

Le PAYSAGE REPRÉSENTÉ

Le paysage : - configuration physique générale d'une région géographique
- aspect qu'on en découvre d'un point donné
- œuvre d'art représentant un tel aspect.

Une **représentation** en peinture ou en dessin est une **œuvre bidimensionnelle**, dans laquelle la profondeur est fictive, **illusionniste**. Le paysage peut être **rural**, avoir comme sujet la nature, la campagne, le bois, la montagne, la mer... Mais aussi la ville, le paysage est alors un paysage **urbain**.

Le paysage comme unique sujet de la représentation est récent, autour du 17e siècle. Il est d'abord considéré comme un **fond**, comme ce qu'il y a derrière le motif principal. Il est ce qui fait ressortir la scène mythologique, historique, anecdotique.

Religieux en prière, relief provenant de l'Abbaye de Sernin, vers 1350.

Anonyme, Christ en croix entre la Vierge et Saint-Jean, le roi et le Dauphin (Charles VII et le futur Louis XI ou Louis XI et le futur Charles VIII), tempera sur bois, vers 1444 ou 1461

La RENAISSANCE

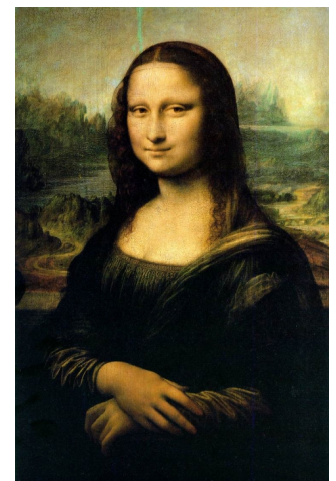
Alberti, « La peinture comme fenêtre ouverte sur le monde »

Fra Angelico, L'annonciation, 1426

De Vinci, dessin, Vue du val d'Arno, 1473, plume sur papier
De Vinci fonde sa pratique sur l'observation de la nature, dont l'homme fait parti. Il tente de rendre visible l'immatériel : les mouvements de l'eau, de l'air... Le paysage devient naturaliste.

De Vinci, La Joconde, 1503-1506

XVIIe

Au XVIIe : Le paysage se compose presque toujours à l'âge classique (17e) des quatre éléments, la terre, l'air, le feu (lumière solaire ou autre) et l'eau, mais aussi de l'humain.

Les plans y sont clairement visibles. Ils s'insèrent les uns par rapport aux autres par des formes triangulaires. Les formes composent aussi avec des horizontales qui renvoient à l'idée de calme. Des cadres dans le cadre permettent au regard d'atteindre l'horizon. **Le paysage composé** est l'égal d'un sujet mythologique ou religieux.

Claude Gellée dit Le Lorrain
Paysage avec vue imaginaire
de Tivoli, 1642
huile sur cuivre 21,6 x 25,8

Claude Gellée dit Le Lorrain
Paysage avec vue imaginaire
de Tivoli, 1642
huile sur cuivre 21,6 x 25,8

L'Automne ou La grappe de raisin rapportée de la terre promise
Poussin Nicolas (1594-1665)
17e siècle, huile sur toile
1.180 m x 1.600 m.
Paris, musée du Louvre

Solitude, ruines près d'une mare
Jan I Van Kessel (1626-1679)
huile sur toile
1.065 m. X 1.520 m.
Paris, musée du Louvre

Ici, les paysages sont des **paysages composés** (historique ou biblique...)

Les différents éléments sont imités de la nature et recomposés suivant les effets que l'artiste veut obtenir.

Dans la **peinture du Nord** au **17e siècle** le paysage est un paysage qui a l'**apparence d'un paysage pris sur le vif**.

Ce peut être le cas, mais ce peut être un **paysage composé**. Le titre peut apporter des précisions. Ce qui est travaillé à travers ces représentations, c'est le quotidien, le pittoresque (qui est digne d'être peint, qui attire l'attention...), les effets de la lumière et les effets naturels, vent, masses nuageuses. Le peintre de paysage le plus marquant est **Jacob Ruysdael** qui compose des paysages, à **caractère réaliste**, mais en exacerbant certains éléments de la nature. Le paysage acquiert alors une force expressive totalement différente de celle du paysage classique et de ses contemporains. Ces paysages sont cependant des images qui vont au-delà de la seule **représentation mimétique de la nature**. Ces paysages nous donnent à penser **la relation de l'être humain dans le monde**.

Bord d'un canal en Hollande

Van der Neer Aert, l'Ancien (1603/1604-1677)

17e siècle

0.490 m x 0.810 m.

Paris, musée du Louvre

Jacob Van Ruysdael

Paysage de montagne avec cascade

Huile sur toile, 1670-80,

78,5 cm x 64 cm

Vienne Kunsthistorischemuseum

**Paysage d'Haarlem vue des dunes
dans le Nord-Ouest**

huile sur toile

52 x 65 cm

Jacob van Ruysdael [1628/29 -
1682]

Bruegel l'ancien, **Paysage d'hiver
avec un château**, 1608. Bergen Kunst
Museum.

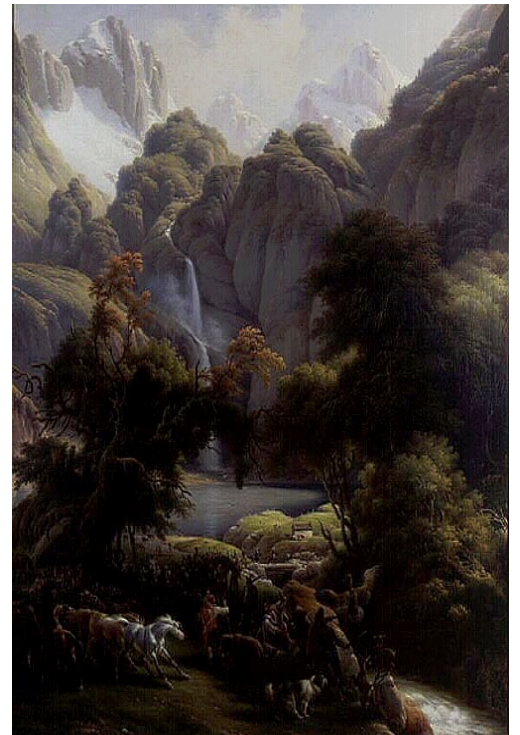

Vermeer - Vue de Delft - 1658

XVIIIe : émancipation du Paysage

Jean-Honoré Fragonard, *Paysage avec un berger et un troupeau de moutons*, National Museum of Western Art (NMWA) – Tokyo

Baron Lejeune, *La chasse à l'ours vers la cascade du lac d'Oo près de Bagnères-de-Luchon*, huile sur toile, 1834.

François Boucher, *Un Été pastoral*, 1749, Huile sur toile, 259,5 × 198,5 cm, Wallace Collection, Londres.

Pierre Henri de VALENCIENNES (Toulouse, 1750 - Paris, 1819), *Cicéron découvrant le tombeau d'Archimède*, 1787.

WILLIAM TURNER, 1775-1851, Angleterre

Turner peintre **anglais** de la fin du **18e** siècle et du **début du 19e**, nous apparaît au premier abord, à la fois proche du paysage classique et en même temps du paysage hollandais. En fait il va s'écarter des deux pour créer une représentation qui lui est propre à partir de **masses colorées** et travaillées avec beaucoup de fluidité. Ainsi il **supprime les repères habituels de la perspective**, pour travailler davantage à partir des **effets de lumière** et les phénomènes **du temps**.

Tempête de nuages : Soleil couchant avec ciel rose

Aquarelle sur papier
24,2 x 34,5 cm

***Pluie, Vapeur et Vitesse
Le Grand Chemin de fer de l'Ouest.***

Huile sur toile 90,8 x 122 cm
1844 National Gallery

L'aquarelle et la gouache sont des techniques que Turner développe autant que la peinture à l'huile. Il travaille sur le motif et sur des **papiers préparés** de larges bandes de couleurs. Il revient donc sur ces papiers colorés, une fois face au motif et **saisit l'intensité du phénomène naturel**. Il travaille au pinceau, à la plume et au doigt avec énormément d'eau. Dans son travail pictural Turner prend en compte les **accidents**, c'est-à-dire ce qui arrive par **hasard**.

Gaspard David Friedrich, 1774-1840, ALL

De son regard sur la nature G.D.Friedrich **compose des paysages**, dans lesquels apparaissent l'idée de la **contemplation** et **du grandiose**. Par cela il donne une forte dimension spirituelle à ses paysages. Les **forts contrastes**, les **effets** de **brume**, de **brouillard**, de **contre-jour**, donnent à ses paysages une dimension d'inquiétante étrangeté. Il représente aussi des paysages nordiques auxquels nous ne sommes pas habitués et qui à l'époque donne le sentiment de l'homme dominé par la nature

Le voyageur contemplant la mer de nuage

Huile sur toile, vers 1817
Hambourg, 98,4 x 74,8 cm

L'Abbaye dans une forêt de chênes

1809-1810, huile sur toile
110,4 x 171 cm
Berlin Altegalerie

EUGENE DELACROIX (1798-1863), FR

Etude de ciel au soleil couchant; juillet 1849 à Champrosay

Eugène Delacroix (1798-1863)

1849
papier gris, pastel
0.195 m. X 0.240 m.

Vaste plaine sous un grand ciel, au soleil couchant; vers 1849

Eugène Delacroix (1798-1863)

1849
pastel
0.190 m.x 0.240 m.

Les œuvres de Turner, de Delacroix, de Friedrich, montrent que la surface picturale est un espace important qu'il convient de construire en prenant en compte sa totalité.

Ainsi **l'espace du support** dans ces représentations de paysage devient-il aussi important que la représentation elle-même.

La ligne d'horizon se place dans la partie inférieures de la représentation, permettant de développer les effets de nuages, de vent et de tempête, mais aussi de panorama.

Ecole de Barbizon, dès 1830

Barbizon est un hameau rustique à la lisière de Fontainebleau. En 1820 des artistes peintres y viennent pour peindre à la belle saison, ou bien s'y installent. Ils se font alors une règle de **l'observation directe de la nature**. Leurs œuvres serviront de base de réflexion aux **impressionnistes**. Ces peintures sont à considérer sous l'angle à la fois du **naturalisme** et du **réalisme**.

Intérieur de forêt pendant l'hiver

Karl Bodmer (1809-1893)
1851, huile sur toile, 82cm x 101 cm.
Paris, musée du Louvre

Hêtraie dans la forêt de Fontainebleau

Constant Dutilleux (1807-1865)
huile sur toile
Hauteur :
81cm. x 1.00 cm.
Lille, Palais des Beaux-Arts

Pour **Baudelaire** au Salon de 1859, le paysage est un **genre inférieur** si on en n'a pas extrait une métaphore, une allégorie, ou bien s'il n'y a pas de présence humaine. Le paysage qui trouve grâce aux yeux de Baudelaire est celui d'Eugène Boudin.

Paul Cézanne, série de peinture

La montagne Sainte victoire

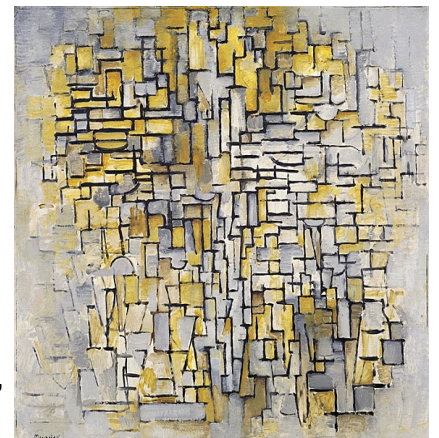
Georges Seurat, La Seine à la Grande Jatte - Printemps (1888) - Musées Royaux des Beaux Arts de Bruxelles

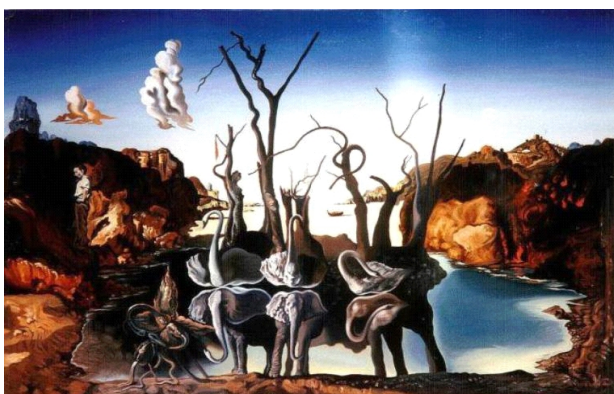
Georges Braque, Les Usines du Rio-Tinto à L'Estaque, automne 1910 Huile sur toile, 65 x 54 cm

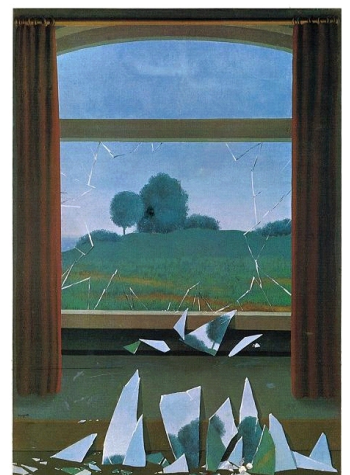
Umberto Boccioni ,
Vision simultanée, 1911

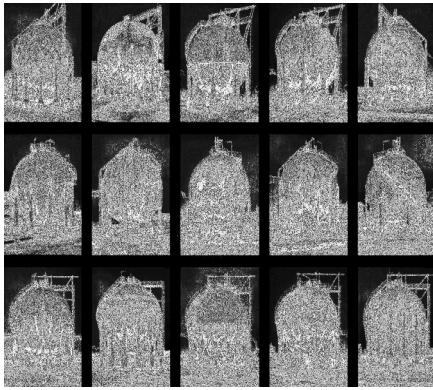
Piet Mondrian,
Tableau n°2/ composition VII,
1913, Huile sur toile,
New-York

Salvador Dalí, Cygnes reflétant des éléphants 1937

René Magritte, La fenêtre comme cadre et ouverture sur le paysage

Bernd et Hilla BESCHER, Paysage industriel

Robert SMITHSON, Ithaca Mirror Trail, 1969

Béatrix Von Conta,

Michel SEMENIAKO, Éclat de mémoire, 2004

Nathan WALSH, Ceci n'est pas Chicago sous la pluie

Karen WOODS,

PENONE, Cèdre de Versailles, 2002-2003

PENONE, Sculpture de Lymphé, 2007

Guy LARAMEE,

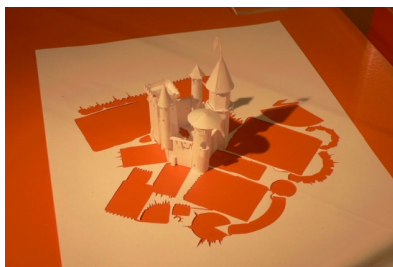
Jean ANGUERA, Exposition "*Le paysage sculpture*" au Compa de Chartres, 2012

La terre renversée - l'homme jusqu'à la plaine, 2012 résine polyester chargée de cendre et sable, patine résine acrylique, dimensions 102 cm x 38 cm x 75 cm

Exposition *Cité de l'architecture, Architecture papier*, Paris, 2010

Stephanie BECK, Aviary

Peter CALLESEN,

Béatrice CORON,