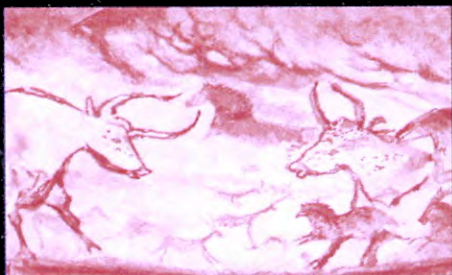

L'histoire de l'Art racontée aux enfants

La Librairie des Écoles

SOMMAIRE

PRÉHISTOIRE ET ANTIQUITÉ

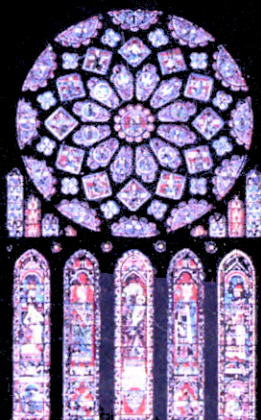

Les peintures de Lascaux
Stonehenge
Karnak
La porte d'Ishtar
Phidias et le Parthénon
Zeuxis d'Héraclée
La maison romaine

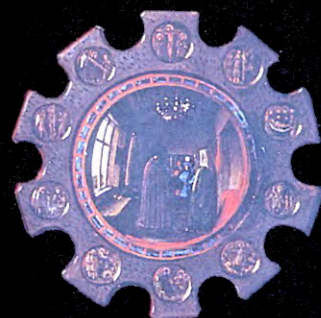
LE MOYEN ÂGE

Sainte-Sophie de Constantinople
Les monastères et les enluminures
Le château fort
Les cathédrales : Notre-Dame de Paris
Les cathédrales : les vitraux de Chartres
Villard de Honnecourt
La Madone à l'Enfant

LA RENAISSANCE

Giotto
Donatello
Jan Van Eyck
Sandro Botticelli
Léonard de Vinci
Jérôme Bosch
Michel-Ange

L'ÉPOQUE MODERNE

Le Caravage

Pieter Paul Rubens

Rembrandt

Le Château de Versailles

André Le Nôtre

Le Bernin

André Charles Boulle

Jacques Louis David

LE XIXe SIÈCLE

Eugène Delacroix

Utagawa Hiroshige

Eugène Viollet-Le-Duc

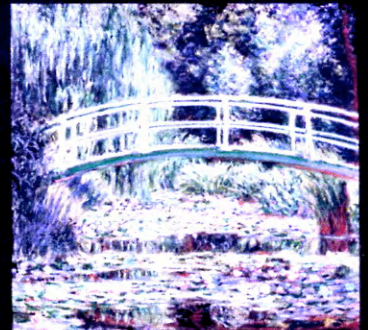
Gustave Eiffel

Gustave Courbet

Auguste Rodin

Claude Monet

Vincent Van Gogh

LE XXe SIÈCLE

Wassily Kandinsky

Pablo Picasso

Savllador Dalí

Frank Lloyd Wright

Le Corbusier

Constantin Brancusi

Henri Cartier-Bresson

Jackson Pollock

Utagawa Hiroshige
1797-1858

Eugène Delacroix
1798-1863

Auguste Rodin
1840-1917

Claude Monet
1840-1926

Vincent Van Gogh
1853-1890

Pablo Picasso
1881-1973

Le Corbusier
1887-1965

Eugène Viollet-le-Duc
1814-1879

Gustave Courbet
1819-1877

Gustave Eiffel
1832-1923

Wassily Kandinsky
1866-1944

Frank Lloyd Wright
1867-1959

Salvador Dalí
1904-1989

Henri Cartier-Bresson
1908-2004

Jackson Pollock
1912-1956

Les peintures de Lascaux

⊙ Les forces de la nature

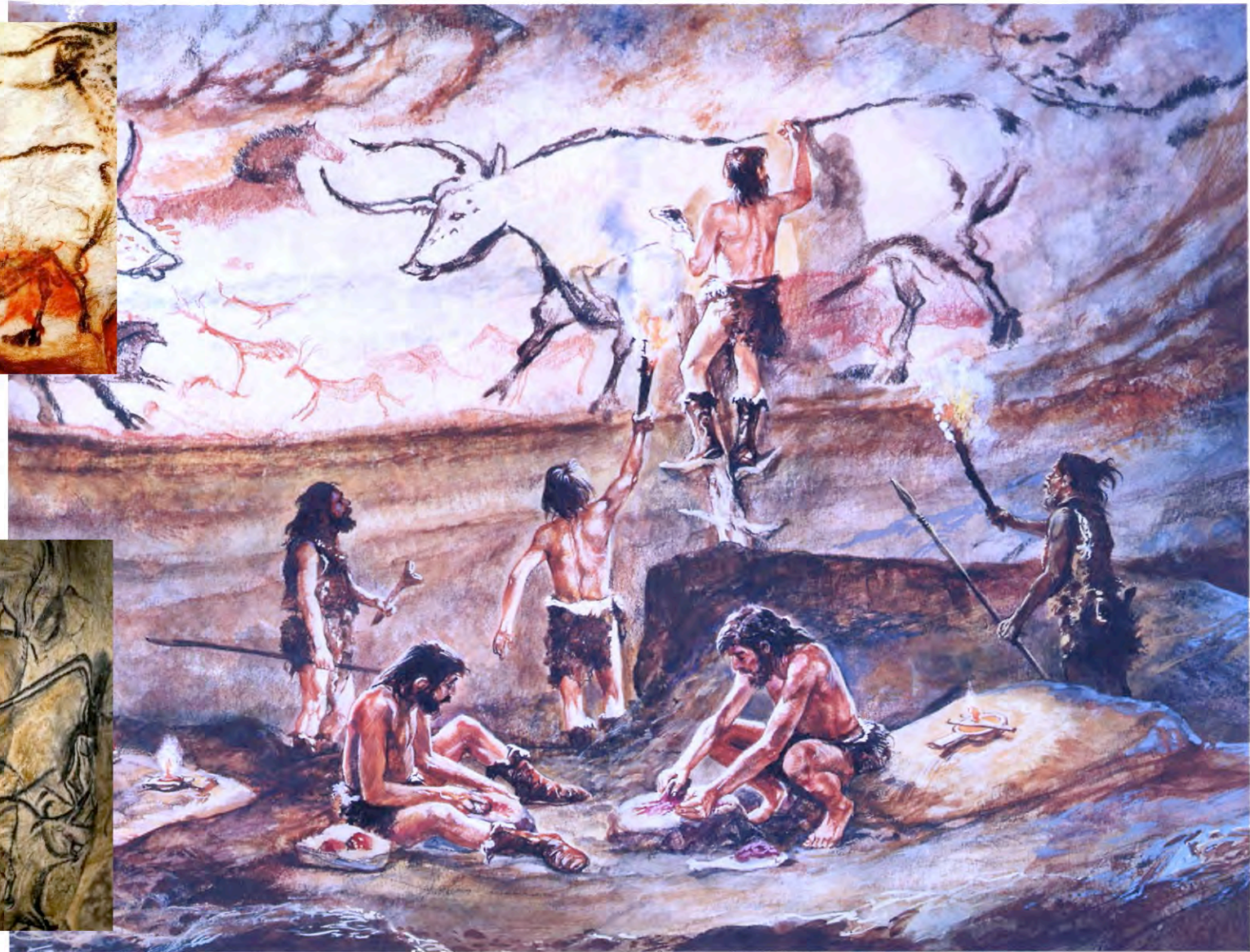
Les hommes préhistoriques vivaient dans des grottes à l'abri des bêtes sauvages. Pour s'en protéger davantage, ils croyaient qu'ils devaient maîtriser les forces de la nature en les observant et en les imitant. Ils organisaient aussi des cérémonies : à l'aide de peaux et de crânes, ils se déguisaient en ours ou en cerfs puis ils imitaient leurs mouvements afin de s'approprier leur puissance.

⊙ Les premières images

Ces cérémonies avaient lieu plusieurs fois par an, mais elles ne duraient qu'un moment. Or, les hommes de cette époque voulaient absolument en garder une trace. C'est ainsi qu'ils commencèrent à dessiner des animaux, comme des bisons, des aurochs, des chevaux ou de grands félins, sur les parois des grottes. Pour bien les représenter, il fallait tracer des traits et colorer ces images à l'aide de pigments, de la poudre composée de suie, de cendre, de pierre broyée et de matières animales, comme le font encore les artistes aujourd'hui.

Comparaison avec la Grotte CHAUVET :

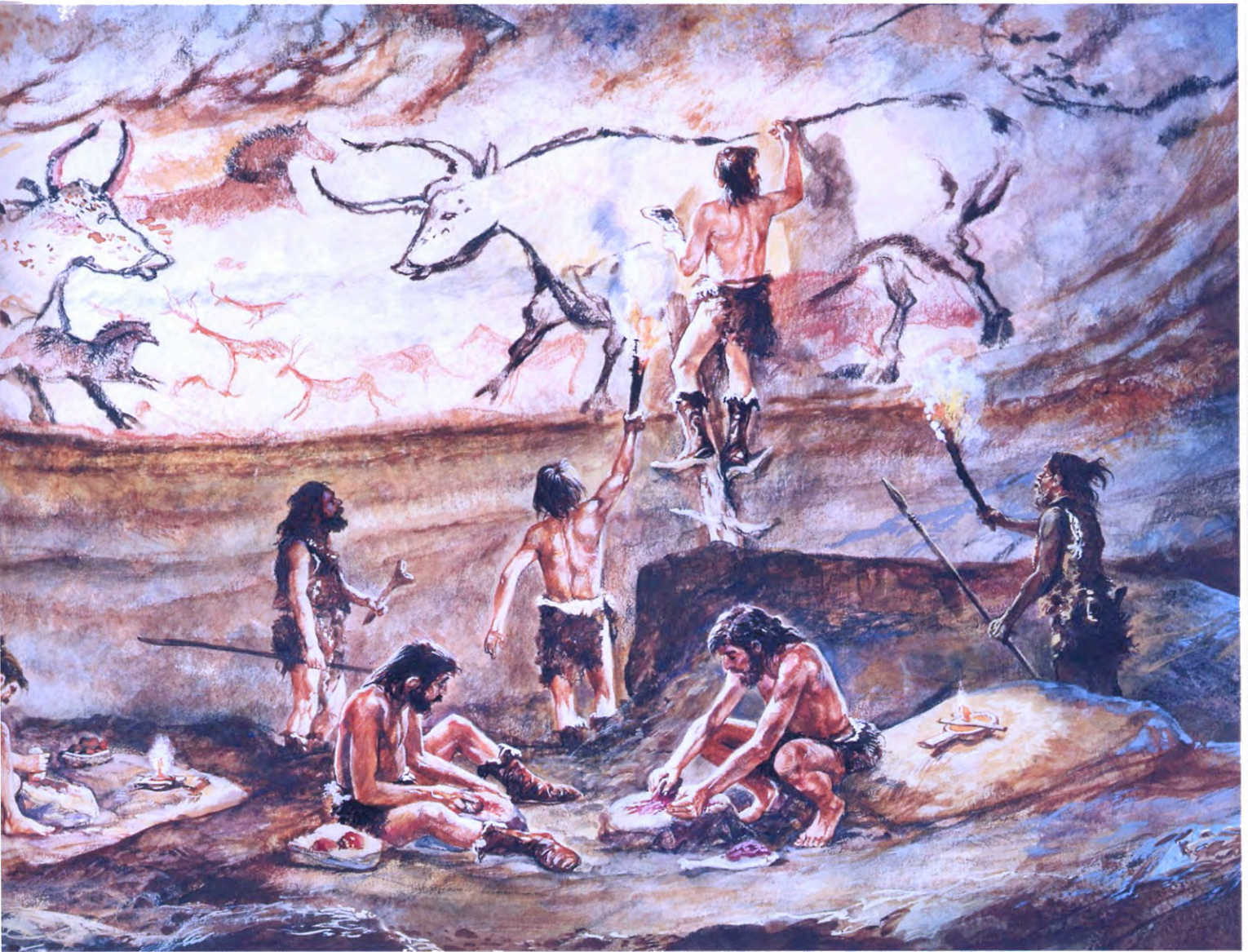

L'intérieur de la grotte de Lascaux

⊙ La grotte de Lascaux

Depuis plus de 30 000 ans, les hommes sont capables de créer des images. À Lascaux, en Dordogne, il existe une grotte ornée d'images qui ont été réalisées il y a 18 000 ans. Elles couvrent une surface de 250 mètres de long. Gravées dans le rocher, sans doute à l'aide de pierres pointues, dessinées ou peintes, certaines de ces images mesurent plus de 5 mètres ! Elles sont de couleur rougeâtre, car les pigments utilisés contenaient du fer.

Les peintures de Lascaux

L'intérieur de la grotte de Lascaux

🕒 La grotte de Lascaux

Depuis plus de 30 000 ans, les hommes sont capables de créer des images. À Lascaux, en Dordogne, il existe une grotte ornée d'images qui ont été réalisées il y a 18 000 ans. Elles couvrent une surface de 250 mètres de long. Gravées dans le rocher, sans doute à l'aide de pierres pointues, dessinées ou peintes, certaines de ces images mesurent plus de 5 mètres ! Elles sont de couleur rougeâtre, car les pigments utilisés contenaient du fer.

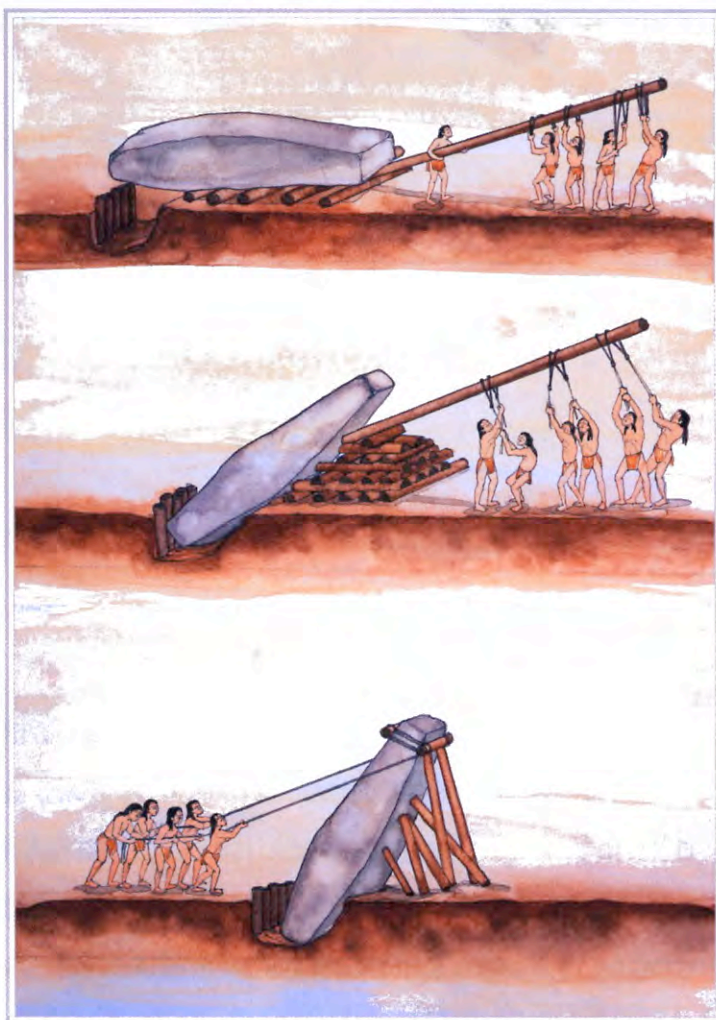
Stonehenge

⊙ Le Néolithique

Longtemps, les hommes de la préhistoire ont vécu de la chasse et de la cueillette. Vers 9 000 av. J.-C., ils ont aussi découvert qu'ils pouvaient cultiver des plantes et élever des animaux. Ainsi, ils n'avaient plus à se déplacer et purent créer les premiers villages avec des maisons en bois ou en pierre. Ils pouvaient désormais enterrer leurs morts et demeurer à proximité des tombes. On a appelé cette période le Néolithique, ou « nouvel âge de pierre ».

⊙ Stonehenge

En Europe de l'Ouest, le Néolithique débute vers 3 000 av. J.-C. Rapidement, les hommes bâtissent de grands monuments en pierre qui sont destinés à demeurer après leur mort. On a appelé ces édifices des « mégalithes », ce qui signifie « grandes pierres ». Stonehenge, dans le sud de l'Angleterre, est un incroyable monument qui se présente en plusieurs cercles constitués de grandes pierres. Il existait trois cercles principaux comptant quatre-vingts pierres dressées, dont beaucoup mesurent près de 5 mètres de haut et pèsent de 25 à 50 tonnes.

Stonehenge

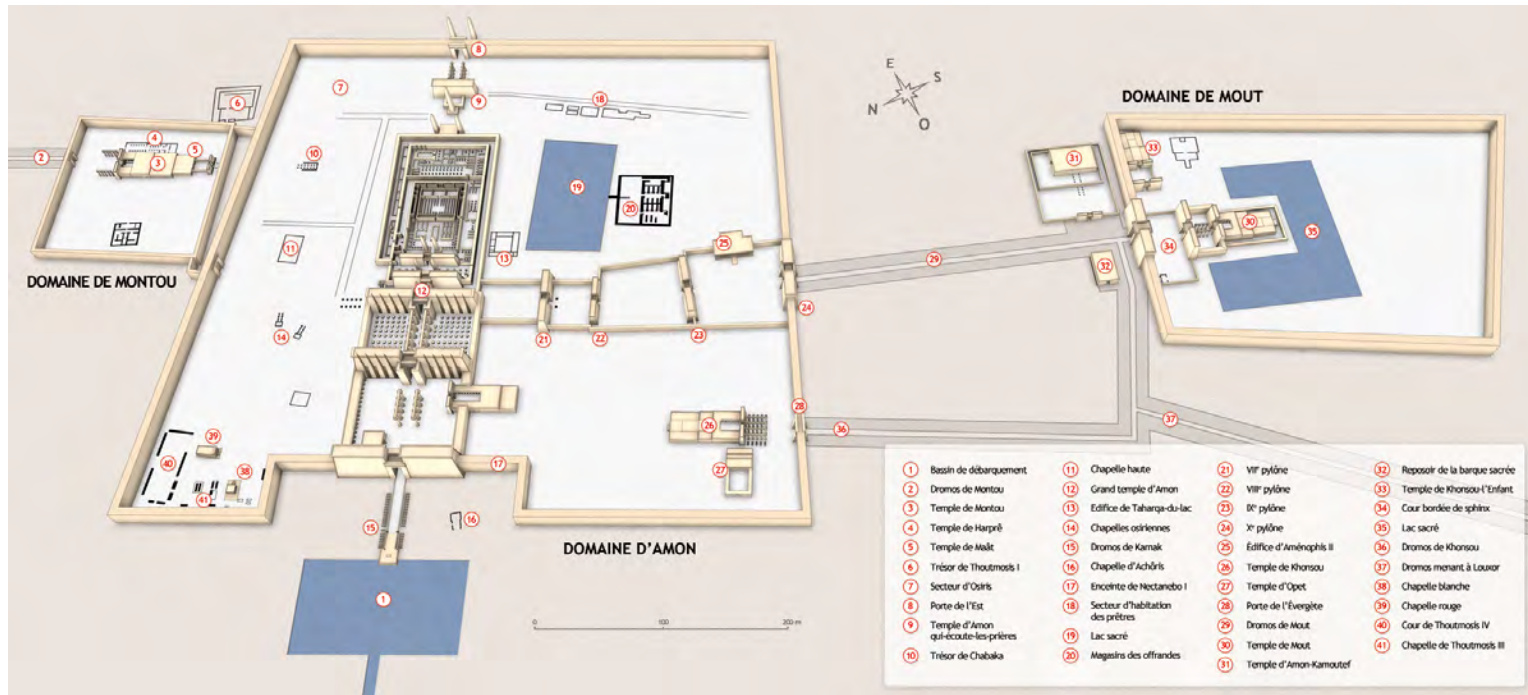
Les mégalites de Stonhenge

⊙ Un site sacré

Stonehenge était un site sacré pour les hommes de l'époque. Au milieu des cercles de pierres se trouvaient les tombes de leurs ancêtres. Mais c'était aussi un site qui montrait la relation des hommes avec l'Univers : la grande pierre du centre est même alignée sur le soleil levant du premier jour de l'hiver et sur le soleil couchant du premier jour de l'été.

Karnak

Le complexe religieux de Karnak, appelé temple de Karnak comprend un vaste ensemble de ruines de temples, chapelles, pylônes et d'autres bâtiments situés au nord de Thèbes, aujourd'hui la ville de Louxor, en Égypte, sur la rive Est du Nil, reconstruit et développé pendant plus de 2 000 ans par différents pharaons successifs.

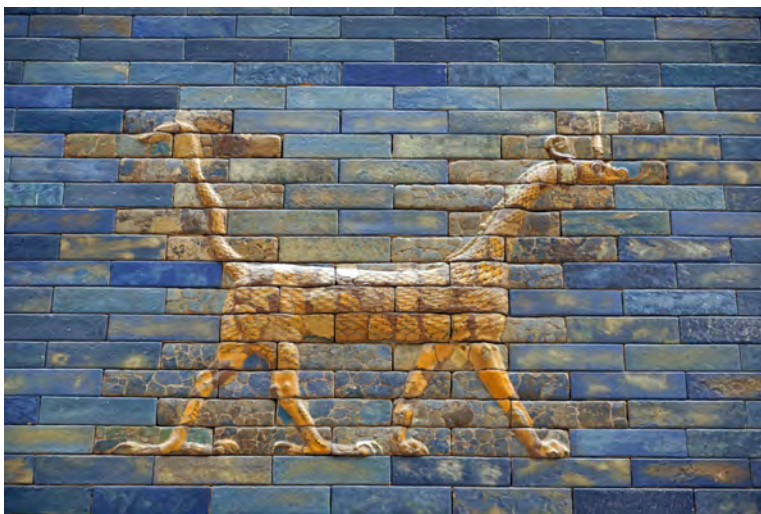
Porte d'Ishtar

La porte d'Ishtar est une des huit portes de la cité intérieure de la ville de Babylone, dans la Mésopotamie antique.

Elle est construite vers 569 av. J.-C.(empire néo-babylonien) sur ordre du roi Nabuchodonosor II. Cette porte est dédiée à la déesse éponyme Ishtar.

Elle a été dégagée lors des fouilles de la ville du début du XXe siècle, à la suite desquelles elle a été partiellement reconstruite au musée de Pergame de Berlin.

Phidias et le Parthénon

(490-430 av. J.-C.)

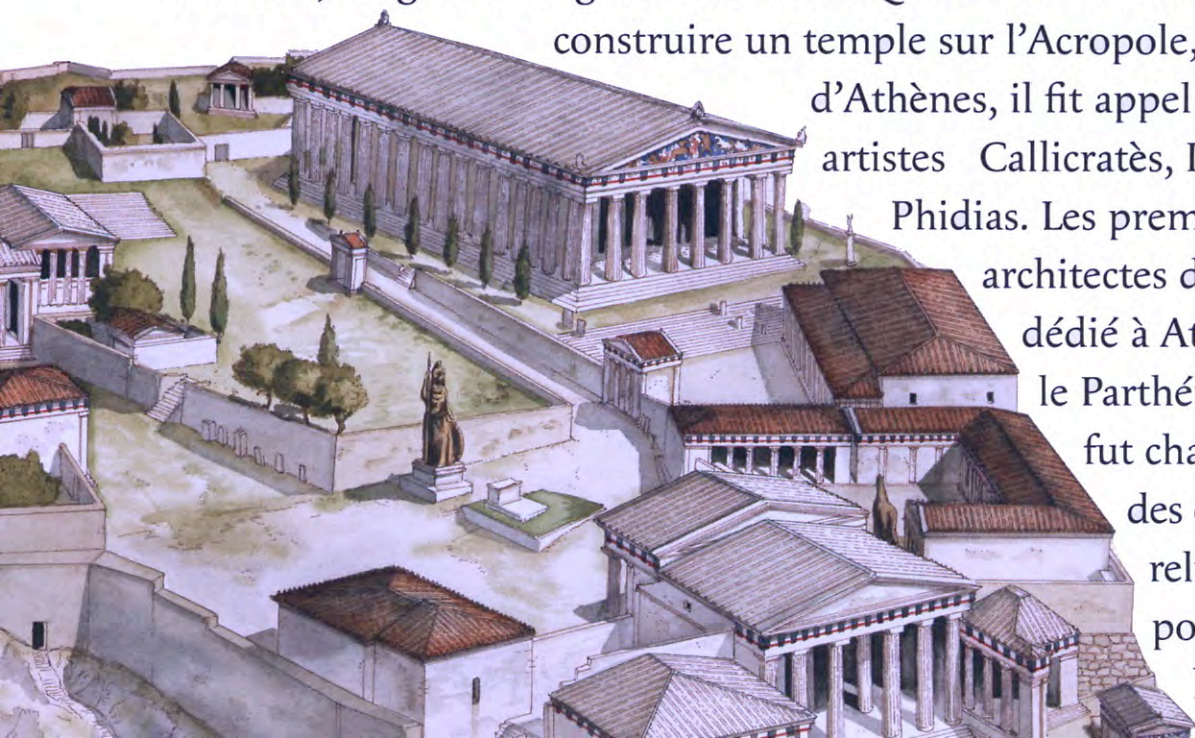
◉ Phidias et les statues grecques

Les sculpteurs grecs fabriquaient surtout des statues en marbre et en bronze. Les premières étaient directement sculptées dans un bloc de marbre. Les secondes, appelées « plastiques », étaient réalisées d'après un modèle en plâtre, dont on faisait un moulage dans lequel on faisait couler du bronze. Souvent, on les couvrait d'une fine couche d'or, puis on peignait les cheveux, les yeux, les vêtements pour rendre les statues plus vivantes. Phidias était un grand artiste il a réalisé une statue de Zeus en or et en ivoire qui était considérée comme l'une des Sept Merveilles du monde.

◉ Phidias et le Parthénon

Phidias était l'artiste le plus connu de son temps. C'était l'ami de Périclès, un grand dirigeant athénien. Quand Périclès décida de faire construire un temple sur l'Acropole, une colline d'Athènes, il fit appel aux plus grands artistes Callicratès, Ictinos et Phidias. Les premiers furent les architectes de ce temple dédié à Athéna et appelé le Parthénon. Phidias fut chargé de réaliser des centaines de reliefs en marbre pour décorer le bâtiment.

⊙ La statue d'Athéna

Athéna était la déesse qui protégeait Athènes. Déesse des Sciences et des Arts, les Grecs pensaient qu'elle avait inventé l'agriculture, le tissage et qu'elle donnait la sagesse. Mais c'était aussi une déesse guerrière. Aussi, lorsque Phidias fit, en 460 av. J.-C., une grande statue d'Athéna pour décorer l'intérieur du Parthénon, la fit-il très grande, en ivoire et regardant droit devant elle. Il la dora aussi en partie.

Phidias

vers 490 - 430 av. J.C.

Zeuxis d'Héraclée

(464-398 av. J.-C.)

⊙ Les Grecs peignent sur des tableaux de bois

Les Grecs ont été les premiers à peindre sur des panneaux de bois qu'ils appelaient « pinax ». Avant eux, on peignait seulement sur les murs. Mais ce n'est pas tout. Avant eux, la peinture racontait la religion, la magie ou la vie après la mort. Les Grecs, eux, peignaient aussi leurs dieux, mais ils ont été les premiers à peindre des fleurs, des paysages et encore des athlètes. Pour eux, le plus important dans l'art, c'était la beauté. Malheureusement, les panneaux de bois étaient fragiles et tous ont disparu.

⊙ Le raisin et le rideau

Zeuxis d'Héraclée fut l'un des peintres les plus célèbres de son époque. On a raconté plusieurs histoires amusantes à son propos. Ainsi, il peignit un jour une grappe de raisin si réaliste qu'un oiseau essaya d'en picorer les grains. Parrhasios, un de ses collègues, voulut en faire autant et peignit un rideau.

Quand Zeuxis entra dans l'atelier de son ami, il essaya de tirer le rideau peint ! Réalisant qu'il s'agissait d'une illusion, il dit à Parrhasios « *Tu es un plus grand peintre que moi car, moi, j'ai trompé des oiseaux, et toi, tu as su tromper un homme !* »

Zeuxis était un grand artiste, car il reconnaissait ses propres défauts et savait apprécier les qualités des autres.

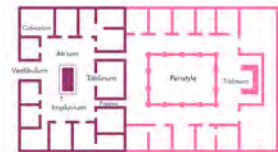

L'Oiseau et le raisin

Zeuxis d'Héraclée
464 - 398 av. J.C.

Domus, la maison romaine

Sainte-Sophie de Constantinople

⊙ Constantinople, capitale de l'Empire byzantin

Après l'invasion de l'ouest de l'Empire romain par les Barbares, l'est de l'Empire a survécu sous le nom d'Empire romain d'Orient. Constantinople était sa capitale. Mais au début du VIe siècle après J.-C., cette ville était en ruine. L'empereur Justinien décida alors de la rebâtir plus belle qu'avant avec des avenues en marbre, des statues dorées, des palais splendides. Il voulait que Constantinople montre la puissance de son empire et la force de la religion chrétienne.

⊙ Le plus grand bâtiment du monde pendant mille ans

Un bâtiment devait montrer cela : l'église Sainte-Sophie. Il en confia le chantier à Isidore de Milet et Anthémios de Tralles, deux scientifiques. Un des monuments les plus connus du monde, à cette époque, était le Panthéon, à Rome, un temple consacré à tous les dieux romains. Sa coupole, c'est-à-dire la voûte circulaire qui formait son toit, était un modèle pour tous les architectes. Les deux ingénieurs s'en inspirèrent donc, mais au lieu d'une seule coupole, ils en construisirent neuf ! À la fin des cinq années de chantier, le bâtiment mesurait 100 mètres de long sur plus de 70 de large !

⊙ Les mosaïques

À l'intérieur, on trouvait des centaines de colonnes en marbre de plus de 20 mètres de haut. La décoration en marbre, granite et porphyre – des pierres de couleur allant du blanc au rouge – était très riche.

Sainte-Sophie de Constantinople

Sainte-Sophie

Les murs non revêtus de marbre étaient ornés de mosaïques dorées. Les voyageurs étaient impressionnés par la beauté de cette église. Toutefois, les coupoles se révélèrent fragiles et Sainte-Sophie dut être restaurée plusieurs fois.

Les monastères et les enluminures

◉ Des lieux de culture et de vie

Pendant les premiers siècles du Moyen Âge, les monastères étaient les principaux lieux de culture en Europe. On y transmettait le savoir et on y pratiquait les arts. Un monastère était ainsi bien plus qu'un lieu de prière, même si l'église en était l'édifice le plus important. C'était aussi un lieu de vie. Les moines qui vivaient dans le monastère y faisaient beaucoup de choses ensemble : ils priaient, mangeaient dans une pièce commune, le réfectoire, et dormaient tous dans un dortoir.

◉ L'art des enluminures

Pour lire les textes religieux et pour écrire, les moines avaient une salle nommée « scriptorium ». Comme l'imprimerie n'existait pas, c'est là qu'ils recopiaient les livres à la main.

Des moines dans le scriptorium

Ces livres « manuscrits » étaient rares et chers. Aussi prenaient-ils le soin de les décorer avec des dessins ou des ornements. On appelait ces décorations des « enluminures », car elles étaient réalisées dans des couleurs vives et avec de l'or.

◉ Cluny, plus grande abbaye d'Europe

Aux XIe et XIIe siècles, l'abbaye de Cluny est un des principaux lieux de savoir et d'art en Europe. À cette époque, des centaines de moines et des milliers d'ouvriers y vivaient. L'abbaye de Cluny ressemblait à une ville.

L'abbaye de Cluny

Les monastères et les enluminures

**L'Art de
chasser avec
les oiseaux**

On y trouvait la plus grande église jamais construite en Europe. Elle faisait 187 mètres de long et était décorée de nombreuses sculptures. Construite dans le style qu'on appelle « roman » avec des voûtes arrondies, des murs épais, de petites fenêtres, l'abbaye de Cluny s'inspire aussi des ruines romaines de cette région.

Les cathédrales : Notre-Dame de Paris

⊙ Une très grande église pour une très grande ville

À Paris, l'île de la Cité avait été occupée par les Romains. Ils y avaient construit un temple et un palais pour le gouverneur. Au VIe siècle, les Chrétiens construisirent une église à la place de ce temple. Mais, vers 1160, Paris était devenue une très grande ville de 25 000 habitants. L'évêque de Paris, Maurice de Sully, décida de remplacer cette vieille église par une cathédrale d'un style nouveau qu'on appelait « gothique ». Il fit bâtir une église spacieuse, longue de 130 mètres, large de 48 mètres et haute de 43 mètres.

⊙ Un grand chantier

Bâtir une telle cathédrale prit plusieurs dizaines d'années ! Des centaines de tailleurs de pierre, de maçons, de sculpteurs, de verriers et de peintres y travaillèrent. Maurice de Sully suivit les travaux de 1160 à 1196 et veilla à bien dépenser l'argent donné par le roi et les riches habitants de la ville. Grâce à sa prudence, le chantier ne connut pas d'interruption. Eudes, son successeur, s'occupa de la façade. Commencée en 1208, elle ne fut terminée qu'en 1250. Le portail central est orné de sculptures où le Christ sépare les bons des mauvais. Un avertissement pour tous ceux qui entraient dans cet édifice.

⊙ Une cathédrale gothique

Notre-Dame de Paris est une cathédrale de style gothique. Ce style nouveau dans les années 1140 est différent du style roman. Dans une cathédrale gothique, la voûte n'est plus ronde mais presque pointue à son sommet c'est l'« arc brisé ». La voûte est plus solide et l'ensemble de la construction est plus fin et plus léger.

Les cathédrales : les vitraux de Chartres

⊙ La lumière entre dans les églises

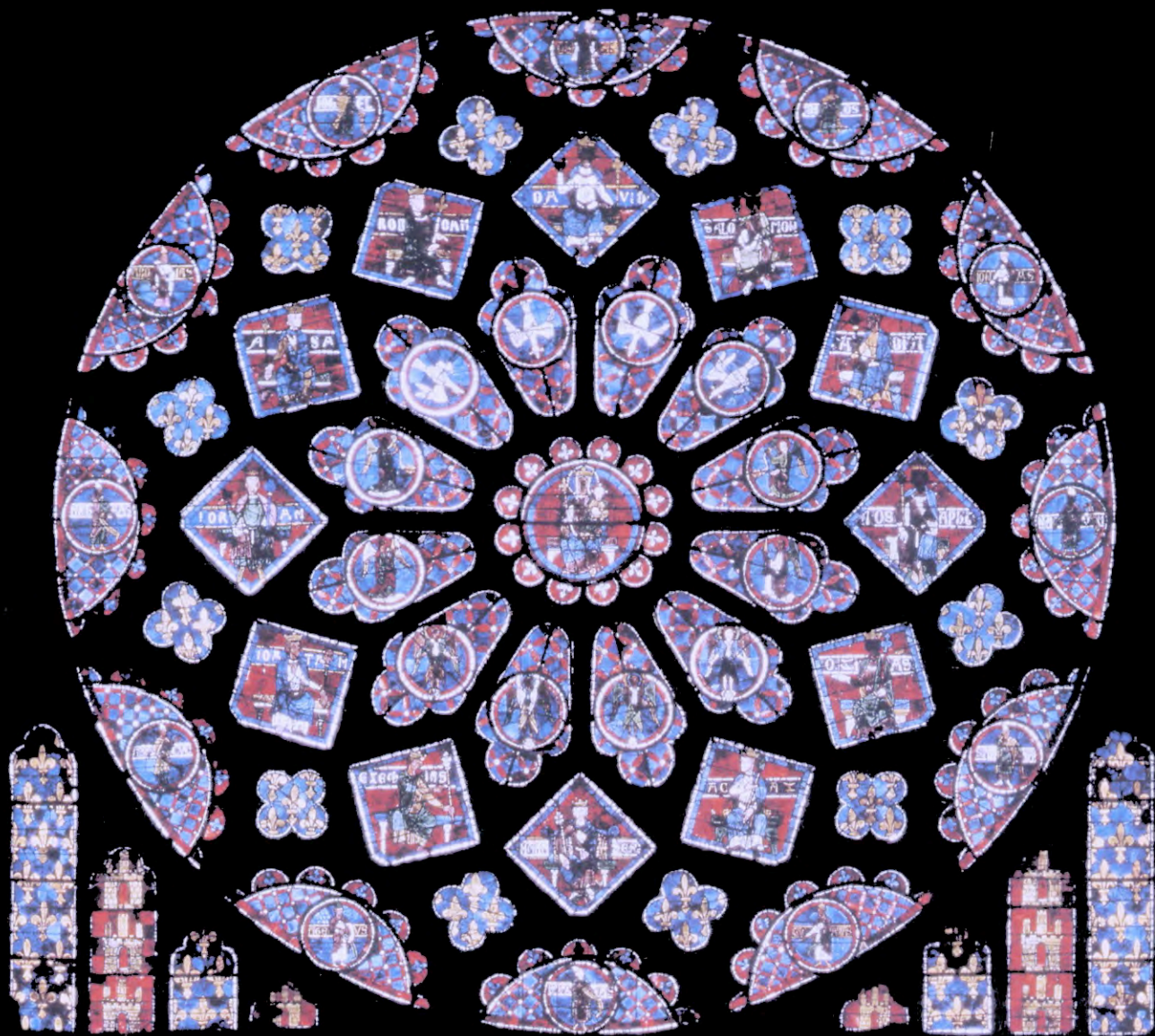
Dans l'architecture gothique, le poids de la voûte ne pèse plus seulement sur les murs. Aussi est-il possible d'ouvrir de grandes fenêtres. Ces fenêtres permirent de faire entrer la lumière du jour dans les églises. Cette lumière éclairait des scènes peintes sur le verre des fenêtres c'est l'art du vitrail. Pour les hommes du Moyen Âge, en effet, la lumière était le symbole de Dieu.

⊙ L'art du vitrail

Il faut être très patient pour fabriquer un vitrail tout d'abord, il faut découper des morceaux de verre de couleur et les assembler comme un puzzle. On ajoute ensuite des détails avec une peinture spéciale, la grisaille. Enfin, on assemble tous ces morceaux de verre avec des baguettes de plomb et du mastic, une sorte de colle.

⊙ La cathédrale de Chartres

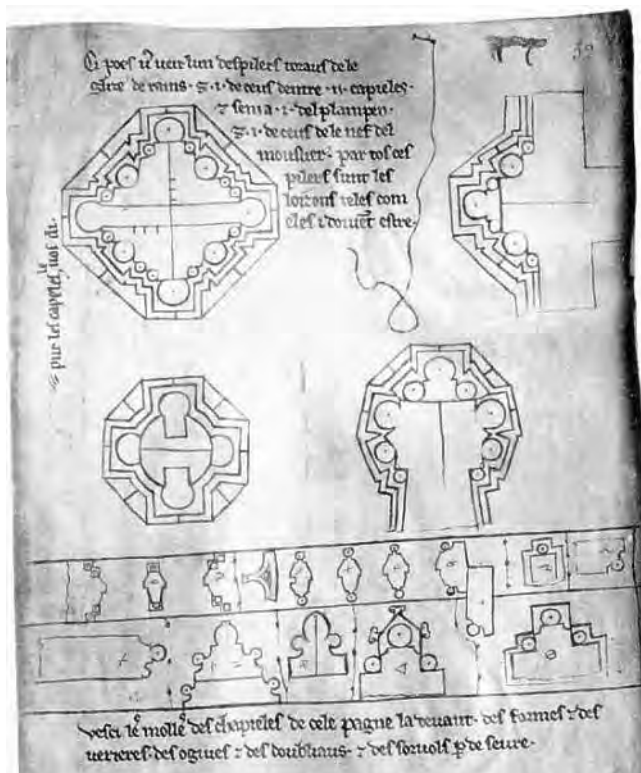
Une église gothique est remplie d'images statues, sculptures et vitraux. C'était une sorte d'encyclopédie, car on y voyait des plantes, des animaux, des travailleurs, des outils. Mais c'était surtout un récit de la Bible. Les gens qui ne savaient pas lire pouvaient découvrir les histoires racontées dans les textes sacrés de cette façon. La rosace est la plus grande fenêtre d'une cathédrale. Elle est ronde et se trouve au-dessus du portail. La rosace de la cathédrale de Chartres représente des prophètes, des anges, Marie avec l'Enfant Jésus.

Villard de Honnecourt (1200 - 1250)

Autoportrait, extrait de ses Carnets, renfermant de nombreux croquis d'architecture, conservés à la Bibliothèque nationale de France.

Vierge à l'Enfant tenant la colombe,
sculpture en bois polychrome,
artiste inconnu, XIVe ème siècle
Sculpture médiévale, gothique.

Giotto

(1266-1337)

◉ Un garçon très doué

Enfant, le petit Giotto gardait les moutons de son père, un certain Bondone. On raconte qu'un jour Cimabue, un peintre célèbre, passa par là et vit Giotto dessinant sur une pierre. Il comprit aussitôt que l'enfant avait du talent et demanda à Bondone de le lui confier comme apprenti. Giotto reçut la meilleure formation possible pour un peintre. Un jour, alors qu'il était encore apprenti, il dessina une mouche sur le nez d'un visage peint par son maître. Celui-ci essaya de chasser l'insecte avant de comprendre qu'il avait été trompé par l'habileté du jeune garçon.

◉ Un grand peintre

Cette habileté, Giotto ne l'utilisa pas que pour peindre. Un messenger du pape vint le voir un jour dans son atelier à Florence et lui demanda un échantillon de son art. Il pensait sans doute repartir avec un tableau. Mais Giotto prit une feuille, dessina un cercle parfait à main levée et tendit le dessin au messenger. Quand le pape vit le cercle, il comprit que c'était l'œuvre d'un artiste hors pair.

◉ L'art de la fresque

Giotto a réalisé des peintures sur des panneaux de bois, mais il est surtout connu pour ses fresques. Le mot fresque vient de l'italien *fresco* qui veut dire « frais ». Une fresque est donc une peinture réalisée sur du plâtre humide : la couleur s'incruste plus profondément et s'abîme moins avec le temps. Mais il faut travailler vite, avant que le plâtre ne sèche. Et il faut être sûr de soi, car rien ne peut être corrigé. C'est cet art que Giotto a développé à l'époque de la Renaissance, en peignant notamment les fresques de la chapelle de Padoue dont vous voyez un détail ci-contre.

Giotto

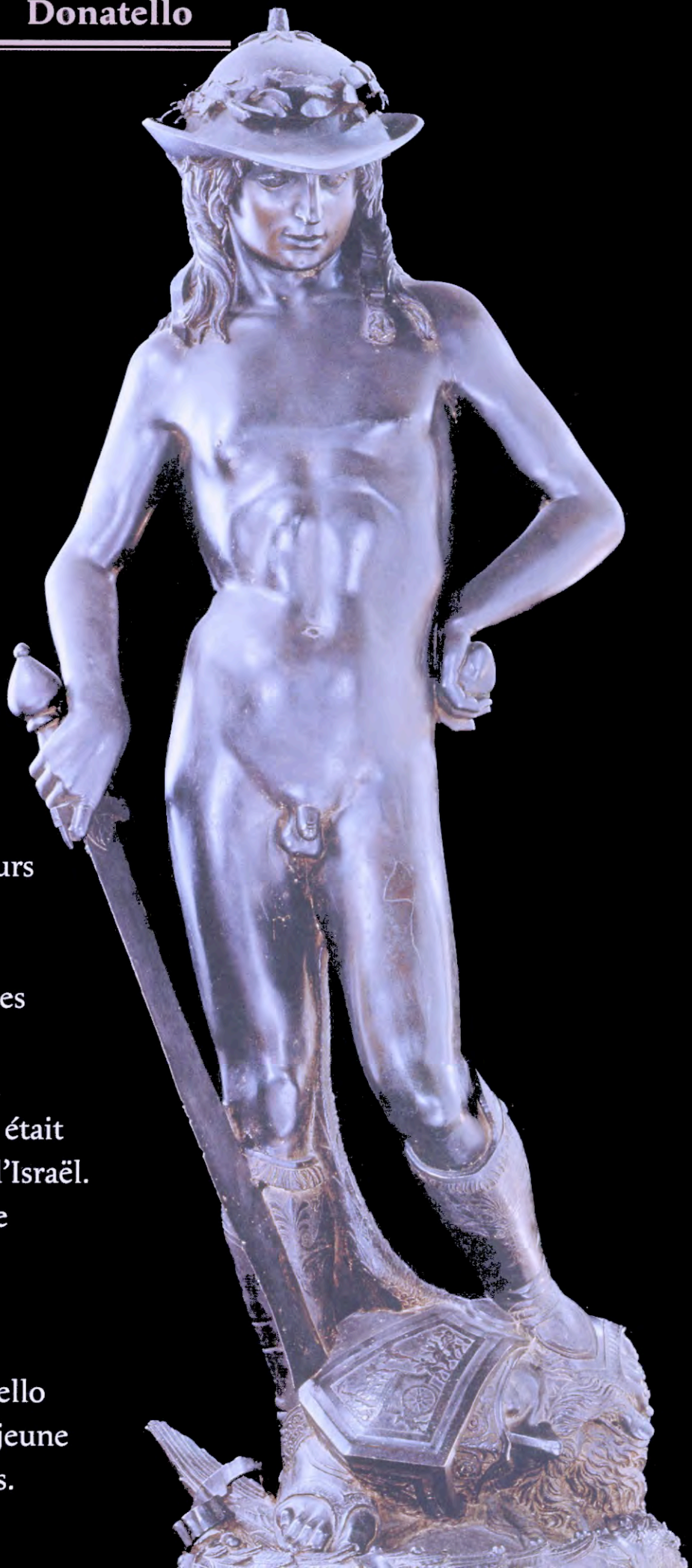
La Lamentation

Giotto
1266-1337

◉ *David*

Donatello ne faisait pas seulement des sculptures en pierre. Il travaillait plusieurs matériaux, comme les Grecs. Il a notamment redécouvert l'art de faire de grandes statues en bronze qu'on appelle des « plastiques ». Il réalisa ainsi un David très élégant. David était un jeune berger devenu roi d'Israël. Il dut un jour se battre contre un géant appelé Goliath qui menaçait son peuple. Avec son seul lance-pierre, il parvint à le vaincre. Donatello a ainsi voulu représenter un jeune homme fragile et fort à la fois.

Donatello
1386-1466

Jan Van Eyck (vers 1390-1441)

⊙ Le valet du duc de Bourgogne

Nous ne savons rien de la jeunesse de Van Eyck. Mais nous savons qu'il a appris à faire des enluminures. C'est pourquoi il a été aussi minutieux en tant que peintre. En 1425, il a rencontré Philippe le Bon, duc de Bourgogne et seigneur des Pays-Bas. Celui-ci a offert à Van Eyck la position de valet et un salaire fixe. En échange de quoi, Van Eyck réalisait des peintures pour le duc, mais aussi des dessins pour des bijoux.

⊙ La peinture à l'huile

Pour fabriquer les couleurs, on utilisait depuis la préhistoire les pigments, des poudres de pierres broyées ou de plantes. Jusqu'au ^{xv}e siècle, on utilisait du blanc ou du jaune d'œuf pour les coller à la surface. Mais cette technique rendait les couleurs très pâles. L'huile de lin permettait d'avoir des couleurs brillantes, mais qui ne duraient pas. Après de nombreuses expériences, Van Eyck a découvert des substances permettant de faire sécher l'huile plus vite tout en gardant des couleurs brillantes.

⊙ Les Époux Arnolfini

Jan Van Eyck est surtout célèbre pour ses portraits. En 1434, il a peint le mariage d'un couple d'Italiens vivant dans les Flandres, les Arnolfini. La cérémonie avait lieu à leur riche domicile. On retrouve beaucoup de symboles et de détails dans ce tableau le petit chien représente par exemple la fidélité, dans le miroir, on peut voir le reflet des témoins du mariage. Dernier détail, Van Eyck a signé sa toile. Il fut l'un des premiers peintres à signer ses tableaux.

Jan Van Eyck

Les Époux Arnolfini

Jan Van Eyck
vers 1390-1441

Sandro Botticelli

(vers 1444-1510)

◉ Le peintre de la beauté

Botticelli se forma d'abord à l'orfèvrerie, l'art de fabriquer des objets en métal, que lui apprit son frère aîné. Mais il voulait avant tout devenir peintre ce qui intéressait Botticelli, c'était surtout la beauté du corps humain, et notamment celui des femmes.

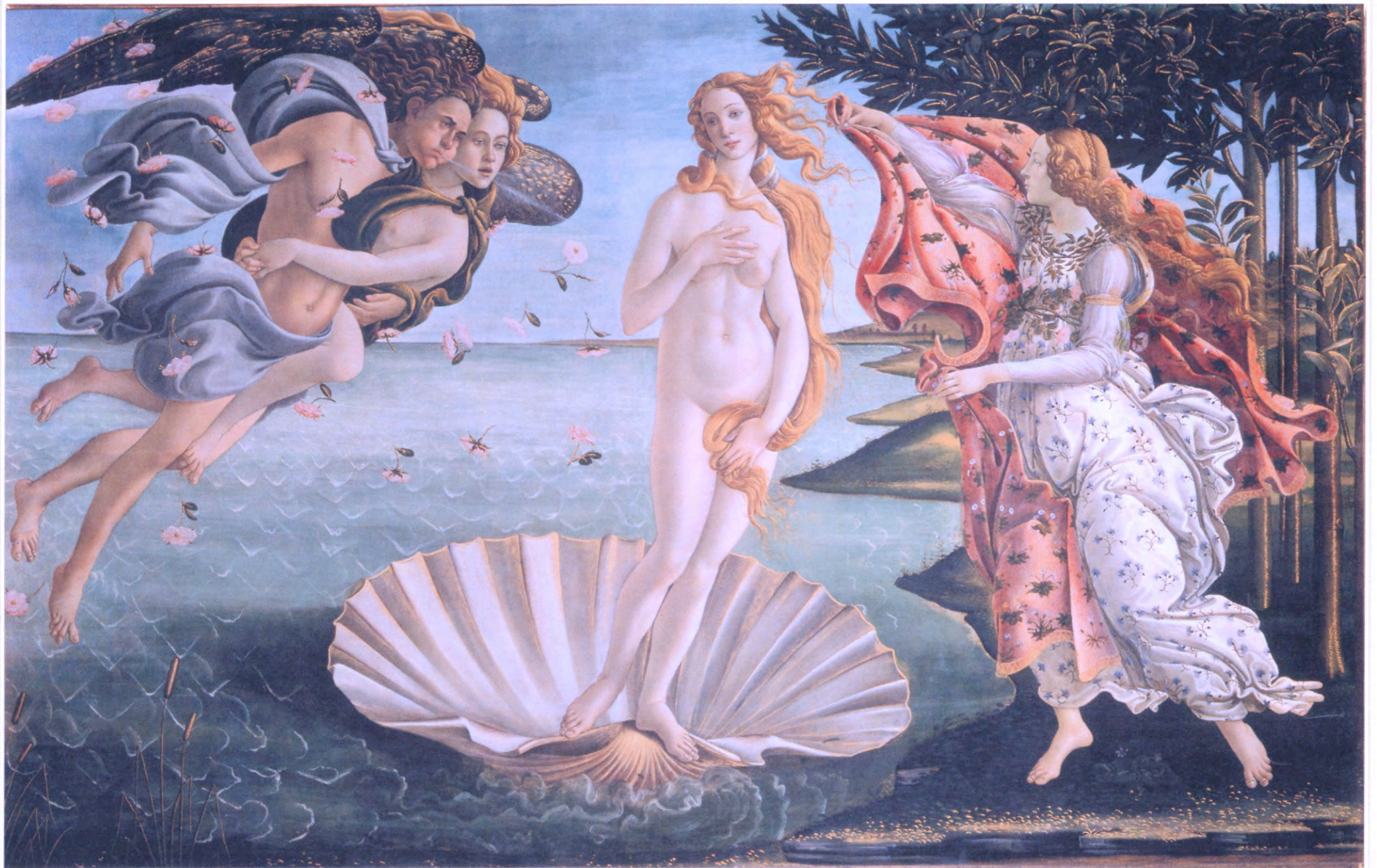
◉ Un peintre fidèle

La famille Médicis régnait à l'époque sur la ville de Florence. Pour montrer son pouvoir, cette famille faisait la collection des œuvres d'art et entretenait des artistes. Laurent le Magnifique fut le chef de cette famille pendant plus de 25 ans. Son palais accueillait de nombreux écrivains et savants. Botticelli devint son ami. Si bien que Laurent le Magnifique le paya pour peindre pendant toutes ces années.

◉ La Naissance de Vénus

Pour décorer une villa des Médicis, Botticelli a peint *la Naissance de Vénus*. C'est un tableau mythologique qui représente Vénus, déesse de l'amour et de la beauté née dans l'écume de l'océan. À gauche, la jeune femme représente le printemps et le jeune homme le vent chaud du sud. À droite, les lauriers symbolisent l'immortalité. Botticelli a voulu montrer que l'amour ressemble au printemps et rend les gens sensibles à la beauté sous toutes ses formes. L'amour de la beauté rapproche ainsi l'être humain des dieux.

Sandro Botticelli
vers 1444-1510

Léonard de Vinci

(1452-1519)

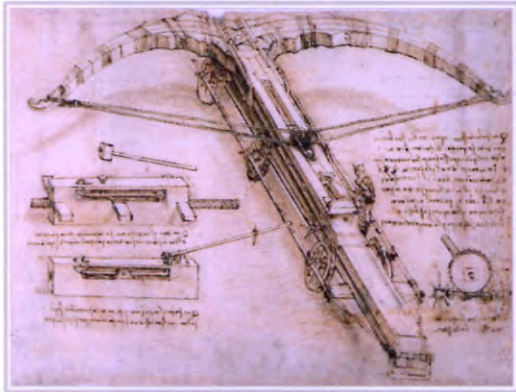

◉ Un touche-à-tout

Léonard de Vinci est né dans un château situé dans la campagne près de Florence. Enfant, il aimait observer les animaux et les plantes. Il apprenait vite et posait des questions auxquelles les adultes ne savaient pas répondre. Toute sa vie, Léonard de Vinci a essayé de trouver des réponses en observant, en lisant, en faisant des expériences. Il est ainsi devenu chimiste, ingénieur, biologiste, médecin, sculpteur, peintre, musicien et poète !

◉ Un esprit plein de projets

Tout ce que Léonard de Vinci voyait et pensait, il le notait et en faisait des croquis. Il a ainsi eu l'idée de l'avion ou du char de combat. Malheureusement, la plupart de ses projets sont restés des dessins, soit parce qu'il manquait d'argent pour les réaliser, soit parce qu'il les abandonnait. Savoir que quelque chose pouvait se faire était plus important à ses yeux que de le réaliser.

Une arbalète géante

◉ La Joconde

Léonard était peintre, aussi. Mais il ne finissait pas toujours ses œuvres non plus. *La Joconde* est une œuvre inachevée, commandée par Francesco del Giocondo, qui voulait un portrait de son épouse Monna Lisa. Il y a travaillé quatre ans, entre 1502 et 1506, mais il ne l'a jamais livrée ! En 1515, le roi François Ier a invité Léonard à le suivre en France. Celui-ci a accepté et a emporté son tableau avec lui. C'est pourquoi, à la mort du peintre, le tableau est resté en France et est aujourd'hui encore exposé au Louvre. C'est aujourd'hui l'un des tableaux les plus célèbres du monde.

Léonard de Vinci
1452-1519

Jérôme Bosch

(1450-1516)

⊙ Une imagination très riche

Les tableaux de Jérôme Bosch sont connus pour les nombreuses créatures bizarres qu'on y trouve. Comme tous ces monstres, diabolotins et autres êtres fantastiques sont sortis de son imagination, on a souvent pensé qu'il était fou. Au contraire, Jérôme Bosch vivait une vie tout à fait respectable il était marié avec une femme noble et habitait une belle maison aux Pays-Bas. En réalité, à travers ses tableaux, il voulait faire réfléchir au bien et au mal.

⊙ *Le Jardin des Délices*, une œuvre et un avertissement

Le Jardin des Délices est un des tableaux les plus célèbres de Jérôme Bosch. Il s'agit d'un « triptyque », c'est-à-dire un tableau divisé en trois parties, dont les parties gauche et droite peuvent se refermer comme des volets. À gauche, on peut voir le Paradis et la création d'Adam et Ève. Tout semble paisible, même si quelques monstres s'y promènent. Au centre, les hommes recherchent des plaisirs de toutes sortes, symbolisés par des fruits. Ce tableau est comme un avertissement : rechercher le plaisir n'est pas une mauvaise chose, mais si on ne fait que cela dans sa vie, on risque d'aller en enfer. C'est ce que représente la partie droite du triptyque : des démons punissent et torturent ceux qui ont eu un mauvais comportement : brutalité, violence, égoïsme, gourmandise, avarice, abus du jeu et du plaisir.

Jérôme Bosch
vers 1450-1516

Michel-Ange

(1475-1564)

◉ Un esprit fort

Michelangelo Buonarroti est né près de Florence. Dès l'âge de 15 ans, il entra au service des Médicis comme apprenti sculpteur. Très vite, il maîtrisa le style des sculpteurs grecs.

Un jour, il fit croire qu'il avait découvert une sculpture antique en marbre et tout le monde le crut. En réalité, c'était lui qui l'avait sculptée ! Très colérique, il se bagarra une fois avec un ami qui lui cassa le nez. Le visage déformé, Michel-Ange ne voulut plus faire que des belles choses pour faire oublier sa laideur.

◉ L'amour de la beauté

Pour Michel-Ange, le corps humain était ce qu'il y avait de plus parfait au monde. Toute sa vie, il a essayé d'en montrer la puissance et la beauté, c'est-à-dire la force et l'énergie. Il avait le sentiment que les sculptures étaient prisonnières du bloc de marbre et qu'il devait les libérer, montrer leurs muscles, les rendre vivantes. Son *David* exprime cette force et cette perfection. Vous pouvez le comparer au *David* de Donatello

David

◉ La chapelle Sixtine

Michel-Ange devint rapidement aussi bon peintre que sculpteur. Mais à cause de son mauvais caractère, il se brouilla avec les Médicis. Le pape Jules II l'accueillit à Rome et lui confia la décoration du plafond de la chapelle Sixtine. Michel-Ange y passera plus de quatre ans et a notamment peint *la Création d'Adam*, c'est-à-dire le moment où Adam reçoit la vie de la main de Dieu selon la Bible.

Michel-Ange peignant

Michel-Ange
1475-1564

Le Caravage (1571-1610)

⊙ Une vie mouvementée

Le Caravage a passé son enfance dans le village de Caravaggio, en Italie du Nord. À 21 ans, il partit pour Rome. Là-bas, il vécut une vie mouvementée : il fréquentait les tavernes et se battait régulièrement avec des voyous et des clochards, tant et si bien qu'il finit en prison. En 1606, il tua un garde et fut même condamné à mort. Mais il parvint à s'enfuir à Malte.

Le pape lui pardonna et l'autorisa à rentrer à Rome. Le Caravage n'en eut pas le temps. Empoisonné par le plomb qu'on utilisait pour fabriquer la peinture blanche, il mourut à 39 ans.

⊙ Le clair-obscur

Malgré son caractère violent, Le Caravage savait voir la beauté partout où elle se trouvait. Les gens âgés et pauvres l'inspiraient. Il n'hésitait pas à montrer leurs ongles sales, leurs rides, pour les montrer tels qu'ils étaient. Comme son atelier était sombre, il faisait souvent apparaître un visage ou une main sur fond noir. Cet effet impressionnant est appelé le « clair-obscur » et a été copié par beaucoup de peintres après Le Caravage.

⊙ La Vocation de saint Matthieu

Dans la Bible, Matthieu était un collecteur d'impôts. Un jour, Jésus le montra du doigt et dit : « Toi, Matthieu, viens avec moi. » C'est cette scène qu'a peinte Le Caravage dans *la Vocation de Saint Matthieu*. On y voit saint Matthieu qui ne peut pas croire que Jésus le choisit, car en général les gens se méfient des collecteurs d'impôts. Mais Jésus sait que Matthieu est au fond un homme bon et généreux. Après une brève hésitation, le collecteur d'impôts suivra Jésus et deviendra l'un de ses disciples.

Le Caravage

La Vocation de saint Matthieu

Le Caravage
1571-1610

Pieter Paul Rubens

(1577-1640)

◉ Le prince des peintres

Pieter Paul Rubens était destiné à être un haut fonctionnaire. Mais, à la différence des autres hommes de sa famille, il préférait devenir artiste. Il étudia d'ailleurs dix ans en Italie l'art de l'Antiquité et celui de Michel-Ange. Il revint ensuite à Anvers, où il organisa son propre atelier, sans doute le plus grand du monde il eut jusqu'à cinquante assistants. Rubens décidait des projets, laissait ses assistants les réaliser, puis il y apportait sa touche personnelle.

◉ Le peintre des princes

Sous prétexte de peindre des tableaux, Rubens se rendait parfois à Londres ou à Paris au nom du roi d'Espagne, dont il était l'ami. Là, il discutait de guerre et de paix. C'était une sorte d'agent secret. Rubens aimait rendre service aux puissants. Il peignit d'ailleurs Marie de Médicis qui dirigeait la France pour son fils, Louis XIII. Il la représenta sur plusieurs tableaux pour montrer les étapes importantes de sa vie.

◉ La force de la peinture

Rubens aimait, comme Michel-Ange, montrer la force et l'énergie dans ses œuvres. Dans *la Chasse au tigre*, on a l'impression de pouvoir toucher les muscles de l'animal. À gauche, le combat entre l'homme et le lion est impressionnant et indécis. Le cheval blanc attire l'œil. Le jeu de la lumière sur sa robe le rend vivant. Les deux personnages en haut à droite montrent qu'il faut rester calme pour dominer sa colère ou sa peur et rester raisonnable, même dans le feu de l'action.

Pieter Paul Rubens

La Chasse au tigre

Pieter Paul Rubens
1577-1640

Rembrandt

(1606-1669)

⊙ Une vie d'ombre et de lumière

Rembrandt a appris à peindre avec des maîtres qui avaient vu les toiles du Caravage. C'est pourquoi on retrouve dans ses toiles tant de clair-obscur.

Certains ont pensé qu'il avait commencé à peindre ainsi après la mort de sa femme, car il était triste. En réalité, Rembrandt a toujours utilisé le clair-obscur, même quand il était heureux, vivait dans une belle maison à Amsterdam et était devenu un peintre célèbre.

⊙ La Ronde de nuit

Comme dans beaucoup de villes hollandaises, il y avait à Amsterdam une police constituée de citoyens, qui surveillait les quartiers de la ville. Cette police était payée par de riches marchands qui voulaient se rendre populaires. Rien d'étonnant à ce que l'un d'entre eux ait voulu se faire peindre au milieu de ses hommes. Il est au centre du tableau, habillé en noir. Tous les autres personnages agissent ou discutent, ce qui donne beaucoup de vie à cette œuvre.

⊙ L'eau-forte

Rembrandt faisait aussi des dessins et des gravures. Sa spécialité était l'eau-forte. On prenait une plaque de cuivre couverte d'une couche de vernis. Avec une aiguille, on dessinait ensuite dans le vernis, ce qui est presque aussi facile que sur du papier. Puis on mettait la plaque dans de l'acide qui creuse le métal à l'endroit des traits. On retirait ensuite le vernis, on appliquait l'encre et on pouvait imprimer.

Rembrandt
1606-1689

André Le Nôtre (1613 - 1700) fut jardinier du roi Louis XIV de 1645 à 1700 et eut notamment pour tâche de concevoir l'aménagement du parc et des jardins du château de Versailles.

André Le Nôtre
1613-1700

Le Bernin

(1598-1680)

⊙ Une enfance parmi les statues

Le Bernin a grandi parmi les statues. Son père, Pietro, était en effet un sculpteur assez connu. Le garçon l'accompagnait même sur ses chantiers à Rome. Dès l'âge de 6 ans, Le Bernin a commencé à apprendre le métier. Très tôt, il vit les œuvres du Caravage, de Rubens et de Michel-Ange. À 15 ans, il réalisait ses premières sculptures. Les papes, les grandes familles romaines lui passèrent commande pour des portraits ou des statues mythologiques. Il réalisa aussi à Rome de nombreux monuments funéraires et religieux.

⊙ L'histoire d'Apollon et Daphné

Le dieu de l'Amour, Éros, était fâché contre Apollon. Pour se venger de lui, il tira une flèche en or dans son cœur. Par ce sortilège, Apollon tomba follement amoureux de la belle Daphné. Mais, dans le même temps, Éros tira une flèche de plomb dans le cœur de la jeune femme qui lui fit ressentir de la haine pour Apollon. Elle passa donc son temps à le fuir. Un jour, elle ne parvint pas à s'enfuir assez vite. Au moment où Apollon allait l'attraper, elle supplia les dieux de l'aider et elle fut aussitôt transformée en laurier.

⊙ Le Bernin représente une scène mythologique

Le Bernin nous montre le moment où Daphné commence à se transformer en laurier : ses mains et ses cheveux portent déjà des feuilles.

Le Bernin

Pour représenter cette scène, il s'est beaucoup inspiré des statues antiques, mais il leur a apporté du mouvement et de la légèreté. Ses figures semblent presque s'envoler. À l'époque du Bernin, on disait qu'il travaillait le marbre aussi facilement que si c'était de la cire. Ici, on croirait que le marbre est vivant.

Le Bernin
1598-1680

André-Charles Bolt, dit **André-Charles Boulle**, (1642- 1732)
est un ébéniste, fondeur,
ciseleur, doreur, et dessinateur
français des XVIIe et XVIIIe
siècles. Ébéniste du roi, il fut le
premier de son temps à
appliquer du bronze doré à
l'ébénisterie

André Charles Boulle
1642-1732

Jacques Louis David

(1748-1825)

⊙ Un admirateur de l'Antiquité

Jacques Louis David comprit qu'il voulait être peintre en visitant les ruines de Pompéi et d'Herculanum en Italie. Elles venaient d'être découvertes et révélèrent au jeune homme un style de vie qu'il trouva idéal : sagesse, liberté, harmonie avec la nature, vertu. Il s'inspira donc beaucoup dans son art de l'Antiquité gréco-romaine. Ce retour au style ancien a alors porté le nom de « néoclassicisme ».

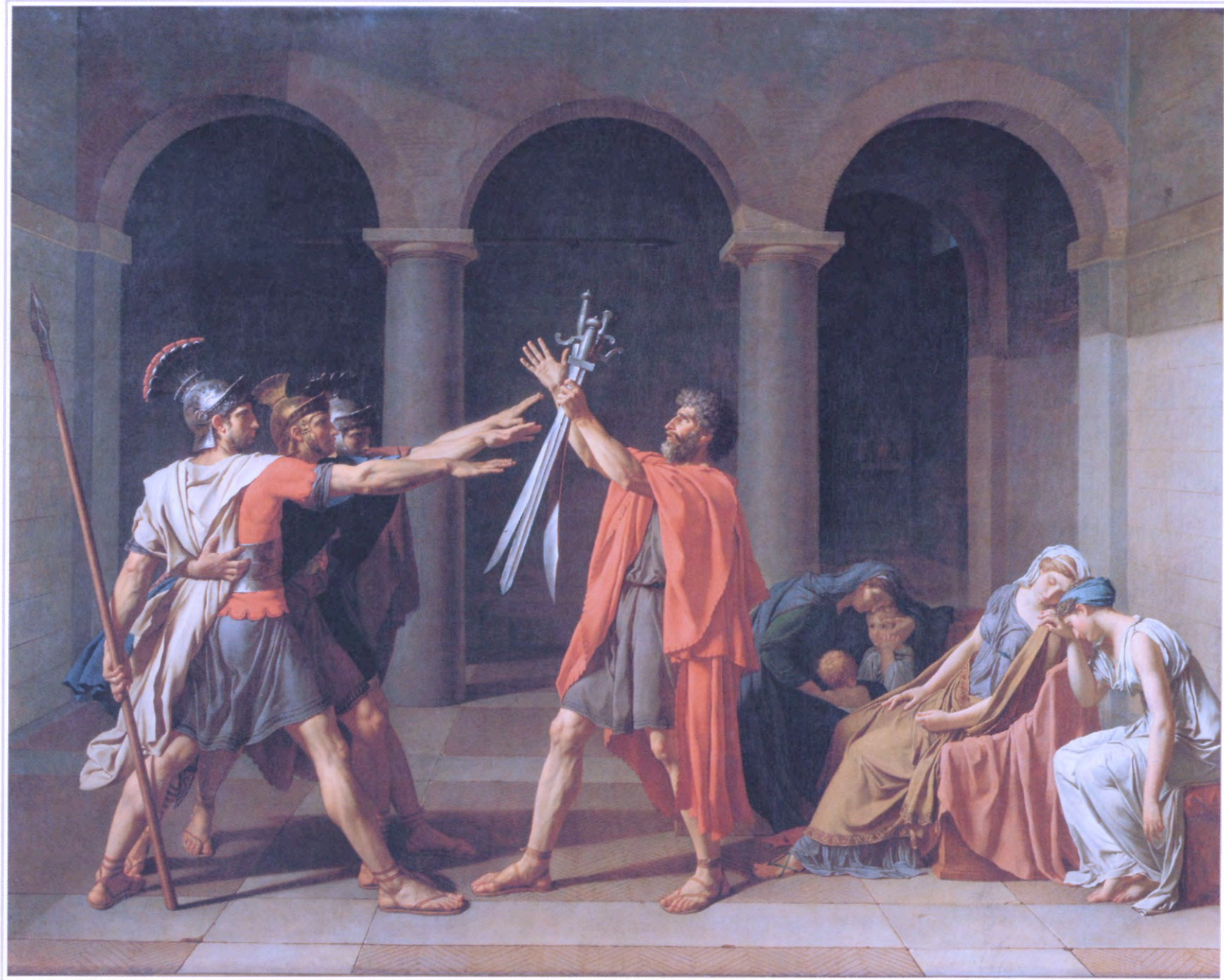
David adopta ce style en peinture, mais il pensait qu'il était aussi un modèle en politique et dans la vie.

⊙ Un révolutionnaire particulier

Dès 1789, David fut d'ailleurs un partisan de la Révolution : selon lui, elle permettrait de rétablir la sagesse des anciens Romains. Il fut ensuite un admirateur de Napoléon, car il pensait qu'il serait l'égal d'Hannibal ou de Charlemagne. C'est pourquoi il l'a représenté traversant les Alpes comme les héros du passé.

⊙ Le Serment des Horaces

Mais David est devenu célèbre bien avant, notamment grâce au *Serment des Horaces*. Pendant la guerre entre Rome et Albe, au VIe siècle av. J.-C., on décida que trois guerriers de chacune de ces deux villes se combattraient pour éviter un massacre. Trois hommes de la famille des Curiaces représenteraient Albe et trois Horaces représenteraient Rome. Or, les sœurs des Curiaces étaient mariées aux Horaces et les sœurs des Horaces étaient mariées aux Curiaces. C'est cette tragédie que David a représentée dans son tableau, qui vante aussi le sens de l'honneur, de la fierté et du courage de l'Antiquité.

Le serment des Horaces

Jacques Louis David
1748-1825

Eugène Delacroix

(1798-1863)

◉ Un musicien devenu peintre

Eugène Delacroix est né dans une famille connue : les ancêtres de sa mère étaient les plus célèbres ébénistes français du XVIIIe siècle. En outre, son père avait occupé des postes très importants depuis la Révolution, comme ministre des Affaires étrangères. Le jeune homme prenait des cours d'orgue et en aurait fait son métier, si son père et sa mère n'étaient morts en 1814. Un oncle lui conseilla alors de devenir peintre pour gagner sa vie.

◉ Peindre la beauté des animaux

Delacroix ne cherchait pas à faire des dessins parfaits. Il cherchait surtout à mettre en valeur la force et les émotions. Il admirait d'ailleurs beaucoup Rubens et, comme lui, il aimait la beauté des chevaux et des fauves. Pour Delacroix, les animaux exprimaient l'énergie, la force et la vie.

Jeune tigre jouant avec sa mère

◉ Peindre la Liberté

En juillet 1830, le peuple de Paris se révolta contre le roi Charles X, qu'il trouvait trop autoritaire. Au bout de trois jours de combat entre l'armée et les révoltés, Charles X dut partir et laisser la place à un nouveau roi, Louis-Philippe. Delacroix, qui a vécu ces événements, a voulu les raconter à sa façon : dans *la Liberté guidant le peuple*, une femme, qui représente la Liberté, porte un bonnet phrygien, comme à l'époque de la Révolution, une arme pour montrer que le peuple est toujours prêt à se battre, et un drapeau français. Ce tableau est un des tableaux français les plus connus dans le monde.

Eugène Delacroix

La Liberté guidant le peuple

Eugène Delacroix
1798-1863

Utagawa Hiroshige

(1797-1858)

◉ Un pompier-artiste

Le père d'Hiroshige était pompier à Edo, l'ancien nom de Tokyo. Quand il mourut, il transmit sa fonction à son fils. Hiroshige se retrouva ainsi capitaine des pompiers à 13 ans ! Il assura cette fonction jusqu'à 27 ans, tout en apprenant l'art de la gravure. Toute sa vie, il habita Edo, mais voyageait souvent pour découvrir de nouveaux paysages qu'il représentait dans des gravures. En tout, il en réalisa 5 400 jusqu'à sa mort !

◉ L'art du paysage

Comme la plupart des artistes japonais, Hiroshige pratiqua l'art du portrait. Mais à partir des années 1820, il s'est de plus en plus intéressé aux paysages. Toutefois, il ne représentait pas la nature sauvage. On voit toujours la trace de l'homme dans son œuvre : des rues, des routes, des ponts, des rizières. On voit dans le *Paysage japonais* qu'il utilisait peu la perspective. Mais il arrivait à représenter le relief de la neige en ajoutant de petits traits noirs.

Iris à Horikiri

◉ Un point de vue original

En général, les artistes représentent une scène en entier. Il arrivait qu'Hiroshige réalisât des compositions originales : il rétrécissait volontairement le cadre pour ne montrer qu'une partie de la scène. Cette technique très nouvelle a peut-être inspiré les photographes.

Utagawa Hiroshige

Paysage japonais

Utagawa Hiroshige
1797-1858

Eugène Viollet-le-Duc (1814 - 1879) est un architecte français, connu pour ses restaurations de constructions médiévales, édifices religieux et châteaux dont Notre-Dame de Paris, Pierrefonds, Carcassonne, le mont Saint-Michel et le château de Roquetaillade, Viollet-le-Duc est également historien, théoricien, pédagogue, dessinateur, professeur, écrivain, décorateur, archéologue, rédacteur de magazines, alpiniste, etc.

Viollet-le-Duc
sous l'aspect
d'un roi de
Judée dans la
galerie des rois
de Notre-
Dame-de-Paris

Eugène Viollet-le-Duc
1814-1879

Gustave Eiffel

(1832-1923)

⊙ Des merveilles en métal

Lorsqu'il faisait des études d'ingénieur, Gustave Eiffel étudia les idées de Viollet-le-Duc sur l'utilisation de matériaux modernes comme le fer. Ses premières constructions furent des ponts, des viaducs et des gares. Il sut édifier des ouvrages d'art en fer, élégants et solides, qui tiennent encore debout cent cinquante ans après. Il recevait des commandes du monde entier : Mexique, Pérou, Bolivie, Belgique, Hongrie ou Portugal.

⊙ La tour de mille pieds

Mais Gustave Eiffel est surtout connu pour la tour qui porte son nom. En 1889, la France organisa l'Exposition universelle pour fêter les cent ans de la Révolution. On décida de bâtir une tour de 300 mètres de haut et on organisa un concours pour départager les différents projets. Eiffel le remporta. La tour Eiffel fut construite en deux ans, deux mois et cinq jours. Le 31 mars 1889, Gustave Eiffel gravissait les 1 710 marches pour planter un drapeau tricolore à son sommet.

⊙ Un ingénieur en avance sur son temps

La tour Eiffel est un assemblage de 18 028 poutres de fer, entre lesquelles le vent peut passer sans risquer de la renverser. On la considéra comme un triomphe de la technique. Mais de nombreuses personnes n'aimaient pas cette tour et voulurent la démonter après l'Exposition. Elle devint toutefois si populaire qu'on la conserva. Elle représente aujourd'hui Paris et la France dans le monde entier.

Gustave Eiffel

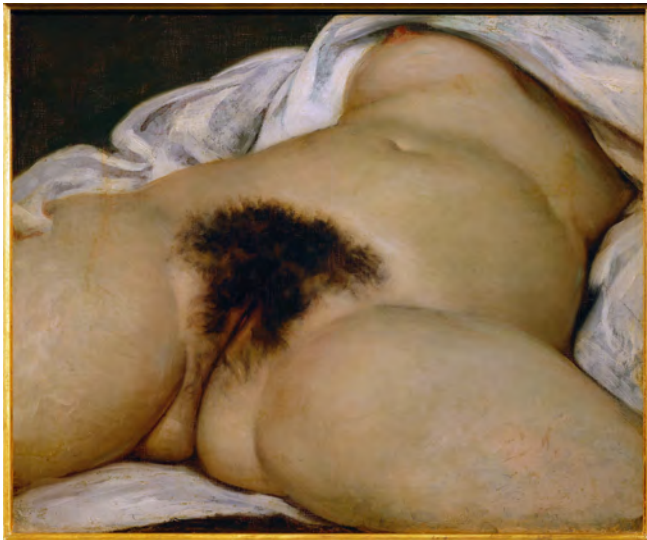
La tour Eiffel en 1889

Gustave Eiffel
1832-1923

Un enterrement à Ornans (1850), Paris, musée d'Orsay.

L'Origine du monde (1866), tableau exposé depuis 1995 au musée d'Orsay.

Son autoportrait en
Désespéré
(1843-1845)

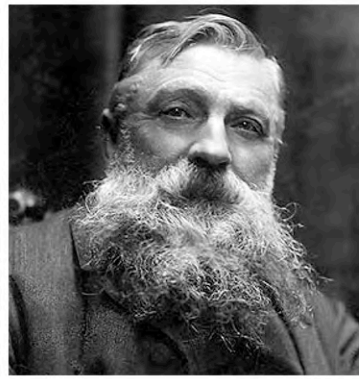

Gustave Courbet
1819-1877

Auguste Rodin

(1840-1917)

⊙ L'art du toucher

Enfant, Auguste Rodin était très myope. À l'école, il avait du mal à lire. Cette difficulté lui a donné l'envie de réussir à sa façon et d'apprendre au contact des savants. Elle lui a aussi donné envie de réussir dans un art où le toucher compte plus que la vue. Rodin commença par faire des sculptures pour décorer les nouveaux bâtiments parisiens comme l'Opéra Garnier. Puis, il partit en Italie pour étudier Donatello et Michel-Ange. À son retour à Paris, il décida de fabriquer des statues en bronze dans son propre atelier.

⊙ Le scandale

La première statue en bronze de Rodin fit scandale. Elle représentait un jeune homme debout qui semblait si réel qu'on l'accusa de l'avoir faite en moulant du bronze sur un homme vivant. Rodin fit alors des statues plus grandes que nature pour montrer qu'il n'avait pas triché. Avec l'invention de la photographie, Rodin comprit que le but de l'art ne pouvait être seulement de reproduire ce qu'on voyait : il fallait « montrer des idées » et donner l'impression que l'œuvre était vivante.

⊙ L'Homme qui marche

Dans *l'Homme qui marche*, par exemple, Rodin ne cherchait pas à montrer un homme en particulier. Il voulait montrer que marcher, c'est être debout et en mouvement. La statue transmet donc une sensation. Comme le sujet de la sculpture est la marche, Rodin n'a pas eu besoin de sculpter la tête et les bras.

Auguste Rodin
1840-1917

Claude Monet

(1840-1926)

⊙ La leçon de la mer

Claude Monet est né à Paris mais, quand il eut 5 ans, sa famille déménagea au Havre. À l'école, il aimait dessiner ses camarades et ses professeurs. Il aimait plus encore observer la mer. C'est en la regardant qu'il devint sensible à la lumière, aux couleurs et aux reflets. Très vite, il voulut peindre à sa façon. Avec quelques amis, il constitua un groupe d'artistes qui voulaient peindre en partant de l'impression qu'ils avaient de la réalité. C'est pour cela qu'on les appela les « impressionnistes ».

⊙ La neige n'est pas blanche

Monet veut peindre ce qu'il voit. Ainsi, *la Pie* représente un paysage de campagne sous la neige. Chacun sait que la neige est blanche. Mais Monet ne la voit pas blanche. Pas partout. Pour lui, elle est faite de beaucoup de couleurs du bleu, du vert, du rose, selon

la lumière et l'ombre. Il comprit aussi que, si l'on reste au même endroit, on se rend compte que la lumière change au cours de la journée. Il faut donc peindre des tableaux différents selon le moment.

La Pie

Le Petit Pont japonais

⊙ Une œuvre particulière

Longtemps, on ne comprit pas Monet et il vécut pauvrement une partie de sa vie. Dans les années 1880, les choses s'arrangèrent et Monet put s'installer à Giverny dans une belle maison avec un grand jardin. De plus en plus, Monet s'inspira de ce jardin et de ses fleurs pour peindre ses œuvres, comme *le Petit Pont japonais* ou *les Nymphéas*.

Claude Monet
1840-1926

Vincent Van Gogh

(1853-1890)

◉ Un long chemin vers la peinture

Vincent Van Gogh était un enfant renfermé et très sensible. Fils de pasteur dans un village du sud des Pays-Bas, il n'avait pas beaucoup de contacts avec les autres enfants. Il lisait beaucoup, dessinait et faisait de la musique, notamment de l'orgue. Il travailla dans des galeries d'art puis pensa à devenir pasteur. Mais finalement, à 27 ans, il comprit qu'il voulait peindre. Il travailla beaucoup pour maîtriser la technique et fréquenta de nombreux artistes. Pour trouver la lumière qu'il cherchait et retrouver les couleurs qu'il admirait chez Hiroshige, il partit en 1888 pour le sud de la France.

◉ Une peinture musicale

Dans la région d'Arles, Van Gogh trouva des sujets qui lui plaisaient : des paysages ensoleillés, la vie des cafés et des gens simples. Il ne voulait pas en faire des représentations réalistes, mais montrer l'énergie, et laissait guider son pinceau par la musique. Ses tableaux sont ainsi faits de courbes et de mouvements.

◉ La Nuit étoilée

Ainsi, dans le tableau *La Nuit étoilée*, tout semble danser. La nature est en mouvement, les collines sont comme des vagues, les cyprès comme des flammes. Presque tous les traits sont en courbe, les seules lignes vraiment droites sont celles qui représentent les bâtiments.

Vincent Van Gogh

La Nuit étoilée

Vincent Van Gogh
1853-1890

Wassily Kandinsky

(1866-1944)

⊙ L'homme arc-en-ciel

Kandinsky avait un don particulier, la « synesthésie », qui permettait de « voir » les notes de musique comme des couleurs et d'« entendre » les couleurs comme des notes de musique ! Il était doué pour les études et se préparait à devenir professeur à l'université. Mais il changea soudain d'avis après avoir étudié les coutumes et le folklore des paysans russes. Les couleurs vives qu'ils utilisaient pour décorer leurs maisons lui donnèrent envie de peindre. Après avoir vu une exposition sur Monet, il décida qu'il consacrerait sa vie à l'art.

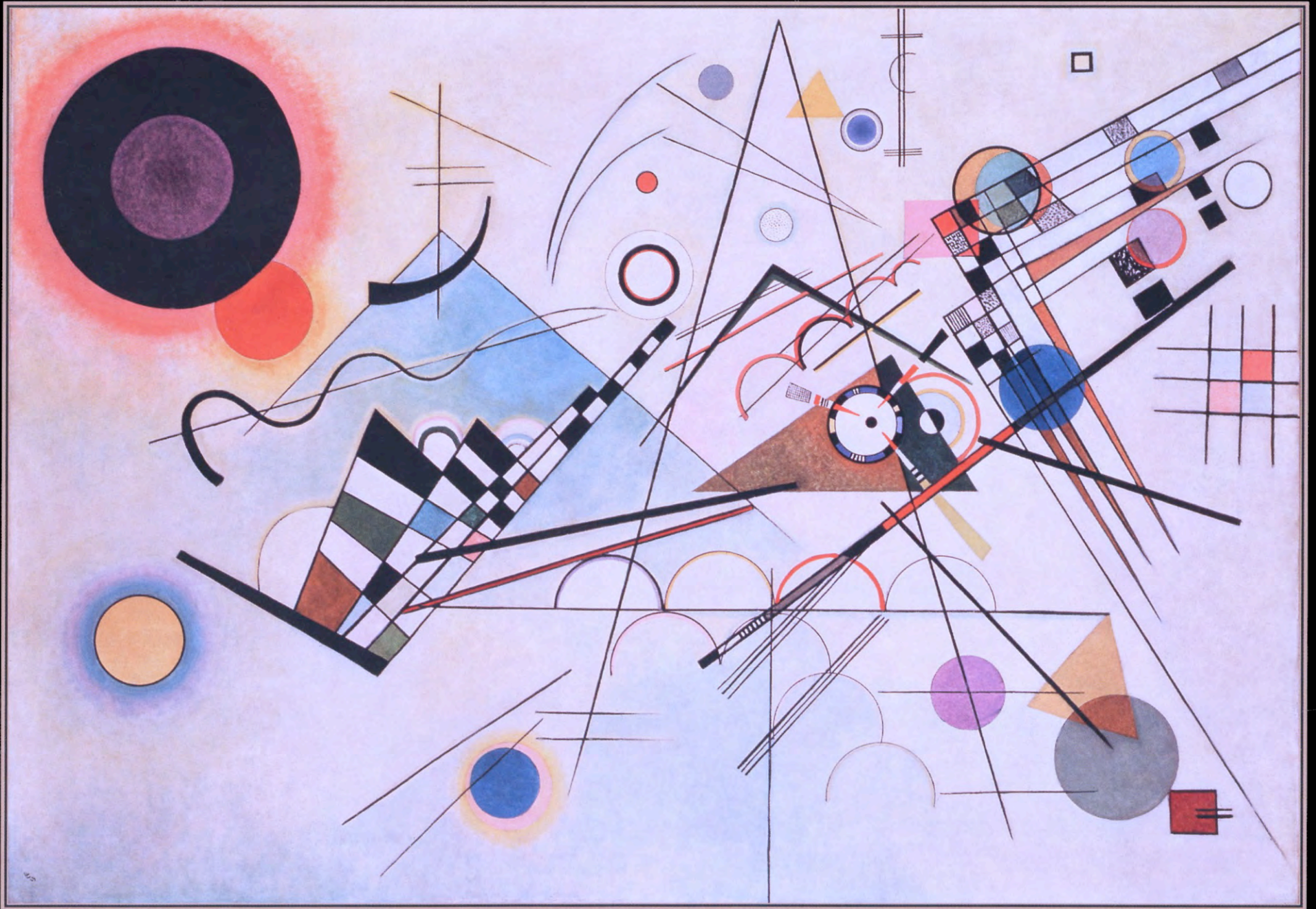
⊙ Kandinsky peint des formes et des couleurs

Au début du xxe siècle, Kandinsky s'installa en Allemagne. Là, il s'intéressa de moins en moins à peindre la réalité. Ses peintures se réduisirent peu à peu à l'essentiel : les formes et les couleurs.

⊙ Savoir et sentir

De 1921 à 1933, Kandinsky fut professeur de peinture. Durant cette période, sa peinture devint plus géométrique. Si on regarde *Composition VIII*, on peut cependant reconnaître des pinceaux, des triangles, des équerres. Les formes suggèrent le mouvement et les couleurs donnent de l'énergie à l'ensemble. Avec ce tableau, Kandinsky a essayé de créer un équilibre entre ce que l'on sait et ce que l'on sent.

Wassily Kandinsky

Composition VIII

Wassily Kandinsky
1866-1944

Pablo Picasso

La Femme qui pleure

Pablo Picasso
1881-1973

Pablo Picasso

(1881-1973)

⊙ L'art c'est la vie !

Pablo Picasso a peint toute sa vie, de 8 ans à 91 ans ! Pour lui, peindre, c'était comme respirer, et l'art, c'était la vie. Il a ainsi peint des milliers de tableaux et s'est intéressé à de nombreuses autres formes artistiques : le dessin, la gravure, l'illustration de livres, la sculpture, la céramique. Ses peintures semblent parfois très simples, presque enfantines. Mais c'est parce qu'il essayait de montrer ce qu'il ressentait de façon spontanée et honnête comme un enfant : il voulait raconter ainsi toute sa vie par la peinture.

⊙ Le cubisme

À partir de 1907, Picasso et ses amis inventèrent une peinture originale qui sera appelée « cubisme », parce qu'elle présente beaucoup de formes carrées. Cette peinture cubiste cherchait à montrer en même temps tous les côtés d'une chose, comme si elle résumait en une image réelle, mais étrange, tous les aspects de ce que nous voyons.

⊙ La Femme qui pleure

Picasso s'est beaucoup inspiré des techniques anciennes : la sculpture grecque, l'impressionnisme, mais aussi les masques africains qu'il collectionnait. Dans *la Femme qui pleure*, Picasso mélange toutes ses inspirations. C'est le portrait d'une femme qu'aimait Picasso. Il a déformé son visage exprès pour la rendre plus expressive et il a ajouté des détails réalistes : le mouchoir froissé, les larmes, le chapeau. C'est un tableau cubiste, puisqu'on voit le visage sous différents angles en même temps, mais ce portrait ressemble aussi à un masque africain. Picasso ne cherchait pas à faire des portraits ressemblants, mais à toucher les spectateurs.

Salvador Dalí

(1904-1989)

⊙ Salvador et son double

Dalí a eu un frère, mort avant sa naissance. Comme il portait le même prénom que lui, Dalí pensa toute sa vie qu'il était à la fois lui-même et son frère. Il finit par considérer tout ce qui l'entourait comme double. Ainsi, pour lui, la réalité et l'imagination étaient deux facettes du monde. Il peignait parfois de façon très réaliste ce qu'il imaginait. C'est ce qu'on a appelé le « surréalisme »

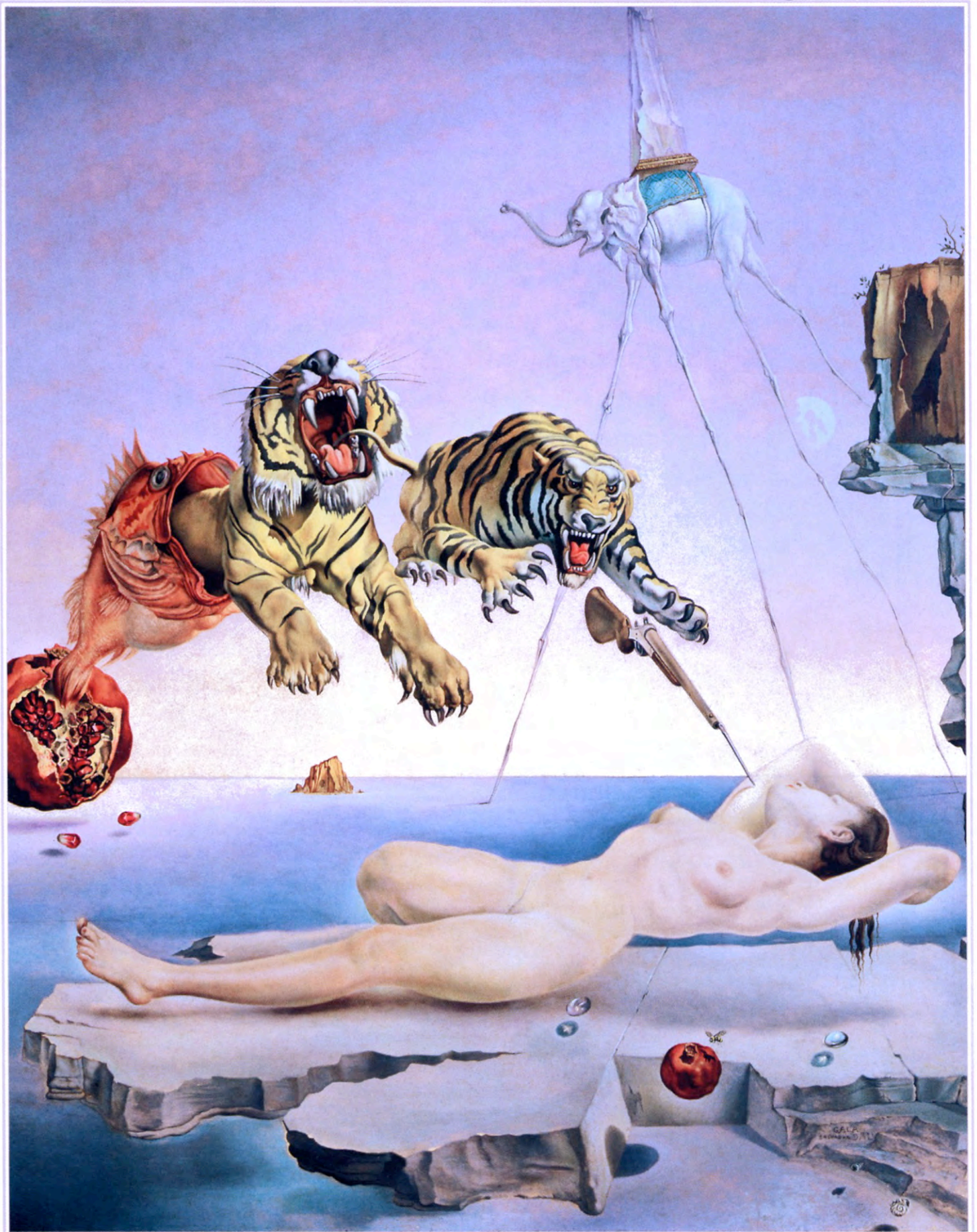

⊙ Un artiste excentrique

Dalí était un artiste excentrique et provocateur. Il participait souvent à des fêtes où il se présentait bizarrement habillé en disant des choses incompréhensibles. Il aimait aussi l'argent et n'hésitait pas à travailler pour le cinéma, pour des maisons de couture ou pour de riches Américains.

⊙ *Rêve causé par le vol d'une abeille autour d'une pomme-grenade, une seconde avant l'éveil*

Ce titre très long peut paraître étonnant. Un matin de 1944, Gala, la compagne de Dalí, lui raconta son rêve et l'artiste s'en inspira pour peindre. Dans ce tableau, tout flotte dans l'air. Le paysage de bord de mer rappelle l'enfance de Dalí, l'arme, la rascasse et les tigres sont menaçants comme la guerre. La réalité se mêle à l'imagination.

*Rêve causé par le vol d'une abeille autour d'une pomme-grenade,
une seconde avant l'éveil*

Salvador Dalí
1904-1989

Frank Lloyd Wright

(1867-1959)

◉ Les leçons de la nature

Très jeune, Frank Lloyd Wright envisagea ses constructions comme des êtres vivants. Pour lui, bâtir une maison, c'était la faire pousser comme une plante. Et on ne pouvait la faire pousser qu'en la fondant dans le paysage. C'est ainsi que les hommes pourraient vivre librement, plutôt que dans de grandes villes aux immeubles sombres et étouffants. L'art japonais, très proche de la nature, l'inspira beaucoup.

◉ La campagne à la ville

En général, il ne construisait pas dans les villes. Mais quand il le fit, il prit modèle sur des formes naturelles comme les arbres ou les coquilles d'escargot. Il préférait construire des bâtiments sans étage, de petits pavillons reliés entre eux par des galeries.

◉ *Falling Water*, la maison sur la cascade

Wright a bâti cette maison juste avant la Seconde Guerre mondiale pour un homme d'affaires. Elle est très originale : une grande cheminée sert de tronc à la maison. Autour, de grands blocs de béton sont accrochés comme des branches. Dans toutes les pièces, d'immenses baies vitrées permettent de voir la forêt et d'être en contact permanent avec la nature.

Frank Lloyd Wright
1867-1959

Le Corbusier

(1887-1965)

◉ Le béton, une matière moderne

Le Corbusier, de son vrai nom Charles-Édouard Jeanneret-Gris, commença par apprendre la gravure. Mais, très jeune, un de ses professeurs le poussa vers l'architecture. À 17 ans, il construisit ainsi sa première villa. En 1909, il s'installa à Paris pour travailler avec Auguste Perret, grand spécialiste du béton. Avec ce nouveau matériau, on pouvait désormais faire porter le poids d'un bâtiment sur des piliers et ainsi ouvrir de grandes fenêtres.

◉ Les « unités d'habitation »

À la différence de Wright, Le Corbusier pensait que la vie dans les immeubles pouvait être agréable, à condition de créer de véritables « villages verticaux », où on trouverait des commerces, des cinémas, des restaurants. C'est ce qu'il appella les « unités d'habitation ».

◉ Construire une ville

Dans les années 1950, on devait construire dans le nord de l'Inde une ville nouvelle du nom de Chandigarh. L'architecte français Le Corbusier releva ce défi : il se chargea du tracé des rues et de la construction des principaux bâtiments officiels. Ainsi, il décida de la façon dont on y circulerait et de l'aménagement des endroits les plus importants. Le Corbusier aimait aussi donner des couleurs à certaines parties des murs, car il voulait rendre les immeubles plus gais. C'est le cas de la Haute Cour de justice de Chandigarh.

Le Corbusier
1887-1965

Constantin Brancusi

Constantin Brancusi

(1876-1957)

⊙ Un artiste nomade

Constantin Brancusi est né en Roumanie en 1876. Très jeune, il quitte son village et entre, en 1898, à l'École des beaux-arts de Bucarest pour apprendre la sculpture. Dans le même temps, il travaille comme garçon de café, chez un teinturier, puis chez un tonnelier où il découvre les différents bois. En 1904, il traverse une partie de l'Europe pour rejoindre Munich avant d'arriver à Paris.

⊙ Il ne pousse rien à l'ombre des grands arbres

À Paris, Brancusi continue ses études à l'École des beaux-arts. Auguste Rodin le remarque et lui propose d'entrer dans son atelier. Au bout d'un mois, Brancusi quitte Rodin. S'il veut devenir un grand artiste, Brancusi juge qu'il doit trouver sa propre voie. Comme il le dit « *Il ne pousse rien à l'ombre des grands arbres.* »

⊙ L'atelier

Rodin veut imposer sa volonté à la matière en la sculptant. Pour Brancusi, au contraire, c'est la matière qui commande. Le sculpteur doit juste la révéler. Pour lui, on ne peut donc pas sculpter de la même façon la pierre ou le bois. Au fur et à mesure, Brancusi accorde de plus en plus d'importance à son atelier. Pour lui, il devient une œuvre d'art à part entière. La relation des sculptures entre elles dans l'atelier devient si essentielle à ses yeux que, quand il vend une œuvre, il la remplace par sa copie en plâtre pour ne pas perdre l'unité de l'ensemble.

Henri Cartier-Bresson

(1908-2004)

◉ « L'œil du siècle »

Henri Cartier-Bresson a étudié le dessin et la peinture à Paris. Il était attiré par le surréalisme et par l'aventure. En 1931, il partit en Côte d'Ivoire. C'est là qu'il découvrit les possibilités de la photographie et décida d'y consacrer sa vie. Il possédait l'œil d'un peintre. Mais, surtout, il avait compris que pour faire une bonne photographie, il faut la prendre juste au bon moment. C'est ce qu'il appelait « l'instant décisif »

◉ Photographier les gens

Henri Cartier-Bresson avait un intérêt profond pour les gens. Il est allé dans des hôpitaux, des prisons, des quartiers pauvres pour voir comment on y vivait. Il était fasciné par la réalité et ne voulait pas qu'on pose pour lui tout devait être spontané ! Il aimait photographier des scènes étonnantes, comme une personne dormant au milieu de la foule.

◉ Espagne, 1933

En 1933, l'Espagne était quasiment en guerre. Les gens étaient très pauvres. Henri Cartier-Bresson a vu des enfants jouer au milieu d'immeubles en ruine. C'est une scène étonnante comme il les aime d'un côté, les gravats qui montrent que le pays est en ruine, de l'autre l'énergie incroyable et la joie innocente des enfants qui jouent malgré tout. Même le garçon avec des béquilles a l'air content.

Henri Cartier-Bresson
1908-2004

Jackson Pollock

(1912-1956)

⊙ Une vie difficile

Jackson était le plus jeune des cinq frères d'une famille pauvre américaine. Tous les hommes de la famille étaient alcooliques et Jackson l'était déjà à 15 ans. L'art fut pour lui la seule façon efficace de lutter contre l'alcool. En 1930, il s'installa à New York et étudia Picasso. Très vite, on le remarqua et il fut admiré dans de nombreux pays. À sa mort dans un accident de voiture, il avait réalisé 700 tableaux et dessins, il avait seulement 44 ans.

⊙ Inspiré par les Indiens

Ayant passé sa jeunesse en Arizona et en Californie, Pollock put rencontrer des Indiens qui avaient encore un mode de vie traditionnel. Un jour, il assista à un rituel qui le marqua à vie : il découvrit que les Navajos faisaient des peintures sur le sol puis qu'ils les effaçaient à la fin de chaque cérémonie. Ce qui était important pour eux, ce n'était pas l'œuvre mais l'action. Pollock avait 11 ans.

⊙ Peindre des traces

Pendant des années, Pollock s'inspira de la mythologie indienne. Puis il se mit à ajouter des couches de couleur par-dessus ses motifs pour les recouvrir. Bientôt, ces taches de couleur devinrent le sujet du tableau. Dans *Number 34*, les taches de couleur montrent la trace de chaque mouvement des bras, de chaque geste de Pollock. Quand on filme une danse, c'est la danse qui est l'œuvre, le film sert seulement à en garder la trace. De la même manière, les toiles de Pollock sont comme un enregistrement des danses rituelles de l'artiste. Peindre est devenu un rituel.

Jackson Pollock
1912-1956