la mort de n'importe qui...

II- La sculpture

1) Une Renaissance précoce

- ⇒ Premier mode de production artistique à avoir opéré un retour vers les formes antiques (patrimoine pérenne).
- ⇒ Réapparition du nu qui marque la rupture avec l'époque médiévale.

2) Un art de propagande

- ⇒ => sculpture baroque : vocabulaire esthétique de la Renaissance d'une façon très théâtrale afin de servir l'absolutisme de l'Etat et de l'Eglise.
- ⇒ Art à dimension fortement émotionnelle pour inciter à la ferveur des laïcs et pour impressionner.
- ⇒ Style baroque : ensemble de figures qui se contorsionnent dans une volonté de mouvement et de dynamisme de la représentation.

3) Une chronologie de sculpture à l'époque moderne

- ✚ **Donatello** (1386-1466). *Le prophète Habacuc* (1427-1436, sculpture). Souci de vérité plus que de beauté idéalisée : Donatello concentre son art dans le côté expressif des visages, dont il a voulu montrer le réalisme et la force dramatique. Pour les portes du baptistère de Ghiberti, qui ont suscité l'admiration de Michel-Ange, il applique l'art de la perspective au relief et aux paysages.
- ✚ **Jean Goujon** (1510-1562 ?). *La fontaine des Nymphes* devenue *la Fontaine des Innocents* (1549). Il doit sa notoriété à ses bas-reliefs. En 1547, il devient le sculpteur du roi Henri II. Il réalise notamment des décorations sculpturales pour le prolongement occidental du Louvre. Son œuvre est représentative du maniérisme français avec des figures ovales, sensuelles et fluides, et une maîtrise des drapés.
- ✚ **Gian Lorenzo Bernini dit Le Bernin** (1598-1680). *Le Rapt de Proserpine* (1622), *L'Autel de la chapelle Cornaro* (Notre-Dame-de-la-Victoire, 1647-1652). C'est le maître du baroque monumental et décoratif. Son art se caractérise par une recherche du mouvement, la torsion des formes et des postures spectaculaires.
- ✚ **Jean-Antoine Houdon** (1748-1828). *Voltaire assis* (1780). « Le sculpteur des Lumières ». Ses portraits sont expressifs et réalistes. Il soutient la jeune république américaine, côtoie Benjamin Franklin et Thomas Jefferson. Il est le seul artiste européen des « Temps modernes » à traverser l'Atlantique et à fouler le sol du Nouveau Monde en 1785.

