

Tothème



Un parcours en 60 étapes



Caroline
Larroche

L'art



GALLIMARD JEUNESSE

L'ART INDEX

Cléopâtre 03
Collages 55, 57
Commanditaire 07, 11, 43
Coquelicots (les) 41
Couleurs 37
Critique d'art 31, 34
Cubisme 38, 45, 46

Dada 48
Découpé-collé 55
Degas Edgar 36
Déjeuner sur l'herbe (le) 31, 39, 45
Delacroix Eugène 35, 36
Demoiselles d'Avignon (les) 10, 45, 53
Deux Mystères (les) 50
Dionysos 04
Duchamp Marcel 49, 59
Durand-Ruel Paul 38
Dürer Albrecht 14

Église 04, 05, 06, 07, 08, 09
Égypte 03
Enluminure 06
Expressionnisme abstrait 58
Factory 59
Figuration narrative 58
Flöge Émilie 33, 47
Florence 12
Fontaine 49
Forme unique de la continuité de l'espace 53
Fra Angelico 12
Fragonard Jean-Honoré 27
Fresque 04, 06, 07, 17
Futurisme 53

Galerie des Glaces 24
Géographe (le) 25
Géricault Théodore 30
Giotto di Bondone 07
Giverny 41
Glacis 15
Goya Francisco de 29
Graffitis 57
Grande Odalisque (la) 34
Grotte 01

Grotte d'Altamira 01
Grotte de Chauvet 01
Grotte de Lascaux 01

Hals Frans 19
Hardouin-Mansart (Jules) 24
Hausmann Raoul 48
Humanisme 12
IKB 56
Impressionnisme 37, 38, 40, 41
Impression, soleil levant 37
Imprimerie 12
Ingres Jean Auguste Dominique 34, 36
Jaune-Rouge-Bleu 51
Joconde (la) 13
Journaliste 31
Jugement dernier 09, 60

Kahnweiler Daniel Henry 38
Kandinsky Vassily 46, 51
Klein Yves 51, 56
Klimt Gustav 33, 47
Le Brun Charles 24
Le Nôtre André 24
Le Vau Louis 24
Leenhoff Ferdinand 38
Léonard de Vinci 11, 12, 13, 15, 40
Lichtenstein Roy 58
Louis XIV 24
Lully Jean-Baptiste 24

Magritte René 50, 52
Manet Édouard 22, 31, 37, 39
Marchand d'art 38, 58
Marché de l'art 38, 58
Marilyn Monroe 59
Masaccio 10, 12
Matisse Henri 55
Mécène 11, 12
Memling Hans 09, 60
Ménines (Les) 22
Michel-Ange 11, 12, 17
Modèle 14, 33, 56
Molière 24
MoMA 53, 54
Mondrian Piet 54

Monet Claude 37, 41
Moyen Âge 04, 05, 06, 08
Murakami Takashi 38, 57, 60
Museum of Modern Art 53
Mutt Raoul 49
Mythologie 16, 29, 39, 40, 46

Nadar Félix 36
Nature morte 19, 21, 44
New York 53, 54, 58
Nouveau réalisme 58
Nuit étoilée (la) 44
Nus bleus 55
Nymphéas (les) 41

Osiris 03
Paléolithique 01
Papier collé 55
Paris 58
Parme 12
Parthénon 02
Paysage 37, 40, 54
Peinture à l'huile 15
Peinture d'histoire 24, 35, 44
« Peintures noires » 29
Périclès 02
Perspective 10, 12
Phidias 02, 17
Photographie 03, 25, 27, 33, 36, 48, 57
Photomontage 48
Picasso Pablo 10, 21, 22, 45, 46, 47, 51
Pissarro Camille 37
Point de fuite 10
Pollock Jackson 58
Pompéi 04, 06
Pop art 49, 58, 59, 60
Portrait 03, 13, 14, 25, 26, 28, 32, 59
Portrait de momie 03
Portrait du Fayoum 03
Portrait funéraire 03
Prado (musée du) 22
Propagande 26
Public 48, 50, 52

Raboteurs de parquet (les) 41, 42
Radeau de la Méduse (le) 30, 35
Raphaël 12
Rauschenberg Robert 57
Raysse Martial 58
Ready-made 49
Religion 05, 19, 20, 40
Rembrandt 20, 23
Renaissance 02, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 40
Renoir Auguste 37
Retable 09
Retable de Memling 05, 09
Rijksmuseum 23, 52
Romantisme 30
Rome 12
Ronde de nuit (la) 20, 23
Rothko Mark 58
Rouge pompéien 04
Rubens Pierre Paul 32

Salon des Refusés 39
Saturne dévorant ses enfants 29
Scène de genre 18, 27, 42
Scrovegni Enrico 07
Sérigraphie 59
Sfumato 13, 15
Superflat 60
Surréalisme 46, 48, 49, 50
Symbolisme 47

Tan Tan Bo Puking - a.k.a. Gero Tan 09, 57, 60
Tani Angelo 09
Tiepolo Giandomenico 27
Trahison des images (la) 50
Triptyque 09, 60
Tube de couleur 37
Uccello Paolo 12
Urinoir 49

Van Dick Antoon 32
Van Eyck Jan 15
Van Gogh Vincent 21, 38, 44, 52
Van Ruysdael Jacob 40
Vanités 21
Vélasquez Diego 22, 26
Venise 12, 27
Vermeer Jan 25
Versailles 24, 28
Vidéo 57
Vierge à l'Enfant 08, 09
Vigée-Lebrun Élisabeth 11, 28
Villa des Mystères 04, 06
Vitrail 06, 08
Vollard Ambroise 38
Warhol Andy 32, 49, 58, 59, 60
Zola Émile 31

Abstraction 51, 54
Académie royale de peinture et de sculpture 24, 28
Acropole 02
Acrylique 57
Alberti Leon Battista 10
America America 58
Antiquité 02, 04, 06, 35
Arcimboldo 11
Art africain 45, 46
Art pariétal 01
Artiste 14, 24, 28, 31, 33
Athéna-Parthénos 02
Athènes 02
Autoportrait 14, 28, 44

Bacchus 04
Baiser (le) 33, 47
Baudelaire Charles 31
Bauhaus 51
Bertin Louis-François 32
Bleu Klein 56
Boccioni Umberto 53
Bonnard Pierre 36, 43
Botticelli Sandro 11, 12, 16
Braque Georges 21
Broadway Boogie-Woogie 54
Bruegel Pieter 18
Brunelleschi Filippo 10

Caillebotte Gustave 41, 42
Camera obscura 25
Caravage le 20
Castelli Leo 58, 60
Cathédrale 06, 07, 09
Caverne 01
Centre Georges-Pompidou 55
Cézanne Paul 21, 37, 38, 40, 41, 45
Chapelle Sixtine 08, 17, 18
Chardin Jean Siméon 21
Christianisme 05
Clair-obscur 20, 23

Un parcours à travers 60 entrées réparties en 7 familles pour connaître les clés de l'art

DATE

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | 31 000 AV. J.-C. :
NAISSANCE DE L'ART | 37 | 1845 : INVENTION DES TUBES
DE COULEUR |
| 10 | VERS 1425 : MAÎTRISE
DE LA PERSPECTIVE | 39 | 1863 : SALON DES REFUSÉS |
| 12 | 1453 : DÉBUT DE
LA RENAISSANCE | 49 | 1917 : RÉVOLUTION
DU READY-MADE |
| 19 | 1581 : NAISSANCE
DES PROVINCES-UNIES | 53 | 1929 : CRÉATION
DU MOMA |
| 24 | 1682 : LOUIS XIV S'INSTALLE
À VERSAILLES | 58 | 1950-1970 : NEW YORK,
CAPITALE DE L'ART |
| 36 | 1839 : NAISSANCE
DE LA PHOTOGRAPHIE | | |

ARTISTE

- | | | | |
|----|------------------------|----|-------------------|
| 02 | PHIDIAS | 41 | CLAUDE MONET |
| 07 | GIOTTO DI BONDONE | 44 | VINCENT VAN GOGH |
| 13 | LÉONARD DE VINCI | 48 | PABLO PICASSO |
| 18 | PIETER BRUEGEL | 50 | RENÉ MAGRITTE |
| 20 | CARAVAGE | 51 | VASSILY KANDINSKY |
| 22 | VÉLASQUEZ | 56 | YVES KLEIN |
| 28 | ÉLISABETH VIGÉE-LEBRUN | 59 | ANDY WARHOL |
| 30 | THÉODORE GÉRICAUT | | |

GENRE

- | | | | |
|----|-----------------------|----|---------------------|
| 08 | PEINTURE RELIGIEUSE | 32 | PORTRAIT |
| 16 | PEINTURE MYTHOLOGIQUE | 35 | PEINTURE D'HISTOIRE |
| 21 | NATURE MORTE | 40 | PAYSAGE |
| 27 | SCÈNE DE GENRE | | |

ŒUVRE

- | | | | |
|----|-------------------------------------|----|---|
| 04 | FRESQUE DE LA VILLA
DES MYSTÈRES | 42 | LES RABOTEURS
DE PARQUET |
| 09 | LE JUGEMENT DERNIER | 45 | LES DEMOISELLES
D'AVIGNON |
| 17 | LA VOÛTE DE LA CHAPELLE
SIXTINE | 46 | LE BAISER |
| 23 | LA RONDE DE NUIT | 54 | BROADWAY BOOGIE-
WOOGIE |
| 25 | LE GÉOGRAPHE | 55 | NU BLEU III |
| 29 | SATURNE DÉVORANT
SES ENFANTS | 60 | TANT TAN BO PUKING -
A.K.A. GERO TAN |
| 34 | LA GRANDE ODALISQUE | | |

POURQUOI ?

- | | | | |
|----|-------------------------|----|-------------------|
| 03 | L'ART POUR IMMORTALISER | 43 | L'ART POUR L'ART |
| 05 | L'ART POUR INSTRUIRE | 47 | L'ART POUR AGITER |
| 26 | L'ART POUR GLORIFIER | | |

RÔLE

- | | | | |
|----|---------------------|----|----------------|
| 11 | MÉCÈNE | 33 | MODÈLE |
| 14 | D'ARTISAN À ARTISTE | 38 | MARCHAND D'ART |
| 31 | CRITIQUE D'ART | 52 | PUBLIC |

TECHNIQUE

- | | | | |
|----|--|----|--------------------------------|
| 06 | FRESQUE, VITRAIL,
ENLUMINURE | 57 | VIDÉO, ACRYLIQUE,
GRAFFITIS |
| 15 | PEINTURE À L'HUILE, TOILE,
CHEVALET | | |

Ce parcours fléché de 1 à 60 permet de bien visualiser les moments clés de l'histoire de l'art.

OÙ TROUVER L'INFORMATION ?

Les dates, les œuvres, les artistes et les techniques sont classés par ordre **chronologique**. Les autres sujets, plus **thématiques** (genre, rôle, pourquoi ?), donnent au fil du livre des repères essentiels pour comprendre toute la richesse de l'art.

DATE

01 31 000 AV. J.-C. :
NAISSANCE DE L'ART

10 VERS 1425 : MAÎTRISE
DE LA PERSPECTIVE

12 1453 : DÉBUT DE LA RENAISSANCE

19 1581 : NAISSANCE
DES PROVINCES-UNIES

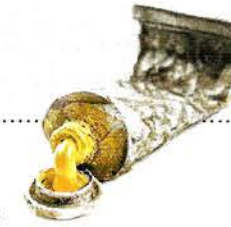
24 1682 : LOUIS XIV S'INSTALLE
À VERSAILLES



36 1839 : NAISSANCE
DE LA PHOTOGRAPHIE

37 1845 : INVENTION DES
TUBES DE COULEUR

39 1863 : SALON DES REFUSÉS



49 1917 : RÉVOLUTION
DU READY-MADE

53 1929 : CRÉATION
DU MOMA

58 1950-1970 : NEW YORK,
CAPITALE DE L'ART

ŒUVRE

04 FRESQUE DE LA VILLA
DES MYSTÈRES

09 LE JUGEMENT DERNIER

17 LA VOÛTE DE LA CHAPELLE
SIXTINE

23 LA RONDE DE NUIT

25 LE GÉOGRAPHE

29 SATURNE
DEVORANT
SES ENFANTS

34 LA GRANDE ODALISQUE

42 LES RABOTEURS
DE PARQUET

45 LES DEMOISELLES
D'AVIGNON

46 LE BAISER

54 BROADWAY BOOGIE-WOOGIE

55 NU BLEU III

60 TAN TAN BO PUKING
- A.K.A. GERO TAN

ARTISTE

02 PHIDIAS

07 GIOTTO DI
BONDONE

13 LÉONARD DE VINCI

18 PIETER BRUEGEL
CARAVAGE

20

22 VÉLASQUEZ

28 ÉLISABETH
VIGÉE-LEBRUN



30 THÉODORE GÉRICAUT

44 VINCENT VAN GOGH

48 PABLO PICASSO
RENÉ MAGRITTE

51 VASSILY KANDISKY

56 YVES KLEIN

59 ANDY WARHOL

GENRE

08 PEINTURE RELIGIEUSE

16 PEINTURE MYTHOLOGIQUE

21 NATURE MORTE

27 SCÈNE DE GENRE

32 PORTRAIT

35 PEINTURE D'HISTOIRE

40 PAYSAGE

RÔLE

11 MÉCÈNE

14 D'ARTISAN À ARTISTE



31 CRITIQUE D'ART

33 MODÈLE

38 MARCHAND D'ART

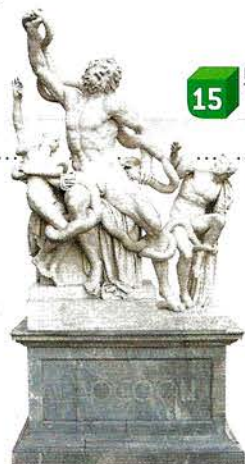
52 PUBLIC



TECHNIQUE

06 FRESQUE, VITRAIL,
ENLUMINURE

15 PEINTURE À L'HUILE,
TOILE, CHEVALET



POURQUOI ?

03 L'ART POUR
IMMORTALISER

05 L'ART POUR
INSTRUIRE

26 L'ART POUR GLORIFIER

43 L'ART POUR L'ART

47 L'ART POUR AGITER

57 VIDÉO, ACRYLIQUE,
GRAFFITIS



LE MONDE MERVEILLEUX DE L'ART

Art : trois lettres pour désigner un monde merveilleux, revisité par les artistes. Depuis toujours, ils utilisent leur talent pour recréer la beauté des choses qui nous entourent, et nous offrent ainsi un univers de formes et de couleurs qui donne à voir et à réfléchir, à s'émouvoir.

L'art est, après la vie, sans doute ce qu'il y a de plus précieux. Certains pensent qu'il ne sert à rien, mais alors comment expliquer que, depuis des millénaires, les hommes utilisent des matériaux à leur disposition pour créer de leurs mains des images, inspirées de leurs croyances ou de la réalité ? Découvrir le monde de l'art, c'est tout simplement se plonger dans l'histoire de l'humanité, des hommes de Cro-Magnon qui décorent leurs cavernes aux artistes du XIX^e siècle qui quittent leur atelier pour peindre en plein air, des grands maîtres de la Renaissance qui réinventent la beauté idéale aux agitateurs du XX^e siècle qui font exploser toutes les règles de la représentation.

Nous avons ainsi accès à une formidable machine à remonter le temps ! Chaque œuvre d'art évoque, à elle seule, une époque, un pays, un contexte économique, un environnement spirituel et politique. Car l'art a cette force : il traverse les siècles, et se renouvelle sans cesse grâce à l'imagination des artistes, qu'ils restent anonymes ou deviennent très célèbres, qu'ils répondent aux commandes de l'Église ou à celles des princes et des rois, qu'ils représentent les dieux de la mythologie ou des scènes de la vie quotidienne.

S'aventurer dans le monde l'art, c'est embarquer pour un voyage plein de surprises : découvrir que tout grand artiste a un style à nul autre pareil, que les goûts et les techniques n'ont pas cessé d'évoluer, qu'il existe en peinture des genres aussi différents que le portrait, la nature morte ou le paysage. C'est comprendre pourquoi certains artistes ont du génie, comme Léonard de Vinci, Vélasquez ou Picasso, que l'on peut être un peintre un peu voyou ou un peu fou mais plein de talent, que les uns préfèrent l'abstraction au figuratif, que d'autres encore ont tous les culots, y compris celui de transformer un urinoir ou des boîtes de conserve en œuvres d'art !

Et parce que l'art est accessible à tous, pourquoi pas se mettre carrément dans la peau d'un artiste ou de l'un de ces acteurs essentiels que sont les mécènes, les modèles, les critiques et les marchands. Et bien sûr dans celle du public, dont nous faisons tous partie, grands et petits ! Car les créations des hommes s'adressent aux hommes : chacun de nous peut apprécier une peinture ou une sculpture et, même si l'on ne comprend pas d'emblée son sens, on ressentira toujours une émotion face à elle !



L'ART DES CAVERNES

Il y a plus de 30 000 ans, les hommes vivaient de la cueillette, de la chasse et de la pêche. Ils ne connaissaient ni l'agriculture ni l'élevage, mais ils étaient déjà peintres et sculpteurs.

Les hommes n'avaient pas encore inventé l'écriture qu'ils peignaient déjà ! On trouve de nombreuses peintures dans les grottes qu'ils occupaient au paléolithique supérieur, entre -30 000 et -12 000 ans. Réalisées sur les parois des cavernes, d'où le nom d'art pariétal, elles représentent surtout des animaux, plus rarement des êtres humains. Les peintres savaient profiter des reliefs de la pierre pour animer leurs scènes. Ils utilisaient des couleurs issues de terres minérales : l'ocre pour les bruns, l'hématite pour le noir et le rouge, la limonite pour le jaune et le kaolin pour le blanc.

Pour s'éclairer, ils disposaient de lampes à graisse et de torches en bois de genévrier.

On a même retrouvé des traces d'échafaudages servant à atteindre le haut plafond des cavités.

La majorité de ces grottes ornées se trouve dans le sud de la France et le nord de l'Espagne, là où la population était concentrée, du fait d'un climat agréable.

Des sculpteurs inventifs

Les hommes du paléolithique aimaient aussi décorer leurs outils et sculpter de drôles de figurines, aux formes généreuses. Il s'agit de statuettes féminines, auxquelles on donne aujourd'hui le nom de Vénus, la déesse romaine de l'Amour. Il s'agit de symboles de fécondité, destinés à favoriser les naissances... en ces temps lointains où les populations étaient peu nombreuses au milieu d'immenses contrées.

Une science en mouvement

On a longtemps cru, avec la découverte en 1880 de la grotte d'Altamira (Espagne), datée d'environ -15 000 ans, puis de celle, en 1940, de Lascaux (Dordogne, France), datée de -17 000 ans, que l'art ne remontait guère au-delà. En 1994, la découverte d'une grotte en Ardèche (France) stupéfie les préhistoriens du monde entier : ses peintures, remarquables, datent d'environ -31 000 ans ! Cette grotte, appelée Chauvet du nom de son découvreur, est la plus ancienne grotte ornée connue.

On ne connaît pas la **signification** précise des peintures pariétales. S'agit-il de simples décors ? Sans doute pas, car il n'est pas rare de trouver à proximité, sur le sol, des traces de danses. Ces représentations d'animaux devaient faire partie d'un rituel magique destiné à revenir victorieux de la chasse !

La plupart des animaux peints dans la grotte Chauvet sont des bêtes dangereuses (lions, rhinocéros, panthères, hyènes, ours). Les **lions** ici appartiennent à une espèce disparue, dont les mâles n'avaient pas de... crinière !

Des **statuettes de Vénus** ont été retrouvées dans toute l'Europe et en Sibérie. Réalisées dans divers matériaux (ivoire de mammouth, bois de cervidés, os ou pierre) elles ont toutes entre -27 000 et -17 000 ans, et ne mesurent que 5 à 10 cm de hauteur. Elles sont dotées d'une petite tête sans visage, mais de fesses, de seins et d'un ventre volumineux, comme si elles étaient enceintes. On parle d'ailleurs de Vénus stéatopyge, stéatopyge signifiant « avoir de très grosses fesses » !

LE PLUS ILLUSTRE DES ARTISTES GRECS

Le sculpteur Phidias, actif au temps de la splendeur d'Athènes sous Périclès, au V^e siècle av. J.-C., est le plus célèbre représentant de l'art classique grec.

Phidias est un sculpteur renommé lorsque Périclès prend, en 449, le pouvoir d'Athènes et le charge des travaux d'embellissement de la ville. Au Parthénon, le temple de l'Acropole consacré à Athéna, déesse protectrice de la cité, Phidias met en place un vaste programme de sculptures en bas relief. Maîtrisant à la perfection l'anatomie des corps, il confère à l'œuvre un puissant souffle de vie et définit les canons de la beauté idéale, symbole de l'art classique grec. Phidias réalise aussi de colossales statues d'or et d'ivoire (disparues) : une *Athéna-Parthénos*, destinée à l'Acropole, et un Zeus ornant le site d'Olympie, considéré comme l'une des *Sept Merveilles du monde*.

L'Athéna-Parthénos n'est connue que par de petites copies romaines, plus ou moins fidèles. Casquée et armée de son bouclier, la déesse de la Guerre tient dans la main droite une statuette de la déesse de la Victoire, Niké... d'où une célèbre marque de chaussures de sport tire son nom !

Cette peinture du XIX^e siècle est une **reconstitution** imaginaire - faute d'archives conservées ! - de l'atelier de Phidias : au milieu de modèles nus prêts à poser, des visiteurs vêtus à la grecque sont venus admirer son *Athéna-Parthénos*.

PHIDIAS

Dates :
v. 490 - 430 av. J.-C.

Nationalité : grecque

Activités : sculpteur, architecte et peintre

Signe particulier :
ami de Périclès



DES PORTRAITS POUR L'ÉTERNITÉ

Réalisés en Égypte romaine pour conserver une image des défunts après leur mort, les « portraits de momie » sont bel et bien les plus anciens portraits peints parvenus jusqu'à nous !

À la mort de Cléopâtre, en 30 av. J.-C., l'Égypte devient une province de l'Empire romain, mais l'héritage de la civilisation égyptienne ne disparaît pas d'un coup : ses pratiques funéraires, notamment, séduisent les Romains, qui découvrent dans la momification le moyen de gagner l'éternité. À la place des masques d'or ou de stuc qui accompagnaient les momies égyptiennes, les Romains inventent le « portrait de momie », peint le plus souvent sur un planchette de bois, du vivant de la personne et grandeur nature. À sa mort, l'image est placée sur sa momie, avant que celle-ci n'entreprenne son voyage vers le royaume d'Osiris. C'est en quelque sorte l'ancêtre de la photo d'identité sur nos passeports !

Comme tous les **portraits funéraires** de l'Égypte romaine, cette jeune femme aux grands yeux noirs, peinte au I^{er} siècle apr. J.-C., fascine par sa présence, comme si elle était encore vivante.

Les quelque 800 « portraits de momie » parvenus jusqu'à nous constituent toute une **société** - soldats, marchands, athlètes et belles élégantes exhibant leurs bijoux - qui se donne à voir, au-delà de la mort.

Ces « portraits de momies » sont appelés « **portraits du Fayoum** », car la plupart ont été découverts en 1888 dans la province du Fayoum, une région fertile située autour d'un grand lac, à une centaine de kilomètres au sud-ouest du Caire.

ŒUVRE FRESQUE DE LA VILLA DES MYSTÈRES

04 ROUGE... POMPÉIEN !

S'il n'existe plus d'exemple de peintures produites dans la Grèce antique, les décors peints dans l'Antiquité romaine, eux, sont bien connus, grâce aux fresques de Pompéi.

Les riches habitants romains aimaient décorer leur demeure : des pièces entières étaient couvertes de fresques, à l'image de celles de la villa des Mystères, à Pompéi. Ce décor, qui court en continu tout autour de la pièce, est l'un des chefs-d'œuvre de la peinture du 1^{er} siècle. Il est dédié au culte de

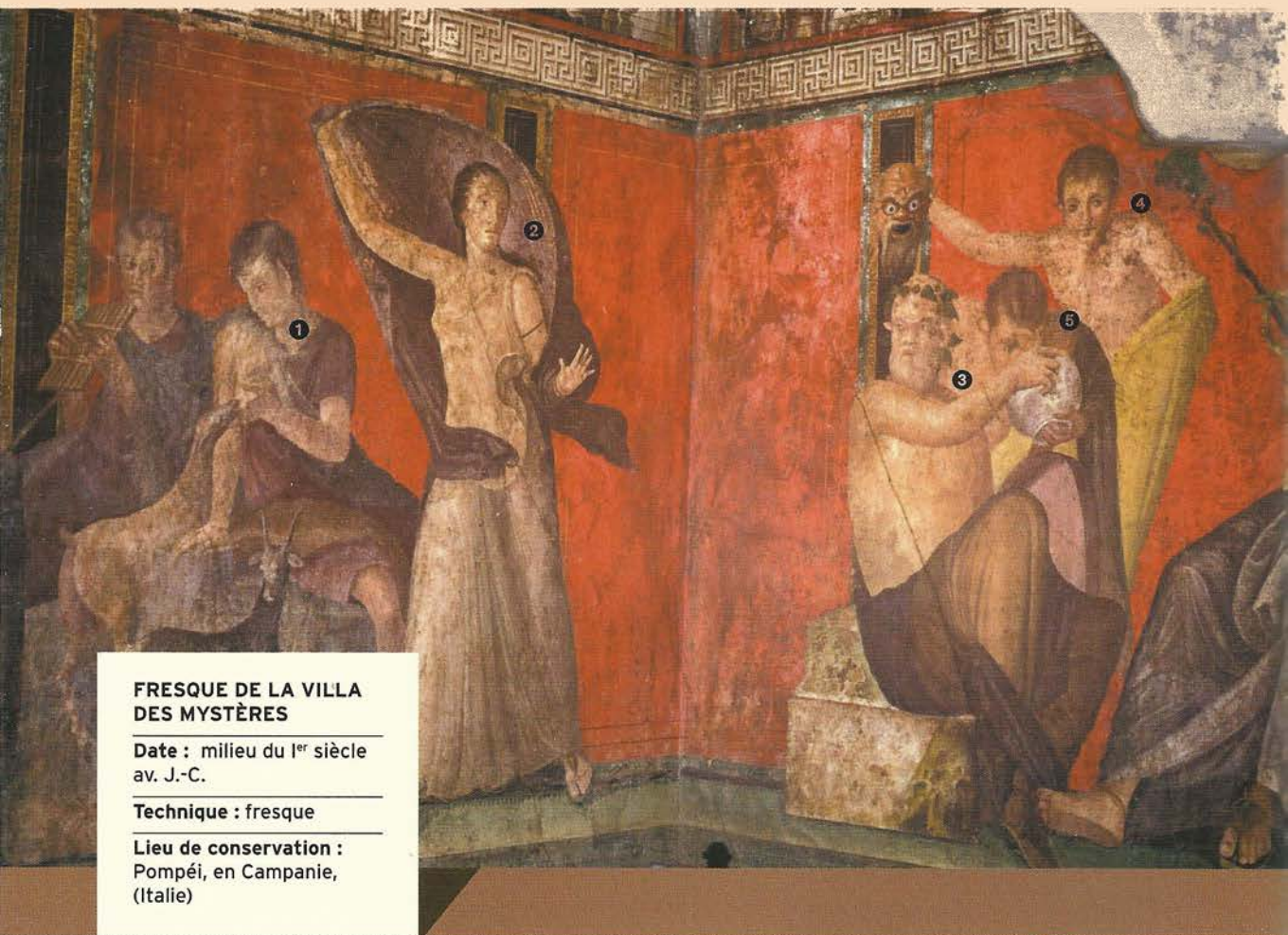
Dionysos, dieu grec de la Vigne et du Vin, adopté par les Romains sous le nom de Bacchus. Les personnages, figurés presque grandeur nature, sont peints sur un beau fond rouge, si typique des décors de Pompéi que cette couleur a pris le nom de... rouge pompéien !

Le 24 août 79, une éruption du Vésuve ensevelit la petite colonie romaine de Pompéi sous une couche de cendres et de pierres de six mètres d'épaisseur ! 1 600 ans plus tard, des archéologues commencent à dégager la cité, qui livre alors d'extraordinaires décors peints, en grande partie préservés.

Ce détail montre une femme ① allaitant une chèvre, tandis qu'une autre ② a l'air effrayé, peut-être à la vue de Silène ③, le père adoptif de Dionysos, qui est en train de faire boire deux satyres ④ et ⑤.

Réalisé à partir de cinabre, un sulfure de mercure importé d'Espagne, le **rouge pompéien** coûtait très cher : sa présence témoigne donc de la richesse des propriétaires de la villa.

Les couleurs étaient mélangées dans une solution de chaux et de savon, additionnée de cire ; une fois peint, le décor était poli avec un cylindre de marbre ou de verre, puis lustré avec un linge.



FRESQUE DE LA VILLA DES MYSTÈRES

Date : milieu du 1^{er} siècle av. J.-C.

Technique : fresque

Lieu de conservation : Pompéi, en Campanie, (Italie)

OEUF, PLOMB, PEAUX DE VEAU ET DE MOUTON

Trois grandes techniques s'épanouissent au Moyen Âge : la fresque, sur les murs et aux plafonds des églises, le vitrail aux fenêtres des cathédrales, la miniature dans les livres.

Aux ^x¹¹ et ^x¹² siècles, la peinture à fresque permet d'orner les églises de peintures monumentales illustrant les histoires de la Bible et des saints. À la fin du ^{xii}^e siècle et au ^{xiii}^e, les vastes fenêtres des cathédrales gothiques éliminent peu à peu les fresques au profit de la peinture... sur verre ! L'enluminure, elle, permet à l'heure où l'imprimerie n'existe pas encore d'orner les livres - destinés à de rares privilégiés - d'images peintes à la main, une à une.

La fresque

Le mot fresque vient de l'italien *fresco*, qui signifie « frais ». Pour recevoir la peinture, les murs doivent être enduits d'un mortier frais qui, en séchant, absorbe les couleurs et les fixe ainsi sur la paroi.

TECHNIQUE DE LA FRESQUE

1. Sur un papier épais, l'artiste fait un dessin du décor, dont les contours sont ensuite perforés.

2. Le mur à peindre est divisé en zones, correspondant chacune à une journée de travail.

3. Des apprentis aspergent le mur d'eau, puis le recouvrent d'un crépi de sable.

4. Ils appliquent l'enduit composé de 2/3 de sable fin ou de poudre de marbre et de 1/3 de chaux.

5. Positionné sur le mur, le papier est tamponné avec un charbon : le dessin apparaît en pointillé.

6. L'artiste n'a plus qu'à peindre, une zone chaque jour, il travaille vite pour que l'enduit ne sèche pas !



Au Moyen Âge, la technique du vitrail associe le verre et le plomb : du verre plan, d'une épaisseur variant entre 1,5 mm et 5 mm, et des baguettes de plomb en forme de H couché.

Le vitrail

Le maître verrier commence par étudier la configuration du lieu où ses vitraux prendront place : son orientation par rapport au soleil, ses conditions d'éclairement. Car l'élément le plus important d'un vitrail est la lumière qui s'y reflète : sans elle, aucun vitrail n'est lisible. Ensuite, il décide avec les autorités religieuses des scènes à représenter.

Grâce aux vitraux, les cathédrales se transforment en architecture de lumière, symbole de la présence divine. Dans la cathédrale de Chartres, par exemple, les vitraux occupent au total une superficie de 2 600 m² ! C'est l'ensemble le plus complet et le plus beau de tout l'Occident chrétien.

L'enluminure

Les livres sont écrits à la main par des moines copistes, qui, feuillet après feuillet, recopient les textes. Les enluminures servent à les illustrer, sous forme soit de lettrines qui permettent de repérer chapitres ou paragraphes, soit d'images dans les marges ou en pleine page. Les enluminures sont aussi appelées « miniatures ». Ce terme, ici, ne veut pas dire « petit » : il vient d'une couleur souvent utilisée : le rouge de minium, obtenue par oxydation du plomb.

LES MATÉRIAUX DE L'ENLUMINEUR

- de la peau de mouton, dit parchemin, ou de la peau de veau mort-né, dit vélin
- les couleurs, obtenues à partir de matières végétales, animales et minérales : fleur de safran, racine de garance et de curcuma, cochenilles, coquillages, foies d'animaux, urine...
- des liants et des colles pour faire adhérer la couleur au parchemin : colles de poissons, blanc d'œuf (additionné de poudre de clou de girofle pour la conservation), gomme arabique
- une plume d'oiseau ou un très fin pinceau



Les couleurs se mélangeant mal, l'enlumineur travaille « ton sur ton » après séchage, et joue avec les liants pour obtenir des nuances.



ÉTAPES DE FABRICATION

1. Réaliser un dessin à l'échelle 1/10, détaillant formes et couleurs.
2. Reporter le tracé à l'échelle 1/1 (grandeur nature !) sur un papier, puis sur un calque.
3. À l'aide du calque, découper des morceaux de verre, avec un diamant ou une pointe de métal rougie au feu.
4. Appliquer directement les couleurs sur le verre.
5. Chauffer le verre, entre 700 et 800°C, pour fixer la peinture.
6. Sertir chaque morceau de verre d'une baguette de plomb.
7. Souder entre eux les morceaux, en fondant un peu d'étain aux intersections.
8. Mettre le vitrail en place, souvent à 20 ou 30 m de hauteur ! Et pour s'assurer qu'il tienne bien, le renforcer par des barres métalliques, nommées vergettes.



UNE NOUVELLE MANIÈRE DE PEINDRE

À la fin du **xiii^e** siècle, Giotto est le premier artiste italien à délaiss^{er} les règles traditionnelles et à inventer une manière plus vivante de peindre les scènes religieuses.

En 1297, Giotto crée la surprise dans la basilique d'Assise où il réalise les fresques consacrées à la vie de saint François : il abandonne les normes de la tradition byzantine en peignant des personnages aux attitudes naturelles et en les installant dans des paysages réalistes. Le voici appelé à Rome par le neveu du pape Boniface VIII, qui lui confie plusieurs peintures pour des églises de la ville. Sa réputation faite, Giotto se rend à Padoue où Enrico Scrovegni, un riche notable, lui demande de décorer la chapelle qu'il vient d'acquérir: Giotto y peint une fresque de 53 scènes de la *Vie de la Vierge et du Christ*, pleines de vie et d'humanité, considérées comme son chef-d'œuvre!

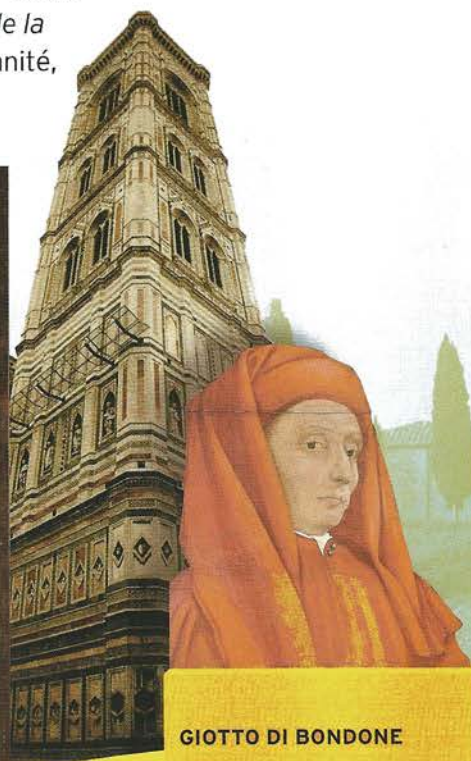
En 1334, Giotto est nommé par la ville de Florence architecte en chef de la cathédrale **Santa Maria del Fiore**. Il en réalise le campanile, une tour carrée, haute de 84 mètres, pleine d'élégance et de légèreté avec ses colonnettes de marbre.



Un talent repéré

On raconte que Giotto, enfant, gardait les chèvres de son père quand, un jour, le peintre Cimabue le surprend à dessiner sur une pierre avec un morceau de charbon; émerveillé, celui-ci décide de le former dans son atelier.

Dans *la Fuite en Égypte*, l'une des scènes de la chapelle Scrovegni, les personnages se parlent entre eux et ressemblent davantage à des êtres humains qu'à des saints; Giotto a notamment donné une attitude naturelle à l'Enfant Jésus et à l'ange qui guide l'exil de la Sainte Famille... sans compter l'œil vif de l'âne !



GIOTTO DI BONDONE

Dates : 1266-1337

Nationalité : italienne

Activités : peintre, architecte et sculpteur

Signe particulier : ami du poète Dante

DES IMAGES DIVINES

À partir du Moyen Âge, les scènes religieuses occupent une grande place dans la peinture, le clergé passant d'importantes commandes aux artistes pour orner églises et couvents.

Ces peintures ont une double fonction : émouvoir les fidèles et leur enseigner la vénération de Dieu. On représente surtout la Vierge et l'Enfant Jésus - sur un fond doré qui symbolise l'espace divin - et la vie des saints, morts pour leur foi. À partir du ^{xv}^e siècle, de nouveaux sujets apparaissent, liés à la vie du Christ : l'Annonciation, où l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va mettre au monde le fils de Dieu ; l'Adoration, où les mages viennent célébrer la naissance

de Jésus ; les miracles accomplis par le Christ et ses apôtres, sa Crucifixion... De vrais paysages occupent le fond des scènes, les figures sont de plus en plus humaines. Au ^{xvii}^e siècle, les commandes de l'Église se renforcent et se poursuivront jusqu'au ^{xix}^e.

Deux Vierge à l'Enfant : l'une peinte sur un vitrail, l'autre sur un panneau de bois et sur un fond doré.



Deux jolis anges : l'un aux ailes subtilement colorées, l'autre en bois doré, dans un gracieux mouvement !

L'IMPRESSION DE PROFONDEUR

Vers 1425, quelques artistes italiens commencent à se servir des lois de la perspective pour recréer dans leurs peintures l'illusion de la profondeur...

Sans la perspective, impossible de traduire sur une surface plane en deux dimensions - hauteur et largeur - la troisième dimension qu'est la profondeur. Pour créer cette impression, les peintres ont utilisé une découverte faite vers

1415 par l'architecte italien

Brunelleschi : en se servant de miroirs, il comprend qu'une image possède un point de fuite vers lequel toutes les lignes droites

convergent. C'est lui qui donne l'illusion de la profondeur. On appelle ce principe la perspective linéaire. Reste au peintre à bien comprendre la géométrie ! C'est l'un des élèves de Brunelleschi, le peintre Masaccio, qui sera l'un des tout premiers à savoir maîtriser la perspective.

On peut aussi obtenir un effet de profondeur par un dégradé de teintes allant du plus sombre au plus clair : on parle alors de **perspective aérienne**.



Dans cette scène de la *Vie de saint Pierre*, peinte vers 1425, la perspective est maîtrisée : toutes les projections orthogonales convergent en effet en un unique **point de fuite** ①. Elle est due à Masaccio, alors que les personnages ont été peints par l'un de ses collaborateurs.

« [Il faut] qu'un peintre soit instruit, autant que possible dans tous les arts, mais [...] surtout qu'il possède bien la géométrie. »

Alberti

LE PROTECTEUR DES ARTS

Te voici mécène au temps de la Renaissance.

Grâce à ton influence et à ta fortune, tu vas pouvoir soutenir de nombreux artistes. À toi de choisir les meilleurs !

Fils de l'un des plus puissants princes d'Italie, grand protecteur des arts, tu as appris, dès ton plus jeune âge, à apprécier les œuvres de ses collections. À 18 ans, c'est désormais à toi de répandre tes bienfaits envers les artistes. Il te faut bien choisir les peintres, les sculpteurs et les architectes auxquels tu vas passer des commandes : ils doivent avoir du talent, mais c'est encore mieux s'ils ont du

génie ! N'hésite pas à engager des conseillers qui vont parcourir le pays à la recherche de ces artistes d'exception. En les prenant sous ta protection, tu vas non seulement assurer leur renommée, mais aussi la tienne. Car c'est toi qui auras permis l'épanouissement de leur génie. Ta réputation sera alors immense : celle du plus grand mécène de tous les temps.

Les plus grands mécènes de la Renaissance italienne sont le banquier Cosme de **Médicis** et son petit-fils Laurent, dit le Magnifique. Grand protecteur de Léonard de Vinci, Botticelli et Michel-Ange, celui-ci fait de Florence, au **xv^e siècle**, la capitale des arts.

Colle
ici ta
photo

Être mécène consistant à financer des commandes d'œuvres d'art, on parle aussi de **commanditaires**.

le mécène

- ★ **Missions** : soutenir financièrement les artistes
- ★ **Dons** : générosité, passion de l'art
- ★ **Pouvoir** : faire la renommée d'un artiste
- ★ **Lieu** : palais
- ★ **Risques** : se faire doubler par un autre mécène

Aux **xv^e-xvi^e siècles**, **rois, princes et papes** rivalisent en matière de mécénat : l'archiduc d'Autriche Rodolphe II fait d'Arcimboldo son peintre officiel, le pape Jules II commande à Michel-Ange les fresques de la chapelle Sixtine, le roi François I^{er} accueille Léonard de Vinci en France.

UNE ÈRE NOUVELLE

En 1453, la chute de l'Empire byzantin marque la fin du Moyen Âge... et le début de la Renaissance, l'une des périodes les plus brillantes et dynamiques de l'histoire de l'humanité !

Bien sûr, personne ne s'est réveillé un matin en s'exclamant : « Le Moyen Âge est terminé, vive la Renaissance ! » La transition s'est faite de manière fluide, d'abord en Italie et plus particulièrement à Florence dans les années 1450, avec une profonde remise en question de l'héritage médiéval où la religion guidait les hommes.

L'homme et la connaissance

À la chute de Constantinople, des savants byzantins se réfugient à Florence, apportant avec eux les textes des grands auteurs grecs. Les Italiens découvrent alors les valeurs philosophiques de l'Antiquité, qu'ils font « renaître » en plaçant l'homme et la nature au centre de leurs préoccupations. C'est ce qu'on appelle « l'humanisme », qui mêle soit de connaissances, esprit de tolérance et liberté. Dans le même temps, l'invention de l'imprimerie facilite la diffusion des livres et des idées, l'exploration de nouveaux continents - l'Amérique et l'Asie - entraînent un formidable essor de la navigation et du commerce.

La beauté idéale

Ces progrès matériels transforment profondément les mentalités. Les princes d'Italie font des arts le principal instrument de leur puissance. Ils deviennent de grands mécènes auprès des artistes. Ceux-ci, dans leur quête de savoir, diversifient leurs talents, s'affirmant tout à la fois architectes, peintres, sculpteurs, auteurs de traités. Ils mettent en place un nouveau vocabulaire, basé sur les lois de la perspective... et sur la beauté idéale ! Les humanistes considèrent en effet que l'idéal de la beauté a été atteint par les sculpteurs de la Grèce et de la Rome antiques. Retrouvées pour certaines dans le sol de l'Italie, ces sculptures deviennent des modèles et des références pour toutes les nouvelles créations. De Florence, l'esprit de la Renaissance gagne Rome, Venise et Parme, puis se répand en Europe jusque vers 1560, et notamment en France, sous François I^{er}.

Cette fresque, peinte par Raphaël et intitulée *L'École d'Athènes* (1510), est un véritable résumé de la Renaissance. Vêtus à l'antique, les personnages, tous philosophes, mathématiciens et savants, discutent entre eux. Raphaël a placé les deux plus grands philosophes de l'Antiquité : Platon ①, sous les traits de Léonard de Vinci - symbole du « génie créateur » - désigne le ciel, pendant qu'Aristote ② montre la terre.

Raphaël célèbre ici la grandeur de l'homme qui, grâce à ses connaissances, peut atteindre la perfection.



Au xv^e siècle, les artistes majeurs de la Renaissance italienne sont Masaccio, Paolo Uccello, Fra Angelico et **Sandro Botticelli** (dont *Le Printemps* est ici reproduit). Au xvi^e siècle, les plus grands sont Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël, qui tous trois se partagent entre Florence et Rome.

Lorsque des paysans sortent de terre cette sculpture un matin de janvier 1506, la nouvelle fait sensation à Rome : on vient de découvrir **la statue de Laocoon**, réalisée à Rhodes (Grèce) au I^{er} siècle av. J.-C., celle que Plinius l'Ancien considérait comme « la plus digne de toutes les sculptures » ! Le pape Jules II s'en porte aussitôt acquéreur et la fait installer dans la cour de son palais.

La sculpture représente le supplice du prêtre Laocoon, qui, s'étant attiré la colère du dieu Apollon, meurt étouffé par des serpents avec ses deux fils.

1453

UN GÉNIE UNIVERSEL

Léonard de Vinci, qui exerça son talent dans tous les domaines de la connaissance humaine, est le symbole même de la Renaissance, et l'un des plus grands génies de tous les temps.

À vingt ans, Léonard de Vinci est officiellement peintre. Mais cela ne lui suffit pas car il veut tout connaître des mystères de la nature. Il étudie les mathématiques, l'optique et l'acoustique, s'adonne à la botanique, à la géologie et à l'astronomie... Doté d'une puissance de travail surhumaine, il se passionne encore pour le vol des oiseaux et l'anatomie du corps humain. Fou de technologie, il invente un principe de pont transportable à dos d'homme, un système pour respirer sous l'eau, et même une recette de lessive ! « Le peintre doit s'efforcer d'être universel », disait cet inventeur de génie.

Venise, Milan, Mantoue, Rome, Florence : Vinci n'a cessé de parcourir l'Italie au gré des commandes de ses protecteurs. En 1516, il fait un dernier voyage, en France cette fois : François I^{er} l'installe près d'Amboise et le nomme « premier peintre du roi de France ».

Fasciné par l'idée de voler, Vinci invente - avec quatre siècles d'avance - la « **vis aérienne** », une machine volante dont le principe n'est autre que celui de l'hélicoptère !



LÉONARD DE VINCI

Dates : 1452-1519

Nationalité : italienne

Activités : peintre, sculpteur, ingénieur, musicien et théoricien de l'art

Signe particulier : gaucher

Pour peindre *La Joconde*, Vinci a utilisé un procédé bien à lui : le *sfumato*, qui consiste à superposer de très fines couches de peinture pour modeler les formes « sans lignes ni contours, à la façon de la fumée ». D'où l'effet de léger flou de la jeune femme, qui lui donne cet air presque vivant.

UN STATUT NOUVEAU

Tu as de la chance d'être artiste, car ce statut existe depuis peu. À toi la liberté de créer comme tu l'entends... enfin presque, car tu ne seras reconnu que si tes œuvres plaisent !

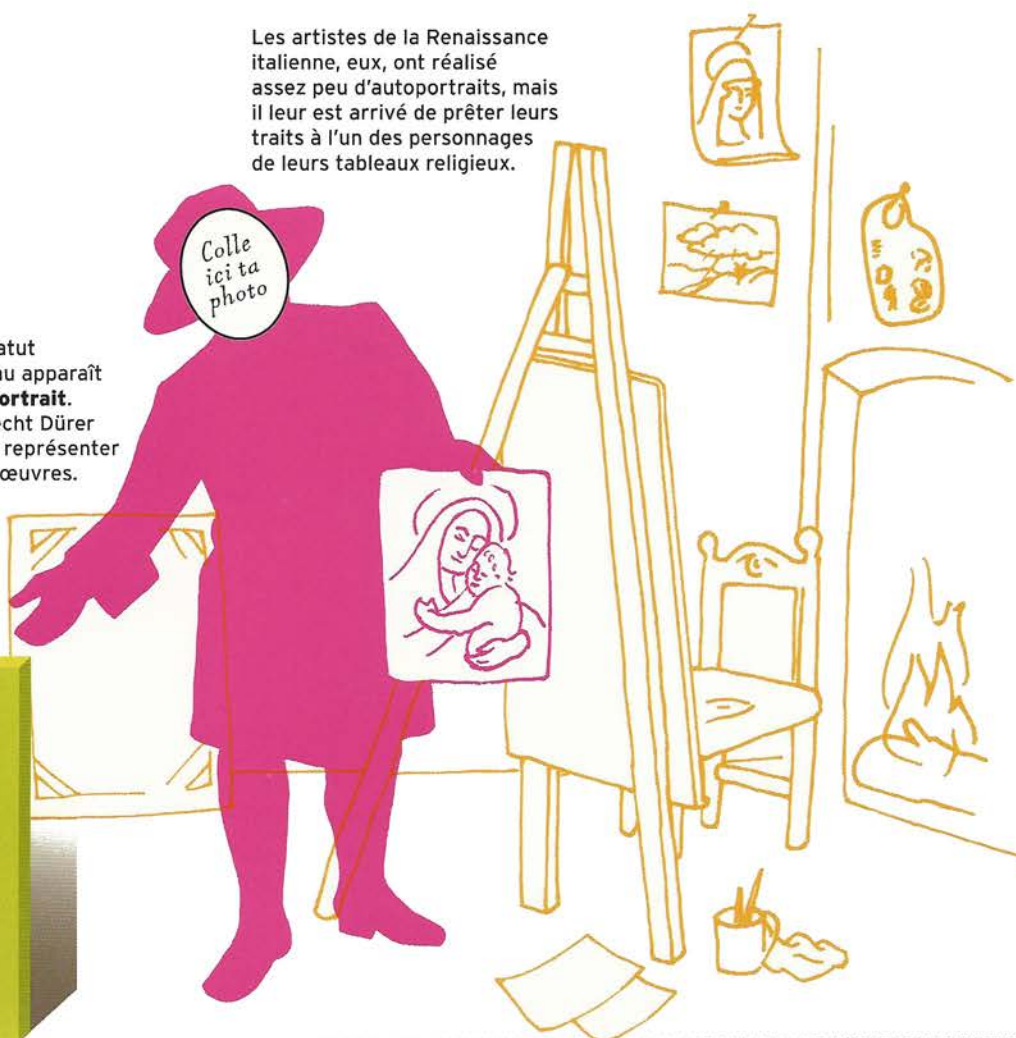
Depuis des générations, les hommes de ta famille sont artistes... enfin, disons artisans car, au Moyen Âge, peintres et sculpteurs étaient considérés comme de simples artisans. Leurs réalisations étaient le plus souvent collectives : la technique de chacun comptait davantage que son style... Toi, tu as la chance d'être né au XVI^e siècle, en pleine Renaissance : l'individu

étant devenu un centre d'intérêt majeur, peintres et sculpteurs y gagnent le statut de créateur : d'artiste ! Ils peuvent signer leurs œuvres et inventer une manière bien à eux. Mais attention : il ne suffit pas de faire nouveau, faut-il encore que l'on apprécie ton style ! À toi d'allier avec talent formes et couleurs. Et n'oublie pas : tes œuvres doivent émouvoir !



En même temps que le statut d'artiste, un genre nouveau apparaît à la Renaissance : **l'autoportrait**. Le peintre allemand Albrecht Dürer est l'un des premiers à se représenter lui-même, et à signer ses œuvres.

Les artistes de la Renaissance italienne, eux, ont réalisé assez peu d'autoportraits, mais il leur est arrivé de prêter leurs traits à l'un des personnages de leurs tableaux religieux.



l'artiste

- ★ **Mission** : créer des œuvres d'art
- ★ **Don** : avoir du talent
- ★ **Pouvoirs** : imposer un style, créer un mouvement
- ★ **Lieu** : atelier
- ★ **Risque** : rester inconnu

LES DIEUX REVISITÉS

En s'inspirant des récits légendaires de l'Antiquité, de nombreux peintres ont donné vie aux dieux et aux héros de la mythologie grecque et romaine... La vie et un visage !

Hercule et ses douze travaux, Achille et son talon, Œdipe et l'énigme du Sphinx, Ulysse et l'appel des sirènes, les Centaures et leur combat, Vénus sortant des eaux, Dédale et le Minotaure, Icare et son envie de voler, Apollon sur son char, et bien d'autres... Tous, dieux, déesses, héros et demi-dieux ont été, au fil des siècles, mis en scène par les

artistes. À commencer par les peintres de la Renaissance, qui y voient l'occasion de représenter ces dieux à l'image des hommes, avec leurs disputes, leurs combats et leurs histoires d'amour ! Et dans leur nudité, afin de révéler la beauté et la perfection du corps humain.

« Qui a d'abord quatre jambes, puis deux, et enfin trois ? » : seul Œdipe trouve la réponse à cette célèbre énigme du **Sphinx**. C'est l'homme qui, bébé se déplace à quatre pattes, adulte marche sur ses deux jambes, et vieux s'aide d'une canne !



Voici **Vénus**, déesse de l'Amour, sortant des eaux. Pour Botticelli (1445-1510), son apparition symbolise la beauté et la grâce. Il l'a volontairement peinte nue, avant que la déesse du Printemps ne la couvre d'un manteau fleuri.

UN CHANTIER TITANESQUE

Bien qu'il accepte contre son gré le chantier de la chapelle Sixtine, Michel-Ange y réalise l'un des chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne, qui lui vaut une gloire universelle.

Quatre ans à vingt mètres de haut ! Le sculpteur Michel-Ange ne connaît rien à la fresque mais il relève le défi et décide de s'y atteler, seul. En mai 1508 commence pour lui un travail de titan : 1 000 m² à couvrir de 300 figures, le tout sur un échafaudage à vingt mètres de haut ! Le chantier va durer quatre ans, quatre ans de lutte acharnée, entre découragement et souffrances physiques, le bras tendu et le cou tordu, les yeux infectés par les coulures de peinture...

Une fresque à couper le souffle En octobre 1512, pressé par le pape Jules II, Michel-Ange dévoile enfin sa fresque : sur toute la longueur de la voûte, rythmée de colossales figures et d'éléments d'architecture peints en trompe l'œil, se déroulent neuf épisodes de la Genèse, qui raconte la Création du monde par Dieu. Le grouillement des figures illustre la destinée de l'humanité, dominée par la puissance de Dieu. Sculpteur avant tout, l'artiste a su exploiter le pouvoir expressif des corps, montrés dans toute leur nudité ! Pour lui et les humanistes de son temps, la beauté idéale permet d'accéder au divin par le plaisir visuel qu'elle suscite. Michel-Ange est sorti vainqueur de l'épreuve, livrant une œuvre grandiose à la gloire du corps humain.

La puissance divine culmine au centre dans la célèbre scène de la **Création**, où Dieu s'apprête à animer Adam de l'étincelle de la vie.

Construite au **Vatican** vers 1480, la chapelle Sixtine est une salle rectangulaire du palais pontifical, qui accueille les cérémonies importantes de l'Église catholique, dont l'élection des nouveaux papes.

De 1981 à 1989, la chapelle Sixtine a bénéficié d'une grande opération de **restauration**, qui a rendu aux couleurs - très assombries par la fumée des encens, la suie des chandelles et la pollution extérieure - leur vivacité d'origine.

Les neuf épisodes de la Genèse se lisent de gauche à droite : à Dieu séparant la lumière des ténèbres succèdent cinq scènes de la Création, dont le péché originel et l'expulsion du paradis, et trois scènes de l'histoire de Noé.

La corniche est rythmée de monumentales figures assises sur un trône, représentant les **prophètes** et les **sibylles**, chargés d'annoncer la venue du Messie et de rappeler aux hommes que Dieu ne les a pas abandonnés.

Chaque scène centrale est flanquée de deux couples d'athlètes dont l'entière **nudité** ne manqua pas de choquer l'Église catholique, qui se plia toutefois au choix de Michel-Ange.

VOÛTE DE LA CHAPELLE SIXTINE

Peint par : Michel-Ange (Italien, 1475-1564)

Dates : 1508-1512

Technique : huile sur toile

Lieu de conservation : chapelle Sixtine, cité du Vatican

BRUEGEL L'ANCIEN, DIT PIETER LE DRÔLE

Le peintre flamand Pieter Bruegel a laissé une œuvre pleine de vie et d'humanité, qui en fait le plus grand représentant de la Renaissance dans le nord de l'Europe.

Bruegel est le premier peintre à avoir placé le monde paysan au centre de son œuvre. Qu'il peigne les travaux des champs ou les jeux des enfants, des scènes de kermesse ou les affrontements religieux de son temps, ce sont toujours des paysans qui peuplent ses tableaux. Il les représente tels qu'ils sont, sans caricature ni flatterie, à travers leurs occupations quotidiennes et leurs divertissements joyeux. Ses tableaux fourmillent de détails amusants, d'où son surnom de Pieter le Drôle. Car Bruegel n'oublie pas de dépeindre les petites et grandes faiblesses des hommes, comme l'avarice, la gourmandise, la jalousie, la lâcheté, etc.

C'est repas de noces au village : dans la grange, on s'active à verser la bière, à servir les assiettes ; un enfant se lèche les doigts avec gourmandise. Le spectateur est projeté dans la scène, par le jeu ingénieux entre les tailles des personnages.



La dynastie Bruegel

Ses deux fils sont peintres, l'aîné, Pieter le Jeune, copie surtout son père ; le cadet peint des tableaux de fleurs, dont la facture veloutée lui vaut le nom de Jan de Velours. Ses petits-fils seront aussi peintres, mais aucun n'aura son talent.

On ne sait rien de la **personnalité** de Bruegel, en dehors de cet autoportrait et de ces quelques lignes: « C'était un homme tranquille, sage et discret ; mais, en compagnie, il était amusant et il aimait faire peur à ses apprentis avec des histoires de fantômes et mille autres diableries. »



PIETER BRUEGEL

Dates : v. 1525/1530-1569

Nationalité : flamande

Activités : peintre et dessinateur

Signe particulier : père et grand-père de peintres

LE SIÈCLE D'OR HOLLANDAIS

En 1581, sept provinces du nord des Pays-Bas, alors sous domination espagnole, proclament leur indépendance sous le nom de Provinces-Unies, une petite République bientôt prospère...

La Hollande, la plus vaste de ces provinces, entre alors dans une période que l'on nomme le Siècle d'Or. Alors que l'Europe est en pleine crise économique, la Hollande, avec sa puissante marine de guerre et ses comptoirs en Amérique et aux Indes, règne sur les mers et le commerce mondial. Cette suprématie s'accompagne d'un essor considérable de la peinture. Enrichis par le commerce, les bourgeois, qui

constituent l'essentiel de la société hollandaise, y voient le moyen d'afficher leur réussite en accrochant des tableaux aux murs de leurs maisons. Les commandes affluent auprès des peintres qui, de leurs côtés, se spécialisent. Le portrait de groupe devient à la mode, et de nouveaux types de tableaux apparaissent : scènes de la vie quotidienne, natures mortes et paysages, tous l'air plus vrais que nature !

Les Hollandais aiment les **portraits de groupe**, ancêtres des photos de classe d'aujourd'hui ! Un art dans lequel excelle Frans Hals (v. 1580-1666), comme le montre le portrait de ces officiers si pleins de vie qu'ils semblent prêts à interpeller le spectateur.



Alors que la France et l'Espagne vivent à l'heure des persécutions religieuses, la Hollande adopte la **religion protestante** tout en tolérant les libertés individuelles. Elle devient le centre intellectuel de l'Europe, nombre de penseurs et savants s'y réfugiant pour publier leurs ouvrages, interdits ailleurs.

1581



LA VIE SILENCIEUSE DES OBJETS

Peindre une nature morte, c'est représenter des sujets inanimés : des objets bien sûr, mais aussi des fleurs, des fruits et légumes, ou encore des poissons morts ou du gibier.

La nature morte devient un sujet autonome - on parle de « genre » - au xvii^e siècle, d'abord en Hollande, où les amateurs d'art apprécient les représentations de biens matériels, puis en Espagne, sous le nom de *bodegones* (coins de cuisine). Les objets peints ont alors souvent pour fonction de délivrer un message : la vie sur terre est éphémère. Ainsi y trouve-t-on des fleurs - si belles soient-elles, elles faneront - un sablier, symbole du temps qui passe, ou un crâne, image de la mort à venir. La nature morte est aussi l'occasion pour un peintre de prouver son habileté à rendre le velouté d'un pétale ou la transparence d'un verre. Elle reste pourtant considérée comme un genre mineur en France jusqu'au xviii^e siècle, où Chardin démontre la force expressive des objets les plus modestes.

« J'aimerais étonner Paris avec une pomme. »

Paul Cézanne

Les natures mortes où figure un crâne sont appelées des **vanités** : puisque la vie ne dure pas, les biens matériels ne sont que vanité de l'homme.



À la fin du xix^e siècle, Paul Cézanne se sert de **pommes** et de cruches pour agencer dans l'espace des compositions complexes. Au début du xx^e siècle, Georges Braque et Pablo Picasso transforment les objets en arrangements cubistes.



QUAND L'ART EST ROI !

Le 6 mai 1682, Louis XIV s'installe avec sa cour au château de Versailles, dont il fait l'instrument de son pouvoir absolu avec le concours des meilleurs artistes de l'époque.

Louis XIV a vingt-trois ans lorsqu'il lance à Versailles, en 1661, des travaux pour transformer le pavillon de chasse de son père Louis XIII en sa résidence officielle, siège de son gouvernement : un gigantesque palais à son image, celle du Roi-Soleil, un roi au pouvoir absolu et à la conquête de l'Europe, un roi bâtisseur et protecteur des arts.

L'excellence des artistes

Ayant formé son goût au contact direct des artistes, il s'entoure des plus grands : Louis Le Vau et Jules Hardouin-Mansart pour l'architecture, André Le Nôtre pour les jardins, Charles Le Brun pour la peinture et les décors. Les travaux dureront près de quarante ans, mobilisant des milliers d'hommes, et coûteront l'équivalent de quelque 3 milliards d'euros !

Les jardins, une œuvre colossale

Louis XIV se passionne pour l'aménagement des jardins, aussi important à ses yeux que celui du château : ils doivent prouver qu'il est le maître de la nature. Là où n'existent que bois et marécages s'engage un chantier colossal : travaux de terrassement, d'assèchement et percement d'un grand canal, autour duquel Le Nôtre aménage des parterres bien alignés, agrémentés de bassins à jets d'eau et de larges allées. Il crée ainsi le plus grandiose des jardins « à la française », où règnent l'ordre et la majesté.

Louis XIV aime tant ses jardins qu'il écrit un guide, *Manière de montrer les jardins de Versailles*, avec itinéraire précis et explications. Les jardins de Versailles deviendront ainsi un modèle dans de nombreuses cours d'Europe.

Une galerie à sa gloire

À l'intérieur du château, Louis XIV ordonne la création d'un lieu qui symbolise son pouvoir : la galerie des Glaces. Outre son décor de marbre et de bronzes dorés, ses lustres de cristal et ses 357 miroirs, elle renferme un chef-d'œuvre : sa voûte. Charles Le Brun y a peint un véritable programme de propagande politique, à la gloire du roi. Vingt-sept scènes illustrent l'histoire du royaume

entre 1661 et 1678. Entouré de dieux antiques et de figures mythologiques, le roi figure au centre en train de « gouverner par lui-même » : le pouvoir, c'est lui et lui seul !

En 1648, la mère de Louis XIV, Anne d'Autriche, fonde en France l'*Académie royale de peinture et de sculpture*. Le roi y voit un excellent moyen de mettre les artistes au service de l'État. En 1663, Charles Le Brun, son « premier peintre » en devient le directeur !

Pour divertir la cour, Louis XIV donne des fêtes grandioses, notamment des comédies ballets, qu'il commande au compositeur Lully et à Molière.

« Le métier de roi est grand, noble et délicieux. »
Louis XIV

Versailles, 15 mai 1685 : dans la galerie des Glaces, Louis XIV reçoit le doge de Gênes, dans un luxe sans pareil : son trône est en argent massif, de même que les vases et les coffres. Un fabuleux trésor que le roi fera fondre en 1689 pour financer les frais de la guerre !

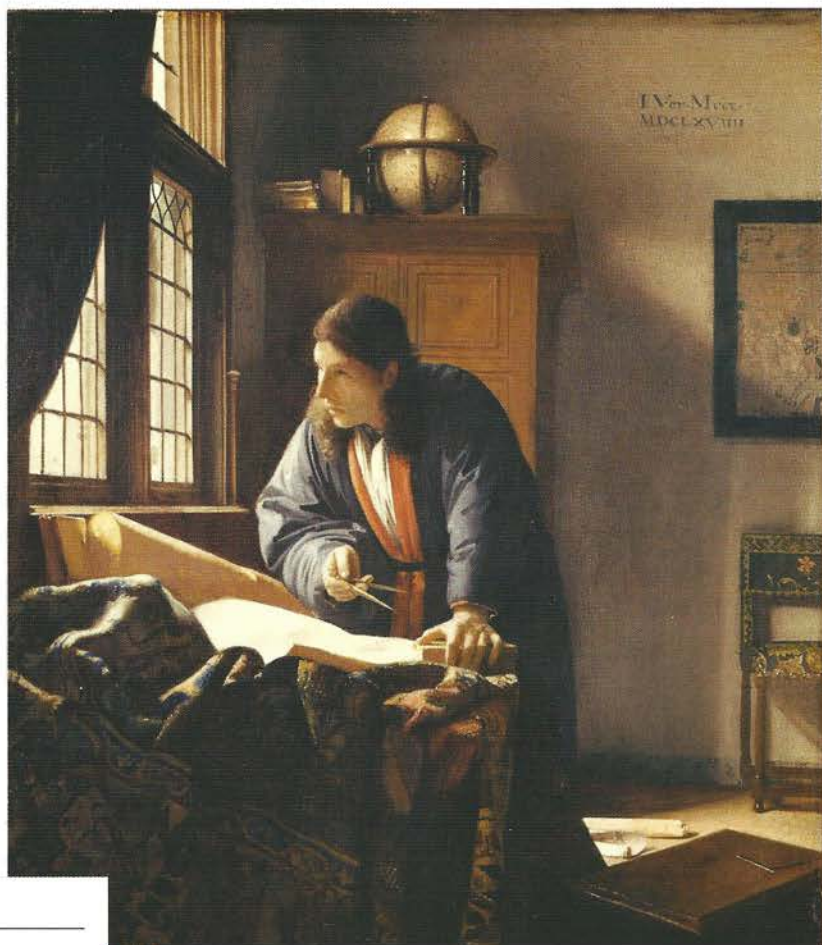
LA MÉDITATION D'UN SAVANT

Comme dans toutes ses œuvres, Vermeer peint avec *Le Géographe* le temps qui s'est arrêté, la lumière qui se promène dans les plis des étoffes, sur un visage...

Compas en main, un géographe vérifie des distances sur une carte. Il a suspendu son geste pour laisser courir son regard vers la fenêtre : songe-t-il aux grandes expéditions maritimes qui ne cessent alors d'accroître la connaissance du monde ? La pièce est éclairée par de subtiles variations de lumière, en

fonction des matières qui la reflètent : plis du tapis, papier de la carte, peau du visage, pierre du mur. Ces modulations lumineuses, associées au léger flou de la scène, sont caractéristiques de l'art de Vermeer, et de son talent à créer, de façon quasi photographique, une atmosphère silencieuse et méditative.

Pour obtenir un positionnement précis de la scène à peindre, Vermeer utilise une « chambre noire » (ou *camera obscura*) : une boîte percée d'un trou et munie d'une lentille convexe qui permet d'obtenir une image inversée gauche/droite et haut/bas. Une fois « décalquée » dans le bon sens, l'image lui sert de modèle.



LE GÉOGRAPHE

Peint par : Jan Vermeer
(Néerlandais, 1632-1675)

Date : 1669

Technique : huile sur toile

Dimensions : 52 x 45 cm

Lieu de conservation : Städel
Museum, à Francfort (Allemagne)

Les **portraits de scientifiques** sont très prisés des Hollandais au XVII^e siècle. Ils symbolisent la force économique du pays, due à son commerce avec des contrées lointaines.

UN ART DE PROPAGANDE

L'art a longtemps été au service du pouvoir, en produisant des images - des portraits, des scènes de batailles victorieuses ou de sacre - à la gloire des souverains.

Henri IV, François I^{er}, Philippe II d'Espagne, Louis XIV, Catherine II de Russie, Napoléon... Tous, rois ou empereurs, ont passé commande à des artistes pour qu'ils mettent en scène, avec faste et éclat, la grandeur de leur pouvoir et de leurs exploits. S'il s'agit d'un portrait, celui-ci est toujours d'un format imposant et son décor théâtral le monarque y pose avec ses attributs royaux et... en pied, grandeur nature ! On parle de « portrait d'apparat ». Lorsqu'il s'agit d'un roi menant ses armées, celui-ci apparaît toujours au premier plan, l'air victorieux. Ces œuvres sont de véritables outils de propagande : elles contribuent à véhiculer l'image du pouvoir absolu du souverain.

Bonaparte franchissant le col du Grand Saint-Bernard, 1800

Jacques Louis DAVID (1748-1825)

Huile sur toile, 259 x 221 cm

Musée national du Château de Malmaison (Rueil-Malmaison)



Sur un cheval fougueux, **Bonaparte** se révèle dans toute sa gloire, immense comparé aux quelques soldats à peine esquissés. Il est l'égal des plus grands conquérants, Annibal et Charlemagne, dont les noms sont gravés sur un rocher au premier plan.

Cette image de Bonaparte franchissant les Alpes, pour mener son armée contre les Autrichiens qui ont envahi Milan, est le portrait phare de la propagande napoléonienne. Entre 1800 et 1803, le peintre David n'en réalise pas moins de cinq versions, très proches.



IMAGES DE LA VIE QUOTIDIENNE

Une scène de genre est un tableau qui représente un moment de la vie quotidienne : un repas en famille, des enfants en train de jouer, une fête entre amis, un couple d'amoureux...

Le but des scènes de genre, peintes surtout aux ^{xvii}e et ^{xviii}e siècles, n'est pas de mettre l'accent sur l'identité des personnages mais de les montrer dans leurs occupations.

À la ville et à la campagne

Il s'agit souvent de paysans ou de bourgeois représentés dans leur intérieur. Les uns sont en train de manger ou de compter leur argent ; les femmes font la cuisine, cousent ou lisent une lettre de leur fiancé... D'autres se distraient en jouant aux cartes, en buvant gaiement ou en écoutant de la musique. Les tableaux de genre dépeignent aussi des scènes extérieures, à la ville ou à la campagne : paysans au travail et villageois faisant la fête, patineurs évoluant sur la glace. Les petits métiers des rues – porteurs d'eau, montreurs d'ours ou marchandes de poissons – sont aussi représentés, de même que les grandes fêtes annuelles, comme le carnaval.

Parmi les scènes de genre, on distingue les scènes... galantes qui représentent des amoureux en promenade et en habits de satin... Dans *Les Hasards de l'escarpolette*, peint par Fragonard (1732-1806), une jeune femme se balance si haut qu'elle montre le dessous de ses jupes à son amoureux !

De petits formats

Les peintres hollandais sont les premiers, au ^{xvii}e siècle, à peindre ainsi leurs contemporains avec un grand réalisme. Certains se spécialisent même dans ce type de tableaux qui, en Italie et en France, se développent surtout au ^{xviii}e siècle. Contrairement aux tableaux religieux ou historiques, de grand format, les scènes de genre sont peintes sur des toiles de petite taille : d'une part, on les considérait comme des sujets mineurs ; d'autre part, elles étaient conçues pour décorer les murs des maisons. Aujourd'hui, ce sont de précieux témoignages sur la manière de vivre des gens de l'époque.

À Venise au ^{xviii}e siècle, le **carnaval** s'étend sur six mois de l'année et rythme la vie quotidienne des habitants qui, nuit et jour, se promènent masqués et costumés. Vénitien, Giandomenico Tiepolo (1727-1804) ne pouvait manquer d'en faire le sujet privilégié de ses scènes de genre.



PORTRAITISTE DE LA REINE

Avant le xx^e siècle, les femmes artistes se comptent sur les doigts d'une main. Mais riche et célèbre de son vivant, il n'y en a qu'une : Élisabeth Vigée-Lebrun.

Lorsqu'elle s'installe en 1770 comme peintre, Élisabeth Vigée n'a que quinze ans, et déjà les commandes de portrait affluent ! La jeune femme fréquente bientôt Versailles et sa cour... et devient la portraitiste attitrée de Marie-Antoinette. Malgré son mariage raté avec un certain Lebrun et les jalousies que son succès suscitent, Élisabeth accumule fortune et gloire : en 1783, elle est admise à la prestigieuse Académie royale de peinture et de sculpture. Mais, à la Révolution, il fuit pour échapper à la guillotine. Sa réputation l'a précédée dans son exil : douze ans durant, toutes les cours d'Europe vont l'inviter à exercer son talent.



En 1789, sur le chemin de l'exil, Élisabeth se voit commander un **autoportrait** pour la galerie des Offices de Florence : la voici, lumineuse et souriante, en train de peindre son amie et modèle favori : Marie-Antoinette.

Soucieuse de son image, Marie-Antoinette disait ne se reconnaître que dans les portraits peints par Élisabeth : à la fois fidèles et légèrement enjolivés, dignes et pleins de vie. La reine tient ici une rose, sa fleur préférée.

ÉLISABETH VIGÉE-LEBRUN

Dates : 1755-1842

Nationalité : française

Activité : peintre

Signe particulier :
a publié ses *Souvenirs*

VISION DE CAUCHEMAR ?

En donnant une allure humaine à Saturne - ce dieu mythologique qui dévorait ses enfants pour ne pas être détrôné par eux -, Goya a peint l'une des images les plus effrayantes de l'histoire de l'art.

Ce géant cannibale semble tout droit sorti d'un horrible cauchemar ! Il fait partie de la série de 14 « visions », appelées « Peintures noires », exécutées par Goya directement sur les murs de sa maison de campagne. Goya est alors un vieil homme de plus de 75 ans, qu'une grave maladie a rendu sourd, et que les désastres de la guerre - celle menée par Napoléon contre l'Espagne - ont rempli d'amertume. Dénué de toute allusion mythologique et peint avec de larges touches de couleur, son Saturne est une dénonciation directe de la violence des hommes envers les hommes.

Les yeux exorbités de Saturne, qui préfère manger ses enfants plutôt que de renoncer au pouvoir, semblent signifier à la fois l'horreur de son geste et son impérieuse nécessité.

En 1873, avant que la maison de Goya ne soit démolie, les « **Peintures noires** » furent transférées sur toile à la demande d'un banquier belge, qui avait l'intention de les vendre à l'Exposition universelle de Paris de 1878. Finalement, il choisit d'en faire don au musée du Prado, à Madrid.

SATURNE DÉVORANT SES ENFANTS

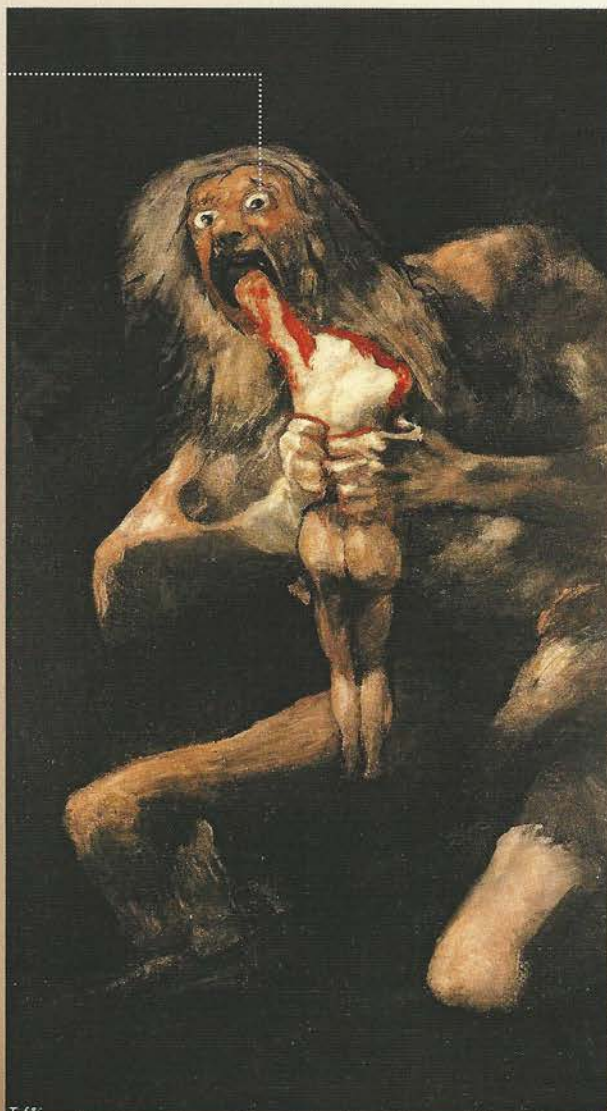
Peint par : Francisco de Goya (Espagnol, 1746-1828)

Dates : 1821-1823

Technique : huile sur toile

Dimensions : 146 x 83 cm

Lieu de conservation : musée du Prado, à Madrid



ARTISTE THÉODORE GÉRICAULT

UN PEINTRE ROMANTIQUE

Un caractère passionné, des tableaux où la souffrance et la folie des hommes sont omniprésentes, une mort prématurée : Géricault incarne par excellence l'artiste romantique.



Dès ses débuts, Géricault se montre un esprit libre. Refusant les règles de l'art néoclassique, soumis aux sujets héroïques et à la pureté des lignes, il tire ses thèmes, souvent violents, de l'actualité : soldats blessés, rescapés moribonds d'un naufrage, chevaux indomptés, fous des asiles. Dans ses œuvres,

le réalisme se mêle à l'exaltation romantique. Le mouvement l'emporte, servi par une touche épaisse et de forts effets d'ombre et de lumière. En moins de quinze ans, il meurt à trente-trois ans des suites d'une chute de cheval. Géricault invente une manière audacieuse et libre, qui séduit toute une génération d'artistes.



Géricault a deux passions dans la vie : la peinture et les chevaux. Quand il ne peint pas, il passe ses journées à monter à cheval et à dessiner son animal favori.



THÉODORE GÉRICAULT

Dates : 1791-1824

Nationalité : française

Activité : peintre

Signe particulier :
passion des chevaux

Pour **le Radeau de la Méduse**, Géricault s'est inspiré du naufrage de la frégate *Méduse*, le 12 juillet 1816, au large du Sénégal : sur les 150 hommes à bord, il n'y eut que 15 rescapés. Travaillant sans relâche durant 18 mois, le peintre interroge les rescapés et va jusqu'à dessiner sur le vif des mourants dans les hôpitaux, et choisit de mettre en scène l'instant pathétique où les naufragés certains sont déjà morts ont un dernier espoir en apercevant un navire au loin...



Inspiré d'une histoire vraie *le Radeau de la Méduse* est une **peinture d'histoire**.

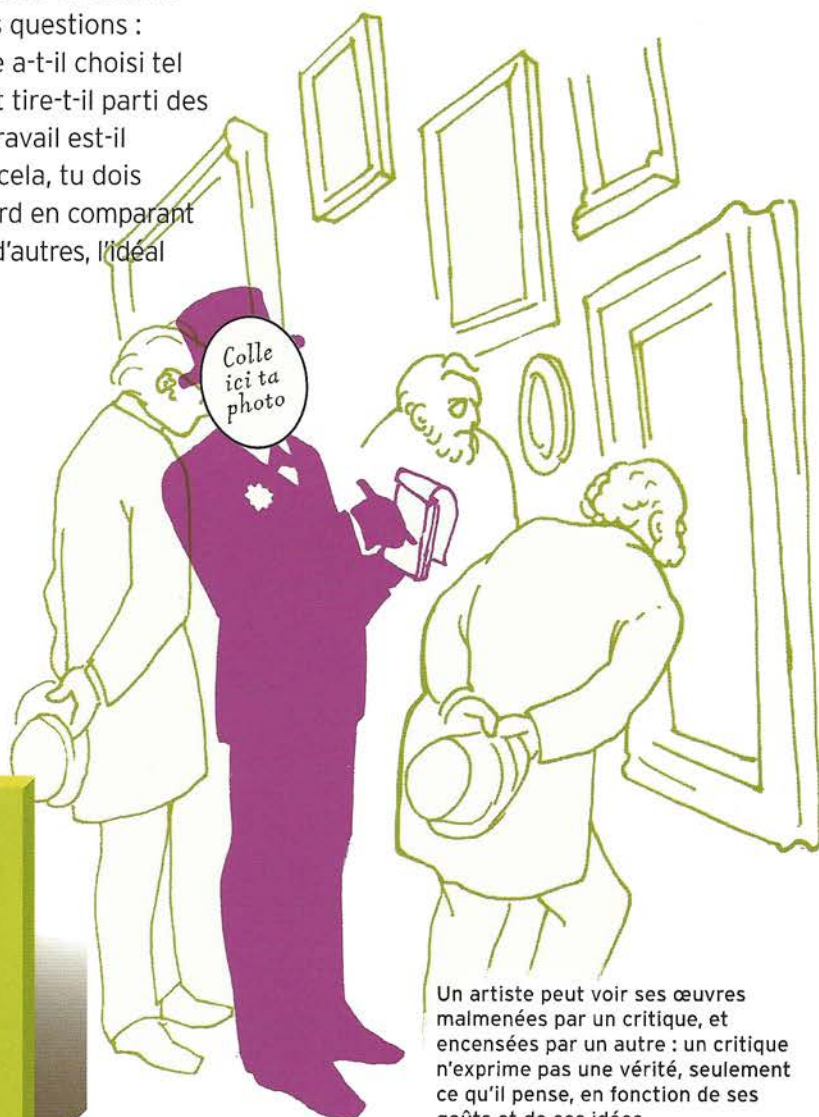
UN REGARD QUI COMPTE !

Ton métier est critique d'art : tu dois porter un jugement esthétique sur les œuvres, dire en quoi elles sont réussies ou ratées. Attention : c'est plus compliqué qu'il n'y paraît...

Pour écrire tes articles, qui paraîtront dans les journaux ou sur ton blog, tu passes ton temps à visiter des expositions. Sauf qu'il ne suffit pas de te balader parmi les œuvres, et de dire « ça me plaît » ou « ça ne me plaît pas », il te faut argumenter et donc te poser les bonnes questions : pourquoi l'artiste a-t-il choisi tel sujet ? Comment tire-t-il parti des couleurs ? Son travail est-il nouveau ? Pour cela, tu dois exercer ton regard en comparant les œuvres avec d'autres, l'idéal

étant de rencontrer l'artiste pour parler de son travail. Tu as tous les droits, y compris de trouver une œuvre carrément nulle... Mais à une condition : trouver les bons mots pour convaincre les lecteurs !

Le métier de critique apparaît au XIX^e siècle : au début, ce sont surtout des romanciers et des poètes, comme Émile Zola et Charles Baudelaire. Puis, avec le développement des lieux d'exposition et de la presse, des **journalistes** choisissent de se spécialiser dans ce domaine.



le critique

- ★ **Mission** : juger les œuvres d'art
- ★ **Dons** : savoir regarder, bien écrire
- ★ **Pouvoir** : faire et défaire la réputation d'un artiste
- ★ **Lieu** : exposition, galerie, showroom
- ★ **Risque** : se faire des ennemis parmi les artistes

Un artiste peut voir ses œuvres malmenées par un critique, et encensées par un autre : un critique n'exprime pas une vérité, seulement ce qu'il pense, en fonction de ses goûts et de ses idées.

JE SUIS PEINT DONC J'EXISTE!

Un portrait, c'est une image « trait pour trait », ou presque.
En pied, en buste, tête seule, de profil, de face ou de 3/4,
tout dépend de la pose du modèle et du cadrage du peintre.

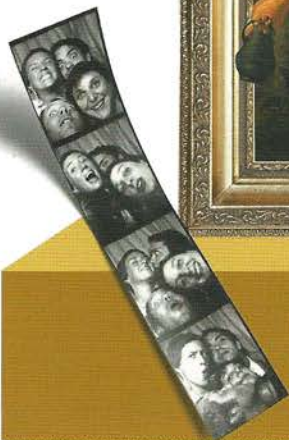
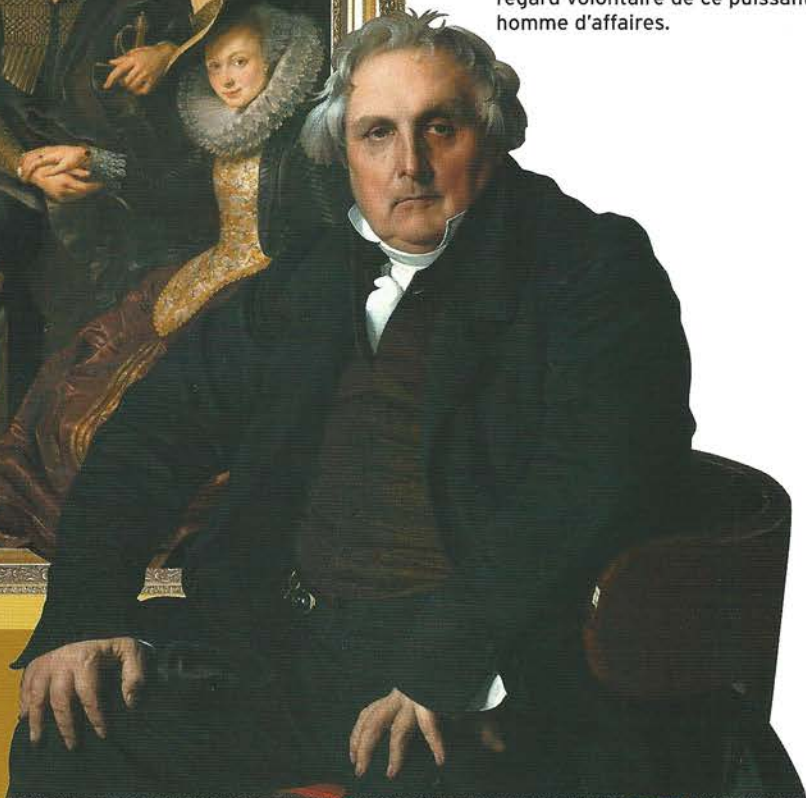
Du portrait d'apparat, privilège des grands de ce monde, au portrait souvenir personnel, le portrait peint a longtemps été le seul moyen de conserver une image de soi et de ce qu'on a été. Devenu un genre autonome à partir de la Renaissance, l'art du portrait est un précieux témoignage sur les différentes classes sociales qui se sont ainsi données à voir, au fil du temps. Et sur le talent des peintres à saisir la ressemblance ou la personnalité d'un modèle, parfois juste au moyen d'une attitude, hautaine ou familière, d'un regard, triste ou rieur, d'un sourire, timide ou franc...

Le portrait connaît un âge d'or au XVIII^e siècle. Faire faire son portrait devient une pratique courante dans toutes les couches aisées de la population. Portraits de famille et d'enfants se multiplient.

Pierre Paul Rubens (1577-1640) est l'un des peintres qui renouvellent l'art du portrait au XVII^e siècle, en diversifiant les poses et en donnant à leurs modèles plus de vivacité et de naturel.



Dans la première moitié du XIX^e siècle, tous les peintres font des portraits sur commande, notamment de bourgeois en quête de reconnaissance sociale, comme **Louis-François Bertin**. Il est portraituré ici par Ingres, qui a su rendre l'imposant physique et le regard volontaire de ce puissant homme d'affaires.



SOUS LE REGARD D'UN ARTISTE

Tu es modèle et ton métier, c'est de poser pour des peintres ou des sculpteurs : les séances sont longues et tu es mal payé, mais tu as la chance d'être transformé en œuvre d'art !

La première fois que tu as posé, c'était pour un peintre qui voulait faire un tableau à la mode orientale, un genre en vogue dans les années 1830-1840. Il t'a demandé d'enfiler des vêtements très colorés et de drôles de babouches, puis de t'allonger sur un beau tapis. Au début, cela t'a paru facile, mais tu as vite compris ce que signifie « tenir la pose » : bras levé, tête un peu

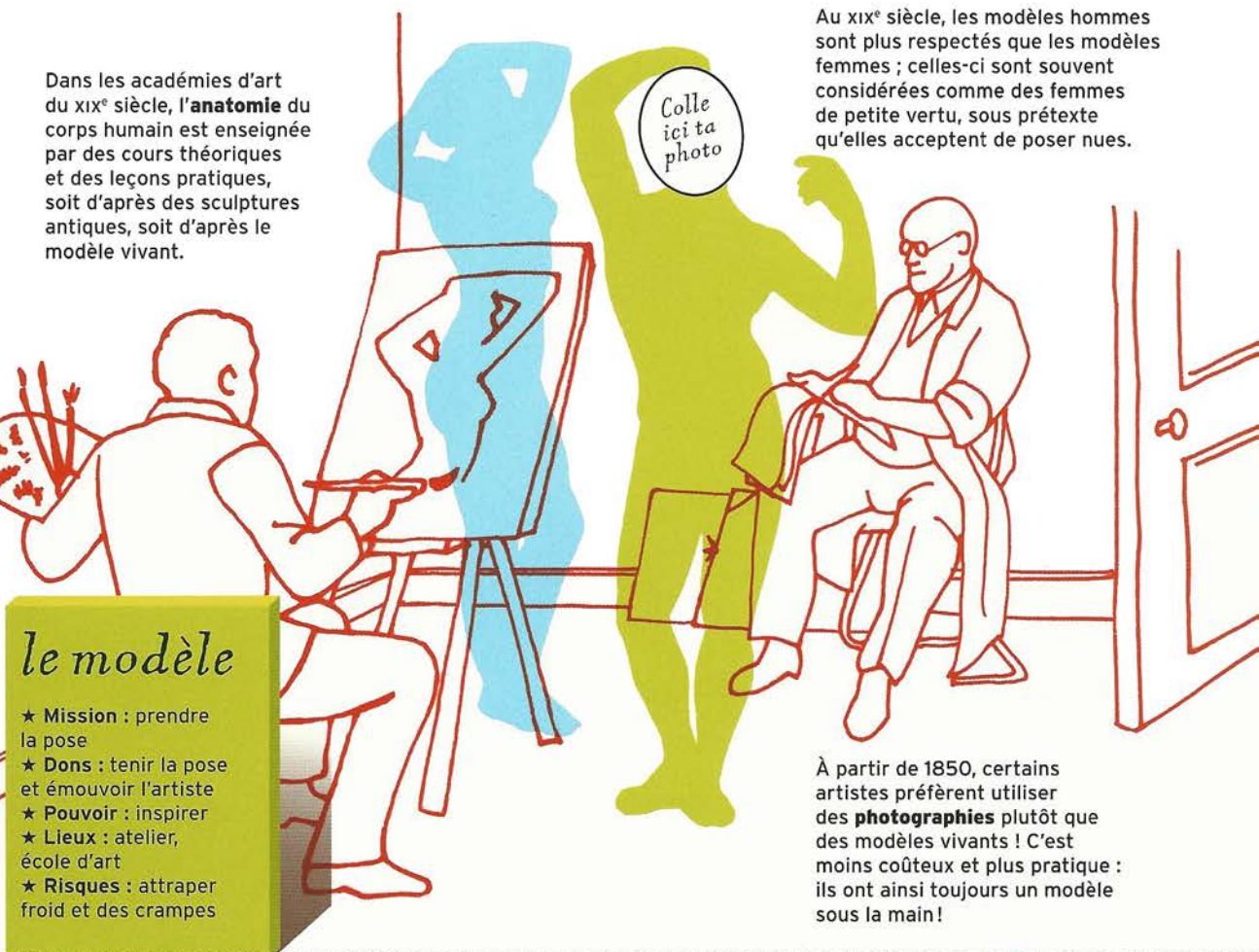
penchée, sourire aux lèvres, impossible de bouger durant près de six heures ! Tu osais à peine respirer, tant le peintre avait l'air concentré sur sa toile. Maintenant, tu sais garder l'air naturel, même quand tu as des crampes ! L'odeur entêtante de la peinture à l'huile ne te gêne plus, ni même le froid, quand tu dois poser nu. Les artistes disent que ta peau retient si bien la lumière !

Dans les académies d'art du XIX^e siècle, l'**anatomie** du corps humain est enseignée par des cours théoriques et des leçons pratiques, soit d'après des sculptures antiques, soit d'après le modèle vivant.

Au XIX^e siècle, les modèles hommes sont plus respectés que les modèles femmes ; celles-ci sont souvent considérées comme des femmes de petite vertu, sous prétexte qu'elles acceptent de poser nues.

le modèle

- ★ **Mission** : prendre la pose
- ★ **Dons** : tenir la pose et émouvoir l'artiste
- ★ **Pouvoir** : inspirer
- ★ **Lieux** : atelier, école d'art
- ★ **Risques** : attraper froid et des crampes



À partir de 1850, certains artistes préfèrent utiliser des **photographies** plutôt que des modèles vivants ! C'est moins coûteux et plus pratique : ils ont ainsi toujours un modèle sous la main !

BEAUTÉ PARFAITE ?

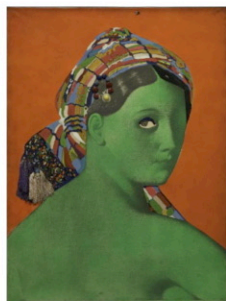
La Grande Odalisque est un parfait résumé du style d'Ingres, ardent défenseur du dessin et de la ligne : modelé lisse, précision des détails et... déformations anatomiques !

« Une chose bien dessinée est toujours assez bien peinte », disait Ingres, pour qui la ligne comptait plus que la couleur. Cette jeune femme, posant entièrement nue sur un divan, paraît incarner la perfection de la beauté. Pourtant, à bien la regarder, on constate plusieurs anomalies physiques ! Ces déformations sont voulues par le peintre, qui préférerait sacrifier la vérité anatomique à la beauté : la beauté de formes longues et lisses, sans ombre ni lumière. Ingres est d'abord très critiqué, avant de parvenir à imposer son style et d'être considéré comme un grand novateur. La *Grande Odalisque* est son tableau le plus célèbre.

Le dos de la jeune femme a trois vertèbres supplémentaires.

Le bras droit est anormalement long et dépourvu de poignet.

La jambe gauche, même repliée, paraît plus courte que la droite.

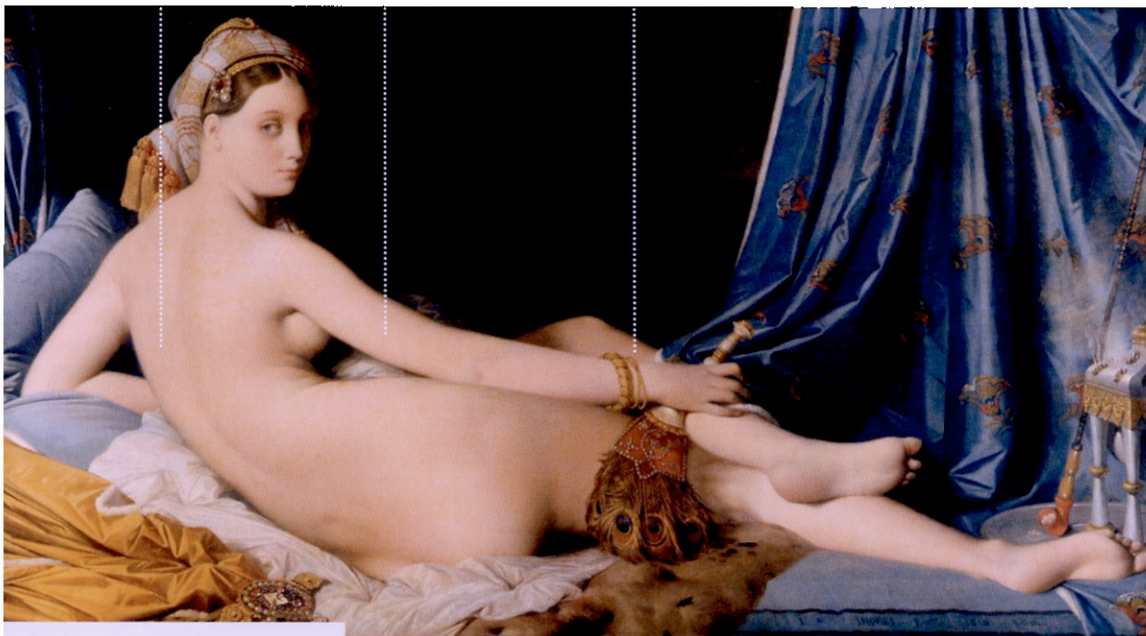


Martial Raysse (1936 -)

Made in Japan - La grande odalisque, 1964

Peinture acrylique, verre, mouche, passementerie en fibre synthétique, sur photographie marouflée sur toile, 130 x 97 cm

Stéphane Lallemand, 'La Grande Odalisque', photographie, 2007



LA GRANDE ODALISQUE

Peint par : Jean Auguste Dominique Ingres
(Français, 1780-1867)

Date : 1814

Technique : huile sur toile

Dimensions : 91 x 162 cm

Lieu de conservation :
musée du Louvre, à Paris



Le mot **odalisque**, du turc *odaliq*, désigne une femme de harem, d'où la présence d'objets évoquant un intérieur oriental : le chasse-mouches en plumes de paon que tient la jeune femme, la pipe et le brûle-parfum, à droite du tableau.

Ingres a peint ce tableau pour **Caroline Murat**, la sœur de Napoléon, alors reine de Naples.

LE «GRAND GENRE»!

Qui dit peinture d'histoire... dit tableaux qui s'inspirent de l'histoire antique et de l'histoire chrétienne, ainsi que de grands événements historiques de l'histoire de France.

Dans la hiérarchie des genres, établie au ^{xvii}e siècle en France, la peinture d'histoire occupe la toute première place. Parce qu'elle représente de hauts faits héroïques qui véhiculent des valeurs morales tels l'honneur et la droiture, elle est considérée comme de la grande peinture ! Dans la seconde moitié du ^{xviii}e siècle, elle bat son plein, avec des tableaux de très grands formats, illustrant surtout les épisodes de l'Antiquité grecque et romaine, tels le serment des Horaces ou le combat des Sabines. Le peintre d'histoire est reconnu comme le plus talentueux de tous, le seul capable, à travers ses œuvres, de montrer le « beau idéal ». Mais, au ^{xix}e siècle, le genre historique s'essouffle, les peintres se contentant le plus souvent de copier leurs prédécesseurs.

Delacroix combine ici un fait historique (la révolution de juillet 1830) et une figure imaginaire : la jeune femme à demi nue brandissant le drapeau symbolise la liberté du peuple français.

La hiérarchie des genres
codifiée en 1668 par André Félibien

La peinture d'histoire

Le portrait

Les scènes de genre

Les paysages

La Nature
Morte

La Liberté guidant le Peuple,
Eugène Delacroix
huile sur toile, 2,6 m x 3,25 m
1830, Louvre - Lens depuis 2012

À partir de 1789, les peintres d'histoire se tournent plus volontiers vers des événements contemporains, destinés à exalter la grandeur de la Révolution ou les grandes batailles napoléoniennes, telle la bataille d'Aboukir, immortalisée ici par Antoine Gros.



UNE RIVALE DE LA PEINTURE ?

Début 1839, une nouvelle commence à se répandre dans Paris : il existerait un procédé au drôle de nom - le daguerréotype - permettant de fixer des images de manière chimique...

Annoncée officiellement le 19 août 1839 devant les Académies des sciences et beaux-arts réunies, l'invention du daguerréotype est perçue comme un prodige. Avec une chambre noire (jusque-là utilisée par les artistes pour dessiner), un peu de vapeur de mercure et du iodure d'argent, Louis Jacques Daguerre parvient à fixer sur une plaque de cuivre des vues de Paris... en quelques minutes à peine ! Le principe est une petite révolution : la photographie est née ! Capable de réaliser le rêve des peintres reproduire avec fidélité la réalité du monde extérieur.



« La photographie, c'est mieux qu'un dessin, mais il ne faut pas le dire. »

Ingres

Souriez, vous êtes photographié !

Dès lors, la technique ne cesse d'évoluer : au cuivre succèdent la plaque de verre et le papier, le temps de révélation des images se réduit à quelques secondes. En Europe et aux États-Unis, c'est l'engouement général : on peut désormais photographier n'importe quel paysage et la technique est parfaite pour se faire... tirer le portrait ! Entre 1850 et 1860, des centaines d'ateliers ouvrent un peu partout, chacun pouvant produire jusqu'à 2 000 portraits par an. Sans compter que l'on peut aussi acheter chez le

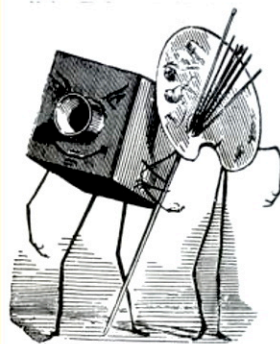
photographe des portraits de célébrités !

Cette vue du **boulevard du Temple** est l'une des toutes premières images « révélées » par Daguerre en 1839... aussi détaillée que ce que l'œil perçoit.



Première tentative :

Point de vue de la fenêtre, la plus ancienne photographie conservée, réalisée par Nicéphore Niépce en 1827.



Journal Amusant, caricatures de Nadar, 1857, Paris

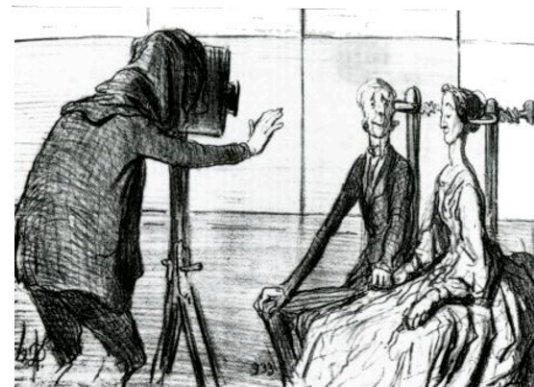
De leurs côtés, certains peintres voient dans la photographie une concurrente sérieuse : non seulement elle leur enlève une part de clientèle, mais voilà que des photographes, tel Félix Nadar, osent se dire artistes ! Pas question que cette « abominable invention » prenne place parmi les Beaux-Arts. D'autres, au contraire, sont fascinés par son instantanéité : Eugène Delacroix

se sert de photographies de nus comme modèles. Edgar Degas et Pierre Bonnard se mettent eux-mêmes à prendre des photos. Au **xx^e** siècle, la photographie devient un art reconnu, et l'un des plus créatifs qui soient !

Deux techniques, deux sujets : la photographie pour garder le souvenir d'un mariage, la peinture pour immortaliser un photographe au travail !



Croquis Parisiens :
Nouveau procédé pour obtenir des poses gracieuses !



DE LA COULEUR TRANSPORTABLE !

À partir de 1845, l'invention de la couleur en tube produit une petite révolution dans le monde des peintres : ceux qui le souhaitent vont pouvoir désormais peindre en plein air...

L'arrivée sur le marché de tubes d'étain contenant des couleurs à l'huile va en effet tout changer. Non seulement ces tubes présentent l'avantage de conserver longtemps les couleurs intactes, mais leur petite taille permet de les transporter facilement ! Ils vont faire le bonheur de certains peintres... ceux qui préfèrent, au lieu de se consacrer à de grands sujets historiques ou religieux, s'inspirer directement de la nature. Jusqu'à là, pour travailler dehors, ils vivaient à leur disposition que de petits cubes de couleur à l'aquarelle qui, toutefois, ne permettant de peindre que sur papier.

Sans tubes, pas d'impressionnisme

Avec la peinture en tube, les peintres peuvent désormais s'évader de leur atelier, partir en forêt ou au bord de la mer, et en ramener de vrais tableaux peints à l'huile... Enfin presque, car ces artistes vont d'abord, face à la nature, se contenter d'esquisser leurs tableaux, préférant les finir dans le calme de l'atelier. C'est à la fin des années 1860 que toute une génération de jeunes peintres décide d'exécuter leurs toiles entièrement sur le motif ! Ce qu'ils cherchent avant tout à rendre, c'est l'impression que produit, sous leurs yeux, les vibrations de la lumière sur la couleur. Équips de leur chevalet de campagne - pliable ! -, et de leur boîte de couleurs en tube, ils vont tenter de capter les effets du mouvement de la

lumière sur l'eau, la neige ou les bûches, les effets de la lumière du matin ou celle du soleil couchant... Ce sont les couleurs en tube qui nous ont permis de peindre complètement sur nature, conformes l'un d'eux, Auguste Renoir. Sans les couleurs en tube, pas de Cézanne, pas de Monet, ni de Pissarro, pas de ce que les journalistes devaient appeler l'impressionnisme. »

Pour illustrer la révolution des tubes, nous vous proposons une visite virtuelle de la collection de la Fondation Eugène Delacroix à Paris. Elle est accessible sur le site www.fondationdelacroix.org. Elle est accessible sur le site www.fondationdelacroix.org. Elle est accessible sur le site www.fondationdelacroix.org.

La nature devient l'atelier du peintre,
son motif, son inspiration...
le reflet de ses sentiments...

Les tubes de peinture des artistes permettent de transporter de nombreux tableaux de peintres. Dans cette collection, on trouve des tubes de peinture à l'huile, grand format de la collection et de la lumière, un grand tube de couleur de couleur, des tubes de couleur, notamment de couleur et d'orange, présente dans toutes les boîtes.



1845

UN INTERMÉDIAIRE QUI A L'OEIL !

Te voilà marchand d'art à la fin du XIX^e siècle. Attention, c'est un nouveau métier, dont il va falloir inventer les règles, tu devras être à la hauteur !

Depuis que tu habites Paris, la capitale des arts, la passion de l'art s'est emparée de toi ! Tu as commencé par acheter des gravures bon marché, mais tu fais tout pour rencontrer des artistes et visiter leur atelier. Rapidement, tu réalises qu'ils ont besoin de toi pour vendre leurs œuvres, parfois si nouvelles que les gens ne les comprennent pas. Petit à petit, ton œil s'est exercé et tu as appris à reconnaître le talent : tu vas savoir défendre l'art que tu aimes, et donc le

vendre ! Tu as bientôt un tel stock que tu ouvres une galerie dans les quartiers à la mode. Mais attention aux autres marchands, la concurrence est rude ! Tu dois devenir un redoutable négociateur, savoir être patient et prendre des risques, organiser des expositions, contacter les grands collectionneurs en Europe, et pourquoi pas t'ouvrir au marché américain ?

De grands marchands ont organisé le marché de l'art parisien entre la fin du XIX^e et la première moitié du XX^e siècle : **Paul Durand-Ruel** (1831-1922) qui, dès 1870, reconnaît le potentiel commercial des impressionnistes ; **Ambroise Vollard** (1868-1939) qui, dans les années 1890, mise sur Van Gogh et Cézanne ; **Daniel Henry Kahnweiler** (1884-1979), ardent promoteur du cubisme dès 1910.

le marchand d'art

- ★ **Mission** : gagner de l'argent
- ★ **Dons** : déceler les talents, pressentir les changements de goût du public
- ★ **Pouvoir** : créer la cote des artistes
- ★ **Lieu** : galeries d'art
- ★ **Risques** : s'endetter et miser sur un mauvais artiste

Aujourd'hui, il existe toujours de petites et grandes galeries, qui représentent des artistes souvent sous contrat. Le **marché de l'art** s'orchestre aussi dans les salles des ventes et les prestigieuses foires d'art internationales.



L'une des 26 toiles que Pablo Picasso a réalisées en moins de deux ans, d'après le Déjeuner de Manet !

UN DÉJEUNER SCANDALEUX

Pourquoi les tableaux refusés hier sont-ils reconnus aujourd'hui comme des chefs-d'œuvre ? Parce qu'il faut toujours un peu de temps pour apprendre à apprécier ce qui est nouveau...

En 1863, le jury du Salon refuse d'exposer 3 000 tableaux sur les 5 000 reçus ! À l'époque, le Salon est le seul moyen pour un peintre de se faire connaître et d'obtenir des commandes. Face aux protestations, Napoléon III autorise l'organisation d'un Salon des Refusés, dans le seul but de déclencher l'hilarité du public... Et de démontrer le bon sens du jury face à ces « mauvais » peintres qui défient le bon goût ! Pari gagné les œuvres

provoquent un scandale, à commencer par *le Déjeuner sur l'herbe* de Manet. Comment oser peindre une femme nue au milieu d'hommes habillés ? Quelle indécence, quand les seuls nus admis sont ceux des dieux et des déesses de la mythologie ! Mais pari à moitié gagné... car le scandale vaut à Manet une célébrité immédiate, auprès de jeunes critiques et artistes qui, eux, saluent son talent et sa modernité.



Olympia, peinte en 1863
Edouard MANET
130.5 x 190 cm
huile sur toile
Oeuvre ridiculisée et
injurée avec une rare
violence au salon de 1865



En 1863, la majorité des critiques trouvent le tableau mal peint : manque de profondeur, aspect plaqué des figures. S'agit-il d'erreurs ? Non, tout cela est voulu par Manet, qui entend peindre comme il veut.

Aux yeux du public de l'époque, cette femme nue ne peut être qu'une prostituée parmi ses clients ! En fait, Manet a fait poser Victorine Meurent, l'un de ses modèles préférées, son frère Eugène Manet et le sculpteur Ferdinand Leenhoff, son futur beau-frère.

Au premier plan, Manet a fait d'un panier de fruits renversé une superbe nature morte, près de laquelle s'est blottie... une petite grenouille !

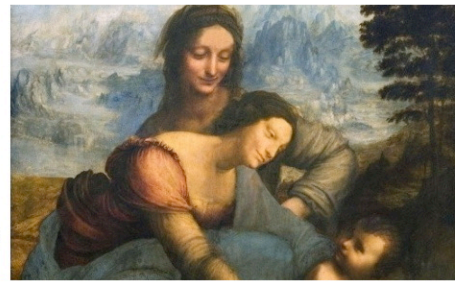


Déjeuner sur l'Herbe
Edouard Manet,
Huile sur toile
207 x 2651 cm
Musée d'Orsay

Manet aurait eu l'idée de ce tableau en voyant des femmes se baigner dans la Seine, lui qui, justement, revendique de ne pas peindre des dieux antiques, mais des personnages bien réels, dans de vrais paysages.



Détail du tableau La Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne
Léonard de Vinci,
1503
Huile sur bois,
168 x 130 cm
Musée du Louvre



**Montagne Sainte-Victoire, 1885,
Paul Cézanne
Huile sur toile, 92 x 73 cm
Fondation Barnes, Philadelphie**



LA NATURE POUR SUJET

Le paysage a longtemps servi de décor aux scènes représentées dans les tableaux... avant de devenir un genre à part entière et finir par triompher !

Inexistant dans les fresques du Moyen Âge, le paysage apparaît dans les tableaux de la Renaissance, où il devient fréquent de situer les scènes religieuses et mythologiques sur un fond de nature, plus ou moins idéalisée. Mais le paysage ne fait office que de décor aux personnages représentés. Il faut attendre le ^{xvii}e siècle pour que des peintres hollandais se plaisent à représenter la nature qui les entoure vastes étendues de ciels et d'eaux -, en s'appuyant sur une observation directe de la réalité. Si le paysage tarde encore à devenir un sujet, c'est pour triompher avec les impressionnistes il devient non seulement un genre à part entière, mais l'objet à lui seul de recherches déterminantes sur la couleur, la lumière et l'espace.

La montagne Sainte-Victoire, près d'Aix-en-Provence, est le sujet de près de 80 œuvres du peintre français Paul Cézanne.



Au ^{xix}e siècle, Paul Cézanne ne cesse de se mesurer au paysage, à travers le motif de la montagne Sainte-Victoire, qu'il rend à jamais célèbre.

Au ^{xx}e siècle, l'art du paysage s'est renouvelé avec les artistes du Land Art, qui investissent directement des lieux naturels îles, montagnes, déserts pour y recréer des installations éphémères.



ARTISTE CLAUDE MONET

LE PEINTRE DE L'EAU ET DE LA LUMIÈRE

Avec son œuvre tout entière dédiée à la couleur et aux effets miroitants de la lumière sur la nature, Claude Monet est le plus brillant des peintres impressionnistes.

C'est en se moquant d'un tableau de Monet, *Impression, soleil levant*, qu'un critique d'art invente, en 1874, le mot « impressionnisme ». Sa manière de peindre en fragmentant les touches de couleur est alors très critiquée, mais pour rien au monde Monet ne renoncerait à son but : saisir sur la toile ce qui ne cesse de changer sous ses yeux, les vibrations de la

lumière ! Chaque moment de la journée est pour lui un défi, qu'il peigne les reflets sur la Seine à Argenteuil, plante son chevalet du matin au soir, été comme hiver dans un champ de blé ou devant la façade d'une cathédrale. Pas un jour ne passe sans que Monet réinvente la lumière, jusqu'à sa prodigieuse série des Nymphéas, les nénuphars de l'étang de son jardin de Giverny.



Impression, soleil levant
peint en 1872
par Claude Monet.
Huile sur toile de 48 x 63 cm
Musée marmottan, Paris

C'est cette marine qui a donné le nom du mouvement impressionniste.



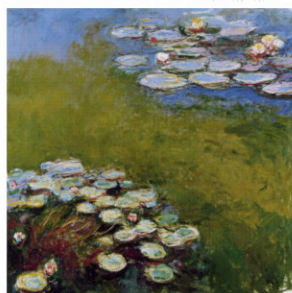
Du chef de file des impressionnistes, le peintre Paul Cézanne disait : « Monet ce n'est qu'un œil... Mais, bon Dieu, quel œil ! »

« *La couleur est mon obsession quotidienne, ma joie et mon tourment.* »

Claude Monet



Dans les *Coquelicots*, Monet saisit l'atmosphère vibrante d'une promenade à travers champ, par une belle journée d'été. Il peint ce que son œil voit : de larges touches de rouge vif pour les fleurs, du vert bleuté pour les herbes et un semis de petites touches pour les personnages, comme dilués dans la lumière. Au premier plan, la jeune femme à l'ombrelle est sa femme, Camille, et l'enfant, leur fils Jean.



Nymphéas, 1914

CLAUDE MONET

Dates : 1840-1926

Nationalité : française

Activité : peintre

Signe particulier : amoureux des fleurs

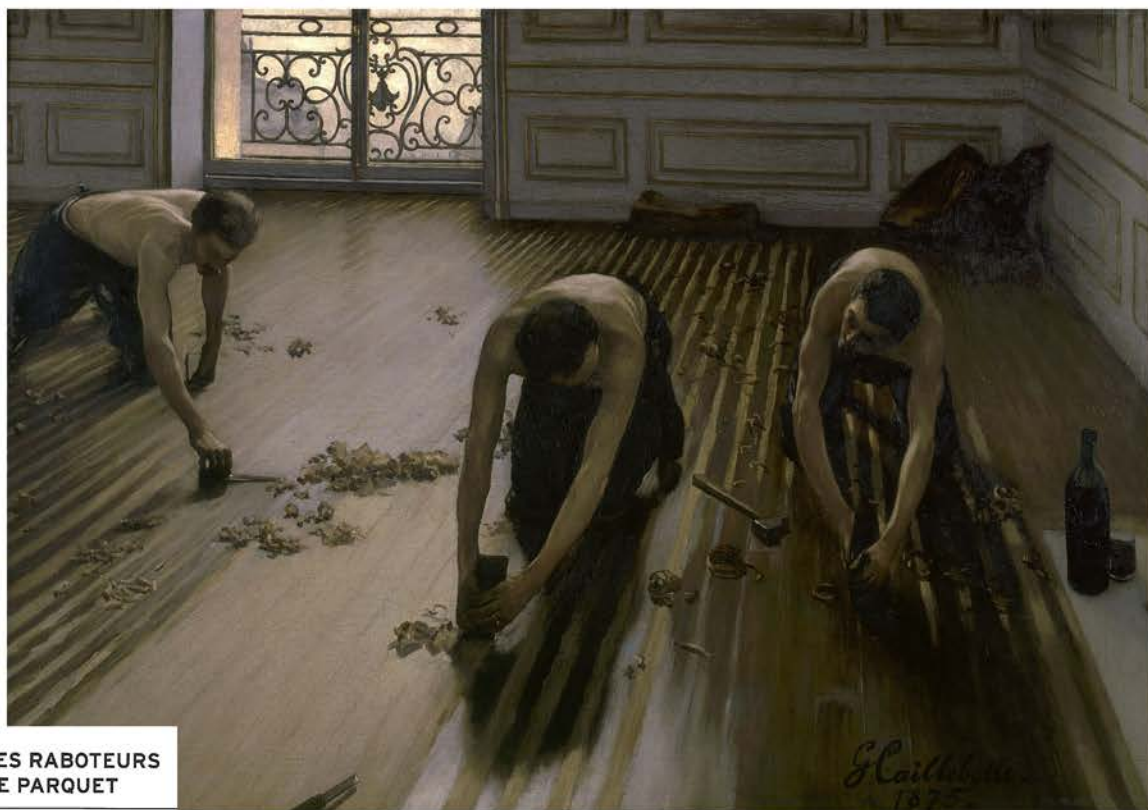
UN SUJET AUDACIEUX

Alors que les paysans aux champs ont souvent été représentés par les peintres, *Les Raboteurs de parquet* est l'un des premiers tableaux à montrer des ouvriers de la ville en plein travail.

Des ouvriers torsés nus en train de raboter un parquet, voilà un sujet de tableau osé pour l'époque. Pas question pour le jury du Salon officiel de l'exposer ! Le jeune Caillebotte décide donc de le présenter à la deuxième exposition qu'organisent en 1876 les peintres impressionnistes. Des critiques trouvent le sujet trop vulgaire, d'autres apprécient son réalisme. Rien ne manque, en effet : ni l'effort des raboteurs, visible dans la tension des muscles, ni les fins copeaux de bois sur la surface éclaircie du parquet. Pas même la bouteille de vin pour la pause !

Le peintre a dessiné sur papier chaque partie de sa **composition** avant de les reporter une à une sur la toile. Ainsi, il a pu mettre au point cette saisissante vue en contre-plongée, qui donne au spectateur l'impression d'être dans la pièce, face aux raboteurs.

L'intérêt de Caillebotte pour la dure réalité des **petits métiers** est contemporain de celui d'Émile Zola qui, dans son roman *L'Assommoir* (1877), décrit le travail épuisant des blanchisseuses et des repasseuses.



**LES RABOTEURS
DE PARQUET**

Peint par :
Gustave Caillebotte
(Français, 1848-1894)

Date : 1942-1943

Technique : huile sur toile

Dimensions :
102 x 146,5 cm

Lieu de conservation :
musée d'Orsay, à Paris

Les lames rectilignes du parquet définissent une **perspective** puissante, que soulignent les reflets sur le bois lissé et les bras tendus des travailleurs.

LA CRÉATION D'ABORD !

L'art pour l'art, c'est peindre ou sculpter pour le seul plaisir de créer : peu importe les règles établies, l'argent à y gagner, ou la reconnaissance du public...

L'art pour l'art, c'est ne pas se soucier des exigences d'un commanditaire ni du goût du public. C'est cesser de puiser son inspiration dans l'histoire, la religion ou les héros de la mythologie, comme les artistes l'ont longtemps fait. C'est décider de représenter ce que l'on veut, comme on le veut... sans chercher forcément à faire beau ! Il ne s'agit pas pour autant de renoncer à dire des choses : on peut être ému par un visage et avoir envie de le peindre, être sensible à un assemblage de couleurs et vouloir le représenter... Seul l'acte de créer compte. Et tant mieux si, en plus, les œuvres plaisent à d'autres !

C'est à partir du XIX^e siècle que les artistes vont revendiquer de pouvoir créer en toute liberté.



Pour **Bonnard**, « la beauté, c'est la satisfaction de la vision ». Séduit par les couleurs qu'il a vues, il a peint sa salle à manger ouvrant sur le jardin : la lumière froide du matin colore la nappe en bleu, la porte en vert, et fait chanter le rouge des murs de la pièce.

FOU DE PEINTURE, IVRE DE COULEURS

Aucun autre artiste que Vincent Van Gogh n'a autant risqué sa vie et sa raison à peindre, envers et contre tout : la solitude, le manque d'argent, la folie...

L'histoire de Van Gogh est celle d'un homme qui avait la tête dans les étoiles et une passion : la peinture. Fils d'un pasteur hollandais, Vincent est un enfant rebelle aux études, rêveur et solitaire. À quinze ans, il est commis chez un marchand de tableaux et découvre avec joie le monde de l'art... jusqu'au jour où une déception amoureuse le ramène à son extrême solitude : seule la lecture de la Bible lui apporte un peu de réconfort.

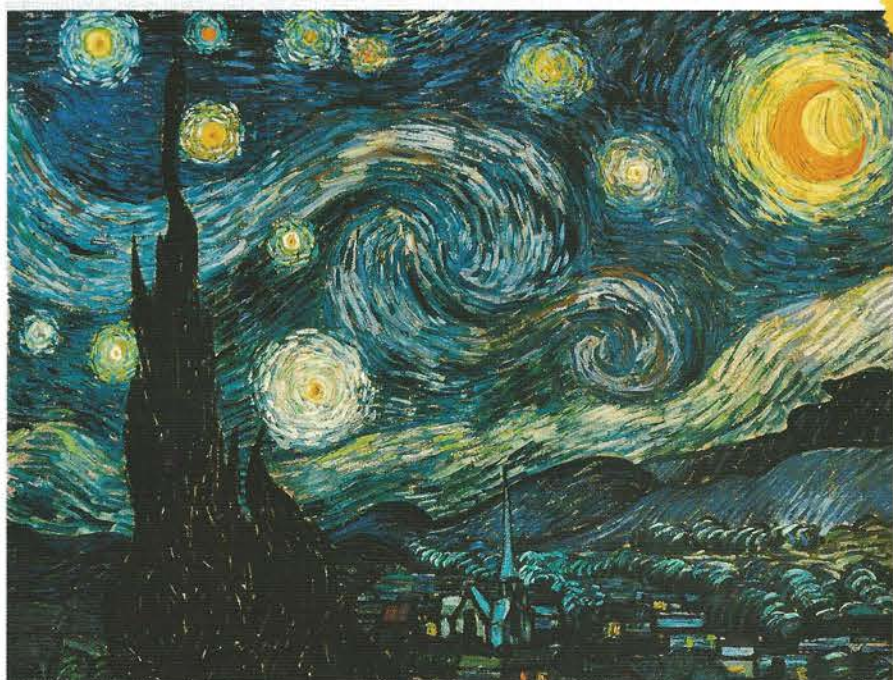
La naissance d'une vocation

À vingt-trois ans, il décide d'aller porter la parole de Dieu aux pauvres. Confronté à la misère, il se met à dessiner... C'est décidé : il sera peintre ! Vincent a vingt-sept ans, une volonté inébranlable et le soutien total de son frère Théo, marchand d'art. Il le rejoint à Paris, découvre les peintres impressionnistes et se lance à son tour dans une conquête effrénée de la couleur. Avec une idée fixe en tête : partir dans le sud de la France, « où il y a plus

de soleil ». Installé à Arles, il peint avec rage, cherchant à dompter sur la toile tout à la fois la lumière, le soleil, les oliviers argentés, les nuits étoilées. Face à la nature, Van Gogh peint ses émotions - « le véritable sentiment humain », dit-il -, jusqu'à en devenir fou. Après avoir été interné dans un asile, il vient se reposer à Auvers-

sur-Oise, près de Paris et de son frère. Trois mois plus tard, il se tue d'un coup de revolver, dans un champ de blé qu'il est en train de peindre. Il ne croyait plus dans sa peinture, lui qui laisse pourtant près de 900 tableaux parmi les plus beaux qui soient. Une œuvre devenue très célèbre, celle d'un peintre ivre de couleurs.

À Arles, Van Gogh peint toute la journée dans les champs, sous un soleil de plomb. Le soir venu, il peint encore les étoiles, en s'éclairant avec des bougies plantées sur son chapeau de paille !



La Nuit étoilée est typique de la manière de peindre de Van Gogh : des coups de pinceaux rapides traduisent son état de tension nerveuse. Les touches de couleurs tourbillonnent, les étoiles explosent comme des feux d'artifice, la forme d'un cyprès jaillit dans la nuit comme une flamme.



VINCENT VAN GOGH

Dates : 1853-1890

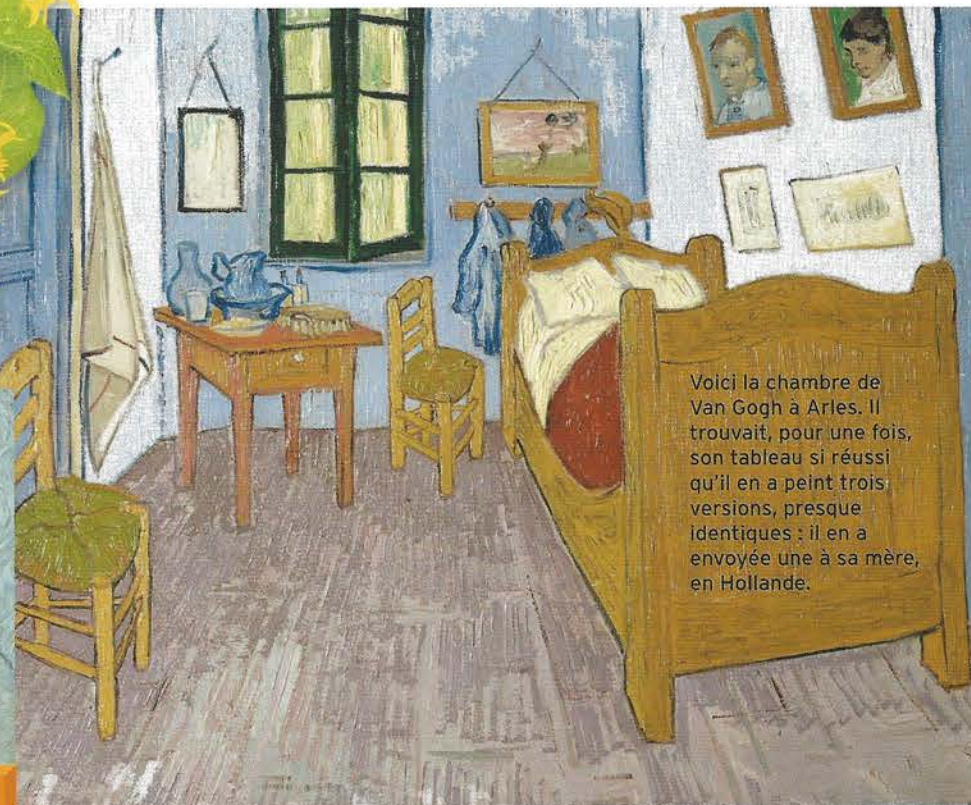
Nationalité : hollandaise

Activité : peintre

Signe particulier : sensibilité exacerbée

Van Gogh a peint plus de quarante **autoportraits**. Ici, le bleu envahit toute la toile ; à l'immobilité de la pose et de son regard absent s'opposent les arabesques tourbillonnantes du fond, comme s'il avait voulu montrer sa personnalité passionnée et les hallucinations qu'il avait parfois.

Vivant uniquement de l'argent que lui envoyait son frère, Van Gogh se désespérait que personne ne veuille acheter aucune de ses œuvres. Cent ans après sa mort, il sera le peintre le plus cher du monde !



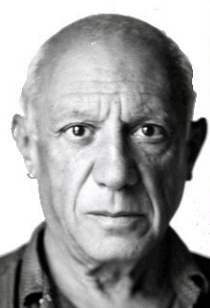
Voici la chambre de Van Gogh à Arles. Il trouvait, pour une fois, son tableau si réussi qu'il en a peint trois versions, presque identiques : il en a envoyée une à sa mère, en Hollande.

DE DRÔLES DE DAMES !

Ce tableau de Picasso, l'un des plus célèbres au monde, marque un tournant dans l'art du début du xx^e siècle : après lui, plus personne, ou presque, ne peindra comme avant !

En 1906, Picasso s'attelle à un grand tableau, où il cherche à peindre des corps sans recourir aux jeux d'ombre et de lumière qui, d'habitude, servent à modeler l'espace. Des mois de travail plus tard, cuisses et seins ne sont plus que formes anguleuses, comme taillés à la hache ! Les oreilles sont réduites au chiffre 8 et les visages, pour certains striés, ressemblent à des masques africains ! Picasso serait-il devenu fou ? Avec ces drôles de dames, il vient tout simplement d'envoyer en l'air les règles traditionnelles de la représentation !

« L'art est un mensonge qui nous fait comprendre la vérité. » Pablo Picasso



Pas si simple de réussir à démonter d'un coup les règles de la « belle peinture »... Picasso y a consacré plus de six mois de recherche, réalisant des centaines de dessins et d'études préparatoires.



Dissymétrie des visages, formes anguleuses et fragmentées, absence de perspective, points de vue multipliés : tout ici est un défi à la ressemblance. Un corps vu de dos n'en a pas moins un visage : osons le montrer, dit Picasso ! Ainsi, il n'a pas hésité à peindre la femme en bas à droite de dos, son visage de face et son nez de profil ! Quant au bras gauche, n'est-ce pas aussi une jambe ?

LES DEMOISELLES D'AVIGNON
Peint par : Pablo Picasso (Espagnol, 1881-1973)
Date : 1906-1907
Technique : huile sur toile
Dimensions : 243,9 x 233,7 cm
Lieu de conservation : Museum of Modern Art, à New York

C'est un critique d'art, Louis Vauxcelles, qui inventa le terme de « cubisme » après avoir vu une toile de Braque Les Maisons de l'Estaque (1908, Huile sur toile 73 x 59,5 cm, Kunstmuseum, Berne) « faits de petits cubes ».

Ce tableau est considéré comme le point de départ du cubisme : cette manière de tout réduire à des formes géométriques.

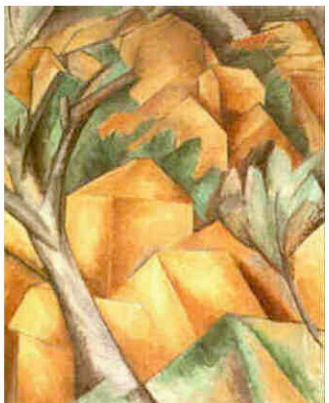
Picasso s'est inspiré des théories de Cézanne, pour qui tout dans la nature peut se réduire à des formes simples : « le cylindre, la sphère, le cône ». Et de l'art africain dont il venait tout juste de découvrir la liberté des formes.



Masque Bobo-Fing etumbi, 35,5 cm, Genève.



Masque de maladie pende, 26,6 cm, bois peint, fibres végétales et tissu, Zaïre, Musée Royal de l'Afrique, Tervuren.



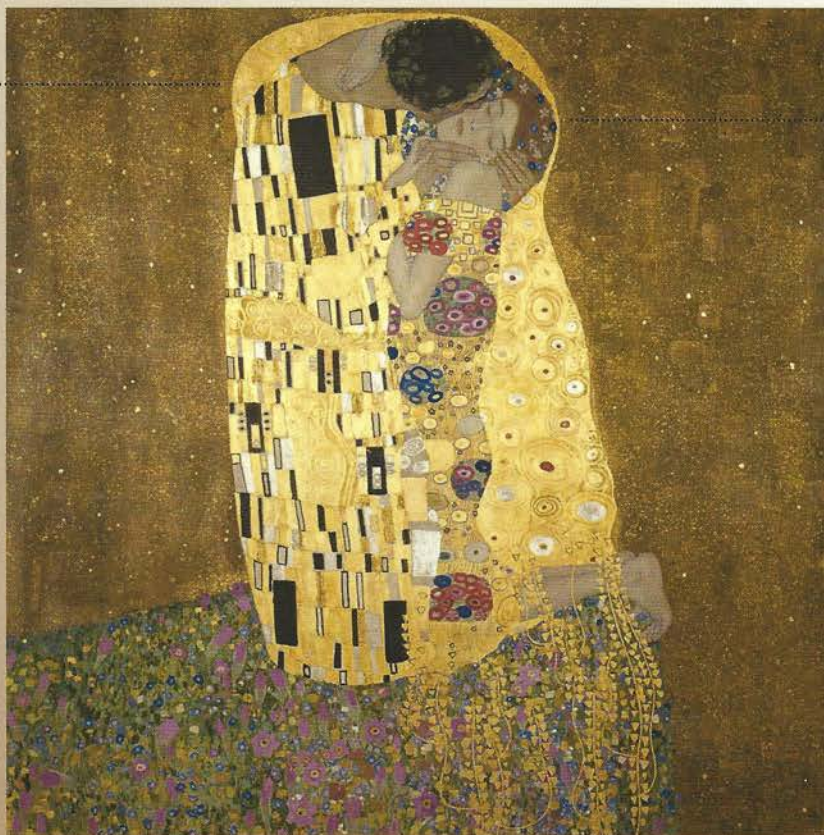
DES AMOUREUX SEULS AU MONDE

Le Baiser est non seulement le tableau le plus célèbre de Gustave Klimt, mais il est aussi devenu le symbole universel de l'amour entre deux êtres.

Oh, les amoureux ! Bien à l'abri dans une sorte de grand cocon doré, un homme et une femme s'apprêtent à s'embrasser... On ne voit guère que leurs têtes, leurs mains et un bras de la belle, mais cela suffit à Klimt pour traduire toute la tendresse qui les unit. Car, derrière ce cocon que forment leurs vêtements, les corps des amoureux ne semblent plus qu'un. Afin de rendre l'instant de leur baiser plus précieux encore, le peintre a utilisé des feuilles d'argent pour les rectangles qui ornent le vêtement de l'homme et recouvert tout le fond de poudre d'or !

Les amoureux sont agenouillés devant un fauteuil, dont on distingue à peine le haut du dossier tant il se fond dans la bulle dorée qui les unit.

L'ensemble du tableau paraît constitué de mille et un petits morceaux assemblés, comme dans la technique de la mosaïque que Klimt a apprise dans sa jeunesse.



Les couronnes de fleurs et de feuillages forment comme des auréoles saintes sur les têtes, renforçant le caractère sacré de l'instant.

LE BAISER

Peint par : Gustav Klimt (Autrichien, 1862-1918)

Date : 1907-1908

Technique : huile sur toile

Dimensions :
180 x 180 cm

Lieu de conservation :
Galerie du Belvédère,
à Vienne (Autriche)

Les personnages du *Baiser* sont Klimt lui-même et sa compagne Émilie Flöge, qui tenait une boutique de mode à Vienne. Klimt dessinait la plupart des tissus des vêtements qu'elle vendait.

Klimt appartient au courant artistique appelé symbolisme : tout en étant décorative, l'œuvre doit suggérer une idée au moyen de symboles. Le couple est agenouillé sur un **tapis de fleurs**. Symbole du printemps éphémère, les fleurs évoquent la fragilité du sentiment amoureux.

LA RÉVOLTE DE L'ART !

Dans le premier quart du xx^e siècle, un vent de révolte souffle parmi les artistes. Ils n'ont plus envie de créer comme « avant », mais carrément autrement !

Choqués par les horreurs de la Première Guerre mondiale, des artistes décident de renverser – d'un coup – toutes les règles établies. Pour eux, créer est avant tout un acte de liberté et l'art, un moyen de « changer la vie » ! Certains se regroupent et créent des mouvements. En 1916, le mouvement dada rassemble des écrivains et des artistes qui, plutôt que de participer à la guerre, s'amusent à provoquer le spectateur avec des œuvres qui tournent tout en dérision. En 1924, les surréalistes succèdent à ces « agitateurs » : refusant toute construction logique, ils s'en remettent à l'inconscient et à des jeux d'associations absurdes pour créer des images qui n'ont pas... de sens !

Le nom de **dada** a été trouvé par les artistes en pointant au hasard un mot dans les pages d'un dictionnaire !

Cette révolte des artistes est autant politique qu'esthétique : s'ils créent des œuvres insolites et pas toujours compréhensibles, c'est pour dénoncer la société et le chaos du monde...



Les dadaïstes pratiquent souvent le photomontage, associant des éléments hétéroclites. Ici, l'artiste, **Raoul Hausmann**, a collé une photo de son visage – crachant au monde un morceau de ciel étoilé – au milieu d'un tourbillon de tickets, de lettres, de billets de banques, de morceaux d'affiches.



UN MONSTRE SACRÉ

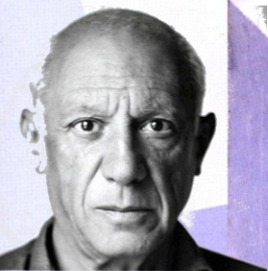
La carrière prolifique de Picasso est un concentré de l'histoire de l'art du xx^e siècle, qu'il a traversé sans cesse de se renouveler, avec une originalité et une liberté inégalées.

Tour à tour enfant prodige, inventeur du cubisme, sculpteur surréaliste, graveur et céramiste, Picasso est sans doute le grand artiste du xx^e siècle. Doté d'un formidable appétit de vivre et de créer, il a puisé partout l'art africain, la mythologie, les maîtres anciens pour réinventer de nouvelles formes avec une liberté insolente ! Homme de passions, il a intégré tout ce qu'il aimait à son art : ses compagnes, au centre de son œuvre, ses enfants, le cirque, la corrida, l'Espagne, la politique. Bouleversant les codes de la représentation, souvent avec humour, il n'a cessé de mettre au défi le regard du spectateur. « Je ne cherche pas, je trouve », aimait répéter ce monstre sacré de l'art.

« J'AI MIS TOUTE MA VIE À SAVOIR
DESSINER COMME UN ENFANT. »

Pablo Picasso

120 000
c'est le nombre d'œuvres
découvertes à la mort de Picasso



Picasso décompose le corps pour mieux le montrer... Voici **Marie-Thérèse**, sa compagne des années 1930 : peau couleur de lune, nez proéminent, yeux en amandes, longs doigts semblables à des palmes, seins en boules... Toute Marie-Thérèse est là : à la fois de face et de profil !



Juan-les Pins, août 1948 : amoureux, Picasso se fait le porteur de parasol de sa compagne **Françoise**, qu'il

peindra sous l'apparence d'une femme fleur, radieuse, solaire et un peu hautaine.



PABLO PICASSO

Dates : 1881-1973

Nationalité : espagnole

Activités : peintre, sculpteur, graveur, céramiste

Signe particulier : passionné de corrida

UN URINOIR... UNE OEUVRE D'ART ?

Suffit-il de donner un titre et de signer un banal objet fabriqué en série - un objet tout fait (*ready-made*) - pour en faire une œuvre d'art ?
Oui, affirme Marcel Duchamp en 1917 !

En 1917 doit s'ouvrir à New York une exposition dont les organisateurs se disent prêts à accepter n'importe quelle œuvre pourvu que son auteur participe aux frais. Membre du comité de sélection, l'artiste français Marcel Duchamp (1887-1968) n'en est pas si sûr... Il achète un banal urinoir, le retourne à 90°, le titre avec humour *Fontaine* et le signe du nom d'un artiste fictif, Richard Mutt. Titré et signé, l'objet possède donc, à ses yeux, les qualités d'une œuvre d'art... Mais elle est refusée ! S'ensuit un scandale, et Duchamp est sommé de s'expliquer : pour lui, c'est l'idée qui prévaut sur la création. Et sa création, c'est d'avoir fait perdre à l'objet sa fonction utilitaire et d'avoir décidé que c'était une œuvre d'art !

Comme les autres *ready-mades* de Duchamp, l'original de la **Fontaine** a été perdu. Cette réplique a été réalisée sous sa direction en 1964, d'après une photographie de l'original.

Avec ses *ready-mades* - urinoir, roue de bicyclette ou porte-bouteilles -, Duchamp remet à jamais en question la notion d'œuvre d'art, censée être belle et unique... Il ouvre ainsi la voie à plusieurs mouvements, tels le surréalisme et le pop art, qui utiliseront des objets de la vie courante.



ARTISTE RENÉ MAGRITTE

LA PEINTURE : MIROIR DE LA RÉALITÉ ?

Tout en s'inspirant de la réalité, Magritte n'a cessé de peindre des œuvres décalées et pleines d'humour qui, toutes, obligent le spectateur à réfléchir sur le sens des images.

Dans ses tableaux, Magritte joue sur le décalage entre les objets et leur représentation. Lorsqu'il peint un homme de dos se regardant dans une glace, celle-ci ne reflète pas le visage de l'homme mais... son dos ! Lorsqu'il peint une pipe, il prend soin de préciser sur sa toile « Ceci n'est pas une pipe. » Le spectateur voit une pipe... qui n'en est pas une, explique Magritte « Pouvez-vous la bourrer ma pipe ? Non, n'est-ce pas. Donc si j'avais écrit " ceci est une pipe " j'aurais menti ! » Ce que veut dire Magritte, avec ce tableau qu'il titre *La Trahison des images*, c'est qu'un objet peint n'est jamais qu'une apparence, qui se fait passer pour la réalité.

"Les titres des tableaux ne sont pas des explications et les tableaux ne sont pas des illustrations des titres." René Magritte

Tiré à quatre épingles dans son costume sombre, Magritte pose devant l'un de ses tableaux : un chapeau melon sans tête, au-dessus d'un costume sans tête... Ici, la tête, c'est lui, lui le chef de file du mouvement surréaliste belge.



RENÉ MAGRITTE

Dates : 1898-1967

Nationalité : belge

Activité : peintre

Signe particulier :
a dirigé un atelier de
création publicitaire

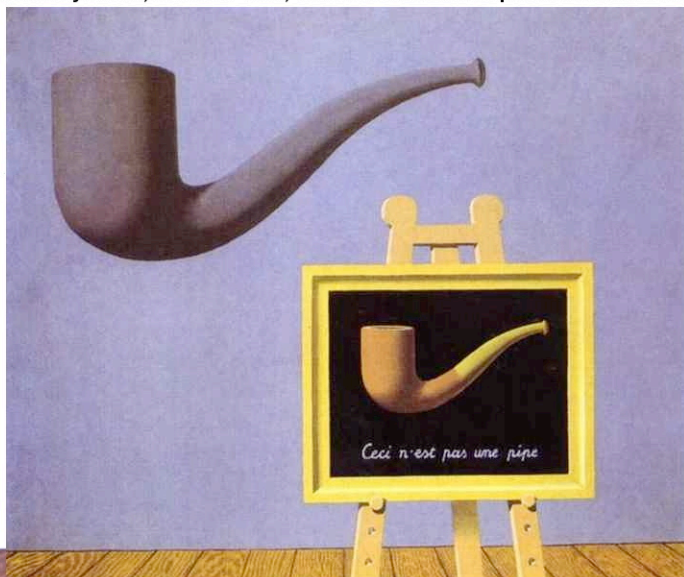


Le Blanc-seing, 1965, huile sur toile, 81 x 64 cm, collection Paul Mellon, National Gallery of Art, Washington



En plaçant dans **Les Deux Mystères** son tableau le plus célèbre, *La Trahison des images*, Magritte fait coup double : non seulement une pipe peinte n'est pas une pipe, mais un tableau dans un tableau, n'est pas, non plus, un tableau... seulement son image !

Les deux Mystères, huile sur toile, 60x80 cm. collection particulière Londres.



L'UN DES INVENTEURS DE L'ART ABSTRAIT

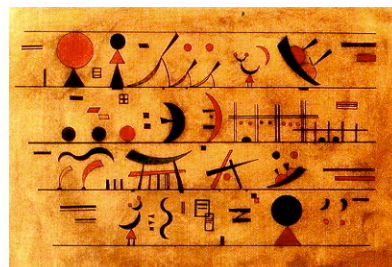
ARTISTE VASSILY KANDINSKY

En renonçant à représenter un sujet figuratif au profit de ses propres « sensations » face à la couleur, Kandinsky invente une toute nouvelle manière de peindre: l'abstraction.

Abstraction lyrique

En 1910, Kandinsky rédige une théorie sur les correspondances qui existent entre les formes et les couleurs. Le bleu est une couleur froide, céleste, concentrée sur elle-même, comme un cercle le jaune, qui évoque la chaleur et le rayonnement, est synonyme d'action et correspond au triangle le rouge, lui, correspond au carré, forme intermédiaire entre le cercle et le triangle. Dès lors, inutile pour Kandinsky de prendre modèle sur la réalité il lui suffit de combiner la force des couleurs et la dynamique des formes pour créer une composition qui agisse sur les sens du spectateur. Pour faire naître une émotion, une œuvre peut être abstraite !

Jaune-Rouge-Bleu est organisé en deux parties : la zone gauche, dominée par le jaune, est lumineuse et aérée ; la zone droite est plus sombre, alourdie par une épaisse ligne noire et sinueuse, d'où le bleu semble s'échapper ; le rouge forme une sorte de pont entre les deux. L'image évoque le soleil et la lune, entre le jour et la nuit, l'aurore et le couchant...



Lignes de signes (1931)



Point Ligne Plan

ouvrage publié en 1926



VASSILY KANDINSKY

Dates : 1879-1944

Nationalité : française,
d'origine russe

Activités : peintre,
théoricien de l'art et
professeur.

Signe particulier :
passionné de musique

Pour Kandinsky, chaque forme colorée correspond aussi à une **sonorité** : le triangle jaune évoque une note aiguë, le cercle bleu un son grave, l'un s'accordant ou s'opposant à l'autre comme des notes de musique.

Tout en menant ses recherches sur l'abstraction, Kandinsky est, de 1922 à 1933, professeur au **Bauhaus**, une école d'art en Allemagne dont le programme était d'inventer l'art du futur.

UN ACTEUR MAJEUR

À quoi serviraient les œuvres d'art s'il n'y avait personne pour les regarder ? C'est le rôle du public et tu en fais partie quand tu visites un musée ou une exposition, et même en lisant... ce livre !

Curieux d'esprit, tu as décidé d'aller visiter la grande expo dont tout le monde parle en ce moment. Armé de patience, tu es prêt à affronter la foule. Tu as préparé ta visite en te documentant dans des livres et sur Internet, parfois tu préfères ne rien savoir à l'avance, et partir à la découverte... Une fois à l'intérieur, tu t'organises comme

tu veux : tout voir ou rester une heure devant une œuvre, opter pour les audioguides qui donnent des explications, prendre tes propres notes... De visite en visite, tu participes à assurer le succès des expositions et des musées. Et surtout, tu as appris à regarder : tu es devenu un véritable amateur d'art !

Aujourd'hui, tous les grands musées proposent des ateliers pédagogiques et des visites à la carte, adaptées à chacun des publics : scolaires, familles, groupes, handicapés.

Qui dit public dit **espace public** : outre certains bâtiments construits par de grands architectes - l'architecture est un art -, le public des villes croise des œuvres d'art un peu partout, sur les places ou dans les jardins... publics !

le public

- ★ **Mission** : aller à la rencontre de l'art
- ★ **Dons** : curiosité, capacité à s'émouvoir
- ★ **Pouvoir** : assurer le succès d'une exposition
- ★ **Lieu** : partout où il y a de l'art
- ★ **Risque** : aucun !

Colle
ici ta
photo

L'ART MODERNE AU MUSÉE

En 1929, alors que la France hésite encore à faire entrer dans ses musées des œuvres d'artistes vivants, s'ouvre à New York un musée entièrement consacré à l'art moderne.

En octobre 1929, le krach boursier de Wall Street plonge les États-Unis dans une grave crise économique... Mais rien ne saurait arrêter le projet de trois riches Américaines : fonder à New York un musée d'art moderne, afin d'« aider à comprendre les arts visuels de l'époque ». Un mois plus tard, le Museum of Modern Art ouvre ses portes, sur la 5^e Avenue. Les expositions s'enchaînent, toutes disciplines confondues : peinture, sculpture et dessin, mais aussi photographie, architecture, design industriel, théâtre et cinéma. Du jamais-vu ! Son succès et l'enrichissement des collections sont tels que le musée doit s'agrandir, et se dote en 1939 d'un beau bâtiment tout de verre et de métal : modernité oblige !

Les habitués ne disent pas « Museum of Modern Art », mais tout simplement **MoMA** ! Entre 2002 et 2004, le MoMA a été réaménagé et sa surface, doublée. La présentation des collections change tous les ans.

1929

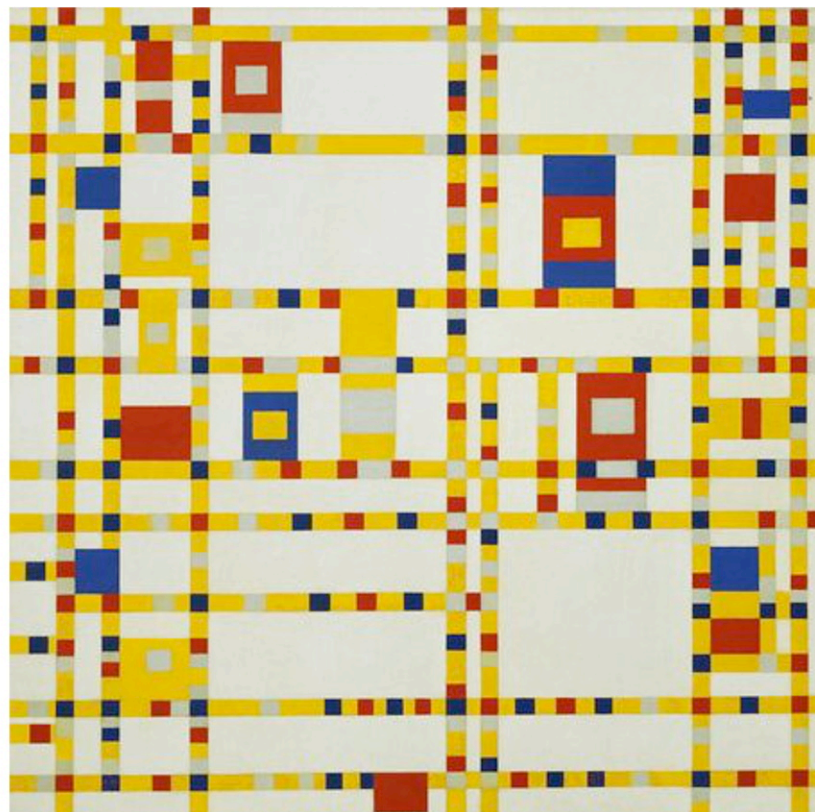
Cette sculpture, **Forme unique de la continuité de l'espace**, conçue en 1913 par l'Italien Umberto Boccioni (1882-1916) et réalisée en bronze en 1931, est entrée au MoMA en 1948. C'est l'une des œuvres les plus célèbres du mouvement appelé « futurisme », né en Italie en 1909.

LA VITALITÉ À L'ÉTAT PUR!

Abstraction géométrique

Le titre d'une œuvre abstraite indique parfois clairement ce que l'artiste a voulu suggérer : avec *Broadway Boogie-Woogie*, il est tout simplement question de Broadway et du boogie-woogie!

Avec ses gratte-ciel et ses enseignes qui clignotent jour et nuit, Broadway, le quartier des théâtres, est l'un des plus trépidants de New York. Le voici suggéré par Mondrian, à travers des lignes verticales pour les immeubles, horizontales pour le quadrillage des rues new-yorkaises et des carrés de couleurs pour les pulsations lumineuses des néons! Le rythme visuel produit par ces lignes colorées évoque aussi celui du boogie-woogie, cette musique issue du jazz et du blues américains, faite pour danser sur un tempo rapide et joyeux!



BROADWAY BOOGIE-WOOGIE

Peint par : Piet Mondrian
(Néerlandais, 1872-1944)

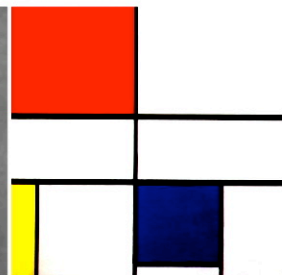
Dates : 1942-1943

Technique : huile sur toile

Dimensions : 127 x 127 cm

Lieu de conservation :
Museum of Modern Art,
à New York

La plupart de ce qu'on croit voir comme des carrés n'en sont pas. Il suffit d'ouvrir l'œil ou... de les mesurer. Le tableau, lui, est bien carré!



En 1940, Mondrian fuit l'Europe et la Seconde Guerre mondiale, et s'installe à New York où il rejoint le groupe des artistes abstraits américains.

- Couleurs primaires : **bleu**, **rouge** et **jaune**
- Non-couleurs : **noir**, **blanc** et le **gris**
- Quadrillages **noirs**
- Plus de blanc que de couleurs.



La robe Mondrian par
Yves Saint Laurent
(1966)



**Comment Mondrian parvient-il à traduire
l'esprit de New York sur sa toile?**

Engagé depuis 1917 dans la voie de l'abstraction, Mondrian peint sur ses toiles des lignes orthogonales soulignées de noir, qui délimitent des espaces remplis de couleurs primaires, bleu, rouge, jaune. Stimulée par l'énergie si particulière de New York, sa peinture fait peau neuve! Fini les lignes noires qui étaient jusque-là sa marque, à lui le maillage des lignes colorées sur fond blanc.

ŒUVRE

NU BLEU III

L'ART DU DÉCOUPÉ-COLLÉ !



Sur papier et en deux dimensions, **Nu bleu III** donne pourtant l'impression d'être une sculpture : les vides qui marquent les articulations procurent à l'ensemble un effet de relief.

Des ciseaux pour dessiner dans la couleur et tailler dans la lumière... un peu de colle... et cela suffit à Matisse pour créer de grands Nus bleus !

Faut-il privilégier la couleur ou à la forme ? Cette question n'a cessé d'obséder le peintre Henri Matisse. Vers la fin de sa vie, il trouve la solution : avec de la gouache bleue - le bleu représente pour lui le volume et la lumière -, il recouvre de couleur de grands papiers ; il y découpe ensuite des morceaux de couleur, au gré de ses ciseaux, ici un ovale, là une forme plus allongée ; il ne lui reste plus qu'à coller ses papiers découpés sur fond blanc... qu'il choisit d'assembler en un corps de femme ! La forme est devenue couleur et la couleur est devenue forme !

Henri Matisse est peintre, dessinateur, sculpteur, céramiste, professeur, théoricien de l'art



Nu de dos IV

1930

Bas-reliefs, bronzes à la cire perdue
190 x 114 x 16 cm



C'est suite à une opération chirurgicale en 1941, qui l'oblige à travailler couché, que Matisse met au point sa technique des « papiers peints, découpés et collés », dont il se servira jusqu'à la fin de sa vie.

**« DÉCOUPER À VIF
DANS LA COULEUR
ME RAPPELLE LA
TAILLE DIRECTE
DES SCULPTEURS. »**

Henri Matisse

Cette œuvre fait partie d'une série de quatre *Nus bleus*, tous réalisés en 1952.

NU BLEU III

Peint par : Henri Matisse
(Français, 1869-1954)

Date : 1952

Technique : papiers
gouachés, découpés et
collés sur papier blanc

Dimensions : 112 x 73,5 cm

Lieu de conservation :
musée national d'Art
moderne Centre
Georges-Pompidou,
à Paris



ARTISTE YVES KLEIN

LE PEINTRE DU BLEU ET DE L'ESPACE

Pour Yves Klein, l'art est présent dans l'infini du cosmos, à l'état invisible. À lui de le rendre visible, en faisant du bleu SA couleur, car l'infini, c'est forcément bleu !

En décidant de se consacrer à l'art, Yves Klein va réinventer le « métier » d'artiste : pour lui, c'est le geste spectaculaire qui prime sur l'œuvre réalisée. Le geste, c'est de couvrir ses toiles d'une seule couleur et au rouleau, comme un peintre en bâtiment ! Le geste, c'est de mettre au point un bleu rien qu'à lui et d'en déposer le brevet sous le nom d'IKB, « International Klein Blue » ! C'est aussi d'organiser une exposition sur le « Vide » avec rien à voir ou de transformer ses modèles - des corps nus enduits de bleu - en « pinceaux vivants » ! C'est enfin de se déclarer « le peintre de l'espace ».



Saut dans le vide



Victoire de Samothrace,
1962-1973
Pigments IKB sur plâtre
métal et pierre
50,8 x 24,5 x 30,5 cm

**« LE BLEU N'A PAS
DE DIMENSION, [...] IL
RAPPELLE TOUT
AU PLUS LA MER ET
LE CIEL, CE QU'IL Y A
DE PLUS ABSTRAIT
DANS LA NATURE. »**
Yves Klein



YVES KLEIN

Dates : 1928-1962

Nationalité : française

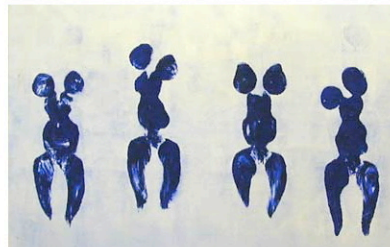
Activité : peintre

Signe particulier :
ceinture noire,
4^e dan de judo

Si c'est en IKB,
c'est peint par
Klein ! Ses 285
monochromes bleus
ont pour titre *IKB*, suivi
d'un numéro : certains
sont très lisses, d'autres
présentent des effets
de matière qui accrochent
la lumière, comme *IKB 46*,
peint en 1955.



Anthropométries 1960



Dès ses débuts, Klein aime se mettre en scène : se faire photographier avec son fameux rouleau et se faire appeler « Yves le Monochrome ». En huit ans d'une carrière fulgurante - il meurt à trente-quatre ans -, il multiplie les performances audacieuses, comme brûler des toiles pour créer des peintures de feu !

Yves Klein se servaient de ses **modèles** comme des pinceaux vivants.

TOUT EST PERMIS!

Depuis les années 1950, parce que les artistes ne cessent d'inventer d'autres manières de créer, ils se permettent d'utiliser tout... et n'importe quoi : la fin justifie les moyens !

Exit les pinceaux, que les artistes remplacent par des rouleaux de peintre en bâtiment, des balais-brosses ou des éponges. Et, si l'envie leur vient de tracer des sillons dans la couleur, rien de mieux qu'un peigne ou un râteau ! Sans compter que les œuvres d'art peuvent aussi se réaliser à l'aérographe, en sérigraphie et en série, et même sur ordinateur !

Exit la peinture à l'huile : quitte à peindre à l'acrylique, apparue en Amérique dans les années 1950, pourquoi ne pas utiliser aussi de la peinture pour voiture, du sable ou du goudron ! Et c'est souvent encore mieux de rajouter, collés à même le support, des morceaux de photos ou des plumes, des clous ou du verre, des pneus ou des jouets... Et même les restes d'un repas ou des animaux tout entier, empaillés !

Inventée en 1950 par des chimistes, la **peinture acrylique** est composée de pigments d'origine végétale, minérale ou chimique - similaires à ceux de la peinture à l'huile - et d'une résine acrylique qui sert de liant. Inutile d'en donner la recette, on l'achète toute prête !

Diluée à l'eau, la peinture acrylique sèche vite et permet de travailler rapidement les différentes couches. Elle est très solide, mais ne rend aucun effet de transparence. Pour obtenir des effets de matière, on peut y ajouter des textures, comme du sable ou du tissu.

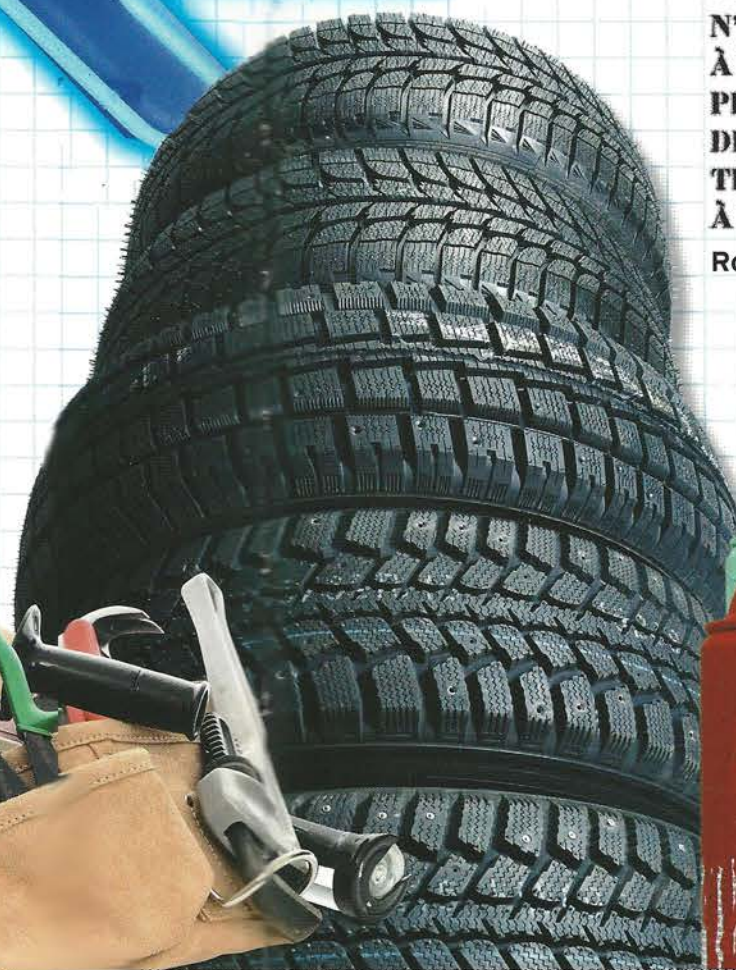
Dans les années 1960, fascinés par le règne de la télévision, des artistes utilisent l'écran pour créer une nouvelle forme d'art : **l'art vidéo**. Pour la première fois, le son, associé à l'image, devient une œuvre d'art. Des images passent en bouclant, jouent sur leur apparition ou leur disparition pour surprendre le spectateur en brouillant son regard !

La frontière entre peinture et sculpture n'existe plus : certains tableaux sont des assemblages en trois dimensions, et les sculptures faites de néons s'accrochent au mur ! Pour les artistes modernes et contemporains, c'est d'abord le geste - le plus inattendu possible - qui compte !

« UNE PAIRE DE CHAUSSETTES N'EST PAS MOINS ADAPTÉE À LA RÉALISATION D'UNE PEINTURE QUE LE BOIS, DES CLOUS, DE L'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE, DE LA PEINTURE À L'HUILE ET DE LA TOILE. »

Robert Rauschenberg

Grâce à la peinture en bombe, de jeunes Noirs new-yorkais s'emparent, dans les années 1970, des murs de la ville et du monde souterrain du métro pour y peindre des **tags** et des **graffitis** : des images aux couleurs vives et au message violent. D'abord perçus comme des vandales, certains sont reconnus comme de vrais artistes au début des années 1980.



LE MARCHÉ DE L'ART CHANGE DE CONTINENT

Dans les années 1950, Paris, installée depuis trois siècles dans son rôle de capitale mondiale de l'art, se voit ravir la place par New York.

L'arrivée des États-Unis sur le devant de la scène artistique se produit grâce à Jackson Pollock (1912-1956) et Mark Rothko (1903-1970). Leur manière de peindre - nommée « expressionnisme abstrait » - est radicalement nouvelle : elle consiste à retranscrire leurs sentiments sur la toile uniquement par la couleur et des formes abstraites. Au début des années 1960, c'est au tour du pop art de souffler un vent

nouveau par le retour à une figuration basée sur la société de consommation, avec Andy Warhol (1928-1987) et Roy Lichtenstein (1923-1997) en vedettes... américaines ! Le modèle américain, tant économique que culturel, fait rêver le monde. Et le marché de l'art, jusque-là orchestré par Paris, change de continent et devient international... pour longtemps !

Dans les années 1960, des artistes français réagissent à l'offensive américaine avec le « nouveau réalisme » et la « figuration narrative », deux mouvements issus de l'esthétique du... pop art !

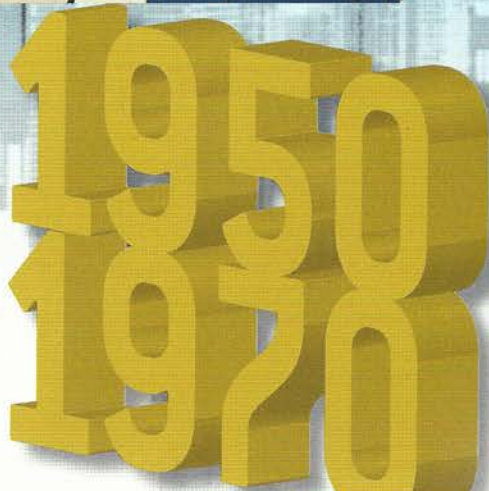
« EN AMÉRIQUE,
PLUS C'EST GROS,
MIEUX C'EST. »

Roy Lichtenstein

Roy Lichtenstein est l'une des figures majeures du pop art. Fasciné par l'efficacité des bandes dessinées, au graphisme simple et aux histoires populaires, il en souligne l'effet visuel en peignant des vignettes agrandies au format gigantesque d'un tableau.



Avec *America America* (1964), le Français Martial Raysse (1936), du groupe des « nouveaux réalistes », célèbre, avec ironie, l'Amérique toute puissante : les néons font écho à ceux qui envahissent ses rues, les étoiles évoquent son drapeau étoilé, la main, celle de la statue de la Liberté...



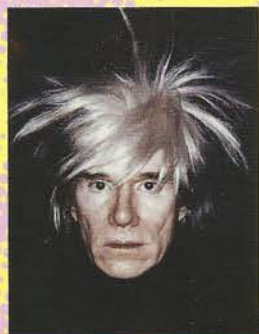
LA STAR DE L'ART POP !

Avec ses « portraits » de boîtes de soupe Campbell's et de stars d'Hollywood, Andy Warhol est l'une des figures majeures du pop art, qui met en images l'Amérique des années 1960.

D'abord illustrateur publicitaire, Andy Warhol fait son entrée dans le monde de l'art avec de grandes images de boîtes de soupe Campbell's et de bouteilles de Coca-Cola. Pour lui comme pour les artistes du pop art américain, l'art doit s'inspirer de la société de consommation pour entrer dans la vie quotidienne. À la mort de Marilyn Monroe, en 1962, il réalise le portrait de la star - en série ! - et devient lui-même une star de la scène new-yorkaise. Revendiquant le caractère industriel de son art, il baptise son atelier la Factory : l'« usine » ! Ses assistants réalisent ses œuvres pendant que lui s'adonne au cinéma. Warhol reviendra à la peinture après 1968, multipliant de très rentables portraits de célébrités.

« FAIRE DE L'ARGENT,
C'EST FAIRE DE L'ART
[...] FAIRE DE BONNES
AFFAIRES, C'EST FAIRE
DU TRÈS BON ART. »

Andy Warhol



ANDY WARHOL

Dates : 1928-1987

Nationalité : américaine

Activités : peintre,
cinéaste et acteur

Signe particulier :
producteur d'un groupe
de rock



Dès ses débuts, Warhol utilise la **sérigraphie** d'après photographie. Le procédé consiste à reproduire une photo mécaniquement sur une toile, à l'encre noire et/ou en variant les couleurs. L'image acquiert une grande efficacité visuelle, et peut être reproduite à l'identique et en série, et le sourire de Marilyn 25 fois !

En considérant l'art comme un moyen de gagner beaucoup d'argent, en employant des assistants pour réaliser ses idées, en refusant de signer ses œuvres, Andy Warhol remet en cause le rôle de l'artiste, censé être un pur créateur.



L'APOCALYPSE À LA JAPONAISE

Avec cette drôle d'image d'apocalypse - inspirée comme toujours chez lui de l'univers des mangas et des dessins animés japonais -, Murakami livre sa vision du monde contemporain.

Dans *Tan Tan Bo Puking - a.k.a. Gero Tan*, Murakami met en scène l'un de ses personnages familiers : Mr Dob, une créature toute ronde aux dents de requin et aux multiples yeux, que l'artiste considère comme son double et qu'il ne cesse de décliner sous toutes les formes : peintures, sculptures, ballons ou peluches. Mr Dob domine ici tout le tableau : il s'est transformé en un énorme champignon, en train de vomir tout ce qu'il a avalé ! Une douzaine d'autres petits Dob, aux allures de soucoupes volantes en pleine mutation, évoluent tout autour de lui. Murakami a disséminé çà et là d'autres personnages clés de son œuvre : le drôle de bouddha nommé Oval, les lapins Kaikai et Kiki, sortes de gardiens spirituels de l'artiste, et des fleurs au large sourire enchanté. Pour lui, cette vision d'apocalypse, mi-joyeuse mi-effrayante, est une allégorie de l'insatiable désir de consommation qui régit la société d'aujourd'hui : de même que Mr Dob vomit d'avoir trop mangé, trop consommé, mène le monde à sa destruction. Ce tableau est inspiré des souvenirs d'enfance de l'artiste, et notamment des cauchemars qu'il faisait après avoir regardé *The Thing (La Chose)*, un film de science-fiction où les gens se transforment en monstres. Quant à Mr Dob, l'artiste l'a créé à partir d'un personnage d'une bande dessinée sur les démons, qu'il aimait lire enfant. En un mot, *Tan Tan Bo Puking - a.k.a. Gero Tan* est aussi un gigantesque autoportrait de Murakami !



À leur manière, les œuvres de Murakami se penchent sur l'histoire de son pays : par exemple, les champignons font référence aux bombardements atomiques dont le Japon fut victime notamment à Hiroshima en août 1945.

À la fin des années 1980, Murakami crée la Hiropon Factory, aujourd'hui la Kaikai Kiki Corporation, qui crée des produits dérivés de ses œuvres : T-shirts, badges, etc. Créateur du style artistique Superflat (Superplat), surnommé l'Andy Warhol japonais, l'artiste revendique l'héritage du pop art américain, tout en conservant son identité en puisant dans l'univers graphique des bandes dessinées et des dessins animés japonais.

TAN TAN BO PUKING - A.K.A. GERO TAN

Peint par : Takashi Murakami
(Japonais, né en 1962)

Date : 2002

Technique : acrylique sur
toile montée sur panneau

Dimensions :
360 x 720 x 6,7 cm

Lieu de conservation :
Collection privée

courtesy Galerie Emmanuel

Perrotin, Paris & Miami

© 2002 Takashi Murakami/Kaikai

Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

Voici **Oval**, une sorte de petit bouddha doté de deux visages : l'un à l'air méditatif, comme ici, avec une grande bouche fermée ; l'autre, que l'on ne voit pas, affublé d'un sourire d'où sortent des dents de vampire.

Pour Murakami, les **fleurs** souriantes, qu'il introduit dans toutes ses œuvres, sont à la fois une invitation à la joie et une façon de se moquer un peu du côté souvent « artificiel » de l'art contemporain.

Voici **Kaikai**, tout blanc, avec de longues oreilles de lapin, ici suspendu dans les airs et hurlant... et voilà, Kiki, tout rose, avec de petites oreilles et trois yeux, posé au milieu de drapeaux à prières !

PRINCIPAUX SYMBOLES EN PEINTURE

Dans les œuvres d'art anciennes, notamment les tableaux religieux, on trouve de nombreux objets qui symbolisent une idée. À l'époque, les spectateurs cultivés savaient les décrypter mais, aujourd'hui, on ne peut comprendre ce qu'ils signifient qu'en sachant ce qu'ils symbolisent.



AGNEAU
Christ dans son rôle sacrificiel ; innocence



ARBRE
union de la vie terrestre et divine ; croix ; renaissance



BOUGIE
brièveté de la vie ; Dieu qui voit tout



COLOMBE
Attribut de Vénus Saint-Esprit, paix



BULLES
brièveté de la vie



COURGE
attribut du pèlerin ; résurrection



CERISE
Paradis



CHIEN
luxure ; dans un portrait : fidélité



COQUILLE SAINT-JACQUES
signe distinctif du pèlerin



CRÂNE
mort



DRAPEAU
croix rouge : résurrection



JARDIN
entouré de murs, il symbolise la virginité de Marie.



LAPIN/LIÈVRE
luxure



LIERRE
vie éternelle



GRENADE
chasteté ; autorité de l'Église



LIS
pureté



NŒUD
nœud de l'amour



ŒUFS
création, résurrection
ŒUF D'AUTRUCHE
naissance de la Vierge



PALMIER, (BRANCHE DE)
victoire ; signe d'un martyr



LUTH
si corde cassée : discorde, mort



OISEAU
âme humaine



PAON
immortalité et résurrection



PAPILLON
âme humaine



PÉLICAN
Christ dans son rôle sacrificiel



POISSON
Christ ; chrétienté



ROUE
fortune ; destin



SABLIER
temps qui passe



POMME
péché originel



RAISIN
art chrétien ; sang du Christ



SERPENT
démon ; péché originel ; force de la vie ; sexe



SINGE
vice et luxure. Représente aussi la peinture et la sculpture.



OUÏE
instruments de musique et cerf



GOÛT
fruit, nourriture, boisson et singe avec un fruit dans la bouche



EUROPE
couronne et sceptre, corne d'abondance, outils, cheval



AMÉRIQUE
arc, flèche, parure de plumes, caïman



VUE
miroir, reflet dans les armures, plat en étain, aigle

LES CINQ SENS



TOUCHER
jeu de cartes, damier, pièce de monnaie, hérisson, hermine



ASIE
épices, fleurs, bijoux, encens, chameau



ODORAT
fleurs, parfums, chien



AFRIQUE
femme noire, corail, lion, éléphant, scorpion, serpent



FEU
salamandre, foudre, phénix et Vulcain, dieu des Forges

LES QUATRE ÉLÉMENTS



TERRE
serpent, scorpion, plante, fruit et Cérès, déesse des Moissons



EAU
fontaine, dauphin, Neptune, dieu de la Mer



AIR
oiseau, bulle de savon et Junon, déesse du Ciel

LES COURANTS ARTISTIQUES DE LA RENAISSANCE À NOS JOURS

NOM	DATES	LIEUX	PRINCIPAUX ARTISTES	PARTICULARITÉS
RENAISSANCE	1420-1560			
	Quattrocento	Florence	Filippo Brunelleschi, Masaccio, Piero della Francesca	Valorisation de l'homme, goût pour les sciences, la nature, l'antiquité...
	Cinquecento	Rome	Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël	Maîtrise de la perspective, invention du sfumato
	Fin cinquecento	Venise	Giorgione, Titien, Le Tintoret	Mise en avant de la lumière et de la couleur
	xvi ^e siècle	Europe du Nord	Bosch, Bruegel, Dürer, Holbein le Jeune	Synthèse de l'influence italienne et du goût du détail
ÉCOLE DE FONTAINEBLEAU	xvi ^e siècle	France	Francesco Primaticé, Fiorentino Rosso	
BAROQUE	xvii ^e siècle	Europe catholique	Rembrandt, Franz Hals, Rubens, Van Dyck, Vélasquez, Georges de La Tour	En réaction à l'austérité protestante, c'est un art exubérant qui suscite des émotions.
ART DE LA RÉFORME	xvii ^e siècle	Europe protestante	Jacob Van Ruisdael, Jan Vermeer	Scènes de la vie quotidienne, travail sur la lumière
CLASSICISME	1650 / 1690	France/Rome	Nicolas Poussin, Charles Le Brun, Philippe de Champaigne, Claude le Lorrain	En réaction au baroque, retour aux grands modèles de l'Antiquité, thèmes mythologiques, primauté du dessin sur la couleur, refus du dramatique
ROCOCO	1730-1770	France	François Boucher, Jean-Honoré Fragonard, Antoine Watteau	Tableau s'inspirant du libertinage des courtisans, couleurs pastels, lignes courbes
NÉO CLASSICISME	1750-1830	Rome	Jacques Louis David, Ingres, Gros, Girodet-Trioson	Après la découverte de Pompéi et Herculanium, retour aux modèles antiques
ROMANTISME	1814-1850		Géricault, Friedrich Delacroix, Goya	S'oppose aux rigueurs de l'Académie, hardiesse et liberté de la touche révèlent une sensibilité profonde.
RÉALISME	1830	France	Millet, Courbet, Daumier	Peinture puisant son inspiration dans les classes populaires avec un souci d'authenticité
IMPRESSIONNISME	1874-1886	Bords de Seine	Monet, Renoir, Degas, Sisley, Bazille, Caillebotte	Traduire l'impression de la lumière
NÉO-IMPRESSIONNISME	1886-1891	France	Seurat, Signac, Pissarro	Technique visant à décomposer la couleur en points
CUBISME	1907-1917	France	Georges Braque et Picasso, Fernand Léger, Delaunay, Duchamp, Juan Gris, Brancusi	Bouleverse la notion de représentation dans l'art, nouvelle façon de représenter les objets en trois dimensions.
FUTURISME	1904-1920	Italie et Russie	Filippo Tommaso Marinetti, Luigi Russolo, Boccioni	Exalte la modernité, la vitesse, la machine et la civilisation urbaine.
FAUVISME	1905-1910	France	Henri Matisse, André Derain, Maurice de Vlaminck, Raoul Dufy	Art basé sur l'instinct, exaltation de la couleur, simplification des formes
EXPRESSIONNISME	xx ^e siècle	Europe du Nord	Van Gogh, Edvard Munch, James Ensor	Intensité de l'expression rendue par une touche vigoureuse et des couleurs vives
DIE BRÜKE	1905-1913	Dresde puis Berlin	Kirchner, Heckel, Karl Schmidt-Rottluff, Emil Nolde, Otto Mueller	Expressionnisme allemand
BAUHAUS	1919	Allemagne	Breuer, Albers, Itten	Rôle important dans l'évolution des idées et des techniques modernes
BLAUE REITER	1911	Munich	Kandinsky, Marc, Klee, Macke, Jawlensky	Abstraction lyrique
ART ABSTRAIT	1910		Kandinsky, Mondrian, Malevitch, Delaunay	L'art ne se préoccupe plus de représenter le réel, il s'oppose à l'art figuratif.
NÉO-PLASTICISME	1917	Hollande	Piet Mondrian, groupe De Stijl	Usage stricte de la ligne droite à la verticale et à l'horizontal et des trois couleurs primaires (jaune, rouge, bleu) et des trois non-couleurs (blanc, gris, noir)
SUPRÉMATISME	1913	Russie	Kasimir Malevitch, El Lissitzky, Ivan Puni	Abstraction totale utilisant des structures géométriques
DADA	1915-1924	Zurich, New York, Berlin, Cologne, Hanovre, Paris	Tzara, Arp, Duchamp, Picabia, Man Ray, Hausmann	Cristallisation des révoltes contre la civilisation occidentale, ce mouvement se manifeste par des provocations et des dérisions.
SURRÉALISME	1924-1969	Paris	Breton, Dali, Tanguy, Miro, Ernst, Magritte	Oppose aux conventions le rêve, l'imagination.
EXPRESSIONNISME ABSTRAIT	1950-1960	États-Unis	Pollock, De Kooning	Simplification des formes, véhémence de la couleur, <i>action painting</i>
POP ART	1950	Londres, États-Unis	Andy Warhol, Roy Lichtenstein	Critique de la symbolique du monde moderne (publicité, média, etc.)

RECORDS DE PRIX

Le 3 février 2010, un nouveau record dans le monde de l'art est atteint : celui de la plus grosse vente aux enchères jamais réalisée : *L'Homme qui marche 1*, une sculpture d'Alberto Giacometti. Alors que sa cote est estimée à 12 millions de livres, il n'a pas fallu plus de huit minutes pour qu'elle soit vendue **104,3 millions de dollars**, soit cinq fois plus ! Le précédent record datait de 2004 : *Le Garçon à la pipe*, tableau de Pablo Picasso, avait été vendu à **104,2 millions de dollars**.

Autres prix exorbitants :

- En 2006, *Dora Maar au chat* de Picasso : 95,2 millions de dollars
- En 2008, *Triptyque* de Bacon : 86,2 millions de dollars
- En 1990, *Portrait du docteur Gachet* de Van Gogh : 82,5 millions de dollars
- En 2002, *Massacre des Innocents* de Rubens 76,7 millions de dollars
- En 2007, *White Center* de Rothko : 72,8 millions de dollars
- En 2007, *Green Car Crash* de Warhol : 71,7 millions de dollars
- En 1998, *Portrait de l'artiste sans barbe* de Van Gogh : 71,5 millions de dollars
- En 1987, *Les Iris* de Van Gogh : 53,9 millions de dollars

DES FAUX PLUS BEAUX QUE LES VRAIS !

Entre 1930 et 1940, Hans Van Meegeren réalise des tableaux qu'il signe « Vermeer » et réussit à tromper les plus grands experts, faisant passer plusieurs de ses toiles pour des chefs-d'œuvre. Or, après avoir vendu un « Vermeer » à Goering, il fut emprisonné par les Alliés et dut peindre un faux Vermeer en prison devant six témoins afin de prouver qu'il n'avait pas vendu un original. De tout temps, les peintres ont été copiés par des faussaires imitant leur manière : Rembrandt, Watteau, Corot, Bonnard, Derain, Dufy, Modigliani, Mondrian, Picasso, Basquiat sont parmi les plus célèbres.

EN MAL DE GLOIRE !

« Au moins on parlera de moi. »

Le 11 août 1932, un ingénieur du nom de Pierre Guillard, en visite au Louvre, se précipite sur *L'Angélu* de Millet (aujourd'hui au musée d'Orsay) et perce la toile de plusieurs coups de couteau. Maîtrisé par les gardiens et amené au poste de police, il déclare : « Au moins on parlera de moi. »

VOLS DE TABLEAUX CÉLÈBRES

■ En 1911, la fameuse *Joconde* de Léonard de Vinci est volée au musée du Louvre par un ouvrier italien, qui souhaitait rendre ce chef-d'œuvre à son pays. Il n'est retrouvé que deux ans plus tard à Florence.

■ En 1985, *Impression soleil levant* de Claude Monet est volé au musée Marmottan, à Paris, avec quatre autres de ses œuvres et une de Renoir. *Impression soleil levant* est retrouvé cinq ans plus tard chez un malfrat corse qui avait essayé de le négocier avec un Japonais.

■ Le dimanche 22 août 2004, il faut moins d'une minute à des cambrioleurs armés et cagoulés pour s'emparer de deux tableaux du peintre norvégien Edward Munch, une *Madone* et son célèbre *Cri*, sous les yeux ébahis des gardiens et des visiteurs du musée d'Oslo ! Les deux tableaux sont retrouvés le 31 août 2006 en « assez bon état », *Le Cri* étant marqué d'une grosse trace d'humidité.

DESSUS DESSOUS !

En 1946, Picasso est hébergé quelque temps au musée d'Antibes. Il se sert d'un tableau conservé dans les réserves, pour peindre *Le Gobeur d'oursin*, qu'il offre en remerciement au musée. En radiographiant ce tableau, on a découvert le portrait du fondateur de la société des amis de ce musée, considéré jusque-là comme disparu !

PETIT LEXIQUE TECHNIQUE

- **Aplat** : surface peinte de façon uniforme, sans modelé
- **Cadrag** : mise en place du sujet dans les limites d'un format
- **Composition** : organisation des lignes, couleurs et formes dans un tableau
- **Contruction** : grandes lignes qui organisent une composition
- **Contre-plongé** : point de vue allant du bas vers le haut
- **Couleurs primaires** : bleu (cyan), rouge (magenta) et jaune
- **Couleurs secondaires** : orange (jaune+rouge), vert (bleu+jaune), violet (rouge+bleu)
- **Couleurs complémentaires** : bleu ↔ orange, rouge ↔ vert, jaune ↔ violet
- **Esquisse** : essai préparatoire à grands traits et de dimension réduite d'un dessin ou d'une peinture
- **Glacis** : effet transparent donné à une couleur
- **Rendu** : perfection dans l'exécution d'une œuvre
- **Sfumato** : procédé inventé par Léonard de Vinci, consistant à dégrader les tons entourant un objet ou un personnage
- **Support** : matériau (bois, toile, papier, plaque de métal ou autres) sur lequel une œuvre est peinte ou dessinée
- **Touche** : manière dont le peintre, avec son pinceau, pose la couleur sur la toile
- **Valeur** : intensité lumineuse d'une couleur

ACTE D'AMOUR OU VANDALISME ?

19 juillet 2007, l'artiste Sam Rindy a embrassé une œuvre toute blanche de Cy Twombly, y laissant une marque de rouge à lèvres indélébile.

UN ARTISTE SPORTIF !

Yves Klein a été ceinture noire quatrième dan de judo, un niveau jusque-là inégalé en France. Il a même ouvert sa propre école de judo, qui ferma rapidement pour des raisons financières, et qu'il avait décorée de monochromes.

LES GRANDS MUSÉES DE FRANCE

VILLE	MUSÉE	ŒUVRES CLÉS
Aix-en-Provence	Musée Granet	Autoportrait de Rembrandt Jupiter et Thétis d'Ingres Collection Paul Cézanne
Ajaccio	Musée Fesch	Vierge à la guirlande de Botticelli Homme au gant de Titien Le Départ de Rebecca de Véronèse
Albi	Musée Toulouse-Lautrec	Au salon de la rue des Moulins de Toulouse-Lautrec Intérieur à Ciboure de Matisse
Bayonne	Musée Bonnat	Duc de Benavente du Greco Autoportrait de Goya Baigneuse à mi-corps d'Ingres
Bordeaux	Musée des Beaux-Arts	Sainte Famille de Véronèse Le Martyre de saint Georges de Rubens La Grâce expirant sur les ruines de Missolonghi Paysage corse de Matisse
Caen	Musée des Beaux-Arts	La Tentation de saint Antoine de Véronèse Abraham et Melchisédech de Rubens Les Nymphéas de Monet
Chantilly	Musée Condé	Très Riches Heures du duc de Berry des frères Limbourg L'Automne de Botticelli La Madone de Lorette de Raphaël Les Trois Grâces de Raphaël
Colmar	Musée d'Unterlinden	Portrait de femme de Holbein Polyptique des Antonins d'Issenheim de Grünewald Le Peintre au travail de Picasso
Dijon	Musée des Beaux-Arts	L'Éducation de la Vierge de Tiepolo Relief - Rythme de Delaunay Footballeurs de de Staël
Grenoble	Musée de Peinture et de Sculpture	Saint Grégoire pape, entouré de saints et de saintes de Rubens Saint Jérôme pénitent de de La Tour Roger délivrant Angélique de Delacroix Au coin de l'étang à Giverny de Monet Intérieur aux aubergines de Matisse Femme lisant de Matisse
Lille	Musée des Beaux-Arts	Le Martyre de saint Georges de Véronèse Les Vieilles, les Jeunes de Goya Saint François en prière du Greco Vétheuil le matin de Monet
Lyon	Musée des Beaux-Arts	Moïse sauvé des eaux de Véronèse Le Christ dépouillé de ses vêtements du Greco Vue de Londres de Monet La Paysanne hollandaise de Van Gogh Le Buffet du Catalan de Picasso
Marseille	Musée des Beaux-Arts	Chasse au sanglier de Rubens Le Christ et la femme adultère de Tiepolo Saint Roch priant pour les pestiférés de David
Montauban	Musée Ingres	Roger délivrant Angélique d'Ingres Songe d'Ossian d'Ingres
Montpellier	Musée Fabre	Femmes d'Alger de Delacroix Baigneuses de Courbet Bonjour M. Courbet de Courbet

Nancy	Musée des Beaux-Arts	L'Aurore et Céphale de Boucher La Bataille de Nancy de Delacroix Portrait de Germaine Surville de Modigliani
Nantes	Musée des Beaux-Arts	Le Joueur de vielle de de La Tour Les Cribleuses de blé de Courbet Les Nymphéas de Monet
Nice	Musée Matisse	Nymphe dans la forêt de Matisse Le Fauteuil rocaille de Matisse
Orléans	Musée des Beaux-Arts	L'Apôtre saint Thomas de Vélasquez
Paris	Musée du Louvre	Le Couronnement de la Vierge de Fra Angelico La Bataille de San Romano d'Uccello La Joconde de Léonard de Vinci Balthazar Castiglione de Raphaël Le Concert champêtre du Titien La Mort de la Vierge du Caravage Les Sabines de David L'Astronome de Vermeer
	Musée de l'Orangerie	Les Nymphéas de Monet
	Musée d'Orsay	Le Déjeuner sur l'herbe de Manet La Classe de danse de Degas Le Moulin de la Galette de Renoir Les Joueurs de cartes de Cézanne Les Femmes de Tahiti de Gauguin Portrait de l'artiste par lui-même de Van Gogh Le Cirque de Seurat L'Angéus de Millet L'Olympia de Manet
	Centre Pompidou	New York City, 1942 de Mondrian La Tristesse du roi de Matisse Arc double-face de Nam June Paik Roue de bicyclette de Duchamp
Reims	Musée des Beaux-Arts	Le Repas de paysans des frères de Le Nain Portrait de jeune fille de Fragonard Le Lac d'Albano de Corot
Rennes	Musée des Beaux-Arts	Le Nouveau-Né de de La Tour Chasse au tigre de Rubens Nature morte aux oranges de Gauguin
Rouen	Musée des Beaux-Arts	L'Homme à la mappemonde de Vélasquez La Flagellation du Caravage L'Orage de Poussin Portail de la cathédrale de Rouen de Monet La Rue Saint-Denis pavoisée de Monet La Femme au miroir de Renoir
S'-Germain-en-Laye	Musée d'Archéologie	La Dame à la capuche
Strasbourg	Musée des Beaux-Arts	Crucifixion de Giotto Vierge à l'Enfant et deux anges de Botticelli La Fornarina de Raphaël
	Musée d'Art moderne	Le Champ d'avoine de Monet Nature morte avec gravure de Gauguin Nature morte de Braque Port nocturne de Klee
Toulouse	Musée des Augustins	Le Christ en croix de Rubens Vue de Venise de Guardi
Tours	Musée des Beaux-Arts	Le Christ au jardin des oliviers de Mantegna La Fuite en Égypte de Rembrandt La Vierge présentant l'Enfant aux donateurs de Rubens
Villeneuve-d'Ascq	Musée d'Art moderne du Nord	La Roche-Guyon de Braque Le Mécanicien de Léger Homme nu assis et Le Bock de Picasso



SITES WEB

www.junior.centrepompidou.fr

Ce site produit par le Centre Georges Pompidou est entièrement dédié au jeune public dans le but de les initier à l'art contemporaine en leur présentant de manière ludique des œuvres clés tel que «*L'Arbre*», *grande éponge bleue* (SE 71) d'Yves Klein.

www.louvre.fr

Le site officiel du musée du Louvre présente toute son actualité : collections permanentes, expositions, etc.

www.musee-orsay.fr

Le site officiel du musée d'Orsay présente toute l'actualité : les collections permanentes, les expositions, etc.

www.culture.fr/fr/sections/collections/histoire-arts

Ce portail proposé par le ministère de l'Éducation nationale offre un accès direct à des œuvres commentées au primaire, au collège et au lycée.

www.arts-programme.com

Pour connaître l'agenda des grandes expositions en France et à l'étranger.

www.dartdart.france2.fr

Pour visionner les archives de l'émission d'Art d'art !

www.curiosphere.tv//gauguin

Site créé par France 5 pour découvrir Gauguin et son œuvre à travers des jeux.

www.bemberg-educatif.org

Ce site, créé par la fondation Benberg de Toulouse, propose de découvrir l'art en s'amusant à travers la nature morte, le portrait, les paysages, etc. et même une petite histoire de la peinture.

www.lascaux.culture.fr

Un site du ministère de la Culture dédié à Lascaux. Ne pas rater l'impressionnante simulation de la visite de la grotte.

www.expositions.bnf.fr

Le site d'expositions virtuelles de la BNF propose des dossiers passionnants sur les expositions en cours et conserve les archives des expositions passées.



FILMS

La Belle Noiseuse

de Jacques Rivette (1991)

Un peintre vieillissant est rongé par un secret qui l'obsède : l'abandon, dix ans avant, d'un grand tableau qui devait être son chef-d'œuvre et dont sa femme était le modèle.

Van Gogh

de Maurice Pialat (1991)

Les derniers jours du peintre Van Gogh venu se faire soigner chez le docteur Gachet à Auvers-sur-Oise. Terribles derniers jours partagés entre une création intensive, des amours malheureuses et, surtout, le désespoir.

Surviving Picasso

de James Ivory (1996)

Un mélodrame sur Picasso et son goût pour les femmes.

Rembrandt

de Charles Matton (1999)

Rembrandt Van Rijn est déjà célèbre à son arrivée à Amsterdam. Son œuvre coïncide avec le goût de son temps.

La Jeune Fille à la perle

de Peter Webber (2003)

Adaptation du roman de Tracy Chevalier qui a imaginé l'histoire du fameux tableau éponyme de Johannes Vermeer.

La Ronde de nuit

de Peter Greenaway (2008)

La vie de Rembrandt à l'époque où il peint *La Ronde de nuit*.



ÉMISSIONS TÉLÉ

D'Art d'art !

Tous les lundis à 21h20 sur France 2
L'histoire d'une œuvre racontée avec verve par Frédéric Taddei en 1 minute 15 secondes.

Palettes

Série écrite et réalisée par Alain Jaubert,
Disponible en DVD
40 chefs-d'œuvre commentés, une série culte.



LIVRES

• Collections sur l'art

Collection « L'Art et la manière », Éditions Palette

Monographies consacrées aux grands artistes et aux grands mouvements.
À partir de 8 ans

Collection « Toutes mes histoires de l'art », Éditions Courtes et Longues

Chaque volume présente un grand courant de l'histoire de l'art, à travers des textes généraux et des commentaires d'œuvres, et des ateliers créatifs imaginés à partir des œuvres présentées. À partir de 8 ans

Collection « Salut l'artiste », Éditions RMN

Des livres-jeux et documentaires.

Collection « L'Art en jeu », Éditions du Centre Pompidou

Pour une découverte visuelle de l'art moderne et contemporain.

• Ouvrages documentaires

La Grande Parade de l'art, Éditions Palette

Ou comment parler d'art autrement, en confrontant des œuvres anciennes et récentes. À partir de 10 ans

Le Monde des musées, Éditions Palette

Pour visiter les coulisses et les collections des grands musées du monde. À partir de 10 ans.

Les Grandes Dates de l'Histoire de France en peinture

Gallimard Jeunesse

40 dates de l'histoire de France, chacune illustrée par un tableau.

• Romans

Le Portrait de Dorian Gray

d'Oscar Wilde

Ce roman fantastique évoque le thème de l'esthétisme dans l'art.

Le Chef-d'œuvre inconnu de Balzac

Nouvelle qui propose une réflexion sur l'art, l'artiste et son modèle. Elle inspira

le film de Jacques Rivette, *La Belle Noiseuse*.

Comment Wang-Fô fut sauvé

de Marguerite Yourcenar, Folio cadet
Un vieux peintre chinois détient un pouvoir qu'il transmet à ses tableaux...

L'œuvre d'Émile Zola

Roman ayant pour cadre le monde de l'art et comme personnage un peintre maudit qui n'est pas sans rappeler Paul Cézanne.

Le Vieux Fou de dessin

François Place, Folio Junior

L'histoire de Hokusai, le vieillard fou de dessin, le plus grand artiste japonais, le maître des estampes, l'inventeur des mangas.

• Théâtre

« ART »

Yasmina Reza

Pièce de théâtre partant d'un débat autour de l'art contemporain.

• Bandes dessinées

Rembrandt

Denis Debrez chez Casterman
La vie du peintre Rembrandt.

Vincent et Van Gogh

Gradimir Smudja chez Delcourt
Une interprétation pleine d'humour du talent de Vincent Van Gogh.

Le Bordel des muses

Gradimir Smudja chez Delcourt
Une BD retraçant assez librement la vie de Toulouse-Lautrec

• Revues

Dada, à partir de 8 ans

La première revue d'art pour enfants, qui explore avec 9 numéros thématiques par an l'univers des artistes, de l'antiquité à nos jours.

Le Petit Léonard, de 6 à 13 ans

Mensuel consacré à l'histoire de l'art et au patrimoine, de la Préhistoire à nos jours.

L'ART TABLE DES ILLUSTRATIONS

00 : Shutterstock © Pichugin Dmitri
01 : Photo de stalagmite shutterstock
 © Vbrikan ; Vue de la Grotte de Chauvet, photographie de Jean Cloettes ; Statuette féminine dite de Vénus, 25 000 av. J.-C. Découverte en 1884, à La Barma Grande, fouille Julien, sculpture en stéatite poli, 0,047 m X 0,020 m X 0,012 m. Musée d'Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye © Jean-Gilles Berizzi/RMN.
02 : Hector Leroux (1829-1900), *L'Atelier de Phidias*, huile sur toile, 1,22 X 0,66 m. Musée Bonnat, Bayonne © René-Gabriel Ojéda/RMN.
03 : *Portrait de femme au collier de perles à double rang*, I^{er} siècle, Antiquités égyptiennes, peinture sur bois, 0,433 X 0,200 m. Antikensammlung, Berlin © Johannes Laurentius/BPK, Berlin, Dist. RMN.
04 : *Le Culte de Dionysos*, I^{er} siècle av. J.-C., fresque. Villa des Mystères, Pompéi © Tristan Lafranchis/akg-images.
05 : *La Première Tentation du Christ et La Chute de Simon*, 1125, chapiteaux de l'église Saint-Lazare d'Autun © Jean-Paul Dumontier/La Collection.
06 : Fresque italienne illustrant une danse macabre shutterstock © Claudio Giovanni Colombo ; matériel pour faire un vitrail shutterstock © Galayko Sergey, lettrine extraite d'une enluminure © archives Gallimard ; encrier et sa plume shutterstock © Sibrikov Valery ; œuf shutterstock © Goncharuk
07 : Giotto di Bondone, *Histoires du Christ : La Fuite en Égypte*, paroi droite, troisième registre, 1304-1306, fresque, 2,00 X 1,85 m. Chapelle Scrovegni, Padoue © Mauro Magliani/Archives Alinari, Dist. RMN ; Campanile de la cathédrale Santa Maria del Fiore à Florence shutterstock © Timur Kulgarin ; École florentine, Portrait de Giotto, détail d'un cassone comportant cinq portraits des maîtres de la Renaissance florentine, ^{xv^e} siècle, huile sur bois. Musée du Louvre © RMN.
08 : Fra Angelico, *L'Annonciation*, détail, fresque 2,30 X 2,97 m. Couvent San Marco, couloir du dortoir, Florence © Erich Lessing/akg-images. Icône de Sainte Marie « Hodigitria », ^{xv^e} siècle © Philippe Lissac/Godong ; Vitrail shutterstock © tatiff55 ; statue de l'ange shutterstock © Zvonimir Atletic.
09 : Hans Memling, *Jugement dernier*, volets latéraux : Les Portes du Paradis / La Descente aux Enfers, 1467-1471, huile sur bois, panneau central, 2,21 X 1,61 m, volets latéraux 2,23 X 0,72 m. Musée Pomorskie, Gdansk © Erich Lessing/akg-images ; Hans Memling, *Panneaux fermés : Le donateur Angelo di Jacopo Tani et sa femme*, © Musée Narodowe, Gdansk/ Bridgeman-Giraudon.
10 : Le Dôme de Florence shutterstock

© Giancarlo Liguori ; Masaccio, *La Résurrection de Tabitha et la mort du paralysé*, vers 1425, fresque, 2,55 X 5,98 m. Église Santa Maria del Carmine, Chapelle Brancacci, Florence © Rabatti Domingie/akg-images.
12 : Raphaël, *L'École d'Athènes*, 1508-1511, fresque, 7,7 X 4,40 m. Musées du Vatican, Rome © akg/images ; Sandro Botticelli, *Le Printemps* dit aussi *La Primavera*, 1477-1478, détrempe sur bois, 2,03 X 3,14 m. Galerie des Offices, Florence © Georges Tatge/Archives Alinari, Florence, Dist. RMN ; Athédodoros, Hagesandros, Polydoros, Laocoon et ses fils, 50 av. J.-C., sculpture de marbre, H. 1,84 m. Musées du Vatican Montorsoli, Rome © Tristan Lafranchis/akg-images ; Fleurs shutterstock © Khomulo Anna, Tatiana Popova, Ekaterina Starshaya.
13 : Léonard de Vinci, *Autoportrait*, 1515, crayon, 0,33 X 0,21 m. Biblioteca Reale, Turin ; Léonard de Vinci, *La Joconde*, Portrait de Monna Lisa, 1503-1506, huile sur bois, 0,77 X 0,53 m. Musée du Louvre © Hervé Lewandowski/Thierry Le Mage/RMN.
15 : Chevalet shutterstock © Lasse Kristensen ; pigment de couleur en poudre shutterstock © dendong ; morceau de toile © photo online ; mortier shutterstock © Elenapavlova, flacon d'huile shutterstock © Gregory Gerber
16 : Sandro Botticelli, *La Naissance de Vénus*, 1485, détrempe sur toile, 1,72 X 2,78 m. Galerie des Offices © Nicola Lorusso/Archives Alinari, Dist. RMN. Gustave Moreau, *Ceïpe et le Sphinx*, 1898, aquarelle, crayon noir, 0,350 X 0,180 m. Musée d'Orsay © Thierry Le Mage/RMN ; Sculpture shutterstock © Fotosin ; colonne de marbre shutterstock © Maximmal
17 : Michel-Ange, voûte de la Chapelle Sixtine, 1508-12, fresque. Chapelle Sixtine, Cité du Vatican, Rome © akg-images.
18 : Pieter Bruegel, dit l'Ancien, *Le mariage paysan*, 1567, peinture sur bois 1,14 X 1,64 m. Kunsthistorisches Museum, Vienne © BPK, Berlin, Dist. RMN ; Pieter Bruegel, *Autoportrait*, 1565, crayon, 0,25 x 0,21 m. Graphische Sammlung Albertina, Vienne © akg-images.
19 : Frans Hals, *Le Banquet des officiers de Saint Georges*, 1616, huile sur toile, 1,75 X 3,24 m. Frans Hals Museum, Haarlem © Erich Lessing/akg-images ; Appareils de navigation shutterstock © Dani Simmonds.
20 : Le Caravage, (1571-1610), *Tête de Méduse*, huile sur toile marouflée, 0,60 X 0,55 m. Galerie des Offices, Florence © Alinari/RMN ; Le Caravage, *Le doute de Thomas*, 1595, huile sur toile, 1,07 x 1,46 m. SPSG Berlin-Brandenburg © akg-images.
21 : Jean Siméon Chardin (1699-1779),

La Table d'office dit les Débris d'un déjeuner, huile sur toile, 0,38 X 0,46 m. Musée du Louvre © Jean Christian/RMN ; Paul Cézanne, *Nature morte avec rideau et pichet fleuri*, détail, vers 1899, huile sur toile, 0,54 X 0,74 m. Musée de l'Ermitage, Saint-Petersbourg © Archives Alinari, Florence, Dist. RMN ; Crâne shutterstock © Ekaterina Starshaya ; fruits shutterstock © Argunova.
22 : Vélasquez, *Autoportrait*, 1640, huile sur toile, Museo de Bellas Artes, Valence (Espagne) © Erich Lessing/akg-images ; Vélasquez, *Les Minimes*, 1656, huile sur toile, 3,18 X 2,76 m. Musée du Prado, Madrid, © Alfredo Dagli Orti/BPK dist. RMN.
23 : Rembrandt, *La Ronde de nuit*, 1642, huile sur toile, 3,59 x 4,38 m. Rijksmuseum, Amsterdam © akg-images.
24 : Claude Guy Hallé, *Réparation faite à Louis XIV par le Doge de Gênes dans la Galerie des Glaces de Versailles*, le 15 mai 1685. Vers 1710, huile sur toile, 3,43 X 6,03 m. Musées du Château de Versailles et de Trianon © Christian Jean/G. Blot/RMN ; château de Versailles shutterstock © Antonio Jorge Nunes.
25 : Jan Vermeer, *Le Géographe*, 1669, huile sur toile, 0,53 x 0,46,6 m. Städtisches Kunstinstitut, Francfort © akg-images.
26 : Jacques Louis David, *Bonaparte, consul, franchissant le col Saint-Bernard*, 1800-1801, huile sur toile, 2,72 X 2,32 m. Stiftung Preussische Schlösser und Gärten, Berlin © Jörg P. Anders/ BPK/RMN.
27 : casserole shutterstock © Kitch Bain ; panier à linge shutterstock © Andreja Donko ; fer à repasser shutterstock © Vasyi Helevachuk ; Jean-Honoré Fragonard, *Les Hasards de l'Escarpolette*, 1767, huile sur toile, 0,81 X 0,64 m. Collection Wallace, Londres © Wallace Collection/The Bridgeman-Giraudon ; Giandomenico Tiepolo, (1727-1804), *Scène de carnaval ou Le menuet*, ^{xviii^e}, huile sur toile, 0,80 X 1,12 m. Musée du Louvre © Gérard Blot/RMN.
28 : Élisabeth Vigée Lebrun, *La Reine Marie-Antoinette dit « À la Rose »*, 1783, huile sur toile, 1,13 X 0,87 m. Musées du Château de Versailles et de Trianon © RMN ; Élisabeth Vigée Le Brun, (1755-1842), *Autoportrait*, huile sur toile. Galerie des Offices, Florence, © Finsiel/ Archives Alinari, Florence, Dist. RMN.
29 : Francisco de Goya, *Saturne dévorant ses enfants*, (1821-1823), huile sur toile, 1,46 X 0,83 m. Musée du Prado, Madrid © Bridgeman-Giraudon.
30 : Théodore Géricault, (1791-1824), *Autoportrait*, détail d'un dessin à l'encre, Musée Bonnat, Bayonne © René-Gabriel Ojéda/RMN ; Théodore Géricault, *Le Radeau de la Méduse*, 1819, huile sur toile, 4,91 X 7,16 m. Musée du Louvre,

© Daniel Arnaudet/RMN.
32 : J.-A.-D. Ingres, *Portrait de Louis-François Bertin*, Louis-François, fondateur du *Journal des Débats*, 1832, huile sur toile, 1,16 X 0,95 m. Musée du Louvre © Gérard Blot/RMN ; Pierre Paul Rubens, (1577-1640), *Rubens et Isabelle Brant sous la tonnelle de chèvrefeuille*, huile sur toile, 1,78 X 0,136 m. Alte Pinakothek, Munich © image BStGS / BPK, Berlin, Dist. RMN.
34 : J.-A.-D. Ingres, *La Grande Odalisque*, 1819, huile sur toile, 0,91 X 1,62 m. Musée du Louvre © Thierry Le Mage/RMN.
35 : Antoine Gros, *Bataille d'Aboukir*, 25 juillet 1799, 1806, huile sur toile, 5,78 X 9,68 m. Musées du Château de Versailles et de Trianon © Peter Willi/ RMN ; Eugène Delacroix, *Le 28 juillet 1830 : la Liberté guidant le peuple*, 1830, huile sur toile, 2,60 m X 3,25 m. Musée du Louvre © Hervé Lewandowski/RMN ; Petits soldats shutterstock © JR Trice
36 : Louis Daguerre, *Le Boulevard du Temple*, photographie prise de son appartement, 1839, daguerréotype © Alain LeToquin/ Keystone/ Eyedea. P.-A.-J. Dagnan-Bouveret, *La Noce chez le photographe*, 1879 huile sur toile, 0,85 X 1,22 m. Musée des Beaux-Arts, Lyon © René-Gabriel Ojéda/RMN ; Appareil photo shutterstock © VolkOFF-ZS-BP ; cadre de photo shutterstock © marekuliasz
37 : Édouard Manet, *La barque*, 1874, huile sur toile, 0,82 X 0,73 m. Neue Pinakothek, Munich © BPK/RMN. La palette de Pierre Bonnard. Musée du Petit Palais © Agence Bulloz/RMN. Parterre de fleurs shutterstock © Emilia Stasiak ; tube de peinture shutterstock © Micha Puchaa.
39 : Édouard Manet, *Le déjeuner sur l'herbe*, 1863, huile sur toile, 2,08 X 2,64 m. Musée d'Orsay © Hervé Lewandowski/ RMN ; Tomates écrasées shutterstock © Maxim Petrichuk, Don Bendickson
40 : Paul Cézanne, *La Montagne Sainte-Victoire au grand pin*, vers 1887, huile sur toile, 0,66 X 0,90. Courtauld Institute Galleries, Londres © Erich Lessing/akg-images ; Jacob Van Ruisdael, (1628-1682), *Le coup de soleil*, huile sur toile, 0,83 X 0,99. Musée du Louvre © Thierry Le Mage/RMN ; Chêne shutterstock © WDG Photo ; vaches normandes shutterstock © tonobalaguierf ; cascade shutterstock © Dino
41 : Claude Monet aux environs de Giverny, photographie, 1889 © Archives Durand-Ruel ; Claude Monet, *Coquelicots, environs d'Argenteuil*, 1873, huile sur toile, 0,50 X 0,65 m. Musée d'Orsay © Hervé Lewandowski/RMN.

42 : Pierre Bonnard, *Salle à manger à la campagne*, 1913, huile sur toile. Minneapolis Institute of Arts. Cliché Lauros/Bridgeman-Giraudon © Adagp, Paris 2010.
43 : Gustave Caillebotte, *Raboteurs de parquet*, 1875, huile sur toile, 1,02 X 1,46 m. Musée d'Orsay © Hervé Lewandowski/ RMN.
44 : Vincent Van Gogh, *La nuit étoilée à Saint-Rémy*, 1889, huile sur toile, 0,737 x 0,921 m. The Museum of Modern Art, New York © Erich Lessing/akg-images. Van Gogh, *Autoportrait*, 1889, huile sur toile, 0,65 X 0,54 m. Musée d'Orsay © Gérard Blot/RMN. Van Gogh, *La Chambre de Vincent Van Gogh*, 1889, huile sur toile, 0,57 X 0,74 m. Musée d'Orsay © Hervé Lewandowski/ RMN.
45 : Pablo Picasso, *Les Demoiselles d'Avignon*, 1906, huile sur toile, 2,43 X 2,33 m. Museum of Modern Art, New York. Photo Erich Lessing/akg-images © Succession Picasso 2010.
46 : Gustave Klimt, *Le Baiser*, 1908, huile sur toile, 1,80 X 1,80 m. Galerie du Belvédère, Vienne © akg-images.
47 : Raoul Hausmann, *48 ABCD*, 1924, encre de Chine et collage, photo, 0,40 X 0,28 m. Musée national d'Art moderne - Centre Georges-Pompidou. Cliché Collection Centre Pompidou, Dist. RMN © Adagp, Paris 2010.
48 : Pablo Picasso, *Portrait Marie-Thérèse Walter*, 1937, huile sur toile, 100 X 0,81 m. Musée Picasso, Paris. Photo akg-images © Succession Picasso 2010 ; Robert Capa, Picasso et Françoise Gilot à Golfe-Juan, 1951, détail d'une photographie © 2001 By Cornell Capa/ Magnum Photos.
49 : Marcel Duchamp, *Ready made, Fontaine*, 1964. Photo Collection Centre Pompidou, Dist. RMN/Christian Bahier/ Philippe Migeat © CNAC-MNAM 1964 © Succession Marcel Duchamp /Adagp, Paris 2010. Roue de vélo shutterstock © Emin Ozkan ; rouleau de papier toilettes shutterstock © Arti_Zav
50 : *Magritte et Le Pèlerin*, 1966. Photographie © Photothèque R. Magritte-Adagp, Paris 2010 ; René Magritte, *Les Deux Mystères*, 1966, huile sur toile. Private Collection/James Goodman Gallery, New York, USA/The Bridgeman Art Library Photothèque R. Magritte-Adagp, Paris 2010.
51 : Kandinsky, *Jaune-Rouge-Bleu*, 1925, huile sur toile, 1,28 X 2,01 m. Musée national d'Art moderne - Centre Georges Pompidou © Adam Rzepka /Collection Centre Pompidou, Dist. RMN © Adagp, Paris 2010 ; Portrait de Kandinsky, Hugo Erfurth, photographie, 1933 © CNAC-

MNAM/RMN © Adagp, Paris 2010.
53 : Sculpture du Balzac de Rodin au MoMA de New York © Oberto Gili/ Beateworks/Corbis ; Umberto Boccioni, *Unique Forms of Continuity in Space*, 1913, sculpture en bronze, 1,112 x 0,88 x 0,40 m. Museum of Modern, New York, © 2009, Digital image, The Museum of Modern Art, New York/Scala, Flor
54 : Piet Mondrian, *Boogie-Woogie*, 1942-43, huile sur toile, 1,27 X 1,27 m. New York, The Museum of Modern Art © akg-images.
55 : Henri Matisse, *Nu bleu III*, papier découpé, 1952, 1,12 X 0,73 m. Musée national d'Art moderne - Centre Georges Pompidou. Photo CNAC-MNAM / Réunion des Musées Nationaux © Succession H. Matisse.
56 : Yves Klein, *Monochrome bleu sans titre (IKB 46)*, 1955, pigment pur et résine synthétique sur gaze marouflé sur bois, 0,66 X 0,46 m. Coll. Part. Courtesy Yves Klein Archives, Paris. © Adagp, Paris 2010. Yves Klein dans son atelier en 1956, photographie. Courtesy Yves Klein Archives, Paris.
57 : Shutterstock : éclats de peinture © ducu59us ; rouleau de peinture © Berci ; pinceau et racloir © sergwsq ; trousse à outils © AccessTab ; flèche en néon © TEA ; peinture en bombes © John Holst ; télévisions © dubassy, stocksnapp ; micro © bg_knight
58 : Martial Rayssé, *America America*, 1964, Néon et métal peint. 2.40 X 1.65 m. Collection Centre Pompidou. Cliché Philippe Migeat/RMN © Adagp, Paris 2010 ; Roy Lichtenstein, *'Forget it! Forget Me!'* (*Oubliez-ca! Oubliez-moi!*), 1962, huile et magna sur toile, 2,03 X 1,72 m, Gervitz-Mnuchin Purchase Fund. Waltham (Mass.), Rose Art Museum. Cliché akg-images © Estate of Roy Lichtenstein New York/Adagp, Paris 2010.
59 : *Autoportrait Andy Warhol*, 1986, polaroïde couleur, 0,10 X 0,72 m. Musée national d'Art moderne - Centre Georges © Philippe Migeat/CNAC/Réunion des Musées Nationaux. Andy Warhol, *Dyptique Marilyn*, 1962, Acrylique, 2,05 x 1,44 m. Tate Gallery, Londres © akg-images © The Andy Warhol Foundation for Visual Arts, Inc./Adagp, Paris 2010. Photos boîte de soupe Campbell © Loïc Le Gall
60 : Takashi Murakami, *Tan Tan Bo Puking - a.k.a. Gero Tan*, 2002, (Japanese, 1962-) Acrylique sur toile 3,60 x 7,2 x 0,067 m ; Courtesy Galerie Emmanuel Perrotin, Paris & Miami © 2002 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.
11, 14, 31, 33, 38, 41, 52 : Illustrations Loïc Le Gall © Gallimard Jeunesse.