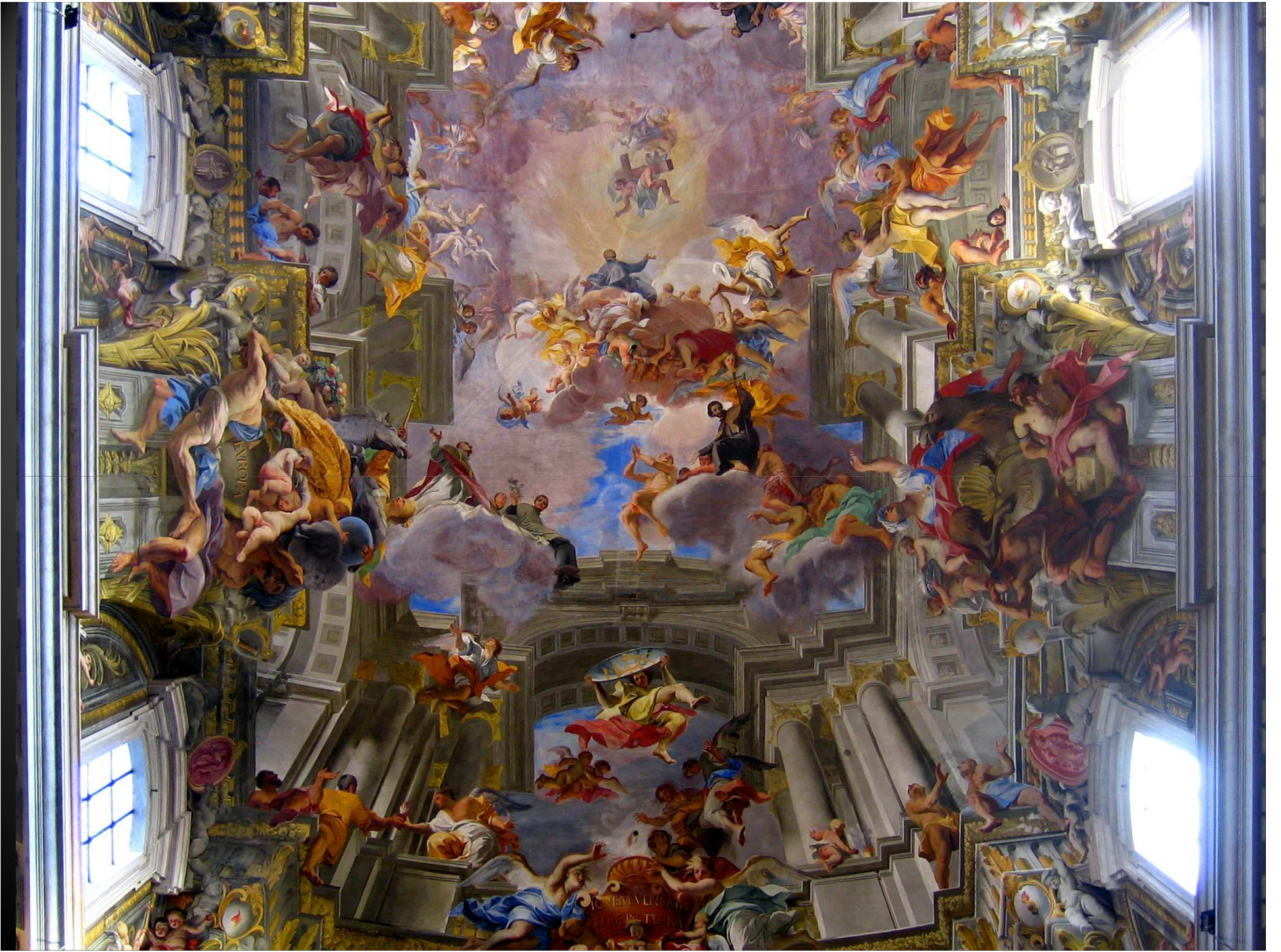

Baroque

1585-1750

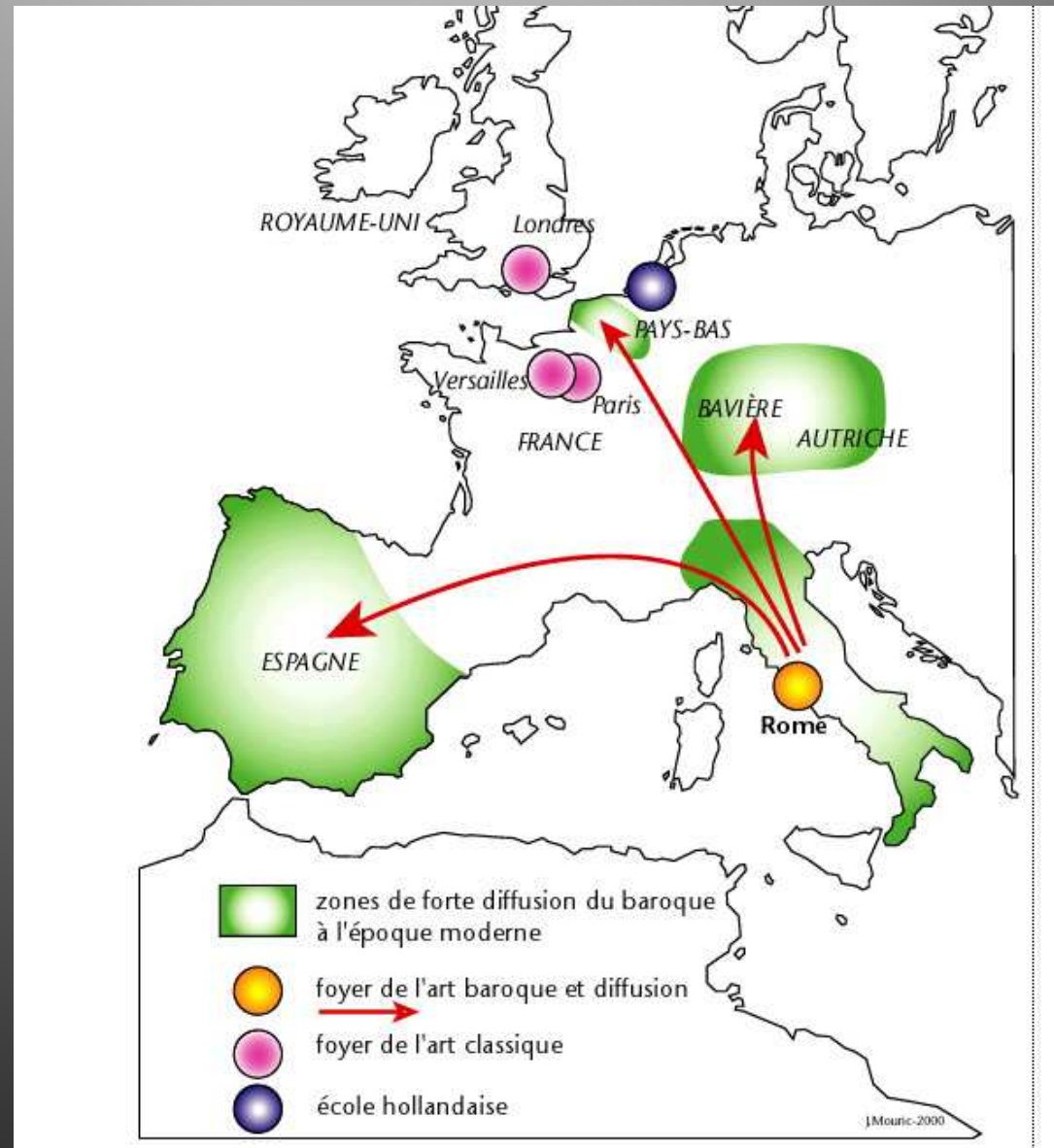
L'art et l'architecture baroque au
XVIIième siècle

le XVIIe siècle entre Baroque et Classicisme

- En France, le baroque est réputé avoir eu peu d'impact.

L'art Baroque est né à la fin du XVIème siècle à Rome pour promouvoir le catholicisme. Il se caractérise par l'emploi de nombreuses couleurs, par le souci du détail et par ses lignes courbes. Il est né en réaction à l'austérité prônée par le protestantisme.

Naissance de l'art baroque

Le pouvoir de Louis XIV

L'influence de l'Eglise dans le développement de l'art est moins forte que dans la plupart des pays; c'est le pouvoir politique, surtout de Louis XIV, qui trace les lignes de "l'acceptable" tant pour la religion que pour les artistes. La plupart d'entre eux travaillent pour le Roi et se dédient à encenser sa grandeur.

le baroque rococo de l'église de Wies (1746-56) en Bavière.

Monument baroque

Santa Maria della Salute
1631-1687

élevée en ex-voto, après la peste de 1630

Chef-d'œuvre de Baldassare Longhena, Venise

Palais de Carignan à Turin (Italie)

Andre Pozzo, *La Gloire de saint Ignace*, église Saint-Ignace de Rome, 1690

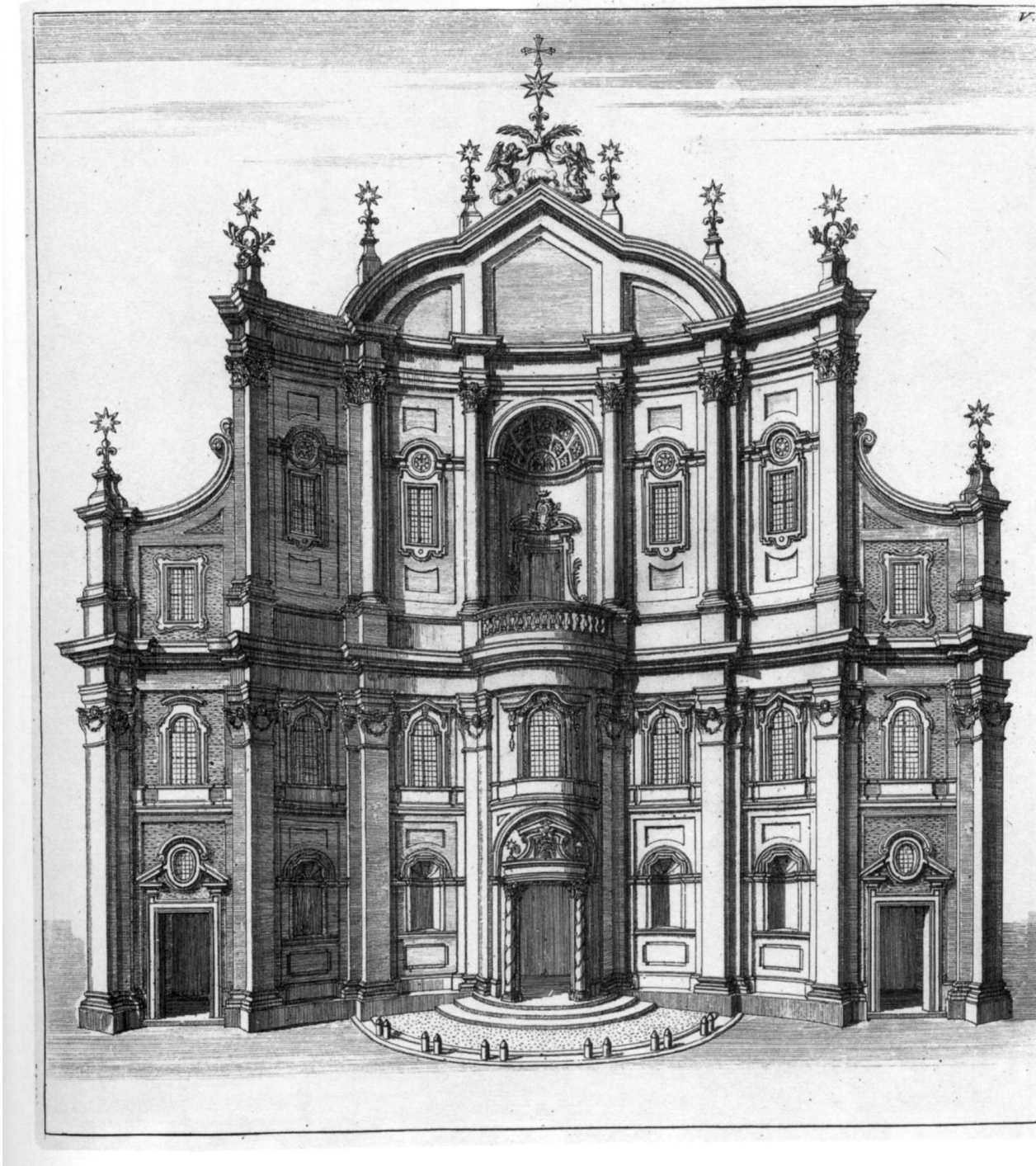
Baciccia (Giovanni Battista Gaulli, dit), voûte de
l'Église de Jésus (*le triomphe du nom de Jésus*), 1672-
1679

Église Saint-Nicolas de Malá Strana, Prague

- Oratoire des Philippins
- Rome construit entre 1637 et 1650

Francesco Borromini (1599-1667), église des quatre fontaines(Rome)

- Assomption de la Vierge, Abbaye de Mondaye, normandie, France

Egid Quirin Asam

- Assomption de la Vierge
- église de l'abbaye de Rohr.
- Basse-Bavière
- 1722-1723

LA PEINTURE BAROQUE

Caravage 1573-1609

Rubens 1577-1640

Caravage 1573-1609

- « Le Caravage, poussé par son caractère querelleur et sombre, s'adonna à représenter les objets avec très peu de lumière en chargeant terriblement les ombres, il semble que les figures habitent dans une prison éclairée par peu de lumière qui vient d'en haut. »
- — Stendhal, Écoles italiennes de peinture, Le Divan

Judith décapitant Holopherne, 1598

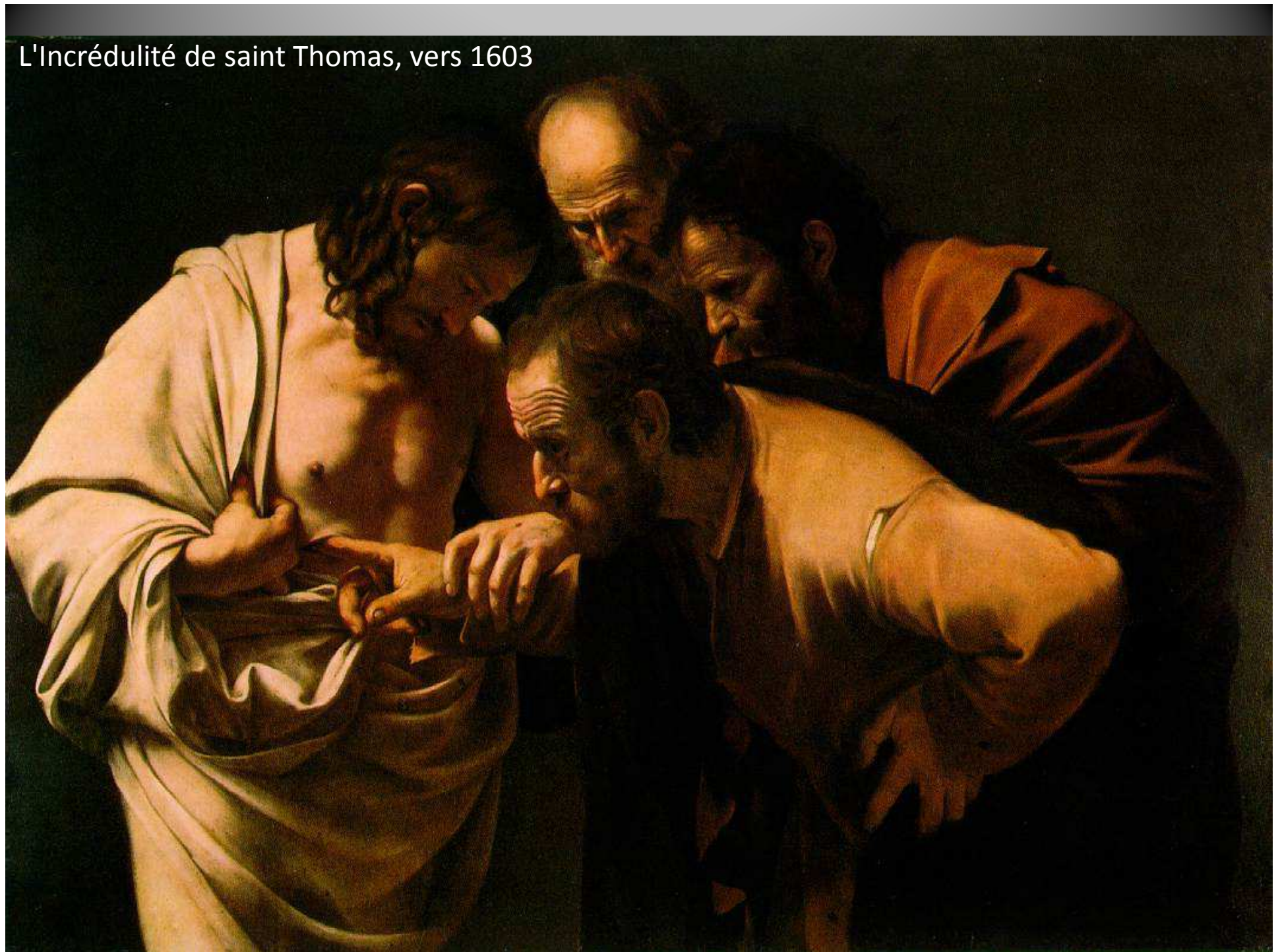
David et Goliath, 1606 - 1607

La Crucifixion de saint Pierre vers 1604

L'Incrédulité de saint Thomas, vers 1603

- Saint Jérôme en méditation (attribution)
- 1605 - 1606

La Vocation de saint Matthieu 1600

La Conversion de saint Paul sur le chemin de Damas vers 1604

Méduse 1597 - 1598

Narcisse vers 1597

Le Sacrifice d'Isaac 1597 - 1598

Rubens 1577-1640

- « Rubens, fleuve d'oubli, jardin de la paresse,
Oreiller de chair fraîche où l'on ne peut aimer,
Mais où la vie afflue et s'agite sans cesse,
Comme l'air dans le ciel et la mer dans la mer. »
- — **Baudelaire**, « **Les Phares** », dans [les Fleurs du mal](#)
- « Le Louvre - J'ai fait des kilomètres et des kilomètres devant des toiles prestigieuses [...] et un grand Rubens fumeux (*La Mort de Didon*) - Mais à mesure que je le regardais, le Rubens me semblait de plus en plus réussi avec les vigoureuses tonalités crème et roses, les yeux lumineux et chatoyants, la robe mauve terne sur le lit. Rubens était heureux, personne ne posait pour lui pour toucher un cachet et sa gaie *Kermesse* montrait un vieil ivrogne sur le point d'être malade. »
- — [Jack Kerouac](#), *Le Vagabond américain en voie de disparition, précédé de : Grand voyage en Europe*
- « Rubens fait vraiment sur moi une forte impression. Je trouve ses dessins colossalement bons, je parle des dessins de têtes et de mains. Par exemple, je suis tout à fait séduit par sa façon de dessiner un visage à coups de pinceau, avec des traits d'un rouge pur, ou dans les mains, de modeler les doigts, par des traits analogues, avec son pinceau. »
- — **Lettre 459 de [Vincent van Gogh](#) à son frère Théo (1885)**

- La descente de croix
- 1616-1617

- La descente de Croix,
- 1616

Venus et Adonis 1617

- *La mort de Didon*

La chasse au Tigre

L'Enlèvement des filles de Leucippe.

Rubens
L'Enlèvement des filles de
Leucippe.
1618

- C'est une peinture à l'huile sur toile de 1618.
- Elle mesure 224 x 210 cm.
- Cette œuvre est actuellement conservée en Allemagne, à la Alte Pinakothek de Munich.

a) Un mythe antique.

- L'enlèvement des filles de Leucippe est avant tout un récit mythologique gréco-romain.
- L'histoire: lors de leurs noces, les filles de Leucippe sont enlevées par Castor et Pollux, tombés sous le charme des jeunes filles. Furieux, les époux se vengeront en tuant Castor.

Étude de la composition.

Un carré, une spirale, des cercles et
un bouquet.

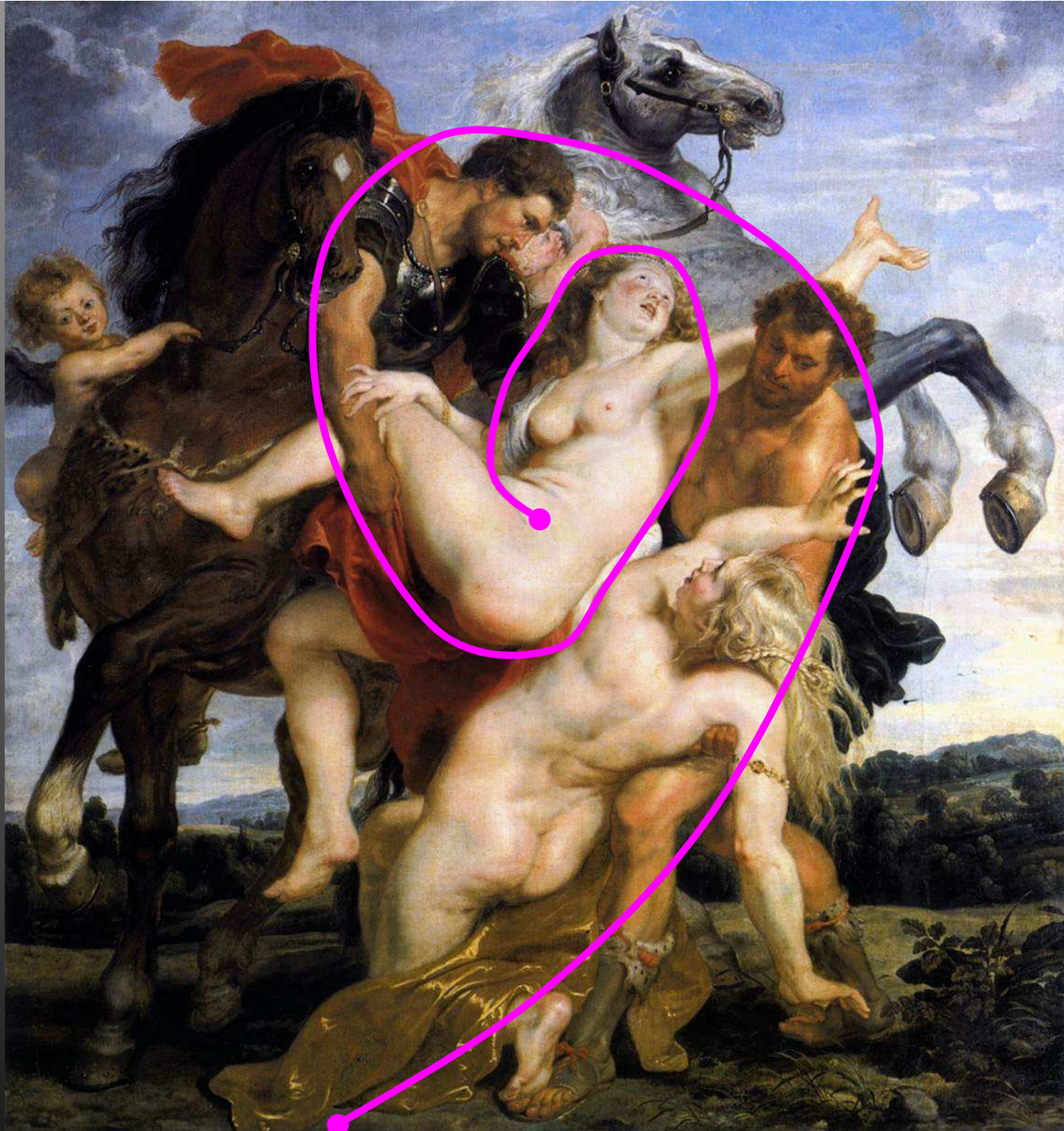
a) Un carré.

a) Un carré.

- L'ensemble de l'action forme un carré dressé en équilibre sur un de ses sommets.
- Ceci donne l'impression d'un équilibre fragile et d'un grand dynamisme.
- Tout semble pouvoir « s'écrouler » à tout moment.

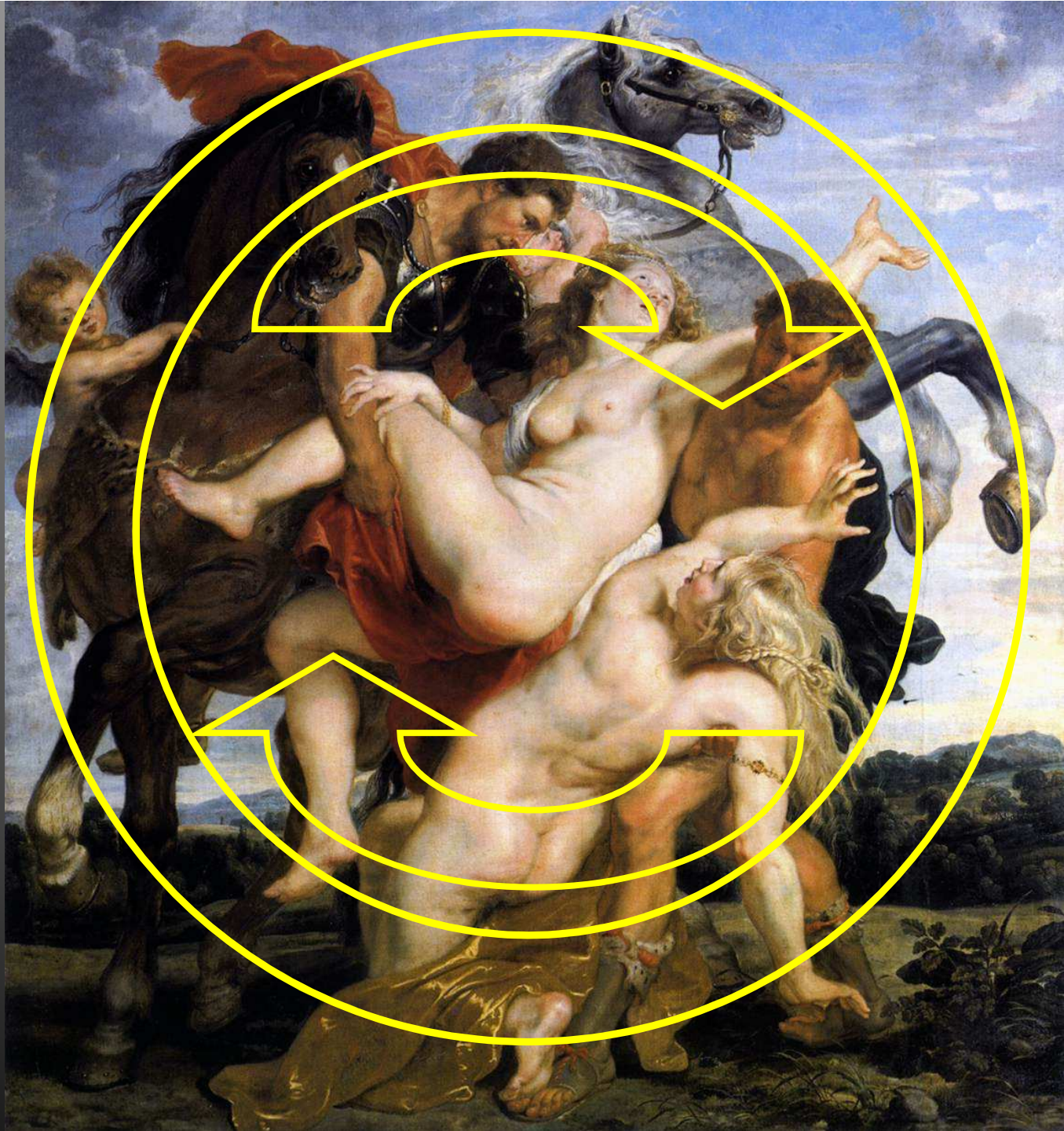
b) Une spirale.

b) Une spirale.

- Le groupe de corps forme également une spirale.
- Celle-ci renforce l'aspect désordonné et mouvementé de la scène.

c) Deux cercles concentriques.

c) Deux cercles concentriques.

- La scène est circonscrite à l'intérieur de deux cercles.
- Ces cercles donnent le sentiment d'une scène qui roule et s'enroule sans cesse sur elle-même.
- Comme une roue qui accélère vers la droite...

d) Un bouquet.

d) Un bouquet.

- Le dynamisme de la scène est provoqué par une composition « explosive » en forme de bouquet.
- Ce procédé permet de « décoller » la scène du sol.
- Tout semble s'envoler, puis retomber.

6. Conclusion.

Une œuvre radicalement baroque.

- Cette œuvre témoigne évidemment de l'art baroque.
- Le sujet de l'enlèvement des jeunes femmes est très violent.
- Sa composition multiforme est très excentrique et produit des effets de tensions inattendus.

Sculpture

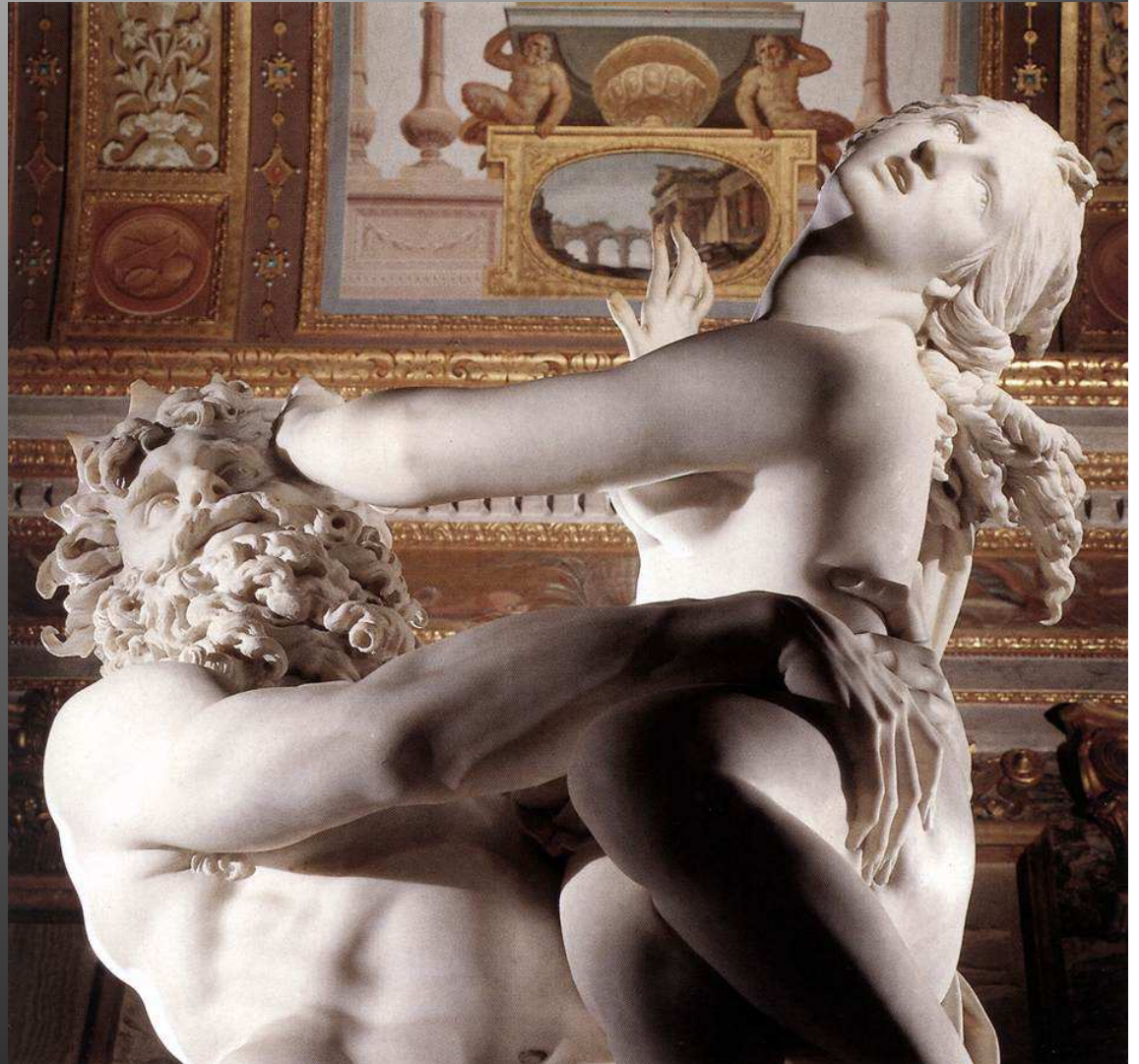
- LE BERNIN 1598-1680
- Autres

LE BERNIN 1598-1680

Le Rapt de Proserpine (1622)

- 24 ANS

David (1624)

- 26 ANS

Michel-Ange, *David*, 1501-1504

Apollon et Daphné (1625)

- 27 ANS

La chapelle Cornaro

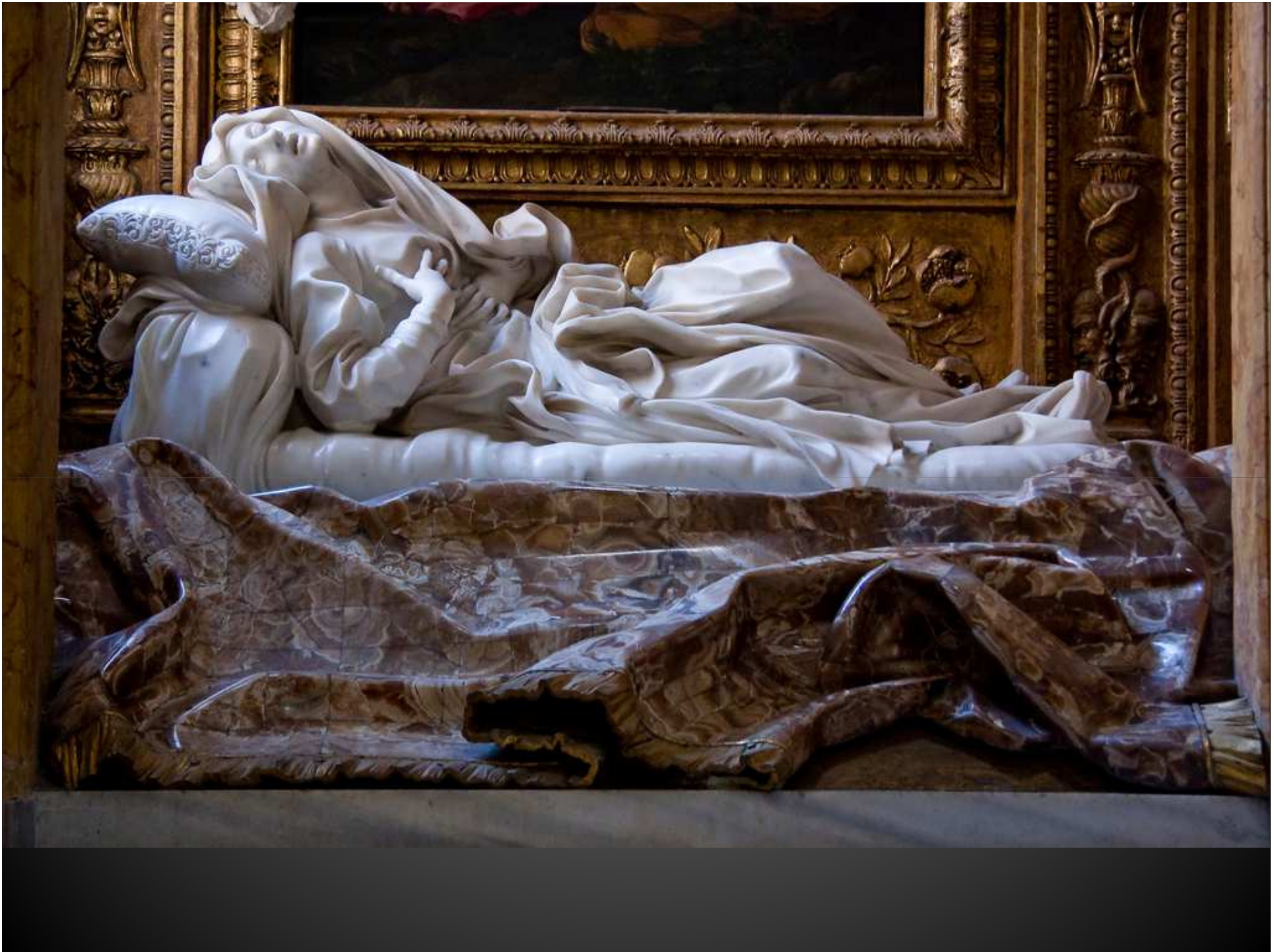

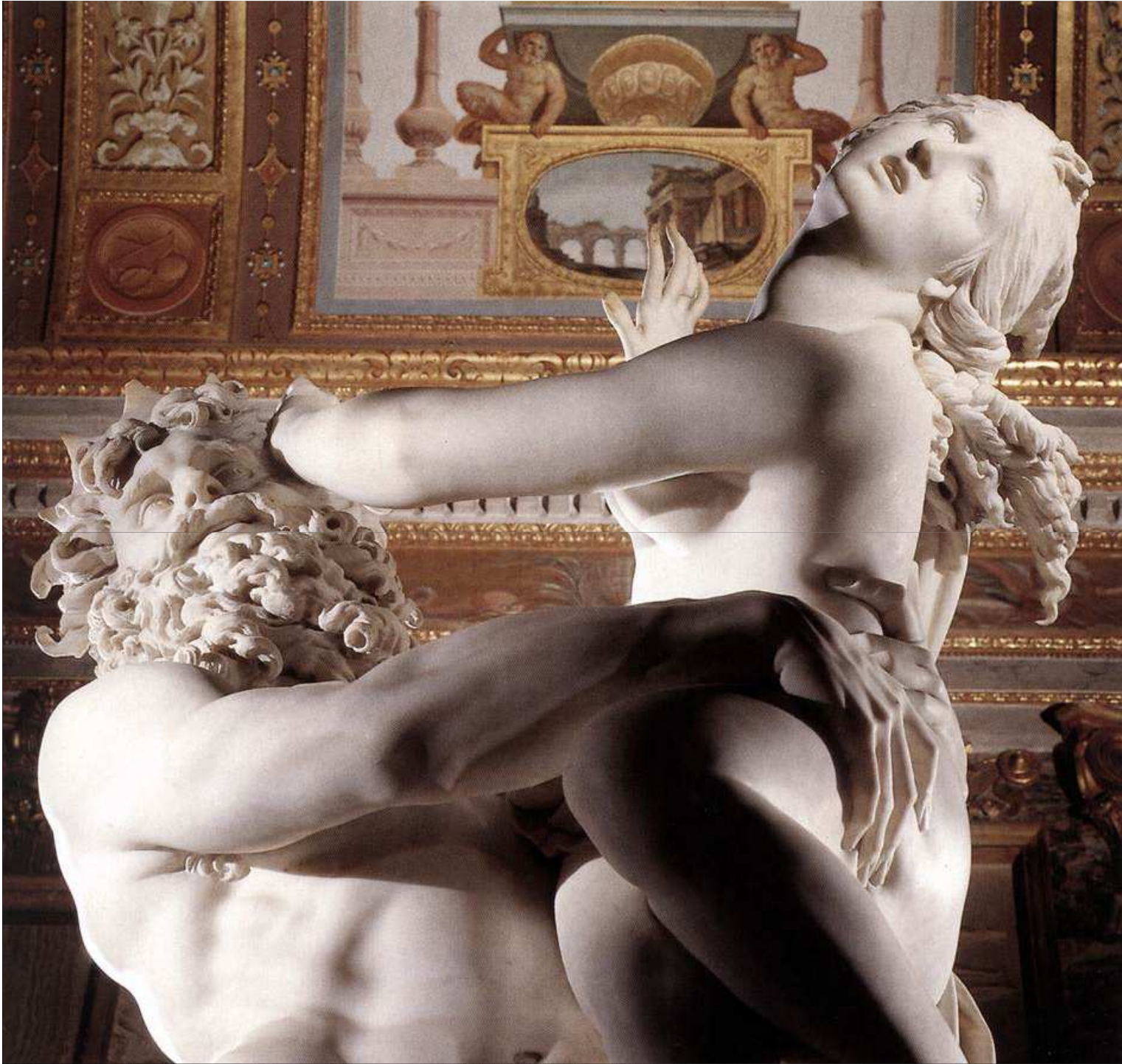

Extase de la bienheureuse Ludovica Albertoni 1675

- 77 ans

Buste de Louis XIV (1665)

- 67 ANS

Statue équestre de Louis XIV

1671-1677

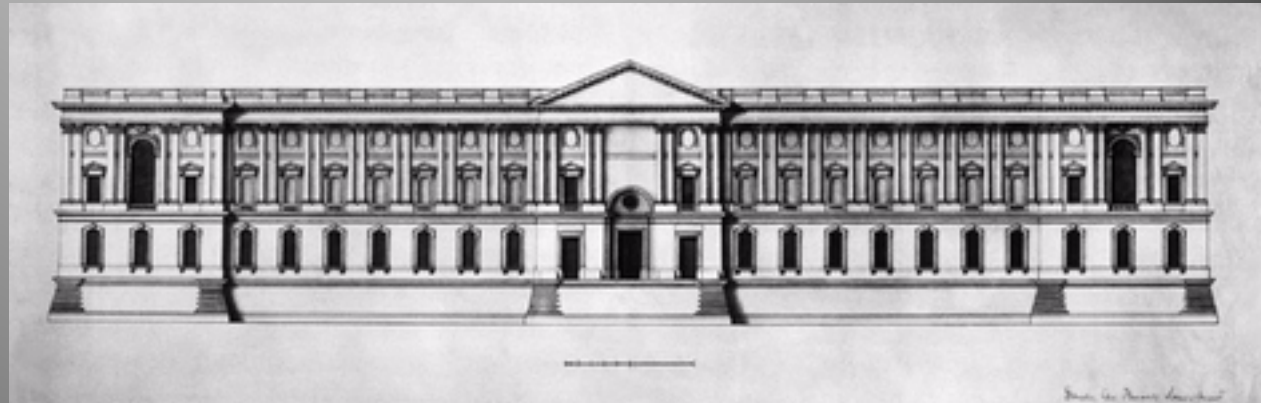

Ce sont les mêmes principes en architecture : par exemple la façade du Louvre, palais du roi à Paris

Le projet du Français
Claude Perrault :

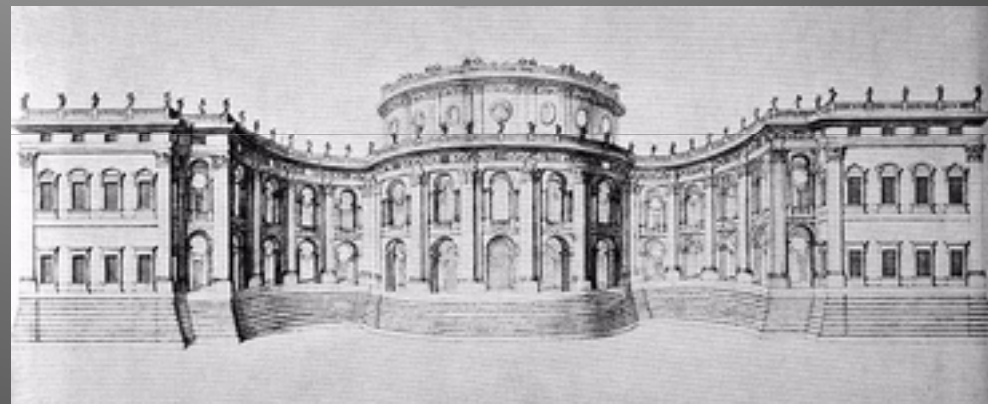
classique

Le projet de l'Italien

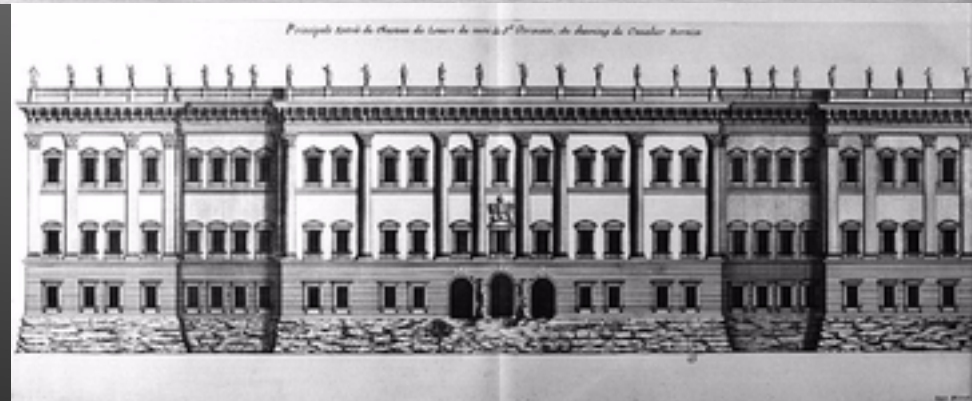
Le Bernin :

baroque

Le 3e projet de Le Bernin :

classique

Trop tard ! Louis XIV préféra...

Sculptures

- L'Ange de l'Annonciation (1603-1608) de Francesco Mochi.

- Nicolas-Sébastien Adam (1705–1778)
- Prométhée enchaîné
- Pièce de réception à l'Académie royale, 1762.

La peinture baroque en France

- **Trophime Bigot 1579-1650**
- **Georges de La Tour 1593-1652**

Trophime Bigot

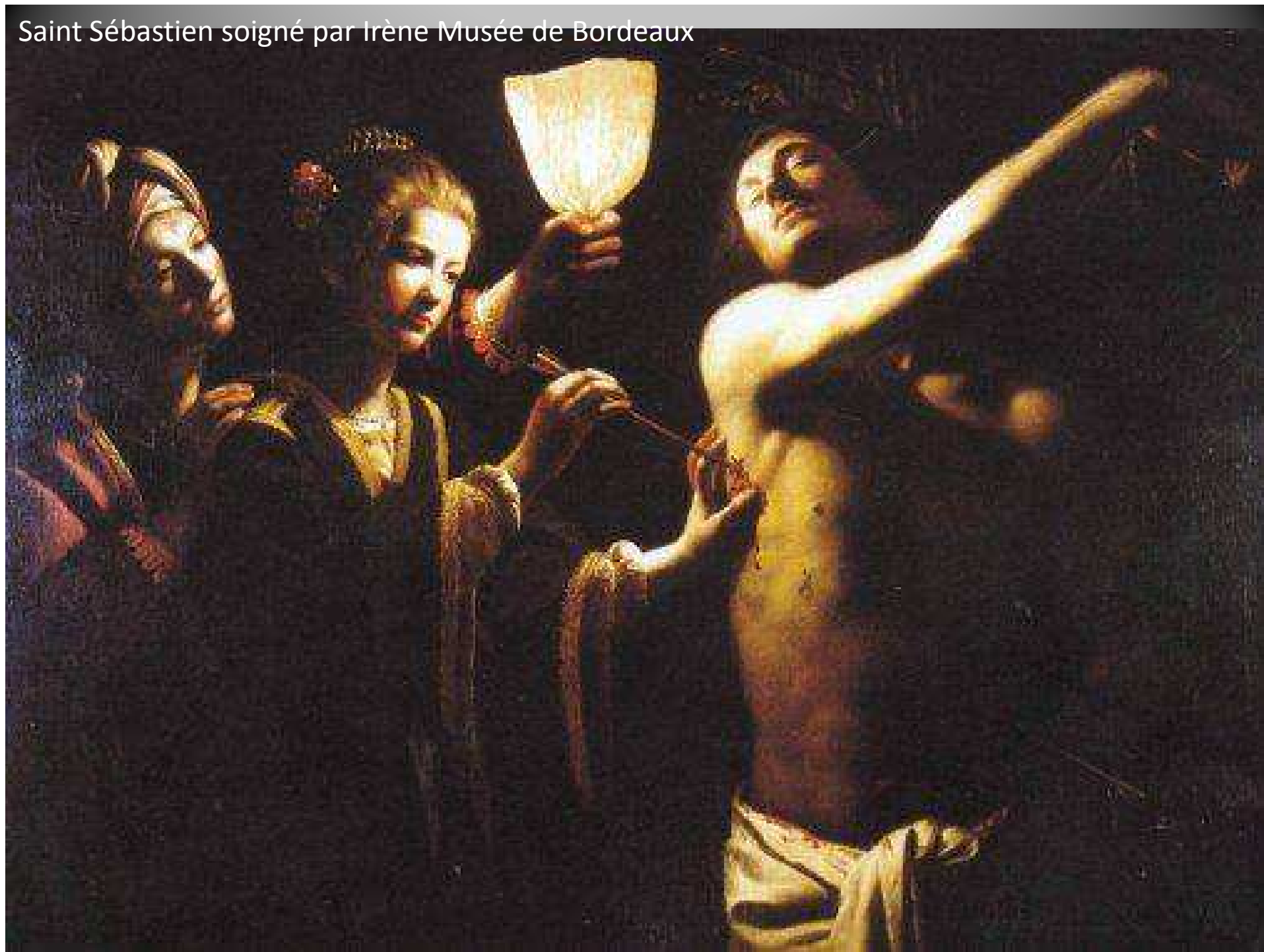
1579-1650

- artiste-peintre baroque français.
- Entre 1620 et 1634, il passe de nombreuses années en Italie en particulier à Rome.

Saint Sébastien soigné par Irène Rome - Musées du Vatican - Pinacothèque

Saint Sébastien soigné par Irène Musée de Bordeaux

Judith et Holopherne (1640)

- Le chanteur à la chandelle

Allégorie de la Vanité Rome - Galleria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Barberini

Le repas d'Emmaüs Chantilly - Musée Condé

Georges de La Tour

1593-1652

L'Argent versé, Ukraine

Le Tricheur à l'as de trèfle Texas

Le Tricheur à l'as de carreau³⁰ (ou Le Tricheur Landry) Louvre

La Discepolo de buona avventura, New York

- La Madeleine pénitente (à la flamme filante)
- Los Angeles
- Vers 1638-1640

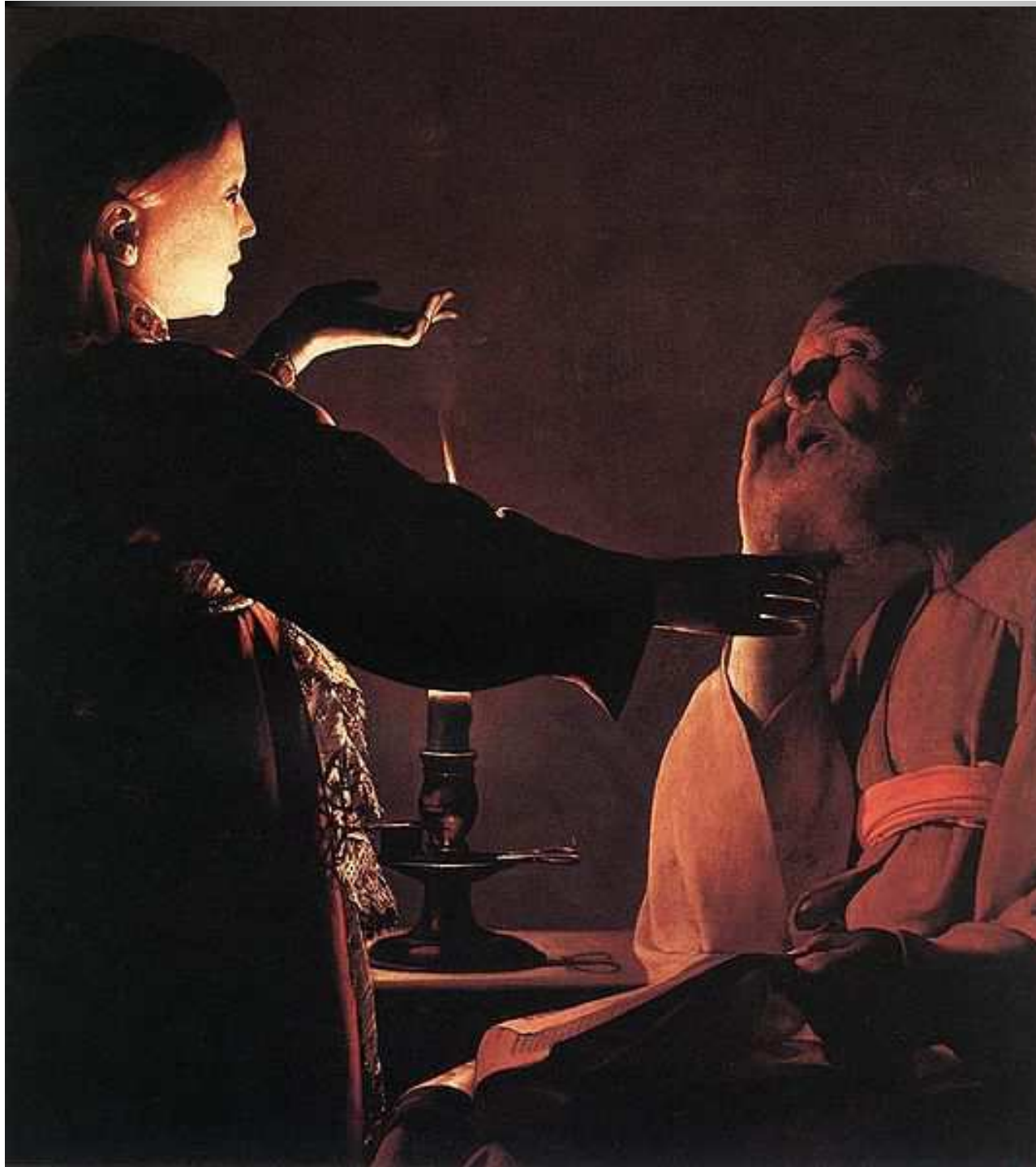
- La Madeleine pénitente (à la veilleuse)
- Louvre-Lens

- La Madeleine pénitente (aux deux flammes)
- New York

- La Madeleine au miroir
- Washington.
- Vers 1635-1640

- *L'Apparition de l'ange à saint Joseph, ou Le Songe de saint Joseph*
- Nantes

- *Le Souffleur à la pipe*
- Tokyo

Classicisme

- Nicolas Poussin 1594-1665

La Fuite en Égypte 1657

Le massacre des Innocents, 1625-1626

La mort de Germanicus

Inspiration du poète, 1629

Les bergers d'Arcadie 1638-1639

Baroque

Instabilité, déséquilibre,
irrégularité

Foisonnement, profusion, démesure,
mélanges

Cœur, sentiments

Fantaisie

Classicisme

Lignes droites, verticalité,
horizontalité

Fixité, harmonie, unité, ordre

Vraisemblable

Baroque

Instabilité, déséquilibre,
irrégularité

Lignes courbes, spirales, tourbillons

Mouvement, changement, dynamisme,
désordre

Foisonnement, profusion, démesure,
mélanges

Imagination, rêve, illusion

Cœur, sentiments

Fantaisie

Classicisme

Stabilité, équilibre, symétrie, régularité

Lignes droites, verticalité,
horizontalité

Fixité, harmonie, unité, ordre

Sobriété, simplicité, mesure, limites

Vraisemblable

Raison, intellect

Respect des règles