

Analyser une sculpture

Document réalisé par Corinne Bourdenet, enseignante en arts plastiques

En rouge les éléments attendus.

Attention : une analyse plastique n'est pas une analyse d'historien de l'art. Faire un copié – collé d'informations trouvées sur internet ou dans des livres d'histoire de l'art ne suffit pas.

Il faut vous mettre à la place de l'artiste, comprendre et imaginer son travail concrètement (ici tailler un bloc de marbre de près de 5 tonnes à la main).

Il faut apporter des éléments techniques : ici travail du sculpteur.

Introduction de l'analyse

1. **Identification** de la sculpture : cartel de l'œuvre

Artiste : Michel-Ange

Titre : **David** (titre toujours souligné)

Date : 1501-1504

Technique et matériau : **taille directe** en marbre blanc de Carrare (le plus blanc, et le plus dur)

Dimensions : 4,34 m. de haut sans le **socle** x 1,99 m.

Lieu d'exposition : Galerie de l'Académie, Florence, Italie.

L'emplacement initialement prévu, au sommet de l'un des piliers du Dôme de Florence, n'était plus envisageable, « ne serait-ce que pour des raisons techniques et statiques, eu égard aux dimensions gigantesques de l'œuvre, et qu'en outre, la nudité du personnage paraîtrait peut-être déplacée en pareil lieu ».

Michel-Ange demande qu'elle soit exposée devant le palais Vecchio mais en 1873, on place une **copie en extérieur** afin de protéger l'original dans la Galerie de l'Académie.

- **Nature : figurative** (on reconnaît ce qui est montré)

Représentation athlétique de David, personnage biblique (David et Goliath)

David est un personnage biblique, représenté juste avant son combat contre le géant Goliath. C'est un grand personnage, un symbole de la Renaissance, représenté nu et désarmé pour montrer sa puissance, sa forte musculature, en écho aussi à la mythologie, car on compare David à Hercule, le puissant héros grec.

- **Sujet : statue** (représentation humaine en sculpture), portrait en pied (de la tête aux pieds). C'est une figure unique (ce n'est pas un groupe) et sacrée (en lien avec la religion)

Approche **naturaliste** de la figure : les muscles, les veines, les détails de l'anatomie humaine sont respectés

Approche idéalisée : mais le sculpteur **idéalise** aussi ce corps, en recherchant la beauté, d'un jeune athlète, et en respectant les canons hérités de la Grèce antique.

Cette sculpture n'a pas de fonction au sens utilitaire, elle a un statut artistique.

- **Style** : Période de la Haute-Renaissance italienne

- **Dimensions** :

Hauteur (important pour l'effet sur le spectateur) ; 5 tonnes et avec son socle, la statue atteint les 5,14 mètres de hauteur > bloc imposant, le spectateur se sent tout petit face à ce colosse

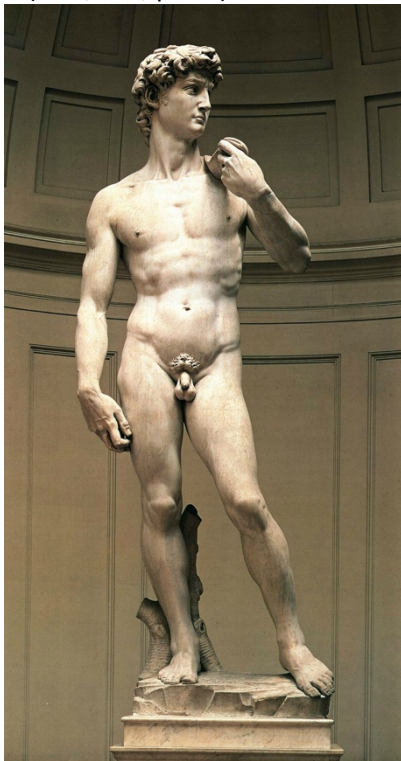
Proportions par rapport au corps du spectateur : pour **corriger l'effet d'optique** (tête placée très haut donc très loin semble plus petite), Michel-Ange a, comme dans beaucoup de statues de cathédrale, réalisé une tête beaucoup plus grande et **disproportionnée** par rapport au reste du corps.

En revanche, les mains sont disproportionnées aussi mais pas pour des questions optiques mais symboliques : ce sont les seules armes de David.

Il faut **voir cette oeuvre de près** (pour tous les détails minutieux) **et de loin** (pour la voir dans sa totalité)

- **Date de réalisation**. 1501 à 1504 = 3 ans de travail difficile. D'autres sculpteurs avant lui avaient essayé de tailler ce bloc, sans y parvenir à cause de son étroitesse et des veines dans la pierre.

- **Type de sculpture (rendu en 3D)** : **ronde-bosse, monumentale ou colossale** (se dit d'une sculpture qui dépasse la taille humaine). Le spectateur peut tourner autour pour voir chacune des faces, toutes travaillées. L'œuvre a donc de **multiples points de vue** (face, dos, profil).

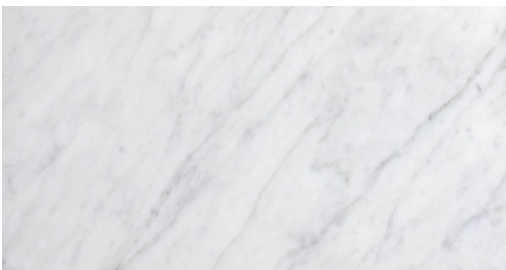

Vue de face

Vue de dos

- **Matériaux** : marbre blanc de Carrare extrait des carrières des Alpes, prisé pour sa blancheur et ses veines peu nombreuses.

veines = dessins dans le marbre qui risquent de se casser sous les coups de massettes et de burin.

- **Technique** : **taille directe**. Michel-Ange est le grand spécialiste de cette technique. **La plus difficile en sculpture car toute erreur est fatale et irréparable.**

- **Destination** : œuvre de commande passée par l'Opera del Duomo. Elle est payée par l'Arte della Lana, la plus grande maison de commerce et de banque de Florence du XIVème siècle. Cet organisme a fait cette commande dans le but d'embellir la cathédrale Santa Maria del Fiore à l'époque. On parle ici de **mécénat** : c'est quand une entreprise, pour obtenir des réductions d'impôts ou par goût artistique, finance des œuvres d'art (commande ou achat d'œuvres).

Présentation de l'artiste :

Michel-Ange, de son nom complet Michelangelo Buonarroti, naît à Caprese (en Toscane) en 1475, et meurt en 1564 à Rome à l'âge de 88 ans.

C'est un artiste italien, sculpteur, peintre, poète, architecte et urbaniste.

Il **grandit dans une famille de tailleurs de pierre**. Il apprend la technique de la fresque, reproduit des copies de sculptures, et étudia même la sculpture de Donatello. Il fit ensuite ses études à Florence en 1488.

Il sculpta **David** au **début de sa carrière, lorsqu'il n'avait que 26 ans**. Cette sculpture sera son premier vrai succès dans le monde de l'art.

Il excellait dans tous les domaines, ce qui attira la jalousie de beaucoup et qui lui valut un coup de poing qui lui cassa le nez et marqua son visage à vie. Peut-être pouvons-nous relever de cet événement le fait que Michel-Ange ait voulu tailler une sculpture parfaite : le corps parfait, détaillé, sans défaut, idéal. Nous pouvons percevoir ceci comme une certaine « vengeance » (tailler le nez de David en « cassant » la pierre), sachant qu'il était un artiste qui admirait beaucoup l'anatomie humaine, qui trouvait que le corps était la chose la plus magnifique que l'on nous a donnée.

Il **pratique l'étude du corps humain et l'anatomie à l'hôpital** Santo Spirito de Florence, vers 1490 (et ensuite à Rome vers 1540), collaborant à l'illustration d'un traité d'anatomie avec Realdo Colombo, médecin et ami.

De 1490 à 1492, Michel-Ange devient le **protégé de Laurent De Medicis** (homme d'État, banquier, mécène et grande figure de la ville de Florence), et est ainsi logé dans son palais. **Il y admire les collections de statues de la Grèce antique** accumulées par les Médicis et il se promet de devenir sculpteur.

Il fut nommé architecte de la basilique Saint-Pierre de Rome en 1546. Michel-Ange fut appelé à Rome en 1496 afin de sculpter **la Pietà**, qu'il réalisera en 1498 et qui va le rendre très célèbre. La seule œuvre signée de sa main.

En 1508, il débute la peinture de la chapelle Sixtine qui va durer 4 ans, et en 1535 il sera nommé peintre, architecte et sculpteur du Vatican.

C'était un artiste sculpteur et peintre autodidacte, qui garda son métier actif jusqu'à la fin de sa vie.

Intérêt de cette œuvre : symbole d'une époque, d'un talent et d'une technique

L'œuvre de Michel-Ange est réalisée au commencement de sa carrière, dans un monde artistique en pleine mutation du XVème et XVIème siècles. Ces années marquent l'Europe car la **Renaissance**, est une période dite **humaniste = l'homme est placé au centre de toutes les préoccupations**. L'Europe traverse les réformes religieuses, des révolutions et des diffusions d'idées : la culture antique est redécouverte, de nouveaux continents sont découverts, l'imprimerie fait son apparition... L'art suit ces évolutions.

David de Michel-Ange,
1504

Marbre de 434 cm de haut

Galerie de l'Académie de Florence, Florence (Italie)

Verticalité : posture debout

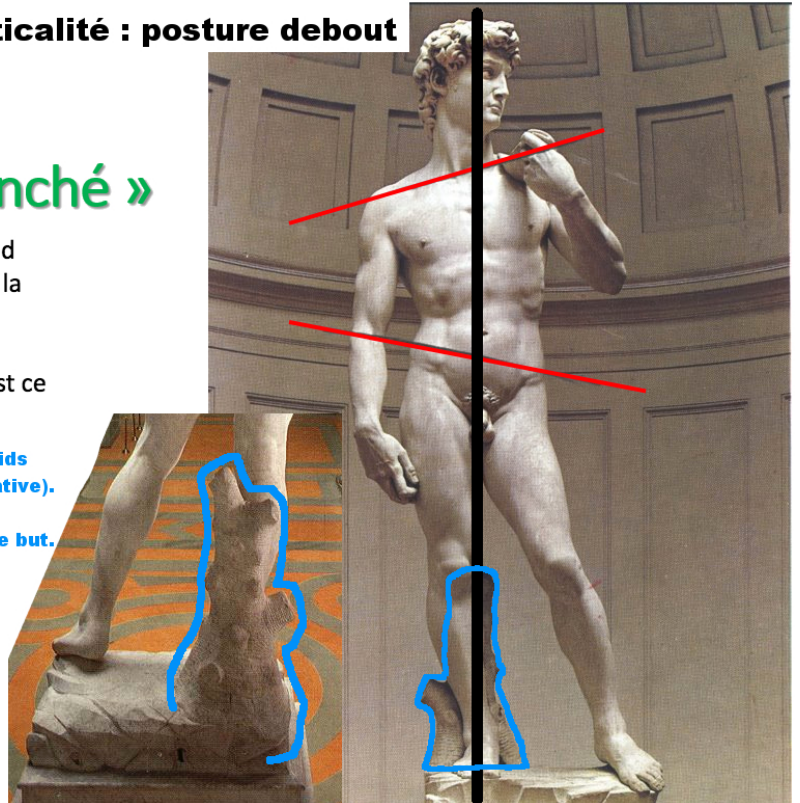
Le contrapposto = « déhanché »

Le corps est en appui que sur une jambe, le talon du pied de la jambe « libre » est parfois soulevé pour accentuer la légèreté.

Les axes des épaules et du bassin sont convergents : c'est ce que l'on appelle le CHIASME.

Ce morceau de tronc d'arbre est placé ici pour maintenir le poids de la sculpture (fonction utilitaire déguisée en fonction décorative).

On trouve parfois aussi des rochers, placés ainsi dans le même but.

- Couleurs

Couleur du marbre blanc. Contrairement aux sculptures antiques qui à l'origine étaient peintes avec des couleurs très vives qui nous choquent aujourd'hui : https://youtu.be/fqQ_7dvNE0g

et si David était peint !!! (source : <https://www.2tout2rien.fr/art/>)

Musée imaginaire de la sculpture mondiale écrit, en 1952 par **André Malraux**, écrivain et ministre de la culture
<http://indexgrafik.fr/le-musee-imaginaire-andre-malraux/>

Moulage proposant une tentative de reconstitution des couleurs, Université de Cambridge

Le monde de l'art ancien nous parvient transformé : toutes les statues, de la Grèce au monde romain, étaient peintes et nous paraissent aujourd'hui très kitsch, alors que nous admirons la blancheur de leur marbre ou l'aspect brut ou naturel de leur bois, qui n'auraient certes pas plu à leurs contemporains. Nous ne voyons pas les œuvres comme les voyaient leurs contemporains.

Statuette féminine dite "**Dame d'Auxerre**"

640 Avant JC ; Calcaire.

Décor incisé, originellement peint : des traces de couleur rouge sont encore visibles sur le buste. 75 cm de haut.

- **Volumes** : bloc, forme évidée

Les détails minutieux visibles sur gros plans photographiques

Partie à la texture très lisse sur le corps / les traces des outils dans la matière sur le tronc derrière la jambe

- **Surface** : lors de son exposition en plein air, son bras gauche fut brisé en 3 morceaux (bombardements) puis la patine d'origine de la statue fut ôtée (par des restaurateurs qui pensaient bien faire). La statue a donc beaucoup de séquelles d'usure (fissures, craquements), mais elle a été restaurée et est maintenant protégée à l'intérieur (à l'extérieur c'est une copie).

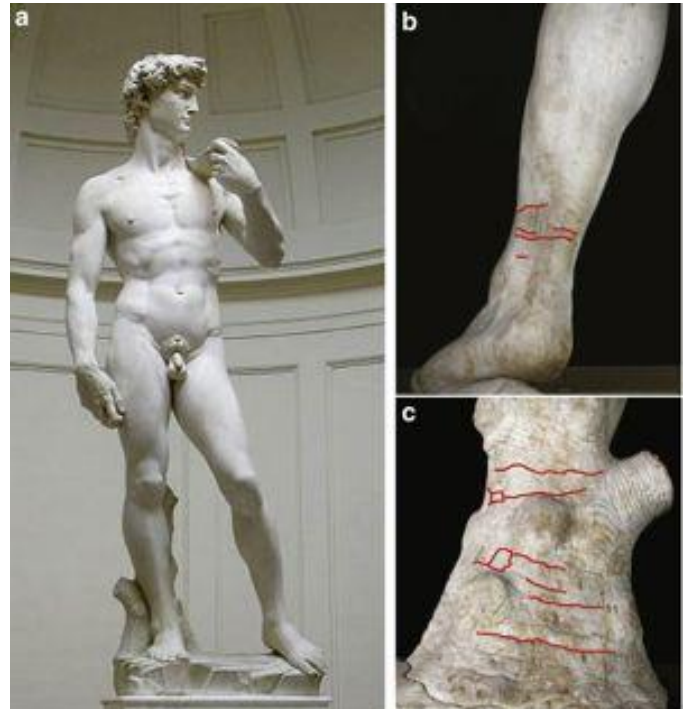
- **Mise en scène (mode d'exposition)** :

Lieu où elle se trouve : devant l'entrée du palais Vecchio pour la copie, dans un musée pour l'originale (mise au centre de l'attention, exposée sous la voûte de la galerie, lui laissant un très bon éclairage et une bonne visibilité sous un très haut plafond. L'œuvre est placée sous cette voûte circulaire afin de laisser au spectateur la possibilité de tourner autour).

Elle trône sur son socle. Elle n'a pas été à l'origine conçue pour cet espace mais Michel-Ange souhaitait néanmoins qu'elle y trône.

- **Effets esthétiques qui s'en dégagent** : domination, lourdeur, stabilité, force, puissance

Détail des fissures provoquées par le poids de l'ensemble

Interpréter

Rapport au spectateur :

A qui s'adresse l'œuvre ? Quel risque d'être la réaction du public ? Pourquoi ?

Refus du premier emplacement pour la nudité.

Analysez l'**expression** du visage, des gestes, les drapés et les plis. Quelles sont les sensations qui se dégagent de la sculpture ? Pourquoi ?

Sourcils froncés, regard franc et lointain, posture droite et conquérante : David n'a peur de rien, est déterminé.

Quelles **relations entretiennent la sculpture et le spectateur** ? Le spectateur est comme écrasé, dominé, tenu à distance (fonction du socle = isoler, protéger), invité à tourner autour pour en voir toutes les faces.

Va-et-vient : de près pour les détails, de loin pour la vision de l'ensemble.

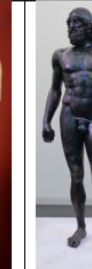
Le **message** de l'œuvre : œuvres de Michel-Ange soit glorifient la famille Médicis de Florence, montre sa puissance, soit la puissance de la papauté.
 Ce David a une valeur religieuse et politique ; il est initialement exposé devant le Palais Vecchio pour symboliser « la détermination d'une jeune république face au tyran (règne des Médicis) ». La statue est ensuite devenue un symbole de la ville de Florence.

Michel-Ange a réalisé cette sculpture en s'inspirant de Donatello et Verrocchio, il a innové avec son imagination : il voulait créer l'idéal masculin. Le bloc de marbre dans lequel il a sculpté son David était un matériau très compliqué à exploiter (ce pourquoi il a été laissé à l'abandon par plusieurs sculpteurs auparavant) ; Malgré ces difficultés, grâce à sa maîtrise et à ses techniques, Michel-Ange a su contourner ses défauts, notamment les fissures dans le bloc et une brèche dans laquelle il a creusé l'espace entre le bras droit et le torse, puis de tirer parti de l'étroitesse du bloc de marbre.

Comparaison avec une autre œuvre
(ici c'est un exemple, vous pouviez faire un autre choix mais il fallait le justifier, l'expliquer) :

Appartenant à une autre période historique, nous pouvons mettre en lien avec cette œuvre de Michel-Ange les « Kouros » qui étaient des statues de jeunes hommes nus, des jeunes soldats. Il s'agissait d'adolescents, d'hommes sans barbe, de jeunes guerriers comme David.

https://www.profartspla.site/images/frises/kouros_evolution.pdf

Apollon de Mantiklos	Kouros du cap Sounion	Kouros de Tenea	Kouros de Melos	Kouros de Anavyssos ou de Kroisos	Apollon du Pirée	Kouros d'Aristodikos	Éphèbe de Critios (sculpteur)	Guerrier Ou bronze de Riace	Doryphore	Éphèbe d'Anticythère	Diadumène
- 700 - 675	- 600	- 560	- 540	- 530 - 510	- 510	- 500	- 480	- 460 - 430	- 440	- 340	- 100
Bronze	Marbre de Naxos	Marbre	Marbre	Marbre de paros	Bronze de manière directe, en fonte en creux : la 1 ^{ère} à avoir été réalisée par cette technique (datant de - 550). La fissure sur sa cuisse gauche est due à l'oxydation, provoquée par l'humidité dans l'argile qui constitue le noyau de la sculpture.	Marbre de Paros	Marbre de Paros Tête découverte 23 ans après le corps. Un des premiers contrapposto (léger déhanché = attitude plus naturelle et vivante > canon dans la sculpture classique de Polyclète.	Bronze	Copie romaine en marbre de Pompéi d'après un original grec en bronze. Polyclète (d'après) utilise le contrapposto pour former un triangle entre l'axe des épaules et des hanches.	Bronze	Copie romaine en marbre d'après un original en bronze de Polyclète. Statue qui illustre le Canon de Polyclète : la hauteur totale équivaut à sept fois la hauteur de la tête.
20,3 cm de haut	305 cm	153 cm	214 cm	194 cm	?	198 cm	?	198 cm	212 cm	194 cm	