

# La figure de l'artiste

## à travers l'idée de nature\_Partie 1

Spécialité histoire des arts

---

Alice BONNET | Lycée Daudet | Nîmes



# Définitions

---

**Figure**\_\_ du latin *figura*, « donner forme à, façonner » ; donner une forme, une figure à quelque chose ; c'est la représentation de quelque chose pour en délimiter les contours.

**Artiste**\_\_ celui qui pratique les beaux-arts, les arts libéraux.

\_\_1395 « celui qui pratique un métier, artisan »

\_\_1680, Ouvrier qui travaille avec esprit et art

\_\_1753 On donne ce nom d'**artiste** à ceux qui exercent un des Arts libéraux et singulièrement aux Peintres, Sculpteurs et Graveurs.

\_\_1776 Première apparition du terme *Dictionnaire des artistes* de l'abbé de Fontenay.

**Nature**\_\_ le monde du vivant, indépendant de l'activité humaine.

# Questionnements

---

**À quel moment dans l'histoire de l'art, l'artiste est-il considéré et qualifié en tant que tel ?**

Quelles sont les différences entre artiste et artisan ?

**Comment la figure de l'artiste évolue-t-elle ?**

Qu'est-ce qu'un artiste au XXI<sup>e</sup> siècle ?

# Le plan

---

I. L'art paléolithique : créateur et imagier du quotidien

II. L'art grec, l'art romain

III. Le Moyen-Âge : l'art byzantin, l'art roman, l'art gothique, l'art musulman, les primitifs italiens

V. La Renaissance : vers la reconnaissance du statut de l'artiste

VI. Le Maniérisme

VII. Le Baroque

VIII. Le Rococo

Du XIXème au milieu du XXème siècle (Mme Constant)

IX. Les courants artistiques après 1945 : comment NY vola l'idée d'art moderne ?

X. Le Post-Modernisme, l'art conceptuel, l'arte Povera, le Pop Art...

XI. L'art contemporain, des années 1970 à aujourd'hui, au XXIème siècle

# Art paléolithique

## 70 000 à 5000 AP



**Main négative**, Chauvet,  
36000 AP

**Art rupestre**\_\_ Représentations réalisées en extérieur, sur des supports monumentaux – rochers imposants, flancs de montagne, ou encore à même le sol sur des surfaces dures – souvent situés au cœur de paysages spectaculaires. Du latin scientifique *rupestris*, « paroi de rocher ».

**Art pariétal**\_\_ Peinture, dessin, gravure ou sculpture... les représentations situées au cœur des grottes ou dans les abris sous roche. Du latin scientifique *paries*, *-etis*, « mur, muraille ».



**Scène narrative**, Salle des Taureaux, Grotte de Lascaux, Dordogne, France.  
18000 AP

**Types de motifs**\_ Main négative\_ Image figurative \_ Scène narrative, de l'ordre de la fiction

**Matières**\_ Ocre, charbon, pigments naturels, os, pierre, minéraux...

### Support/forme

Tracer des contours, des formes, s'adapter au support tendre ou dur.

Sculpter pour évoquer la maternité



**Image figurative**, girafes gravées du parc national du Tassili n'Ajjer, Oued i-n-Djerane,  
5000 AP

67 800 AP

36 000 AP 33 000 AP

18 000 AP

15 000 AP



Grotte de Chauvet, Ardèche, France.



*L'homme du puits*, Grotte de Lascaux, Dordogne, France.



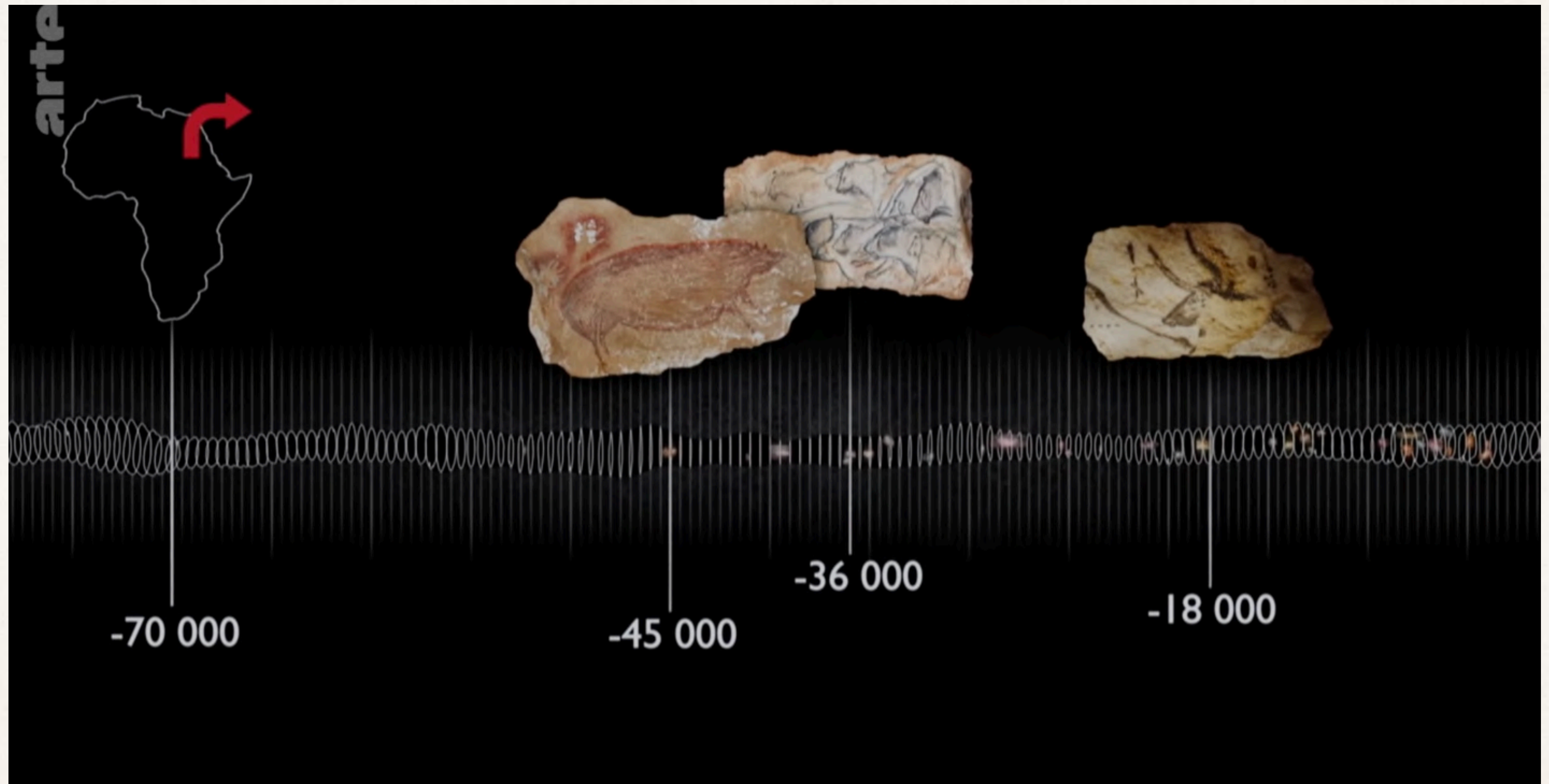
Île Sulawesi, Indonésie.



Grotte Cosquer, Marseille, France.



Bison, grotte Altamira, Santander, Espagne.



Naissance de l'art figuratif, les premières images.



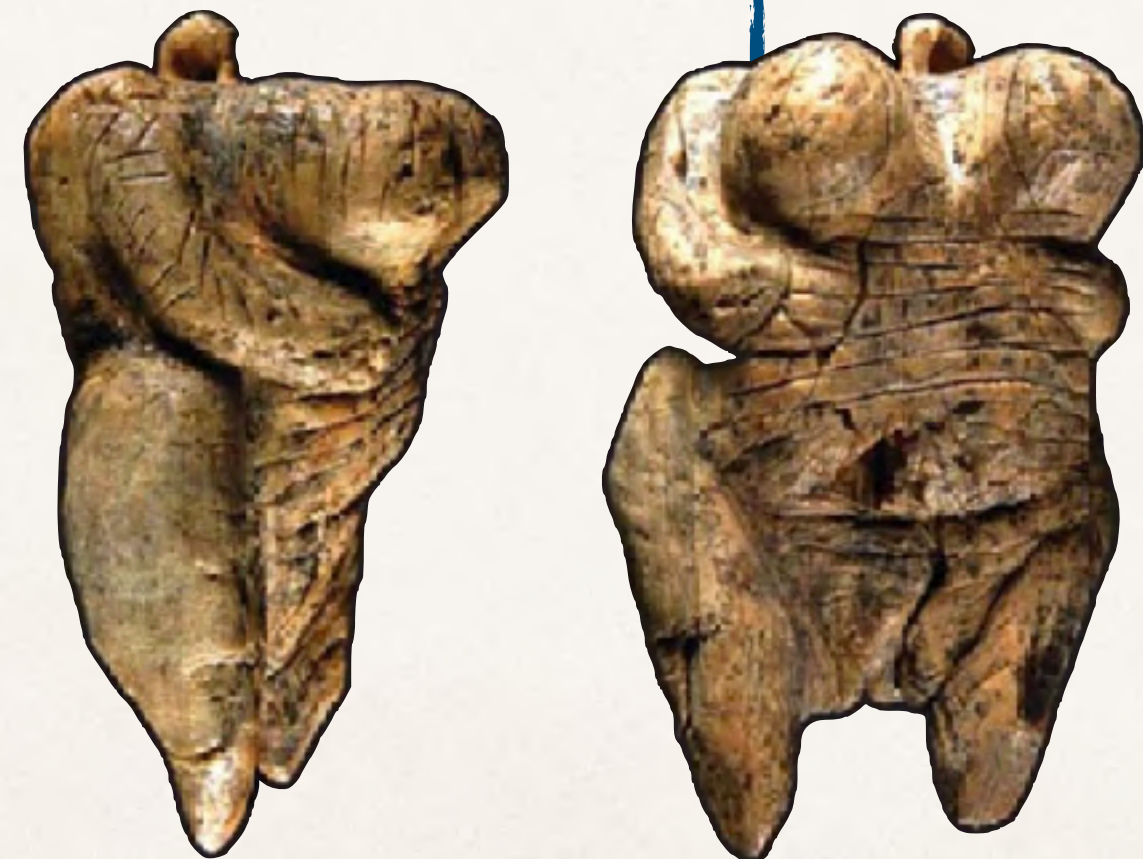
<https://www.arte.tv/fr/videos/118245-000-A/sulawesi-l-ile-des-premieres-images/>

2'20 à 4'20 : Art figuratif, les trois cochons 45 000 AP

40 000 - 31 000 AP

33 000 - 24 000 AP

25 000 AP



**Vénus de Hohle Fels**, Allemagne, Ivoire de mammoth. 59,7 x 34,6 mm.



**Vénus Dolni Vestonice**, République tchèque, 1ère céramique, argile cuite à basse température, 111 x 43 mm



**Vénus de Willendorf**, Autriche, pierre calcaire, 111 mm de hauteur.

26 000 - 24 000 AP



**Vénus de Lespugue**, France, Ivoire de mammoth, 150 x 60 x 36 mm.

# Art Grec

## 650 à 100 av. J.-C.

### Caractéristiques principales\_\_

\_\_Recherche de l'harmonie : dans les proportions et les formes idéales

\_\_Équilibre, rythme, symétrie, unité

\_\_Construction à l'échelle humaine

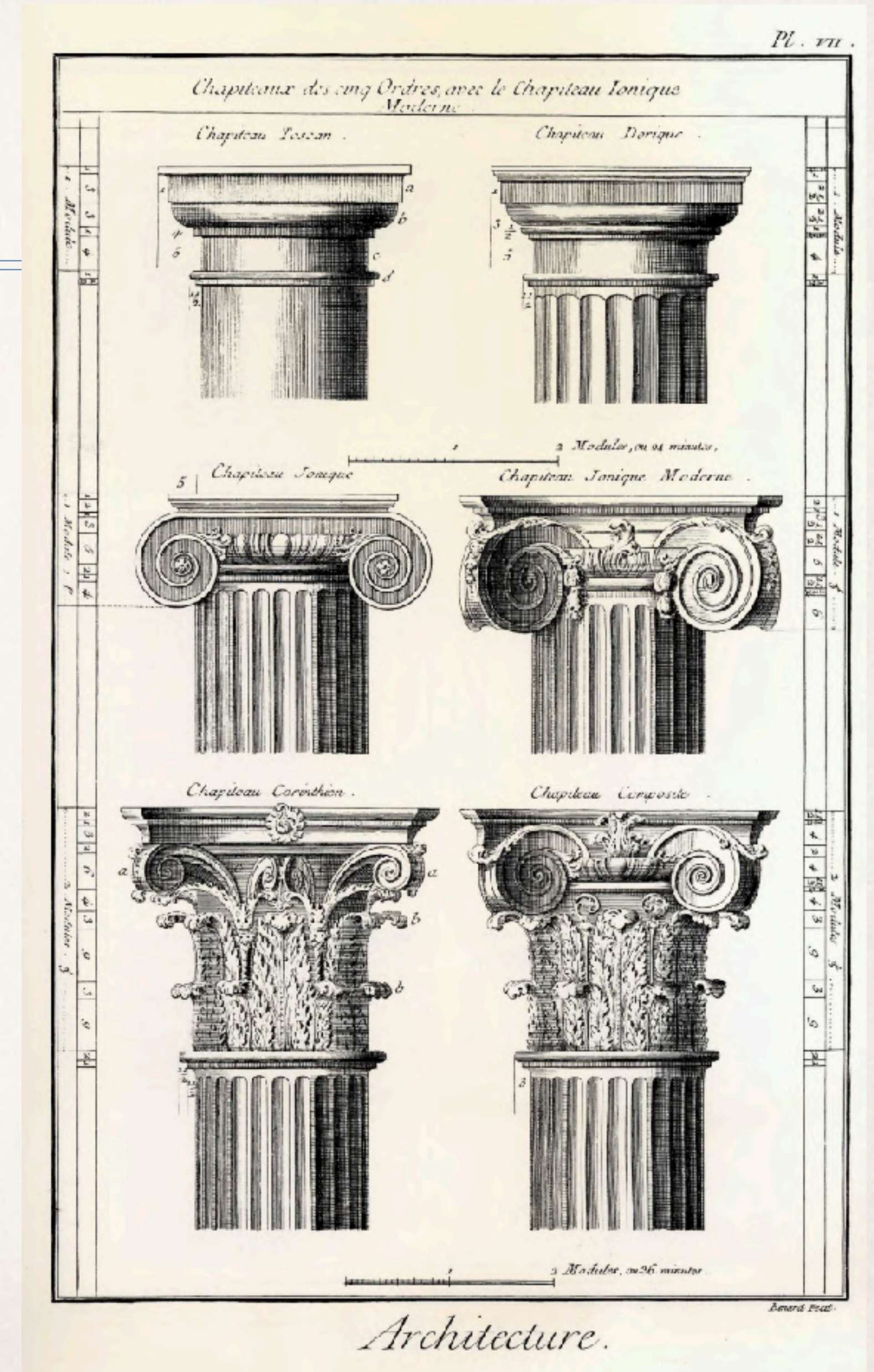
**Différents ordres**\_Ordre dorique, ionique, corinthien et composite

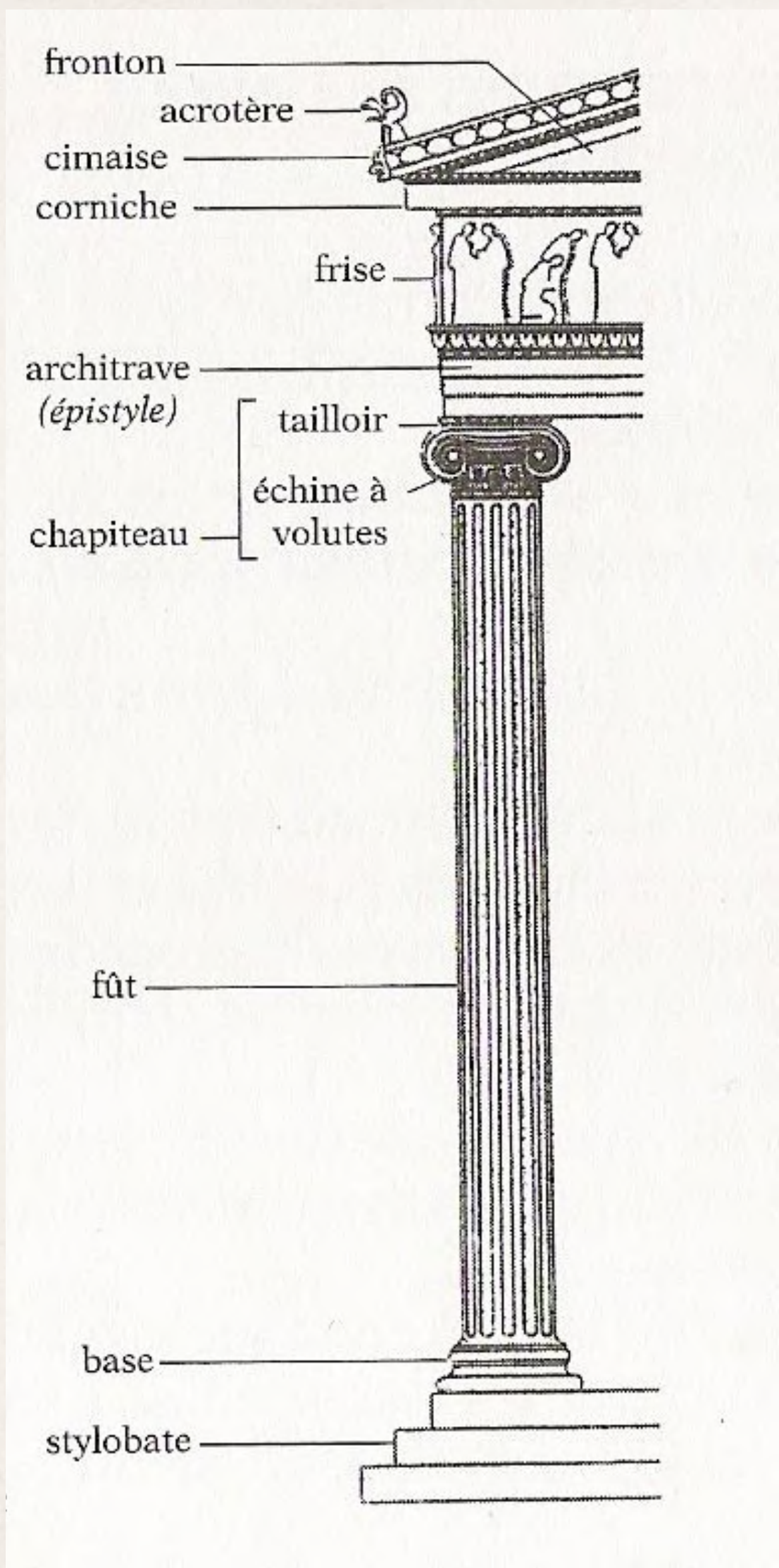
**Matières**\_ Marbre, pierre calcaire, argile.

### Types d'œuvres

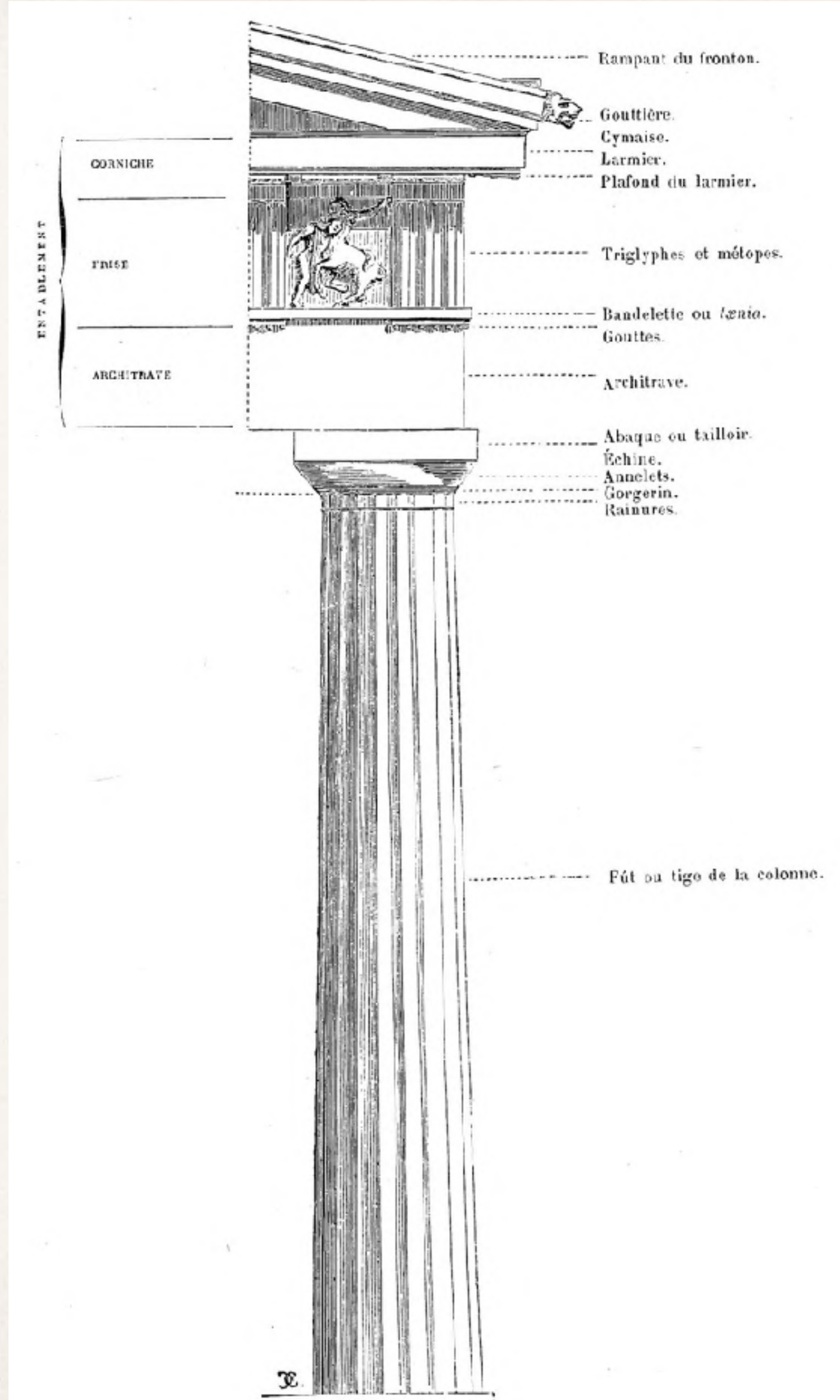
Sculpture : ronde-bosse, bas-relief; objet d'art : vase, amphore, cratère; architecture : temple, théâtre...

**Prolongements**\_Source d'inspiration de l'art occidental, renouveau à la Renaissance par la découverte du Laocoon.

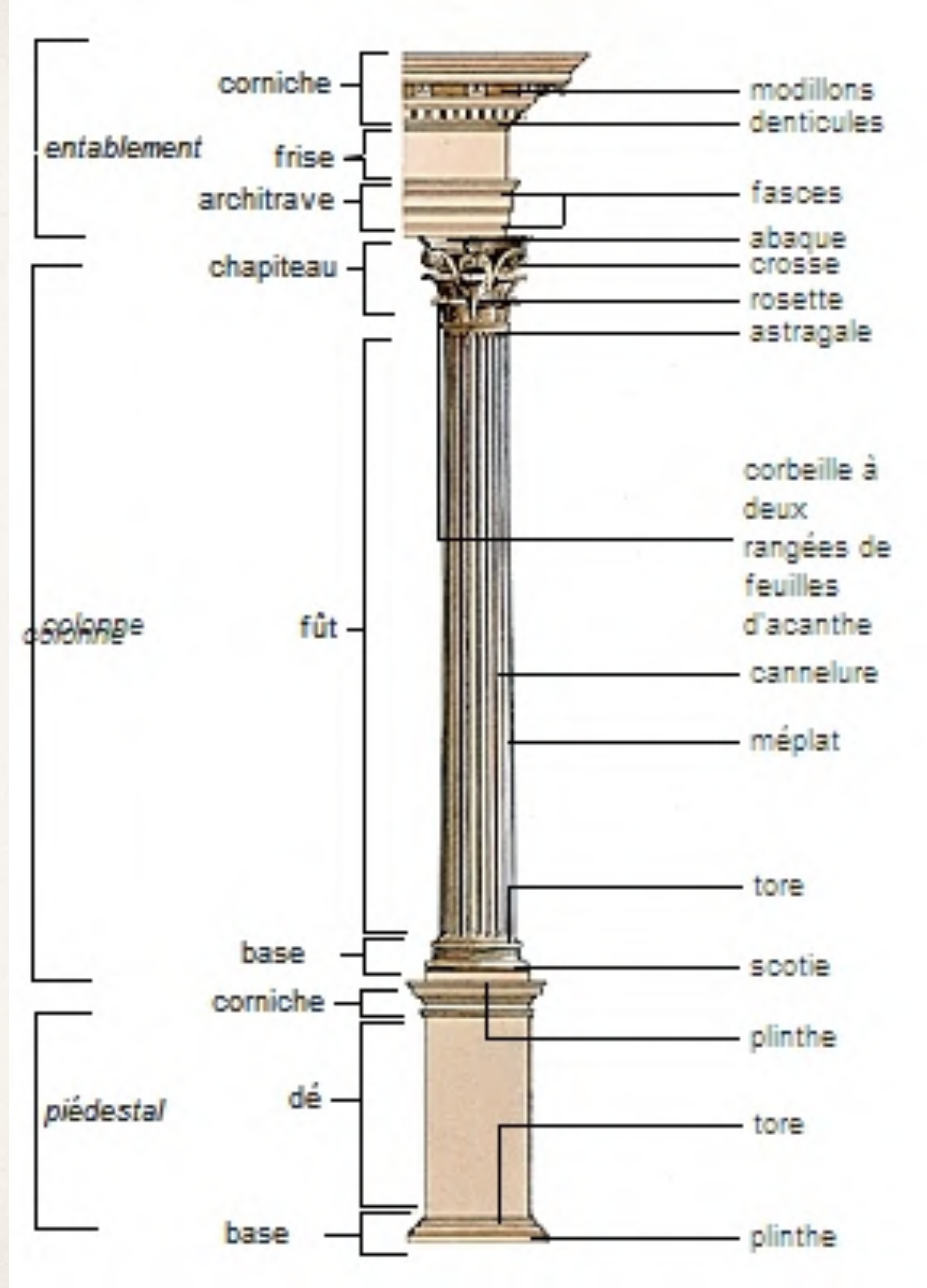




Ionique



Dorique



Corinthien

## LA LÉGENDE DU CHAPITEAU CORINTHIEN

*« Une jeune fille de Corinthe [...] fut atteinte d'une maladie qui l'emporta ; après sa mort, de petits vases [...] furent recueillis par sa nourrice, arrangés dans une corbeille et déposés sur sa tombe, et [...] elle les recouvrit d'une tuile. Cette corbeille avait été par hasard placée sur une racine d'acanthé [...]. Cette racine poussa vers le printemps des tiges et des feuilles [...]. Le sculpteur Callimaque, [...] passant auprès de ce tombeau, aperçut ce panier [...]. Charmé de cette forme nouvelle, il l'adopta pour les colonnes qu'il éleva à Corinthe »*

VITRUIVE, *De architectura*, 1<sup>er</sup> siècle av. J.-C.

# ÉTUDE DE CAS |

RECONNAÎTRE ET REPÉRER LES CONSTRUCTIONS DE SON ENVIRONNEMENT

## PARCOURS AU LYCÉE

UNE PHOTOGRAPHIE = UN ÉLÉMENT D'ARCHITECTURE EN GROS PLAN  
VOUS POUVEZ AUSSI REGROUPER LES PHOTOGRAPHIES ET LES ANNOTER

- **Acrotère**
- **Colonne dorique**
- **Métope**
- **Triglyphe**
- **Chapiteau corinthien**



# ÉTUDE DE CAS |

RECONNAÎTRE ET REPÉRER LES CONSTRUCTIONS DE SON ENVIRONNEMENT

## PARCOURS À NÎMES

UNE PHOTOGRAPHIE = UN ÉLÉMENT D'ARCHITECTURE EN GROS PLAN  
OU  
UNE PHOTOGRAPHIE ANNOTÉE DE MANIÈRE PRÉCISE.

- **Chapiteau corinthien**
- **Fronton triangulaire**
- **Colonne cannelée**



2800 - 2300 av. J.-C.

IIe av. J.-C.

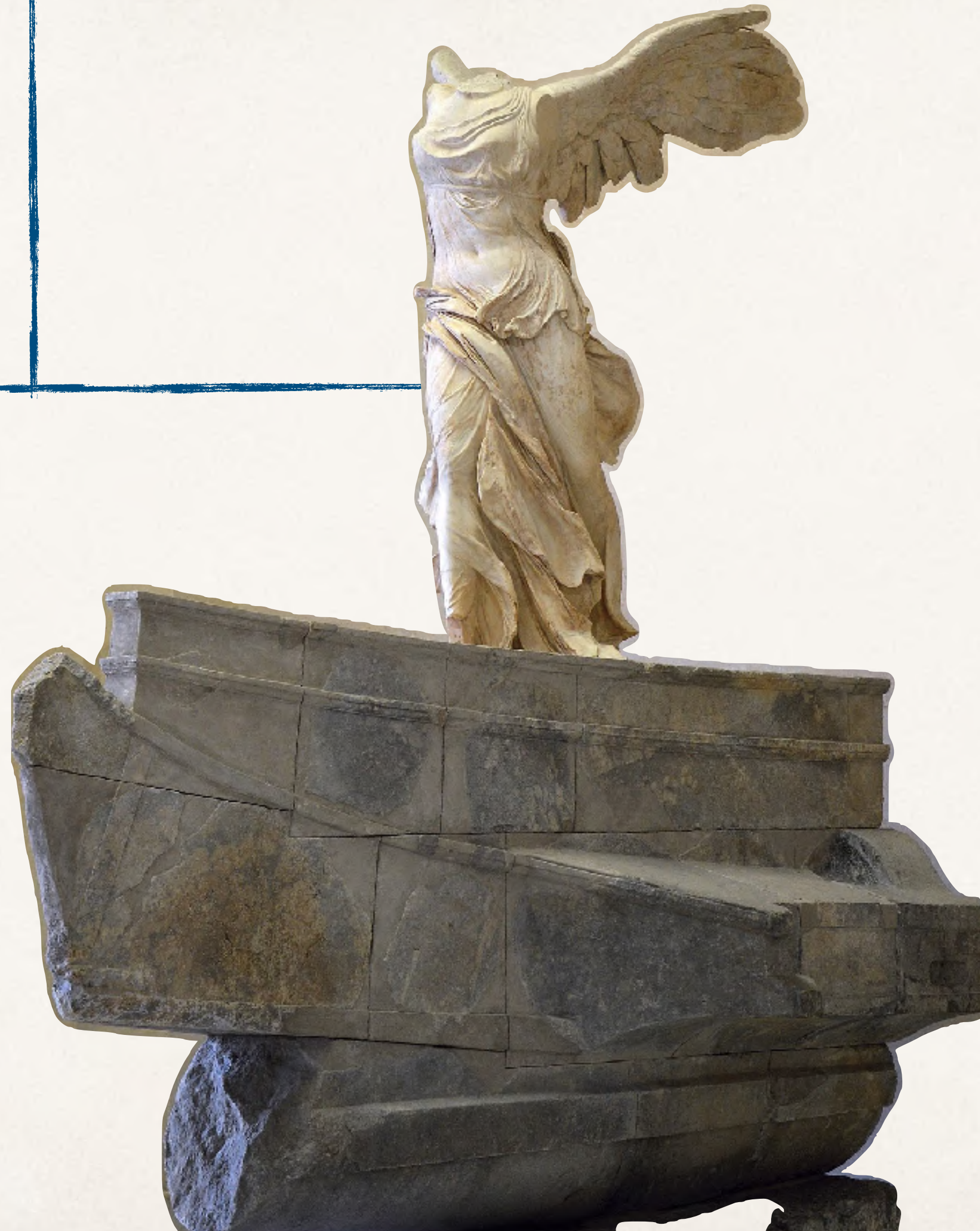
Ie av. J.-C.



*Idole cycladique, dite d'Amorgos, 2800 - 2300 av. J.-C., marbre, H.1,49 m. Musée archéologique, Athènes*



*Vénus de Milo, IIe siècle av. J.-C., marbre, 2,02 m, Musée du Louvre, Paris.*



*Victoire de Samothrace, IIe siècle av. J.-C., marbre, H. 5,12 m, 30 tonnes, Musée du Louvre, Paris.*



*Laocöon, œuvre des Rhodiens Agésandre, Athénodore et Polydore, Ier siècle av. J.-C., marbre, 2,42 × 1,60 m, musée Pio-Clementino, Vatican.*

450 av. J.-C.



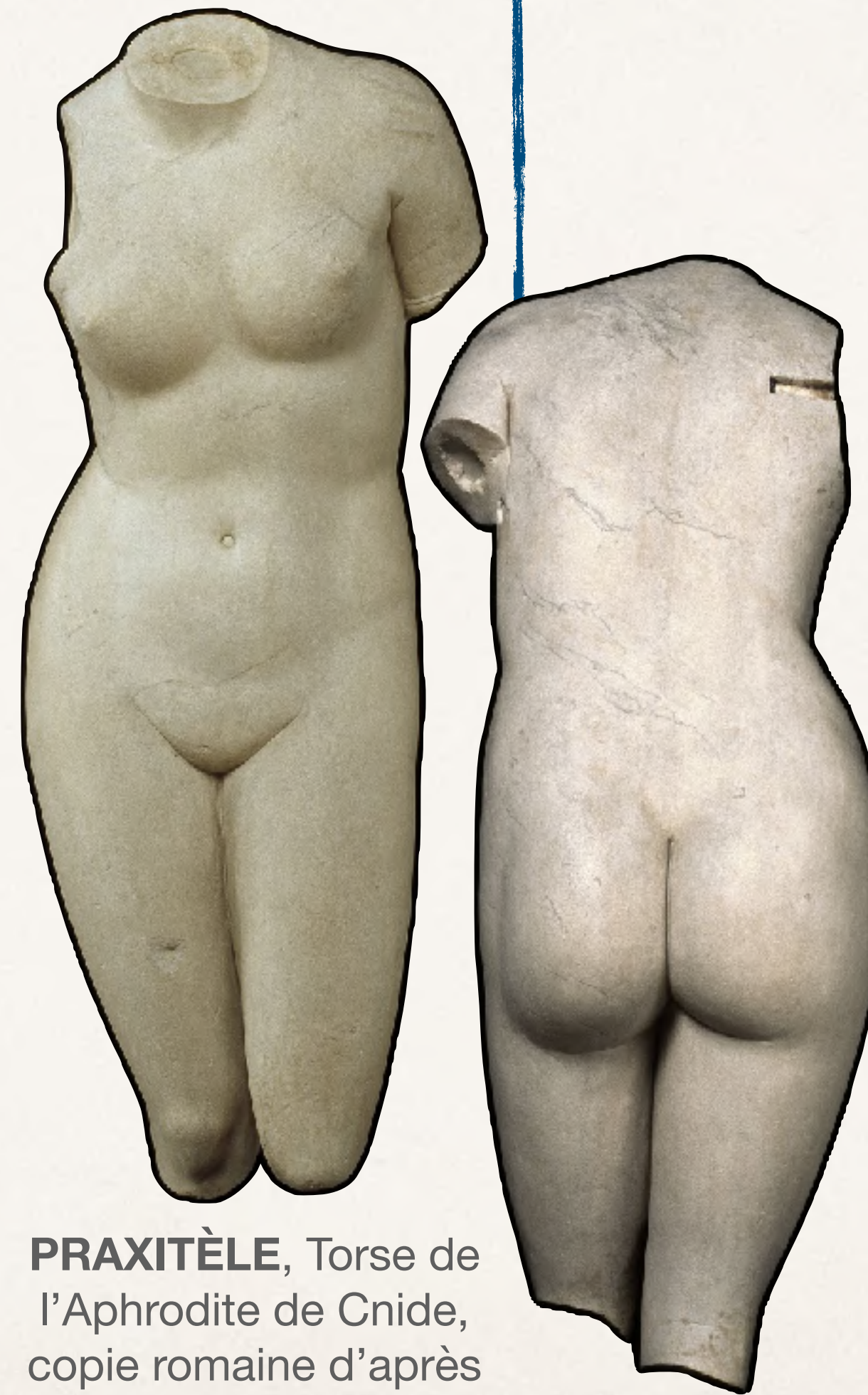
**POLYCLÈTE**, *Le Doryphore* (Porteur de lance) vers 450 av. J.-C., copie romaine en marbre, musée archéologique national, Naples.

447 - 432 av. J.-C.



**PHIDIAS**, Athéna Parthénos, 447 à 432 av. J.-C., marbre, H. 104 cm. Réplique romaine d'après la statue originale en bois, or et ivoire faite pour le Parthénon. Musée national d'archéologie, Athènes.

IVe av. J.-C.

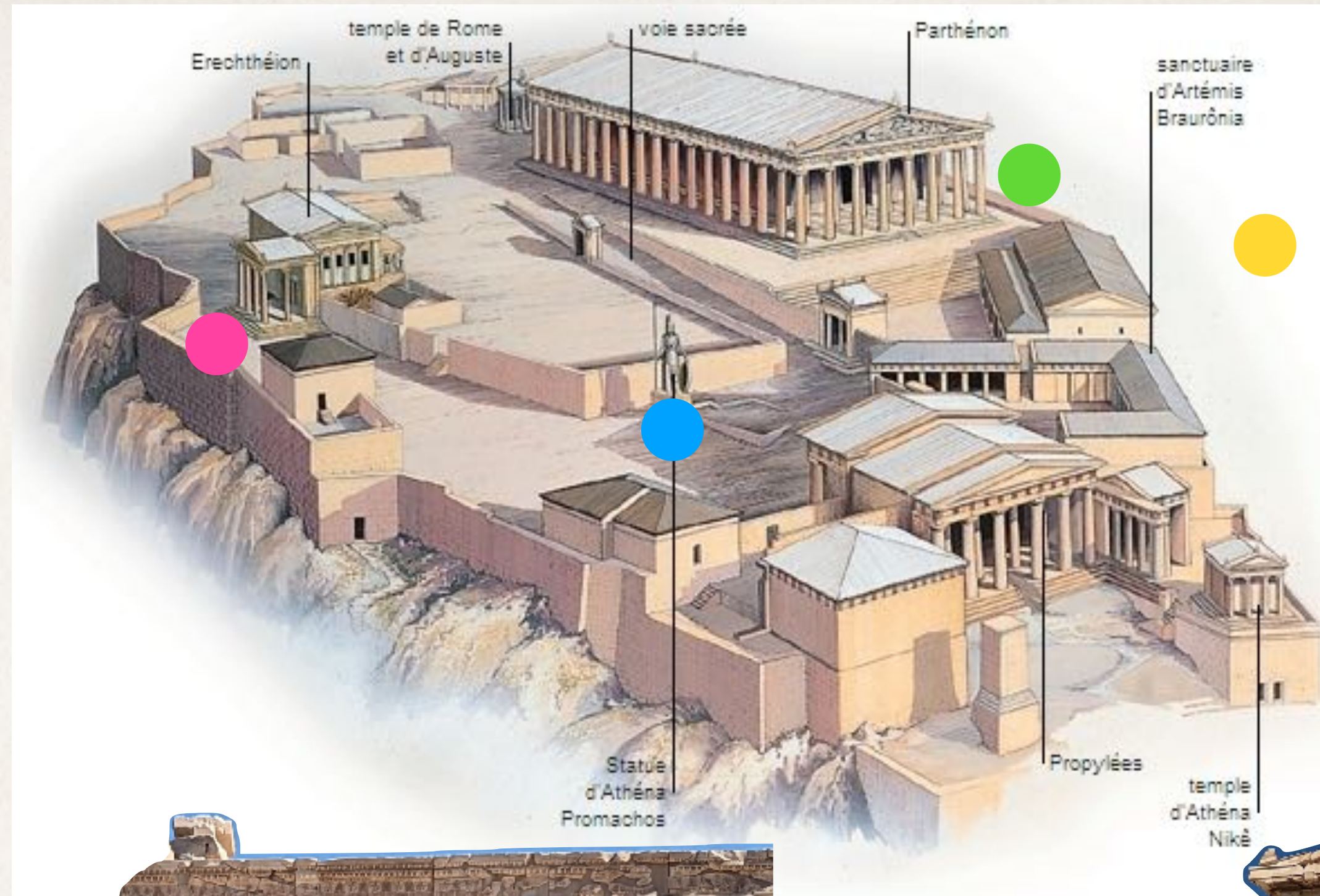


**PRAXITÈLE**, Torse de l'Aphrodite de Knide, copie romaine d'après l'original, H. 122 cm, Musée du Louvre, Paris.

IIIe - Ie av. J.-C.



**LYSIPPE**, *L'Athlète de Fano*, entre 300 av. J.-C. et 100 av. J.-C., Bronze • 151,5 × 70 × 27,9 cm • Coll. J. Paul Getty Museum, Los Angeles.



● Théâtre



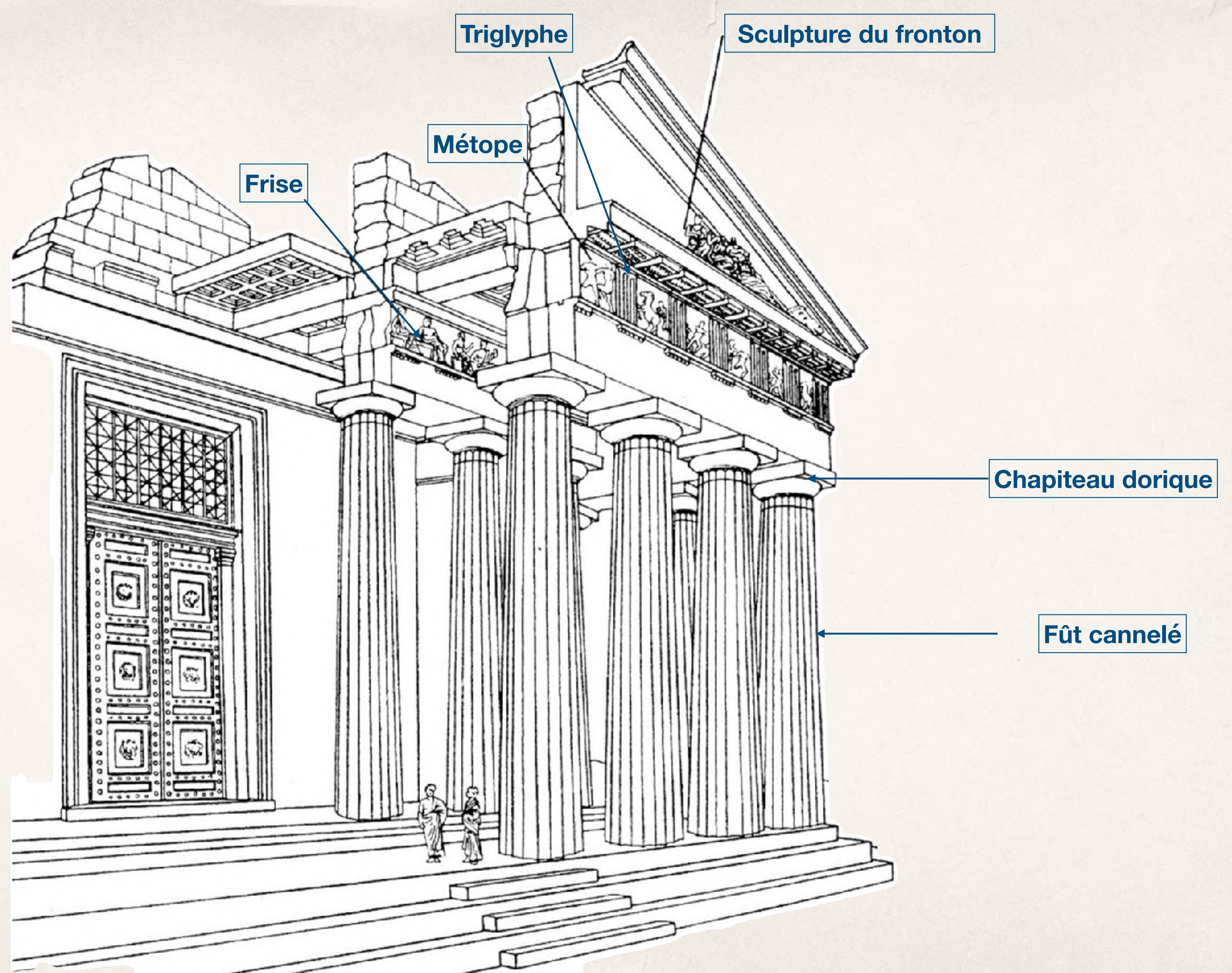
● Erechthéion



● Façade du Parthénon



● Athéna Parthénos, 447 à 432 av. J.-C., marbre, H. 104 cm. Réplique romaine d'après la statue originale en bois, or et ivoire faite par Phidias pour le Parthénon. Musée national d'archéologie, Athènes.





# HISTOIRE & ARCHÉOLOGIE

COMPRENDRE : LA GRÈCE ANTIQUE

# Art romain

## 27 av. J.-C. à 395 apr. J.-C.

---

### Caractéristiques principales\_\_

- \_\_Recherche de la force
- \_\_Grandiloquence : dimensions monumentales et colossales des édifices
- \_\_Effets luxueux, habillage des murs
- \_\_Utilité des constructions

**Matières**\_ Marbre, bronze, pierre calcaire, mosaïque...

### Types d'œuvres

Peinture murale : Pompéi ; Sculpture : ronde-bosse, bas-relief, individualisation ; architecture : aqueduc, basilique, thermes, théâtre, amphithéâtre, arc de triomphe, ...

**Prolongements**\_Influence des constructions sur le pourtour méditerranéen



*La Louve capoline, Ve av. J.-C.  
Romulus et Rémus, attribué à Antonio Pollaiuolo, XVe,  
bronze, 75 x 114 cm, musée du Capitole, Rome.*

IIe av. J.-C.

Ie apr. J.-C.

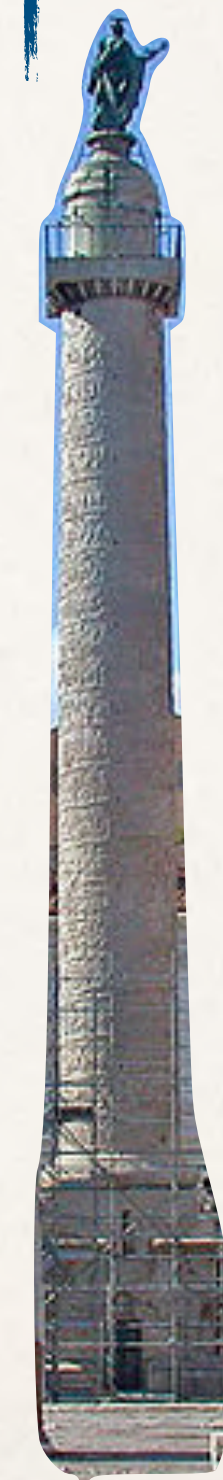
113 apr. J.-C.



**Forum Romain** (époque républicaine) : vestiges de la Regia (1), le Temple de Vesta (2), le Temple du divin César (3), le Temple des Dioscures (4), la Basilique Julia (5), l'enclos du Lac Curtius (6), le Temple de Saturne (7), la Curie (8), la Basilique Aemilia (9)



**Peintures murales de la villa des Mystères**, 79 après J.-C., Pompéi, Italie.



**Colonne Trajane**, 113 apr. J.-C., Rome



Détail d'une fresque, maison de Julia Felix, Pompéi, le apr. J.-C., Naples, Rome Antique



*Oiseau mangeant des figes*, détail d'une fresque, 1er siècle après J.-C., villa de Poppée, Oplontis, Italie.

Représentation à l'échelle 1.  
Vision écrasée. Très en hauteur.



# HISTOIRE & ARCHÉOLOGIE

COMPRENDRE : LA ROME ANTIQUE

# la *mimésis* à travers la légende de Zeuxis et Parrhasios

Ve siècle av. J.-C.

- *Mimésis* : arts d'imitation, du trompe l'œil, de l'illusion.
- Légende de Zeuxis et Parrhasios | Tromper l'oiseau VS tromper l'humain ; tromper les oiseaux avec la présence d'une jeune garçon
- Surenchère illusionniste de la réalité : un épisode en trois temps



*Oiseau mangeant des figes*, détail d'une fresque, 1er siècle après J.-C., villa de Poppée, Oplontis, Italie.

Représentation à l'échelle 1. Vision écrasée. Très en hauteur.



*Spelt et Mieris, Trompe-l'œil, nature morte avec fleurs et rideau*, 1658, huile sur toile, 46.5 x 63.9 cm. Art Institute of Chicago.



*LA CARAVAGGIO, Jeune garçon portant une corbeille de fruits*, v. 1593, peinture à l'huile sur toile, 70 x 67 cm, galerie Borghèse, Rome.

# Art byzantin

Env. 330 à 1453

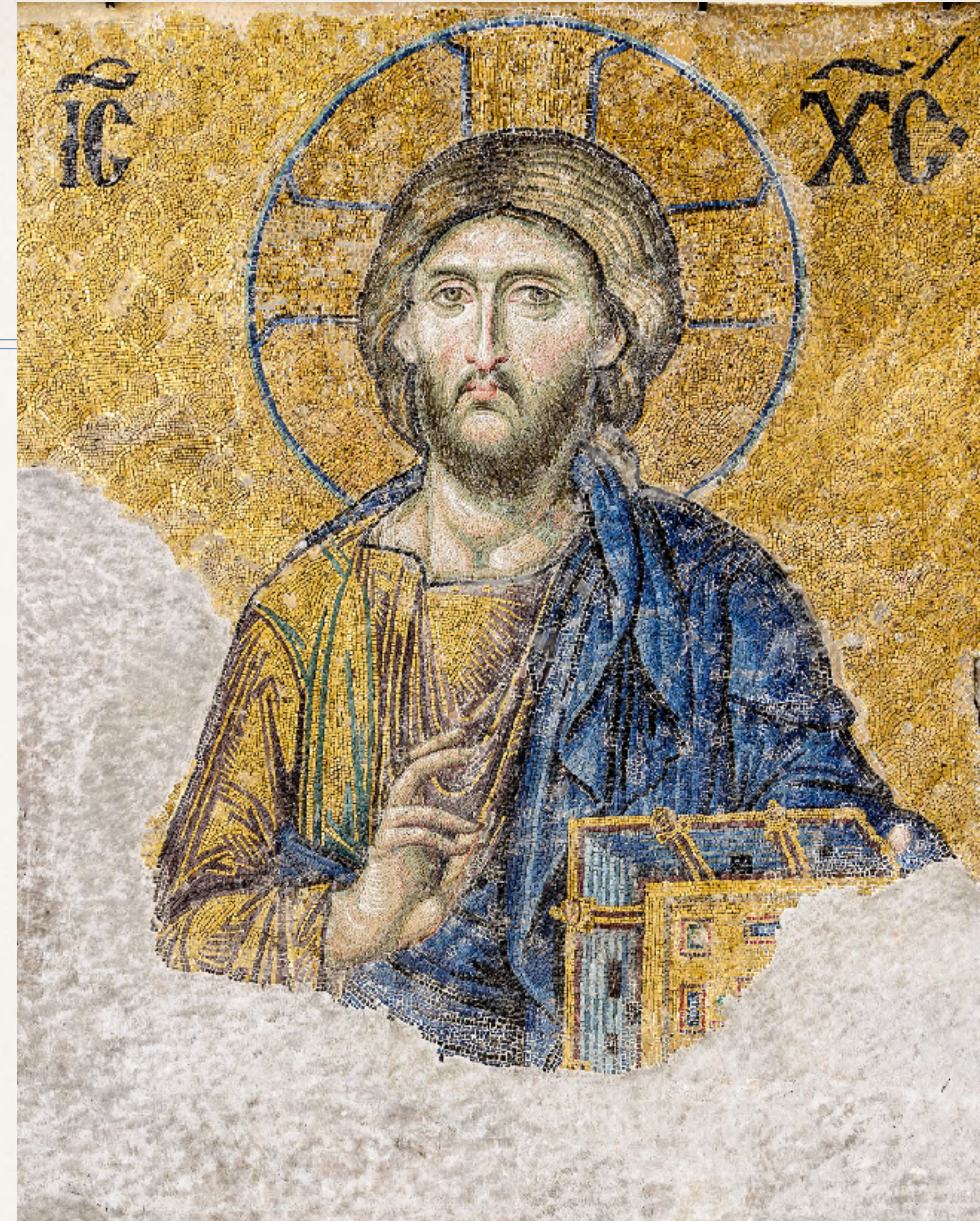
## Caractéristiques principales\_\_

- \_\_ Représente le divin (Christ *Pantocrator*)
- \_\_ Se développe en même temps que le christianisme
- \_\_ S'inspire de l'art grec, romain et égyptien.

## Types d'œuvres

Peinture sur bois à l'encaustique, mosaïque, fresque,

**Prolongements**\_naturalisme des visages dans les peintures mortuaires à l'encaustique (primitifs italiens)



*Christ Pantocrator*, 1261, mosaïque, ancienne basilique Sainte Sophie, Istanbul, Turquie.

Actuellement recouverte

MP.

ΘΥ ΙC

XC.

ΟΑΝΝΟΥ  
ΙΩ.

Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ





# Art roman

## IXe - XIIe siècle

### Caractéristiques principales\_\_

\_\_Art rural

\_\_Édifices religieux sombre, de moyennes dimensions et d'aspect massif.

\_\_Équilibre : lignes horizontales et verticales.

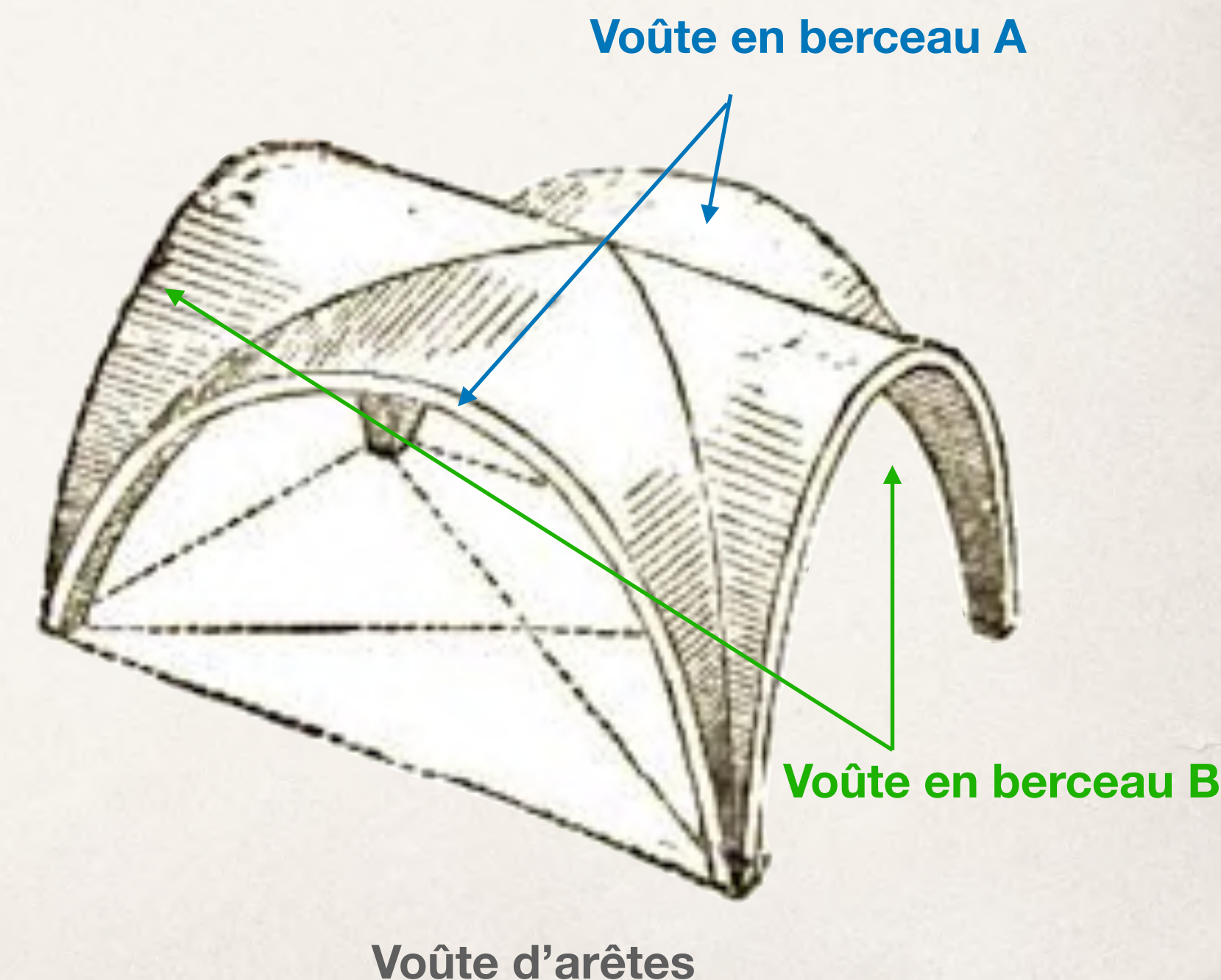
\_\_Construction : Plan basilical, en croix latine ; voûtes en berceau, arc en plein cintre, baies étroites, contreforts, piliers robustes, murs pleins,

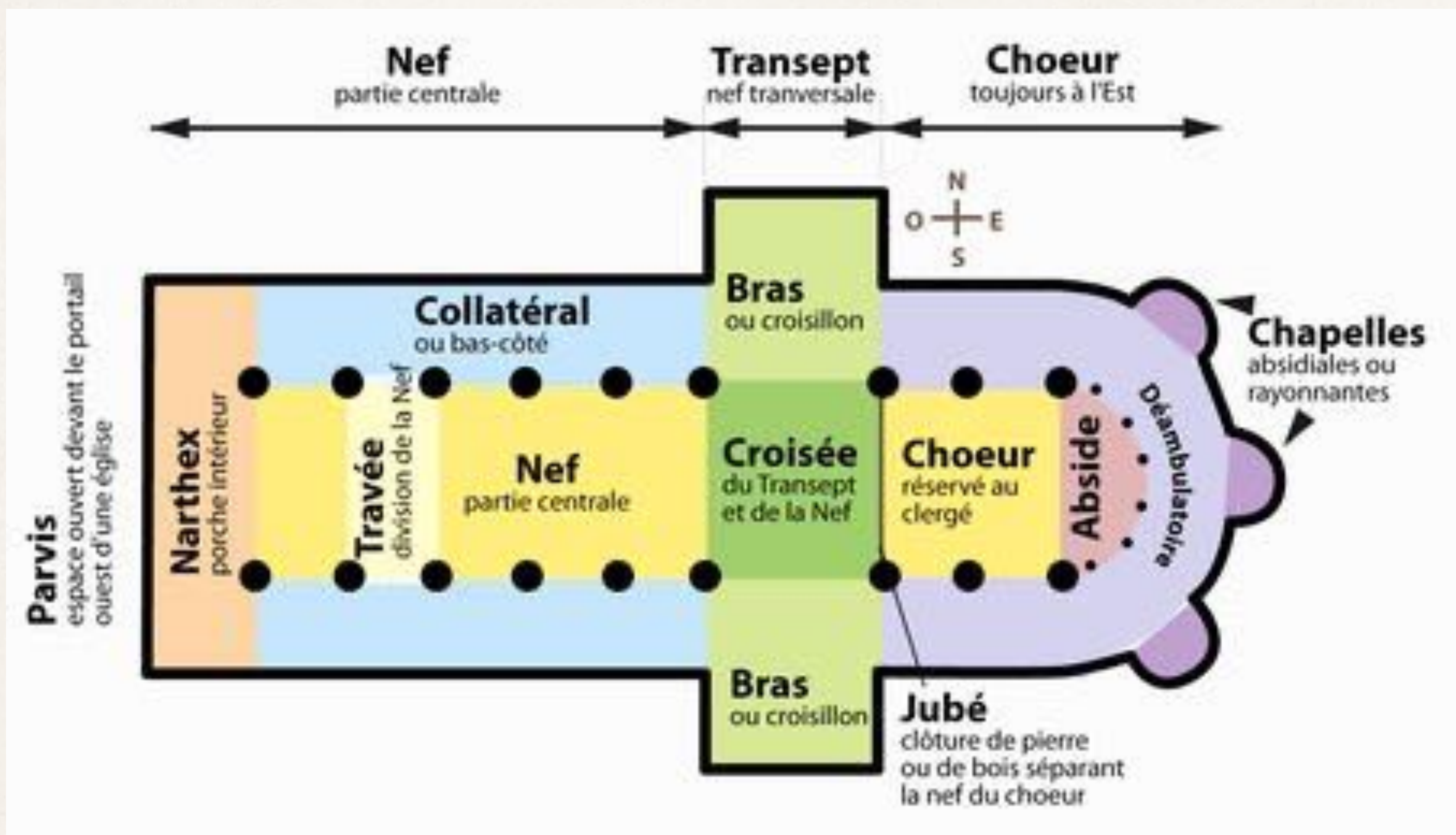
\_\_Sculpture décorative, symbolique soumis au cadre

### Types d'œuvres

Architecture, sculpture, bas-relief, enluminure, fresque...

Rupture\_Art gothique





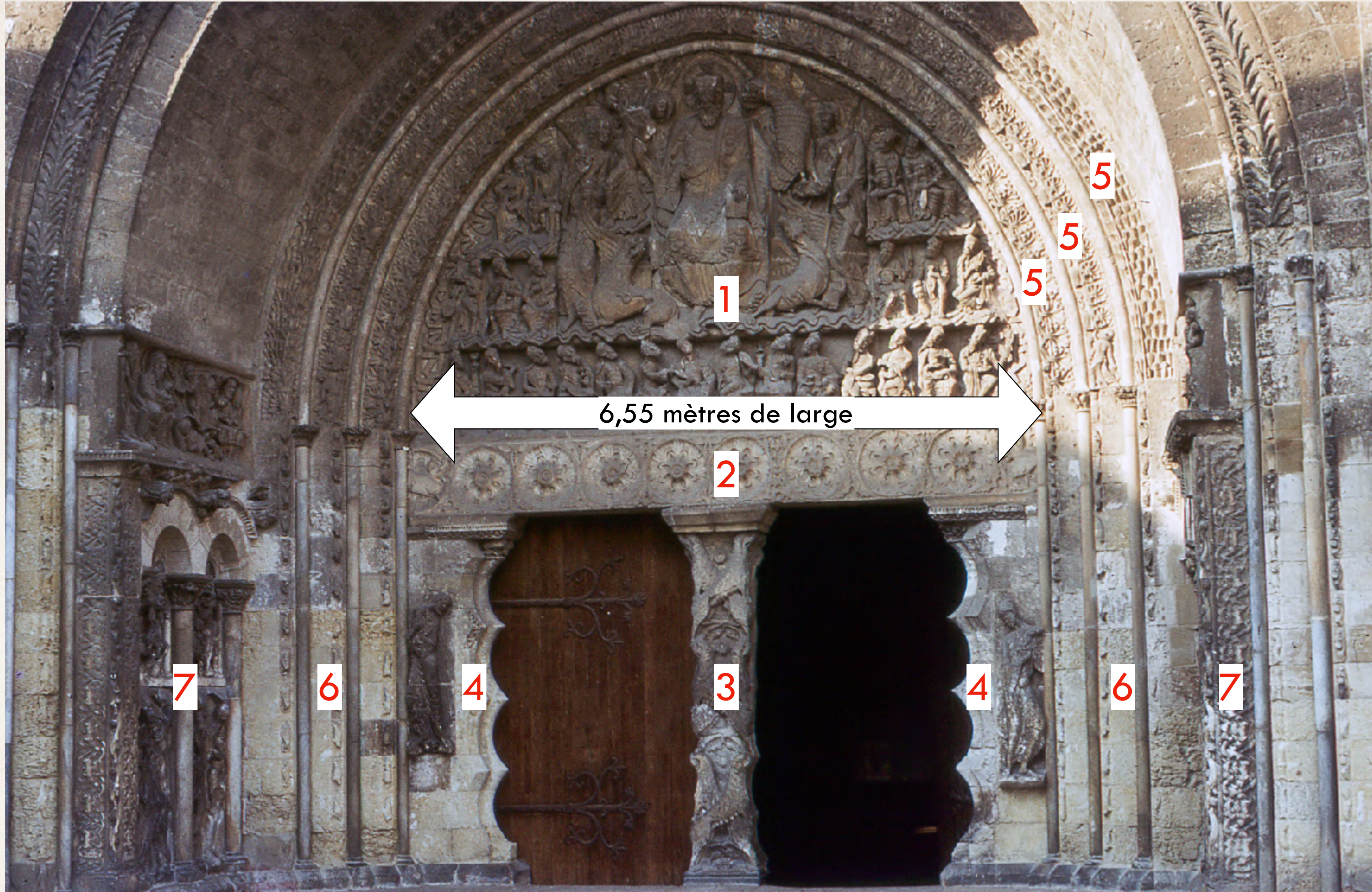
**Identifier**  
 le fronton  
 L'arc en plein cintre  
 Le tympan



## Identifier

1. Tympan
2. Linteau
3. Trumeau
4. Piédroits
5. Vousures
6. Ébrasements
7. Cotés du proche

Le Portail de Saint-Pierre de Moissac, vers 115-1131, Moissac, Tarn et Garonne, France.



## Identifier

1. Tympan

2. Linteau

3. Trumeau

4. Piédroits

5. Vousures

6. Ébrasements

7. Cotés du proche

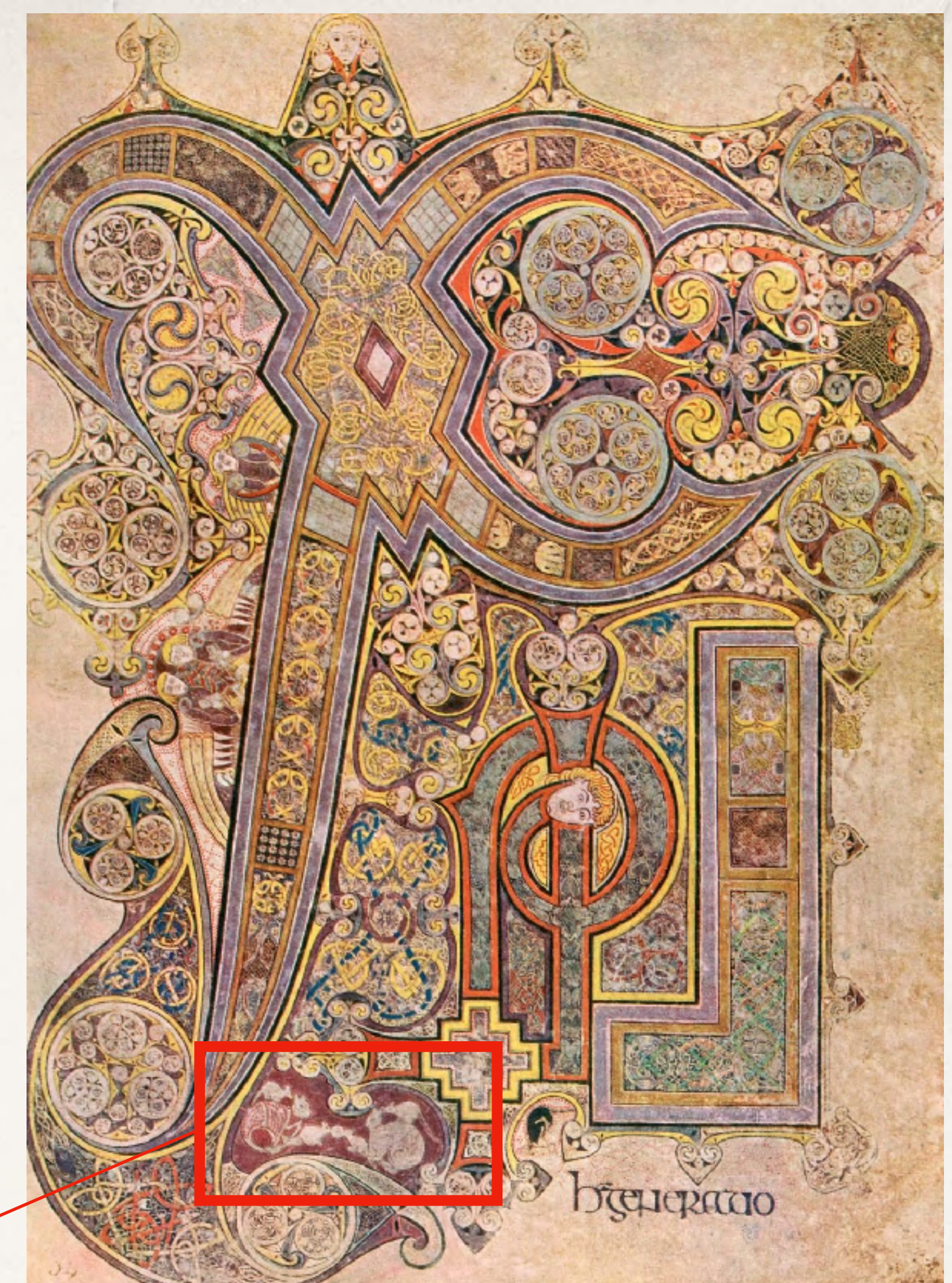
Le Portail de Saint-Pierre de Moissac, vers 115-1131, Moissac, Tarn et Garonne, France.



Linteau du portail Nord de la Cathédrale d'Autun, XIIe siècle,  
**La Tentation d'Ève**, Bas-relief attribué à GISLEBERTUS.  
Musée Rolin, Autun.



*Les Noces de Cana*, **chapiteau**  
**historié**, cloître de l'abbaye de  
saint-Pierre de Moissac, XIIe siècle.



Initiale du **livre de Kells**, VIIe - IXe siècle, Trinity  
collège, Dublin.

**Retrouvez le monogramme du Christ ? (X,P)**

# Art gothique

## XIVe - XVIe siècle

### Caractéristiques principales\_\_

\_\_Contexte : Art des villes, par le développement du commerce (voies maritimes et terrestres), émulation intellectuelle par les universités : diffusion du savoir, Guerre de Cents Ans, peste noire, schisme de l'Occident...

\_\_Édifices religieux élancés et de grandes dimensions, grâce aux vitraux qui apportent de la verticalité et symbolise la lumière divine.

\_\_Construction : Plan en croix latine ; voûte en croisée d'ogives, arcs brisés, arcs-boutants , grande hauteur : 3 niveaux, murs minces et ajourés...

\_\_Style : davantage naturaliste, naissance du portrait, individualisation

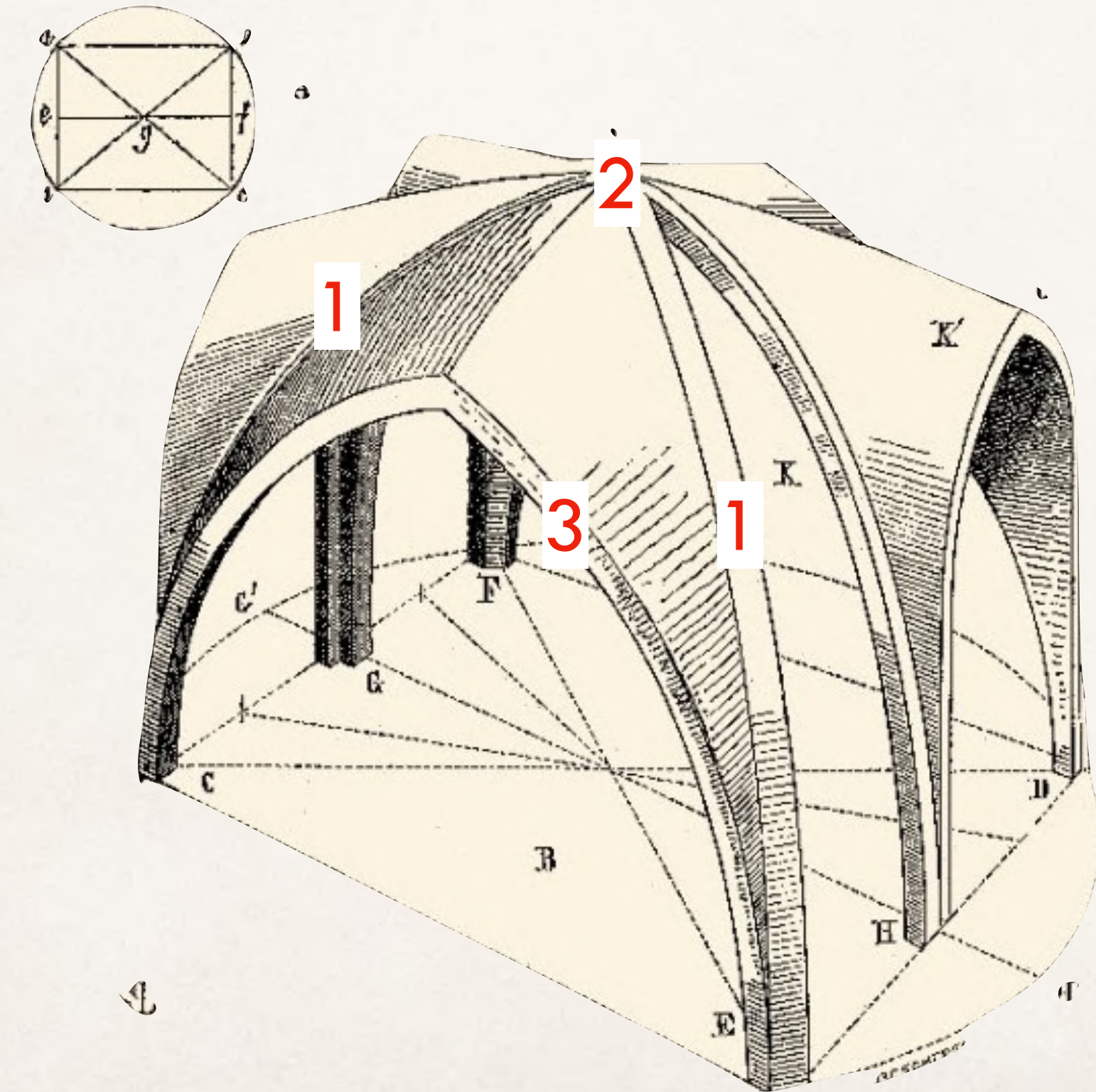
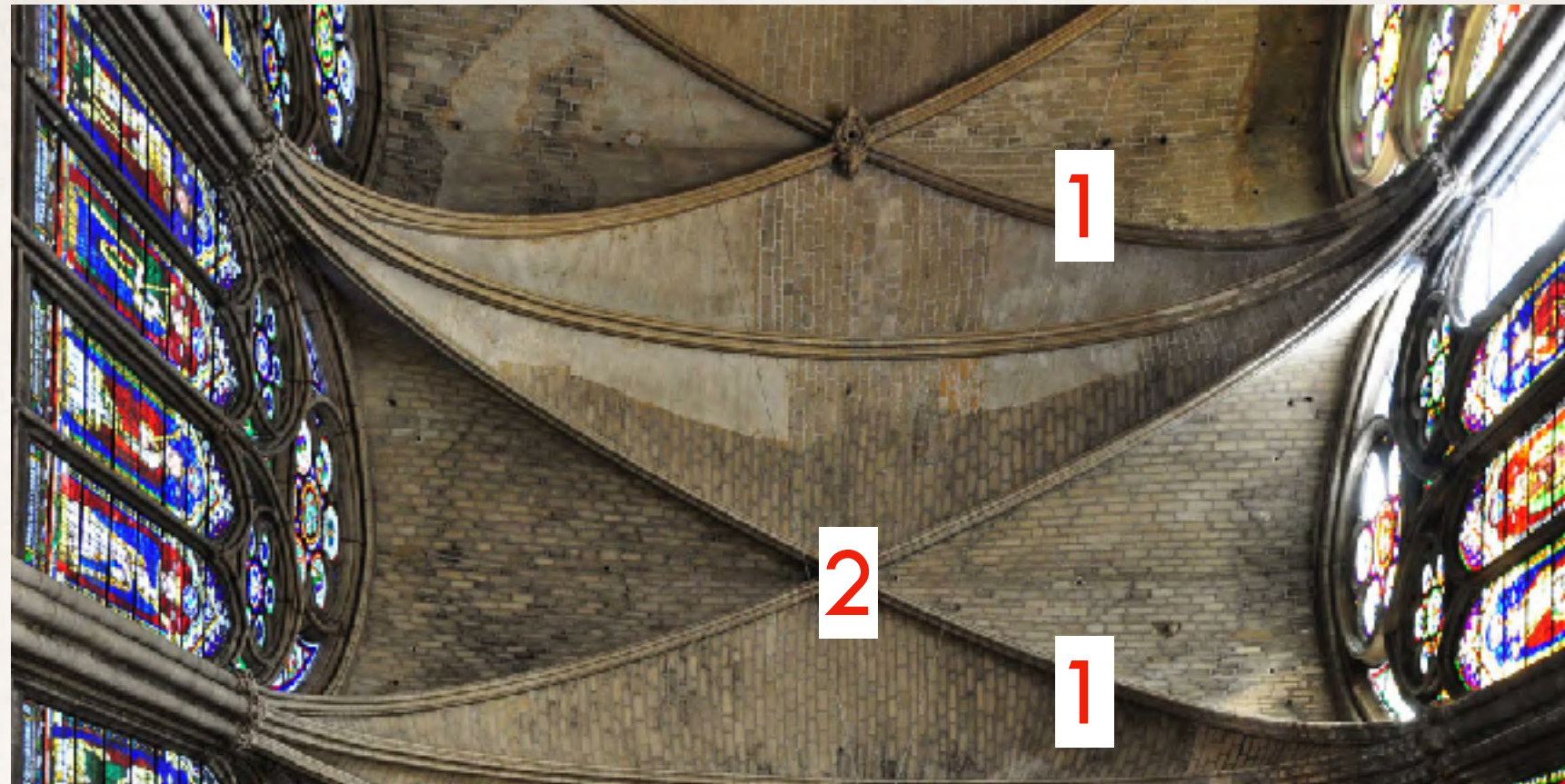
### Types d'œuvres

\_\_Sculpture : richesses des détails, vitraux, rosaces

### Continuité\_Gothique flamboyant



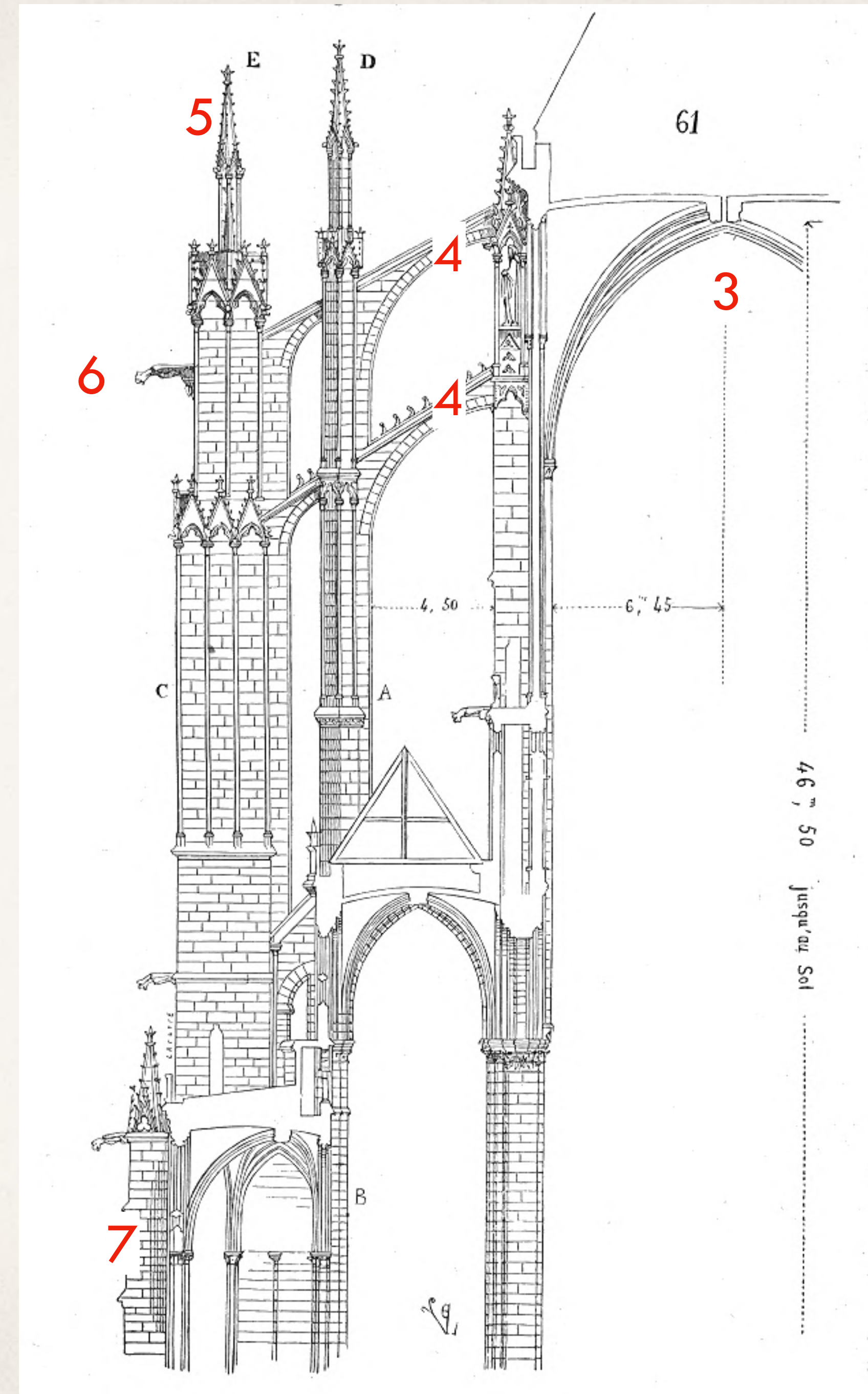
Chapelle Haute, *La Sainte-Chapelle* à Paris, XIIIe siècle.



Voûte sur croisée d'ogives

## Identifier

1. Ogive
2. Clef de voûte
3. Arc brisé
4. Arc
5. Pinnacle
6. Gargouille
7. Culée





STYLE  
**GOTHIQUE**  
OU **ROMAN ?**

# Arts de l'Islam

## à partir de 748

### Caractéristiques principales\_\_

\_\_Décorations abondantes avec un goût pour le détail, absence de représentation humaine dans les lieux de cultes.

\_\_Styles : formes ornementales, figures géométriques ou végétales répétées.

\_\_Représentation humaine dans les miniatures persanes

\_\_Matériaux : marbres, mosaïque, plâtre, dorure.

### Types d'œuvres

\_\_Mosquée : salle de prière orientée vers la Mecque. Mur : Qibla. Niche : mirhâb. Chair en bois pour l'iman : minrab.

\_\_Palais : d'inspiration méditerranéennes, plusieurs patios, puits ou pièces d'eau : bains.

\_\_Calligraphie : écriture sacrée, sur les édifices religieux



Panneau de revêtement à la joute poétique, Iran, Ispahan, XVIIe siècle

748



Mirhab, mosquée de Cordoue, Espagne.

1216-1217



Calligraphie, mosquée Sainte-Sophie, Istanbul.

1453



Abû Bakr Ibn Yûsuf, astrolabe, Maroc, vers 1216-1217



Oiseau en céramique, Iran, vers 1453-1454

1515 - 1522



Soltan Mohammad, *Roustan endormi*, (Shahnameh), 1515-1522 par, British Museum, Londres.



# ÉTUDE DE CAS

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

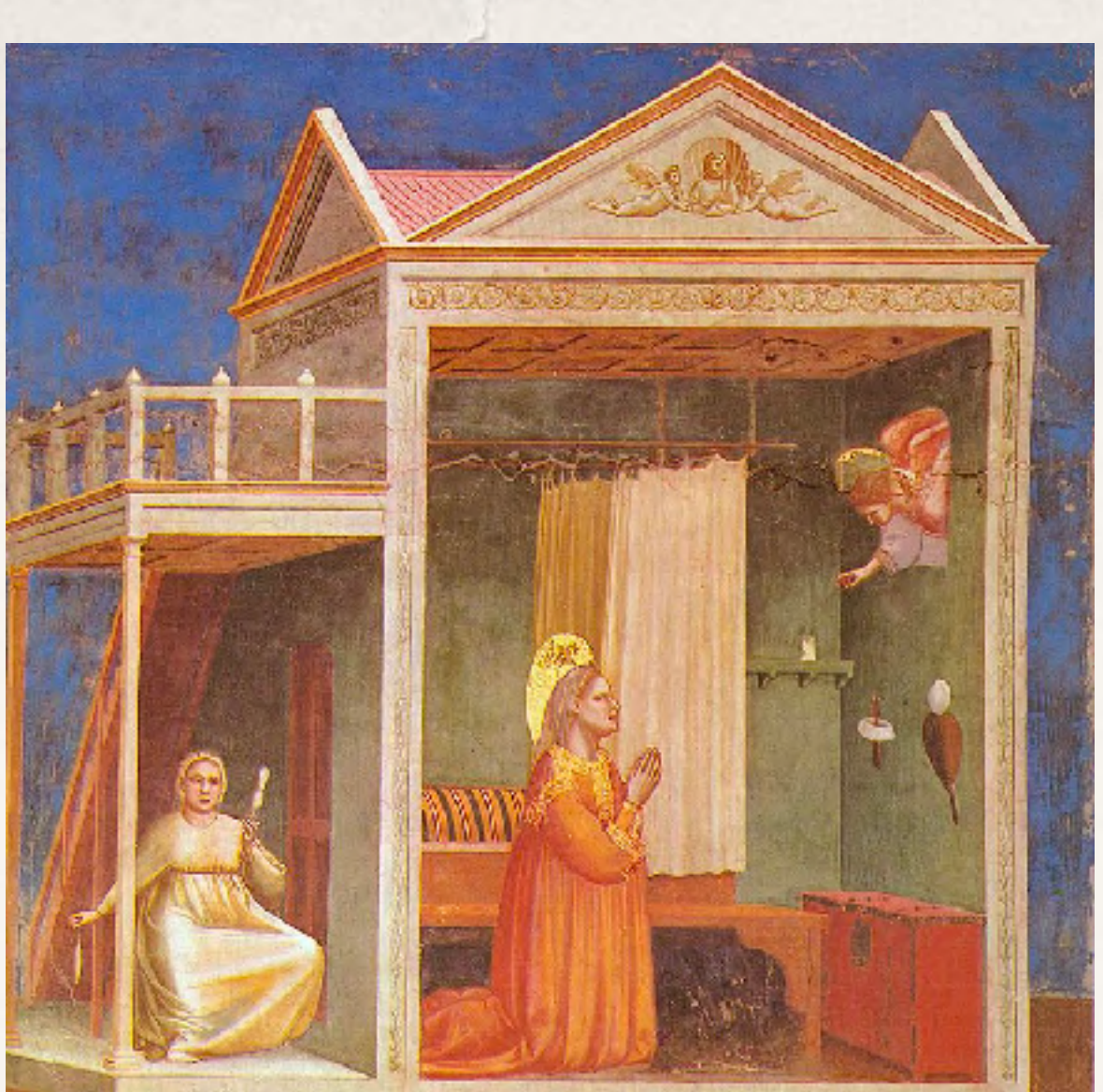
1. CLASSER EN **DEUX GROUPES** LES REPRODUCTIONS DES ŒUVRES SUIVANTES
2. SYNTHÉTISER LES **DONNÉES OBSERVABLES** POUR DIFFÉRENCIER LES PRIMITIFS ITALIENS, DES PRIMITIFS FLAMANDS
3. ANALYSER, COMPARER DEUX TABLEAUX, **FAIRE PREUVE D'ESPRIT CRITIQUE**
4. RÉDIGER UN PARAGRAPHE ARGUMENTÉ POUR COMPARER DEUX 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

<b>Données observables</b>	<b>Primitifs italiens</b>	<b>Primitifs flamands</b>
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



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 :**

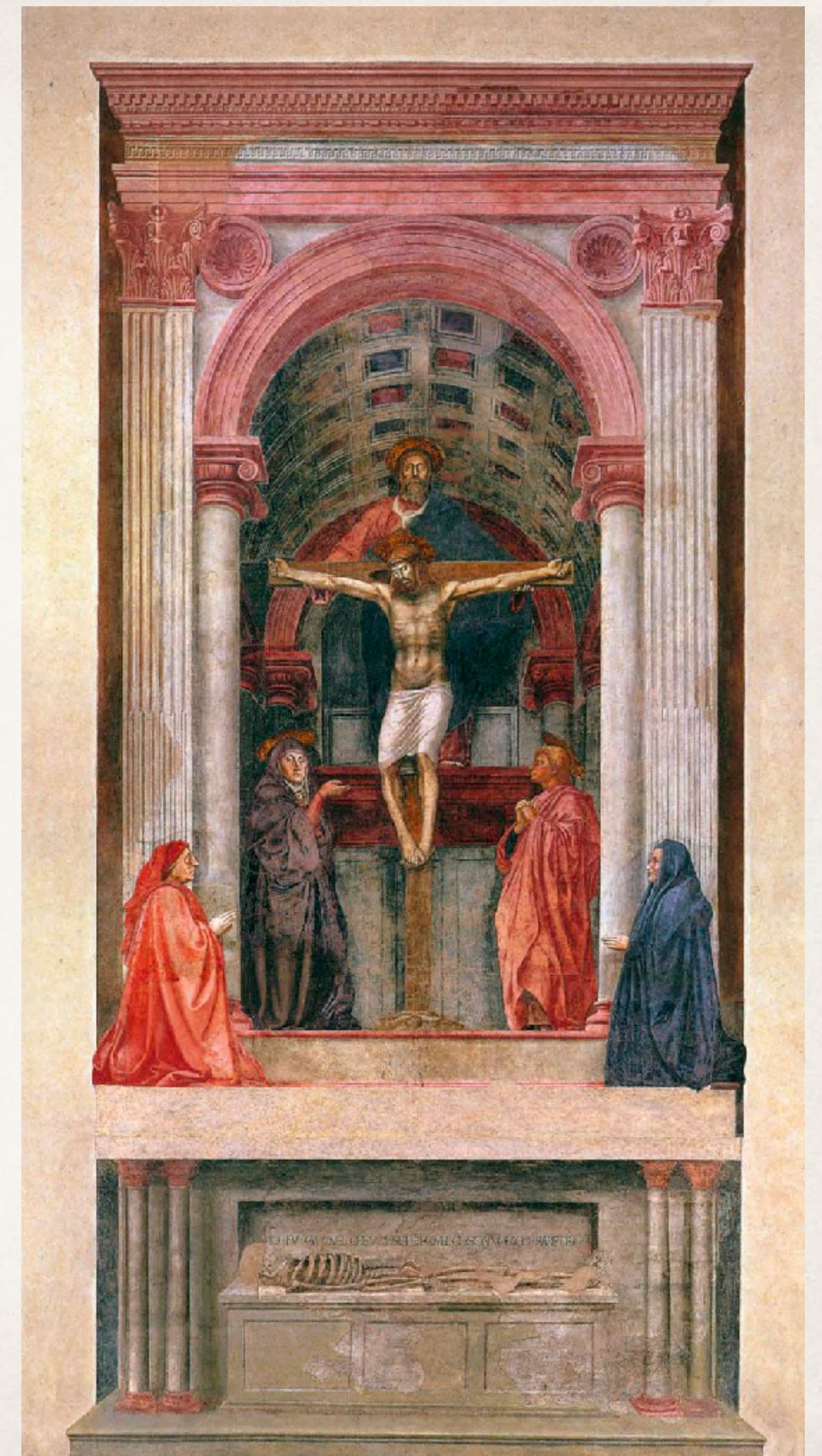
« *La tableau est une fenêtre ouverte sur l'historia* »

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

l'Artiste s'affirme

Idéal, culture du beau

*Tempera, a fresco, a secco.*

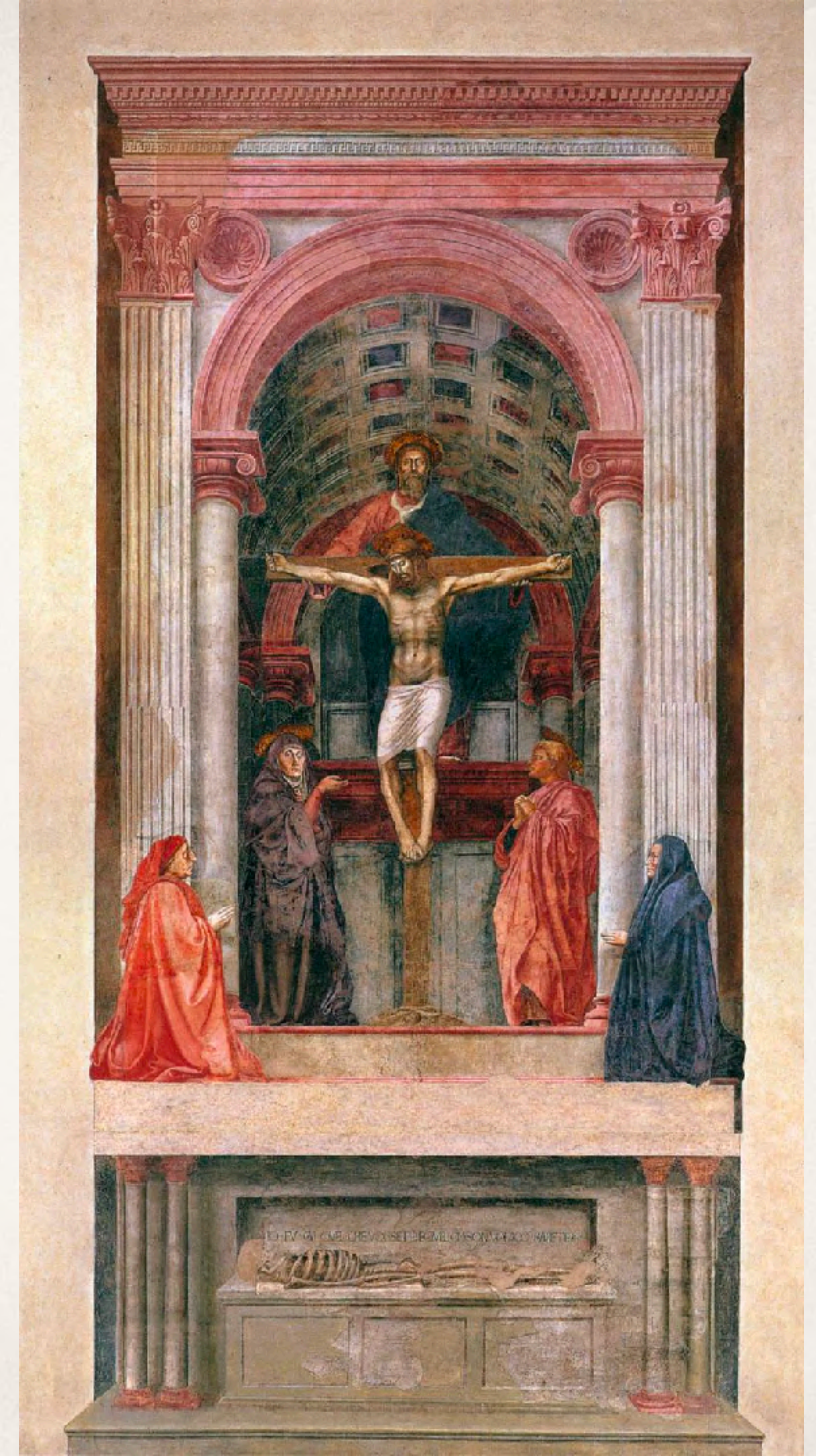


# MASACCIO

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

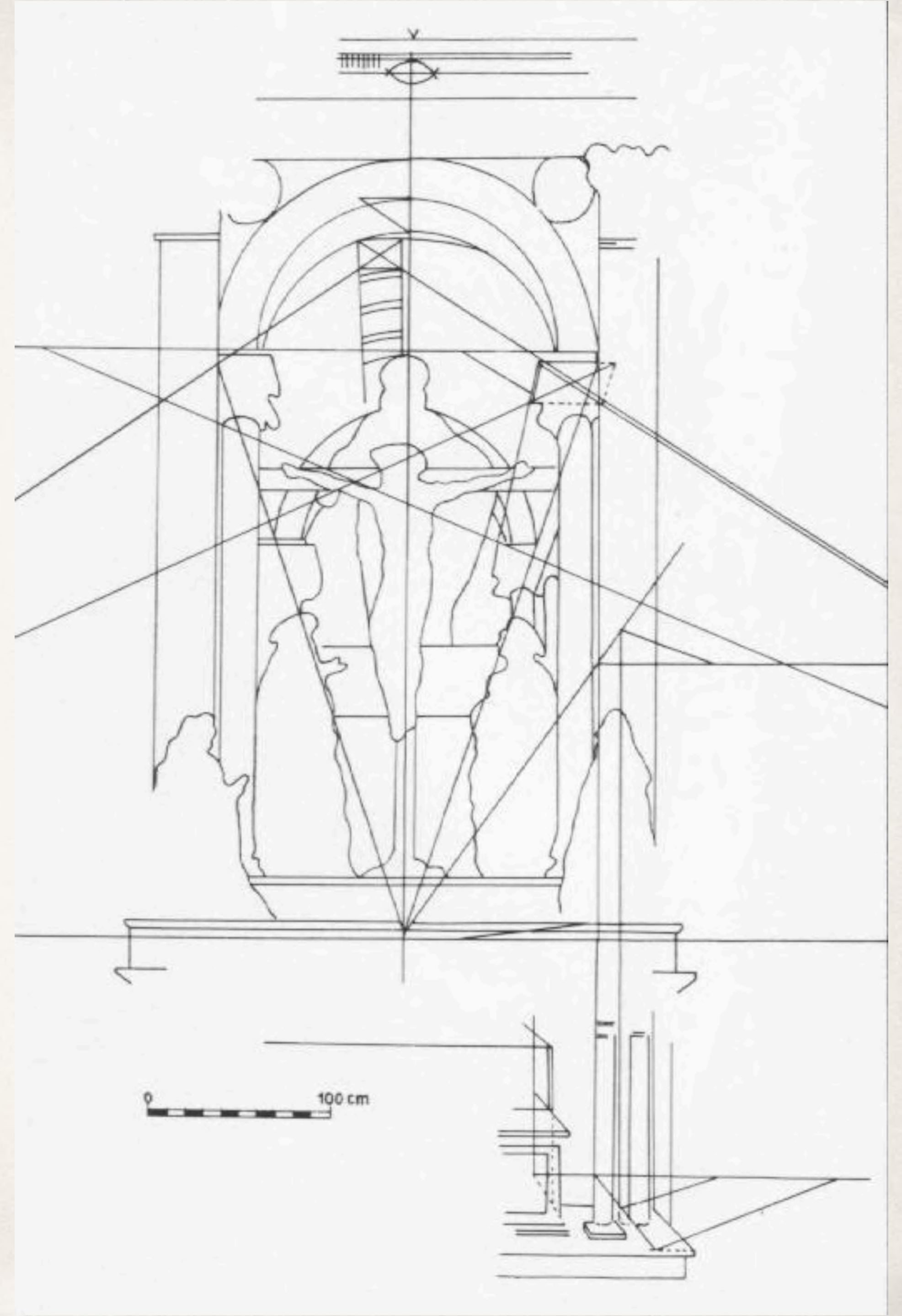


# MASACCIO

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

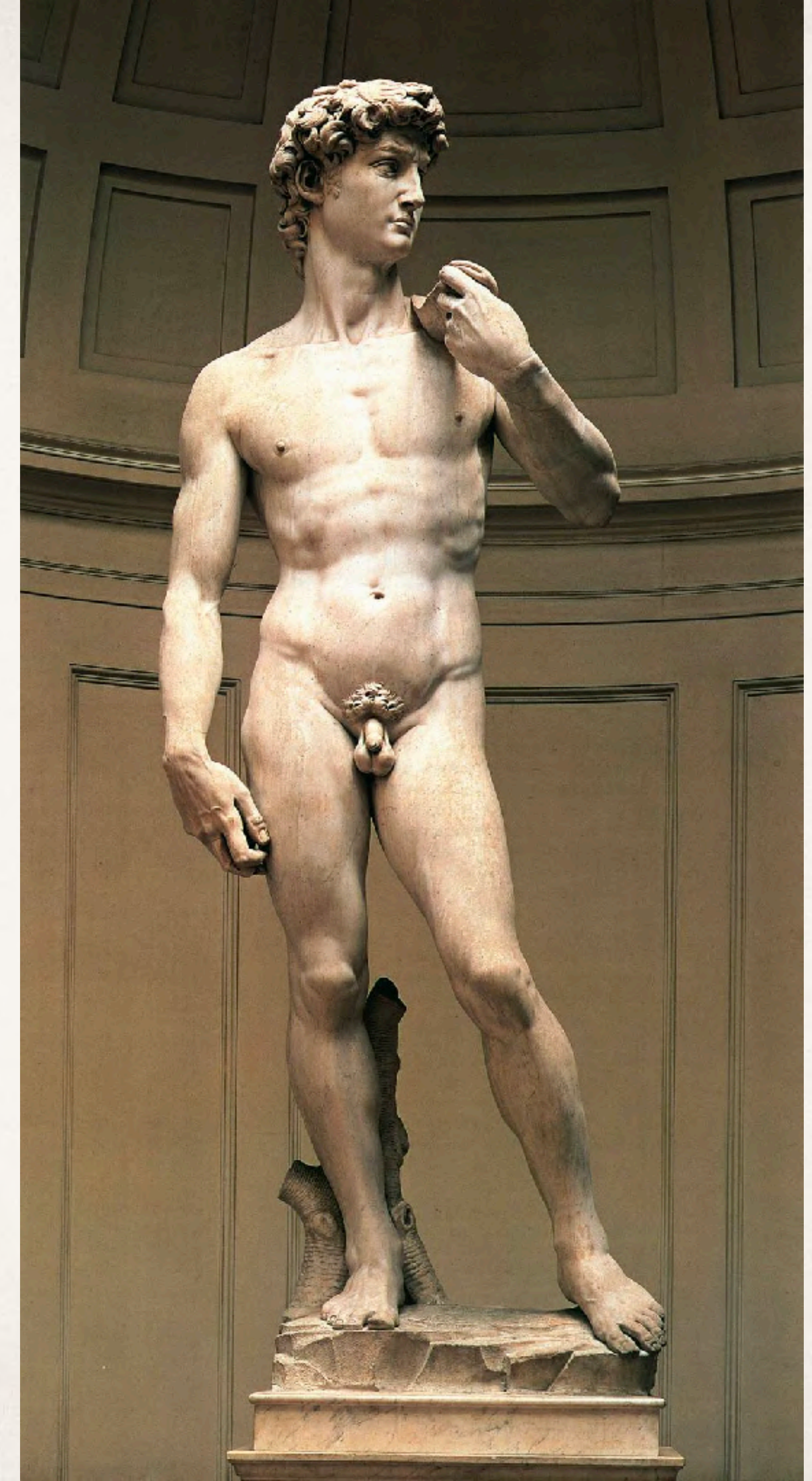
*David, 1504*

---

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)



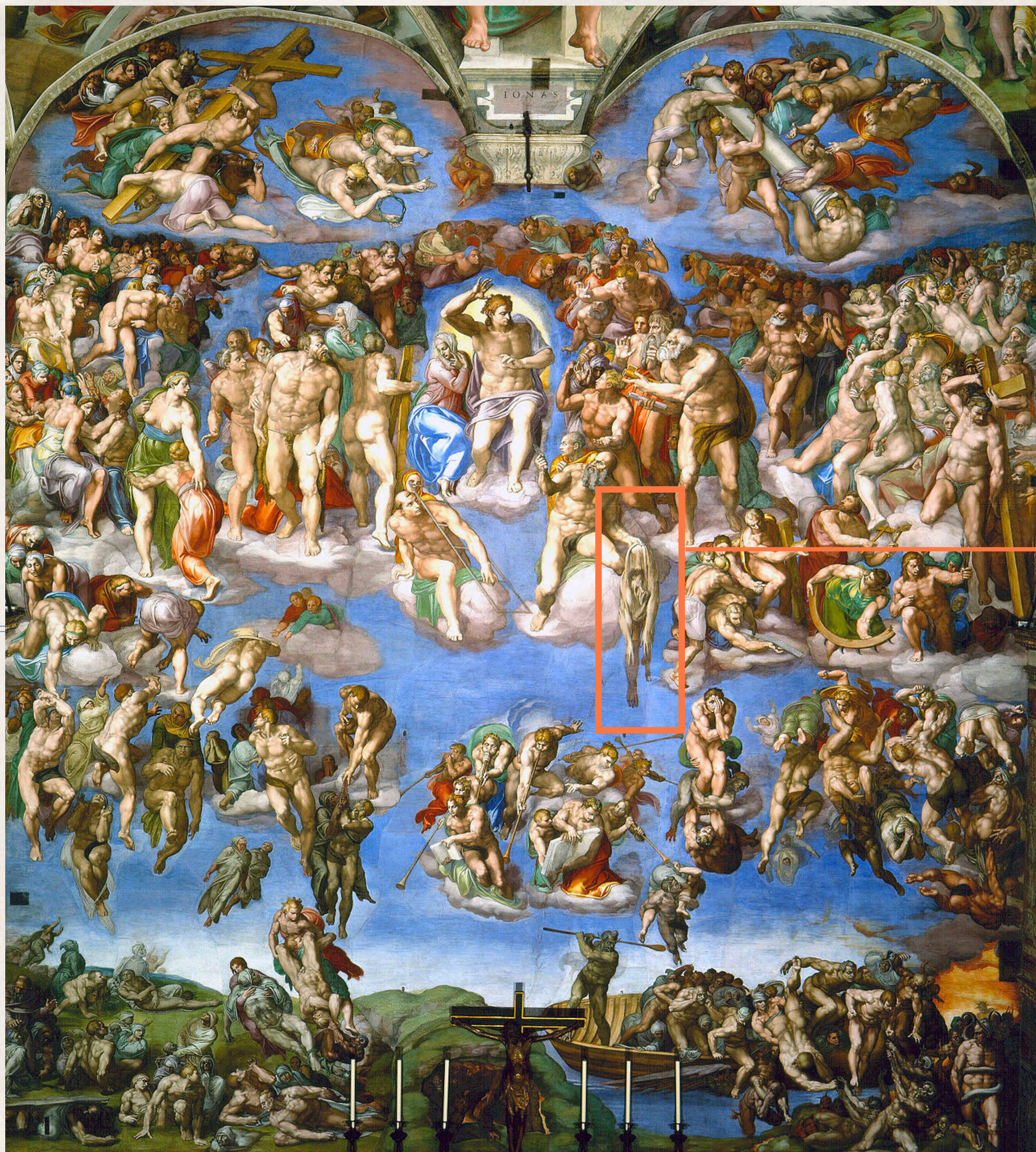


**MICHEL-ANGE, *Le jugement dernier*, 1536-1541,  
fresque, 13,7 x 12,70m,  
chapelle Sixtine, Vatican.**

---

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







# Léonard de VINCI

*La Vierge aux rochers, 1483-86*

Huile sur panneau de bois, 199 x 122 cm

Musée du Louvre, Paris.

- ❖ Perspective atmosphérique : Sfumato
- ❖ Composition pyramidale, triangulaire
- ❖ Jeux de regards et jeu de gestes (indexation).
- ❖ Deux versions



# Léonard de VINCI

*La Vierge aux rochers, 1483-86*

Huile sur panneau de bois, 199 x 122 cm

Musée du Louvre, Paris.

- ❖ Perspective atmosphérique : Sfumato
- ❖ Composition pyramidale, triangulaire
- ❖ Jeux de regards et jeu de gestes
- ❖ Deux versions : Musée du Louvre, Paris et National Gallery, Londres



# Léonard de VINCI

*La Vierge aux rochers, 1483-86*

Huile sur panneau de bois, 199 x 122 cm

Musée du Louvre, Paris.

- ❖ Perspective atmosphérique : Sfumato
- ❖ Composition pyramidale, triangulaire
- ❖ Jeux de regards et jeu de gestes
- ❖ Deux versions : Musée du Louvre, Paris et National Gallery, Londres



# 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.

Déformation  
Exagération des poses  
Mouvement  
Contorsion  
Couleurs acides, vives

## | Résonances

Rogier Van Der WEYDEN,  
*Déposition*, 1435.



# MANIÉRISME XVIÈME

Jules ROMAIN,  
*La Chute des Géants*, 1532-35

Déformation  
Exagération des poses  
*Terribilità*  
Mouvement  
Contorsion  
Couleurs acides, vives

| **Résonances**

Baroque

Rococo



# 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

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

Art Baroque est « une réponse  
pour émouvoir »

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



## | Résonances

Art contemporain

Ernest PIGNON-ERNEST, *Extases*, 2009.

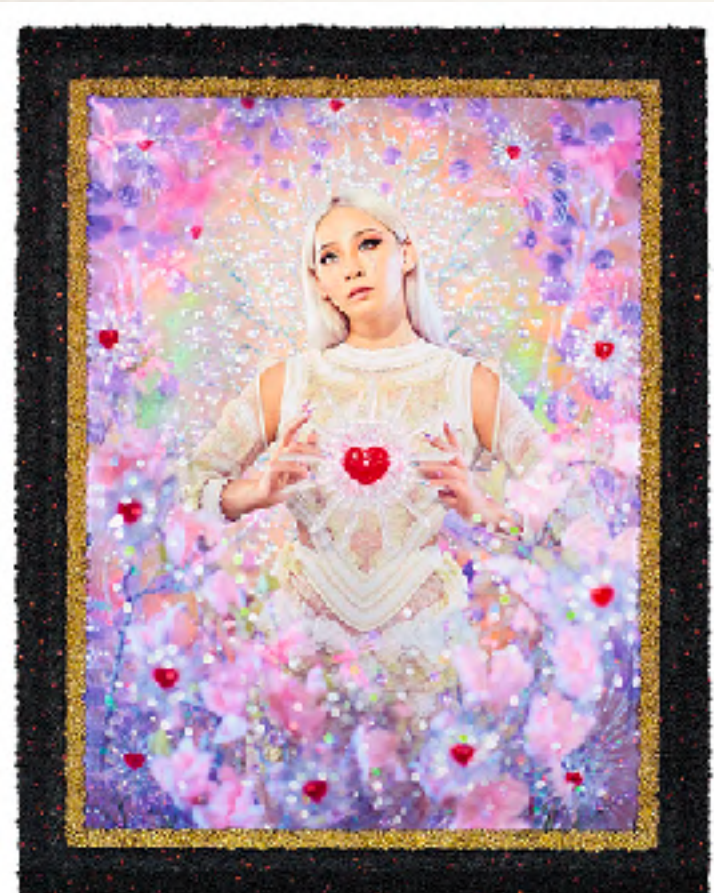
Sens du théâtre  
Séduire par l'émotion  
Continuité des espaces suggérés et réels  
Volumes marqués  
Dynamisme : lignes obliques,  
Courbes/contre-courbes...  
Liberté d'interprétation par l'artiste



# 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.

