

ÉTUDE DE CAS |

OBSERVER, DÉDUIRE, ANALYSER : FAIRE PREUVE D'ESPRIT CRITIQUE

1. CLASSER EN **DEUX GROUPES** LES REPRODUCTIONS DES ŒUVRES SUIVANTES
2. SYNTHÉTISER LES **DONNÉES OBSERVABLES** POUR DIFFÉRENCIER LES PRIMITIFS ITALIENS, DES PRIMITIFS FLAMANDS
3. ANALYSER, COMPARER DEUX TABLEAUX, **FAIRE PREUVE D'ESPRIT CRITIQUE**
4. RÉDIGER UN PARAGRAPHE ARGUMENTÉ POUR COMPARER DEUX ŒUVRES. VOTRE CONCLUSION/SYNTÈSE PORTERA SUR **COMMENT LES ARTISTES REPRÉSENTENT LA NATURE.**

A

B

C

D

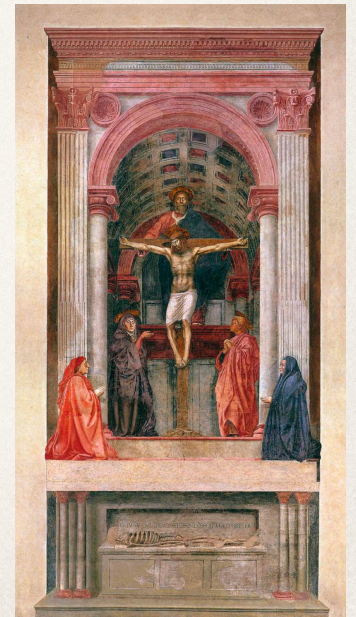
E

F

G

H

Fra Angelico

Giotto

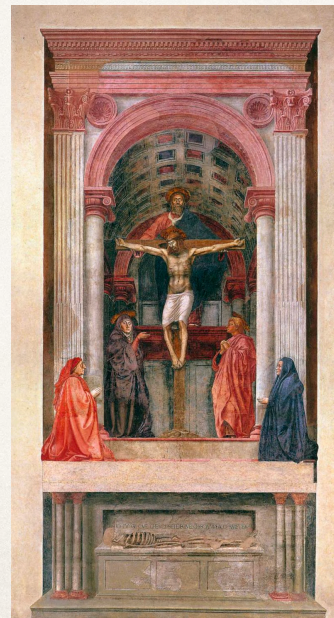
Jan Van Eyck

Jan Van Eyck

Cimabue

Massaccio

Hans Memling

Rogier van der Weyden

ÉTUDE DE CAS |

2. SYNTHÉTISER LES **DONNÉES OBSERVABLES** POUR DIFFÉRENCIER LES PRIMITIFS ITALIENS, DES PRIMITIFS FLAMANDS

Données observables	Primitifs italiens	Primitifs flamands
Fond		
Lumière		
Détails		
Perspective		
Support		
Représentation du corps		

ANALYSER, COMPARER DEUX TABLEAUX, FAIRE PREUVE D'ESPRIT CRITIQUE

FRA ANGELICO, *L'Annonciation*, 1426, tempera sur panneau de bois, 162,3 x 191,5 cm. Musée du Prado, Madrid.

Jan Van EYCK, *La Vierge au chancelier Rolin*, 1435, huile sur bois, 66 x 62 cm. Musée du Louvre, Paris.

Primitifs italiens

XIVe-XVe (*Trecento-Quattrocento*)

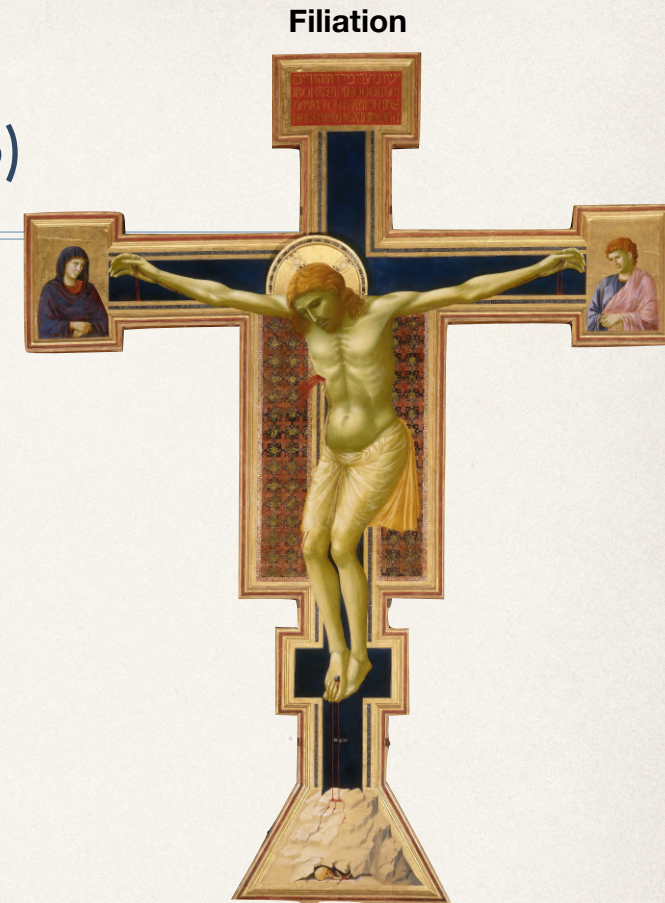
Caractéristiques principales__

- _Pré-Renaissance;
- _Représenter davantage les réalités visibles : reproduire la nature (*mimêsis*, imitation) de l'espace, du décor et de la figure humaine.
- _Art chrétien, représentant des scènes de la Bible ou des histoire des Saints.
- _Technique : Tempera sur bois ou murale
- _1348 : peste noire, arrêt des innovations.

Types d'œuvres

Fresque, retable, crucifix, bas-relief

Continuité_Renaissance italienne

GIOTTO, *Christ en croix*, 1290, tempera sur bois, 578 x 406 cm, Basilique Santa Maria Novella, Florence.

Primitifs Flamands

XIVe-XVe

Caractéristiques principales__

- _Expert en peinture de miniature
- _Art chrétien qui s'inscrit dans un univers du quotidien, voire intime, presque que des espaces intérieurs
- _Peinture de détails, des effets de matière que permet la peinture à l'huile, grâce au glacis.
- _Goût du réel : paysage, portrait, profondeur de l'espace représenté

Types d'œuvres

Petites peintures sur panneaux de bois, peinture à l'huile.

Continuité_Renaissance de l'Europe du Nord

Filiation

Frères Limbourg, *Les Très Riches Heures du duc de Berry*, 1411-16, Enluminure, folio du mois de mai, 29 x 21 cm.

La Renaissance en Italie

Fin XVe-XVIe

Caractéristiques principales__

- _Référence à l'Antiquité
- _Naissance de l'artiste, refus d'être regardés comme des « artisans »
- _« L'homme est la mesure de toute chose » ALBERTI
- _Peinture, sculpture intègre les « arts libéraux » par la perspective mathématique théorisée par ALBERTI, *De Pictura*, en 1435.
- _Maîtres à la tête d'ateliers (*Botteghe*) avec un grand nombre d'assistants, d'apprentis...
- _Très grande concurrence entre les artistes

Types d'œuvres

Fresque, peinture à l'huile sur bois, sculpture en marbre de Carrare.

Continuité_Maniérisme

Léonard De Vinci, *La Vierge aux rochers*, 1483-86, huile sur panneau de bois, 199 x 122 cm. Musée du Louvre, Paris.

MASACCIO, *La Trinité*, 1425-28,
Fresque, 667 × 317 cm.
Basilique Santa Maria Novella, Florence

Perspective (construction mathématique)

ALBERTI, *De Pictura*, 1435 :

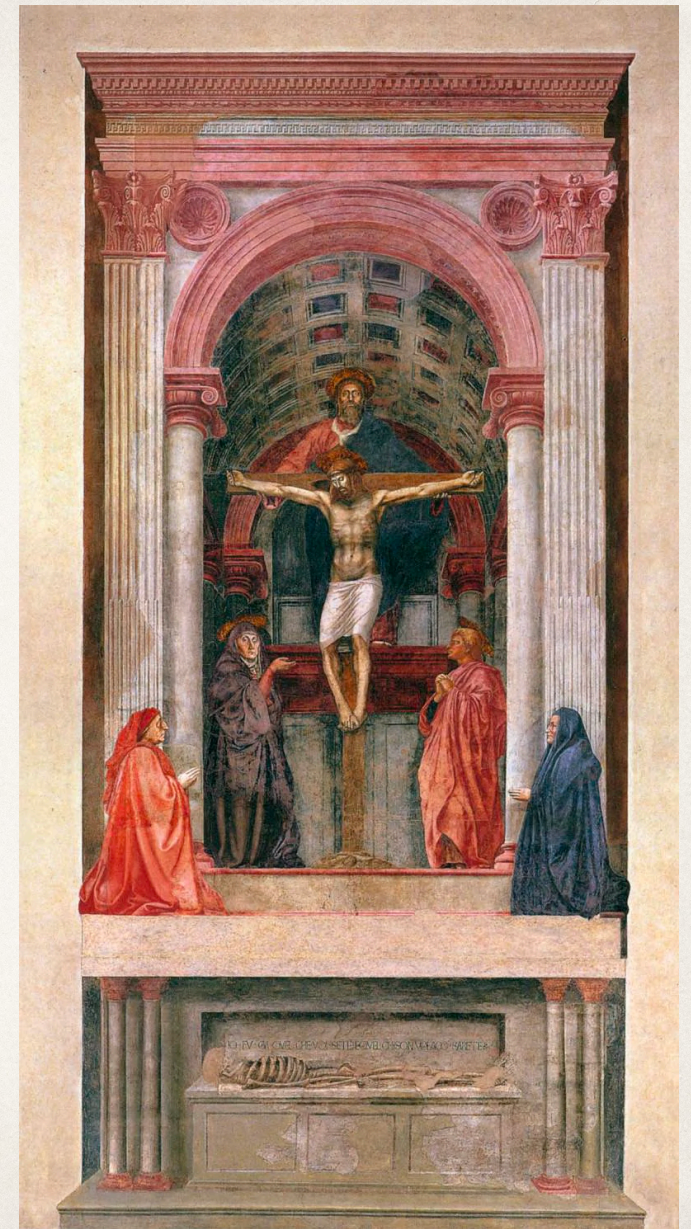
« *La tableau est une fenêtre ouverte sur l'historia* »

« *L'homme devient la mesure de toute chose* »

l'Artiste s'affirme

Idéal, culture du beau

Tempera, a fresco, a secco.

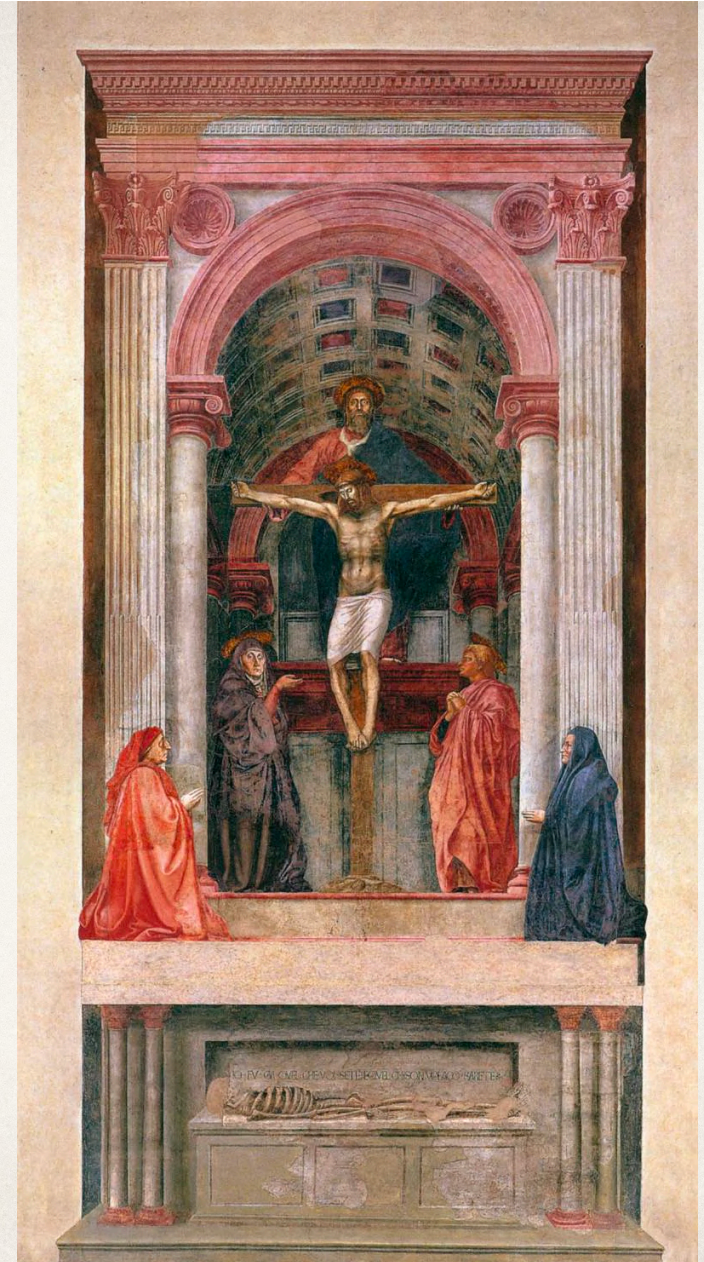
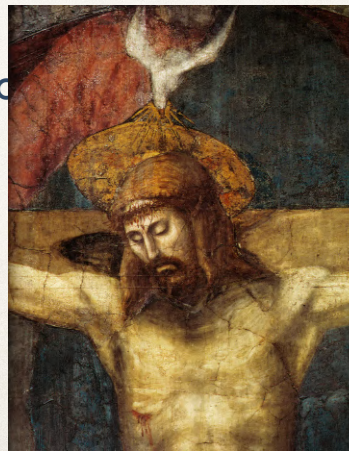

MASACCIO

La Trinité, 1425-28

Fresque, 640 x 317 cm, Eglise Santa Maria Novella, Florence.

- **Creusement du mur** par la représentation de l'espace
- **Trinité** = Dieu (le Père), le Saint-Esprit (la colombe), le fils (le Christ)
- **Continuité des espaces** : espace réel et espace représenté
- **Deux mondes** : monde terrestre/monde divin

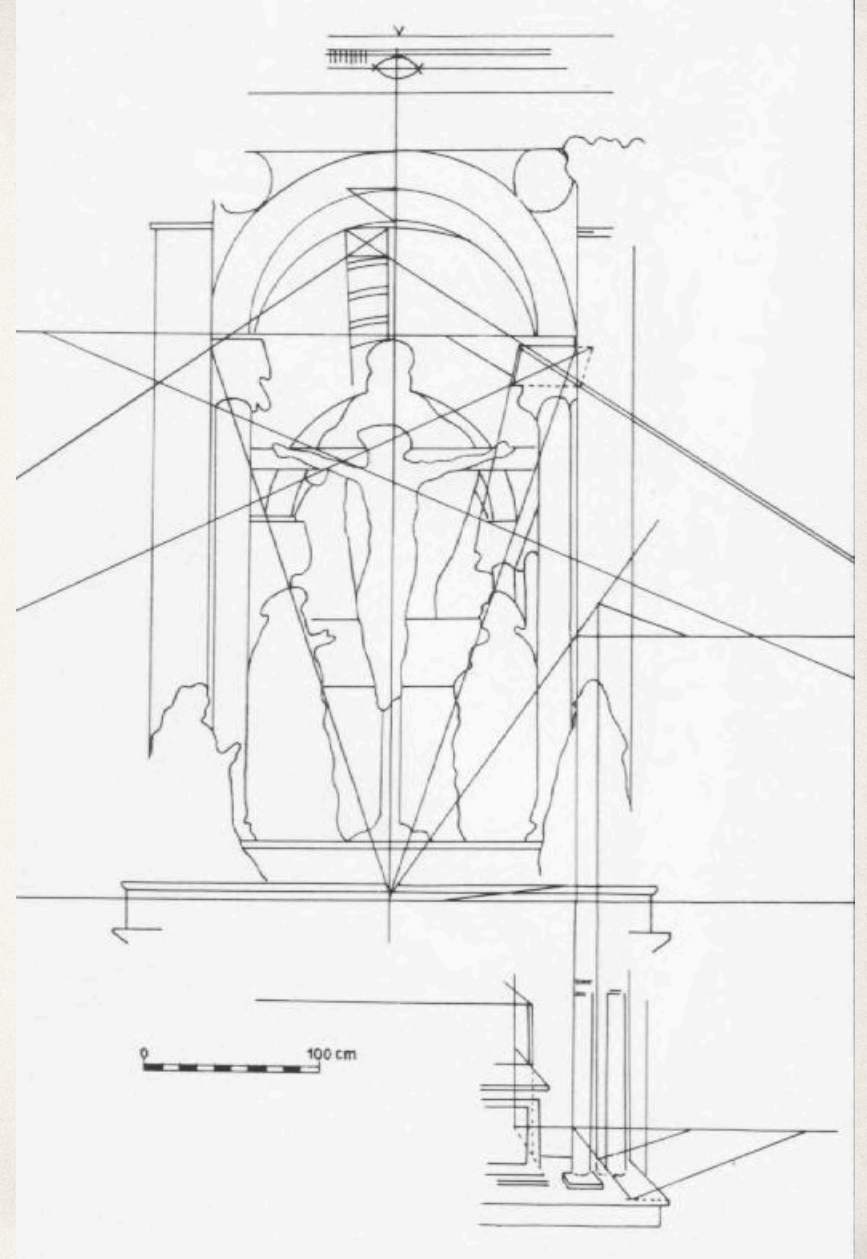

MASACCIO

La Trinité, 1425-28

Fresque, 640 x 317 cm, Eglise Santa Maria Novella, Florence.

- Perspective linéaire
- Application des préceptes d'Alberti, de son livre *De Pictura*, 1435.
- « L'homme est la mesure de toute chose. »

MASACCIO

La Trinité, 1425-28

Fresque, 640 x 317 cm, Eglise Santa Maria Novella, Florence.

- **Continuité des espaces** : espace réel et espace représenté
- **Élément intercesseur entre le regardeur et le représentation** : le squelette (**Vanité**), les commanditaire (extérieur à la scène divine)
- **Memento Mori** : Homme finitude.

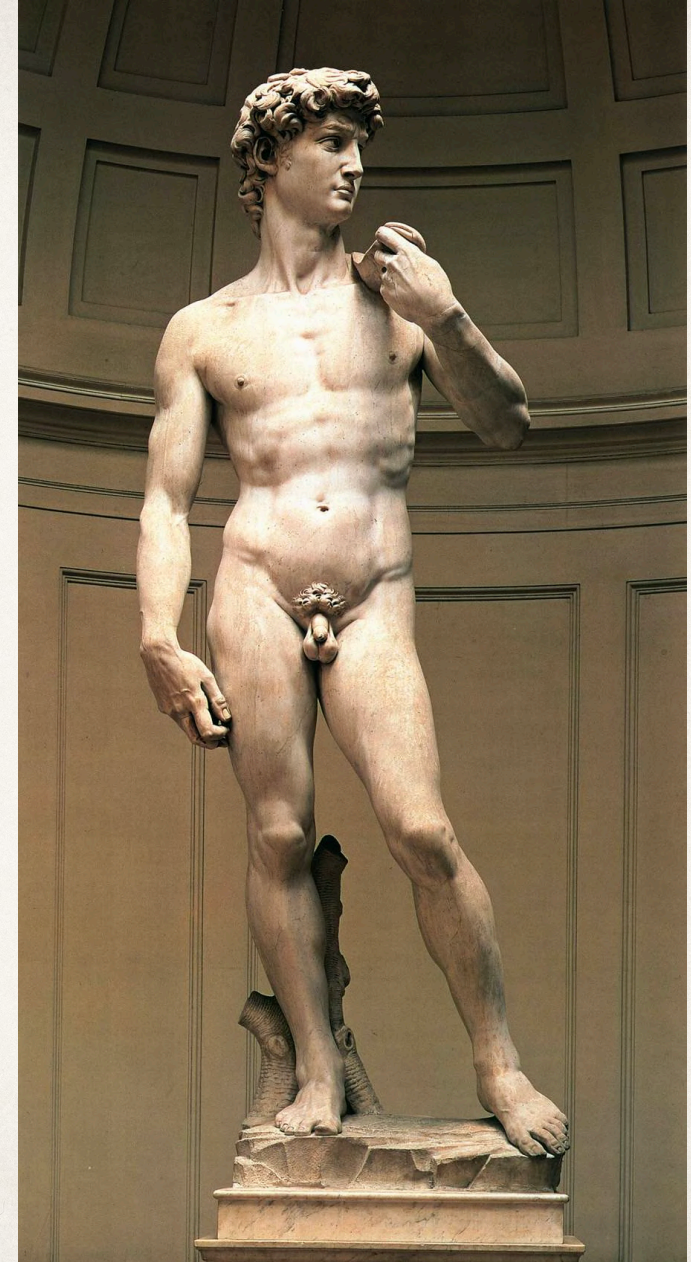
MICHEL-ANGE

David, 1504

Marbre, H. 4,34m

Galerie de l'Académie, Florence.

- Divine proportion
- Anatomie parfaite
- Statisme/Mouvement
- L'Homme idéal ?
- *Contrapposto*

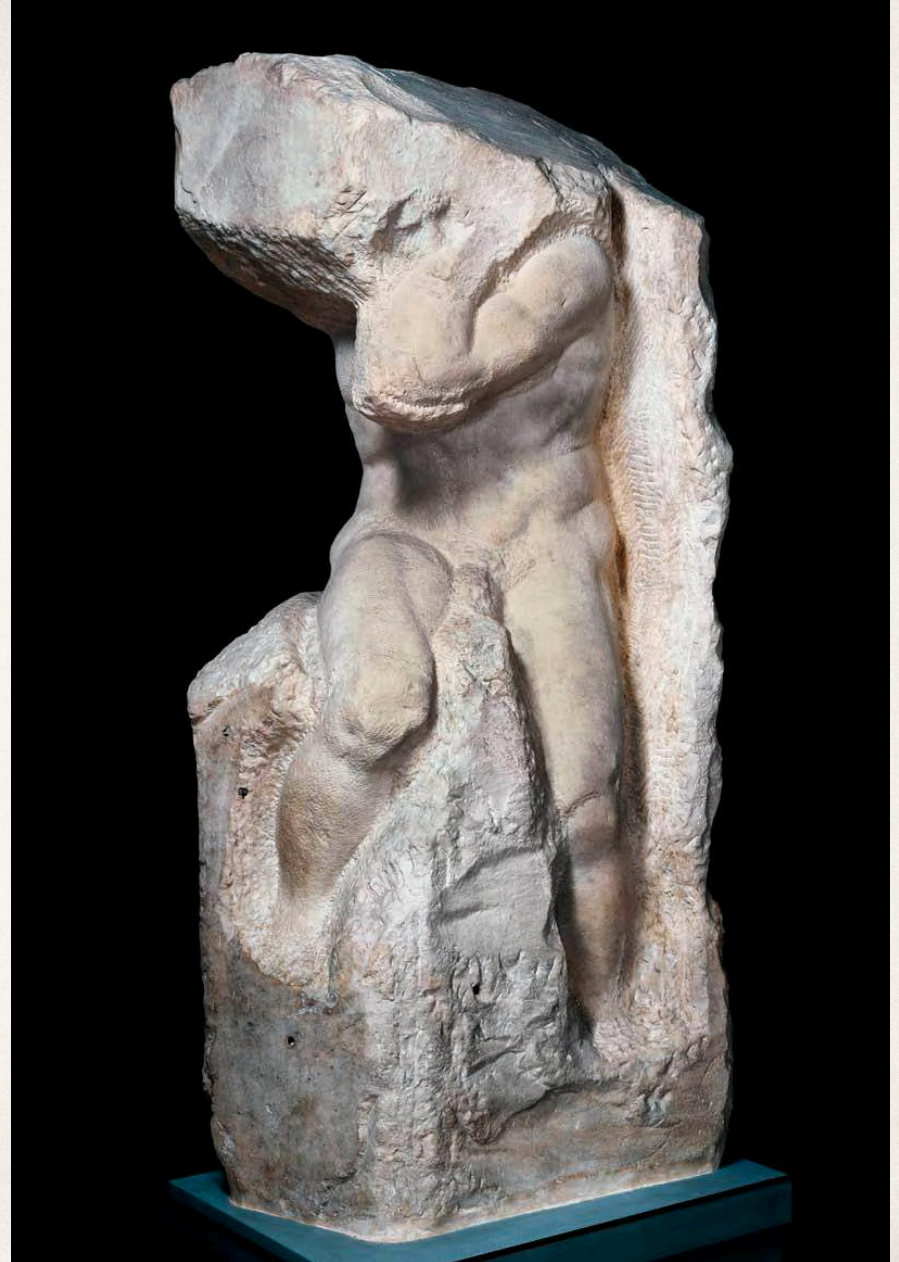
MICHEL-ANGE

Esclave (Atlas), 1519-36

Marbre, H. 2,08 m

Galerie de l'Académie, Florence.

- *Non finito*
- Corps sort de la masse, du bloc brut
- Visibilité du processus de création de l'artiste
- Étude pour le tombeau du pape Jules II

RENAISSANCE & MANIÉRISME

MICHEL-ANGE, Fresques de la Chapelle Sixtine, XVIe

- Peinture plafonnante (1503-1513). Dim. 4,09 x 13,41 mètres
- *Le Jugement dernier* (1536-1541). Dim. 13,70 x 12,20 cm.
- Haute - Renaissance
- Oeuvre monumentale pour lieu des conclaves (élection du nouveau Pape)

MICHEL-ANGE, *Le jugement dernier*, 1536-1541,
fresque, 13,7 x 12,70m,
chapelle Sixtine, Vatican.

- Perspective ralentie
- Composition symétrique (Enfer/Paradis)
- Plus de 200 personnages représentés

La peinture du Nord de l'Europe

Fin XVe-XVIe

Caractéristiques principales__

- _ Perspective avec outils de mesure
- _ Fine observation de la Nature
- _ Goût du détail : tissus, matières...
- _ Lumière naturelle et symbolique
- _ Peinture symbolique
- _ L'Artiste s'affirme : autoportrait
- _ Perfectionnement de la technique de la peinture à l'huile

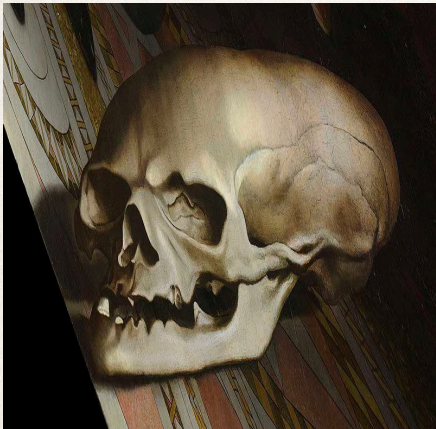
Types d'œuvres

Peinture à l'huile sur bois, art de la miniature

Continuité_ Vanité et nature morte

PEINTURE FLAMANDE -NORD DE L'EUROPE XVIÈME - XVIIÈME

Hans HOLBEIN, *Les Ambassadeurs*, 1533,
huile sur bois, 207 × 209,5 cm.
National gallery, Londres.

MANIÉRISME XVIÈME

PONTORMO, *Déposition*, v.1528, Huile sur bois, 313x192cm. Chapelle Capponi, Santa Felicità, Florence.

| Résonances
Rogier Van Der WEYDEN,
Déposition, 1435.

Déformation
Exagération des poses
Mouvement
Contorsion
Couleurs acides, vives

MANIÉRISME XVIÈME

Jules ROMAIN,
La Chute des Géants, 1532-35

| Résonances

Baroque
Rococo

Déformation
Exagération des poses
Terribilità
Mouvement
Contorsion
Couleurs acides, vives

CARAVAGISME XVIIÈME

LE CARAVAGE,
Judith & Holopherne, 1598

Fort éclairage
Clair-obscur
Effet de dramatisation
Aspect « réaliste »
« instant photographique »
Spectateur au coeur de la scène
Représentation à mi-corps

| Résonances

Photographie
plasticienne

Jeff WALL, *Milk*, 1984

CARAVAGISME XVIIÈME

Artemisa GENTILESCHI

Judith décapitant Holopherne,
1620

Fort éclairage

Clair-obscur

Effet de dramatisation

Aspect « réaliste »

« instant photographique »

Spectateur au coeur de la scène

Représentation à mi-corps

BAROQUE XVIIÈME

LE BERNIN,
L'Extase de Sainte Thérèse, 1647-1652

Réforme de Luther (1517)
Concile de Trente en 1545
Contre Réforme 1545-1563

Art Baroque est « une réponse
pour émouvoir »

| Résonances

Art contemporain

Ernest PIGNON-ERNEST, *Extases*, 2009.

Sens du théâtre
Séduire par l'émotion
Continuité des espaces suggérés et réels
Volumes marqués
Dynamisme : lignes obliques,
Courbes/contre-courbes...
Liberté d'interprétation par l'artiste

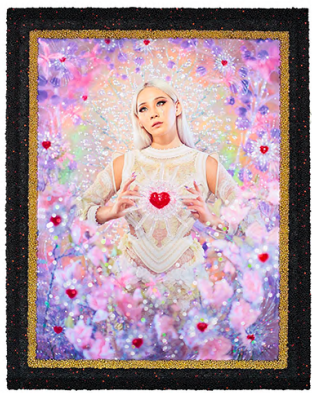

ROCOCO XVIIIÈME

Jean-Honoré FRAGONARD,
Les Hasards heureux de l'escarpolette,
1667-69

Goût de l'intimité
Élégance
Joie, bonheur, frivolité

Arts décoratifs, peu de peinture

| Résonances

Art contemporain

Pierre & Gilles, *Cœur magique (Chaelin CL)*,
2016.

