

Ils sont...
Baroques,
Classiques,
Rococos,
Néo-Classiques

Découverte de la peinture française des XVIIe et XVIIIe siècles, au musée Saint-Loup.

A la fin du XVIe siècle, nous quittons la période de la Renaissance pour entrer aux XVIIe et XVIIIe siècles dans une période où vont se succéder et parfois se côtoyer différents styles de peinture.

Partons à la découverte des collections du musée Saint-Loup et retrouvons des artistes français qui ont illustré cette période et ces différents mouvements : l'art baroque, l'art classique, l'art rococo et l'art néo-classique.

Un peu d'histoire...

Au milieu du XVIIe siècle, en 1648, un évènement important va influencer et réglementer la peinture et la sculpture française : La fondation de l'Académie Royale de Peinture et de Sculpture.

Cette institution d'Etat était chargée d'élaborer les règles de l'Art et du bon goût et d'enseigner la peinture et la sculpture.

L'Académie avait peu de pouvoir en son début, mais en 1663, sous le règne de Louis XIV, Colbert, réglemente l'Académie et met les artistes sous le contrôle et au service de l'Etat. Il crée en parallèle, l'Académie de France à Rome (aujourd'hui Villa Médicis).

L'admission à l'académie se faisait sur différents concours. Seuls les Lauréats du prix de Rome recevaient une bourse et allaient suivre une formation en Italie.

Pour un artiste, l'admission à l'Académie assurait l'accès aux commandes royales et le titre de *peintre du roi*. Le titre de *premier peintre du roi* était réservé à un seul homme qui était souvent le directeur de l'Académie.

Durant près d'un siècle et demi, l'Académie exerce un véritable monopole sur les arts.

C'est en 1793, après la révolution de 1789, que l'Académie Royale fut dissolue par le peintre Jacques-Louis David, qui en fut lui-même membre.

L'Académie Royale de Peinture et de Sculpture avait établi une hiérarchie des genres.

Elle consacrait la première place aux sujets qui nécessitaient de l'invention, comme les scènes d'histoire, religieuses ou mythologiques.

Les genres qui nécessitaient de l'imitation comme le portrait, le paysage ou la nature morte étaient beaucoup moins reconnus.

1- Au sommet se trouvait **la peinture d'histoire**, appelée le « grand genre » : tableaux souvent de grande taille, à sujets mythologiques, religieux ou historiques. Ils avaient pour fonction d'instruire et d'éduquer le spectateur.

2- **Le portrait** représentant des personnes importantes du passé comme du présent.

3- **Les scènes de genre**, représentation généralement de petite taille, de scènes de la vie quotidienne attachées aux personnes ordinaires.

4- **Le paysage.**

5- **la nature morte.**

Salle XVIIe

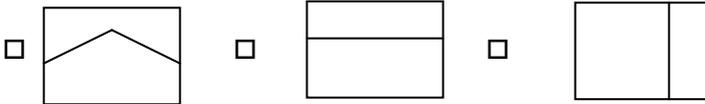
Philippe de Champagne a été l'un des fondateurs de l'Académie Royale de Peinture et Sculpture et il était le premier peintre de la reine mère, Marie de Médicis. La plus haute société française lui passait des commandes. Ici, une commande du roi Louis XIII, **La réception du duc de Longueville dans l'ordre du saint Esprit par Louis XIII.**

☞ Que représente le tableau ?

- une scène d'histoire
- un portrait
- une scène de genre
- un paysage
- une nature morte

☞ S'agit-il d'un tableau de grand petit moyen format ?

☞ Sur quel schéma est-il composé ?

☞ Qui est le personnage placé le plus haut ?

☞ Comment trouves-tu ce tableau? beau pas beau

impressionnant sérieux amusant autre.....

Salle XVIIe

Jean-Michel Picart entre à l'Académie Royale en 1651. L'incomparable délicatesse de sa main l'a élevé au premier rang des peintres de fleurs, dont voici un très bel exemple avec son **Vase de fleurs sur un entablement**.

☞ Que représente le tableau ?

- une scène d'histoire
- un portrait
- une scène de genre
- un paysage
- une nature morte

☞ Retrouve les fleurs représentées dans le tableau.

- tulipe
- marguerite
- narcisse
- rose
- primevère
- iris
- chèvrefeuille
- jonquille
- mimosa

Damien Lhomme, *la Vanité*

☞ A ton avis que symbolise une vanité ?

- La vanité est une nature morte qui symbolise la fuite du temps, la brièveté de la vie, la mort.
- La vanité est une nature morte qui symbolise les quatre saisons, l'été, l'automne, l'hiver, et le printemps.

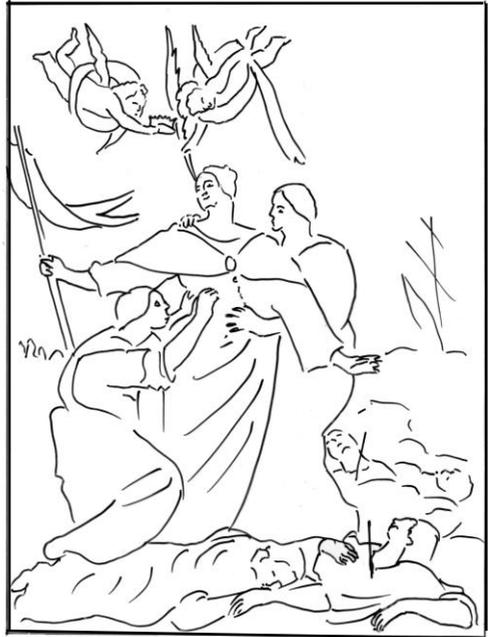
☞ Quelles sont les objets qui illustrent cette symbolique ?

☞ La nature morte était-elle bien reconnue par l'Académie Royale? (voir page 2)

Salle XVIIe

Le musée Saint-Loup possède peu d'œuvres appartenant au mouvement **baroque** *. Mais le peintre troyen **Jacques de Létin** illustre bien ce mouvement avec son tableau **Le martyre de sainte Ursule**.

C'est lors de son voyage de trois ans en Italie qu'il admire les œuvres des grands peintres baroques Le Caravage et Simon Vouet.

☞ Quel est le genre de ce tableau ?

☞ Quel est le sujet de ce tableau ? : historique mythologique
 religieux

☞ S'agit-il d'un tableau de grand petit moyen format ?

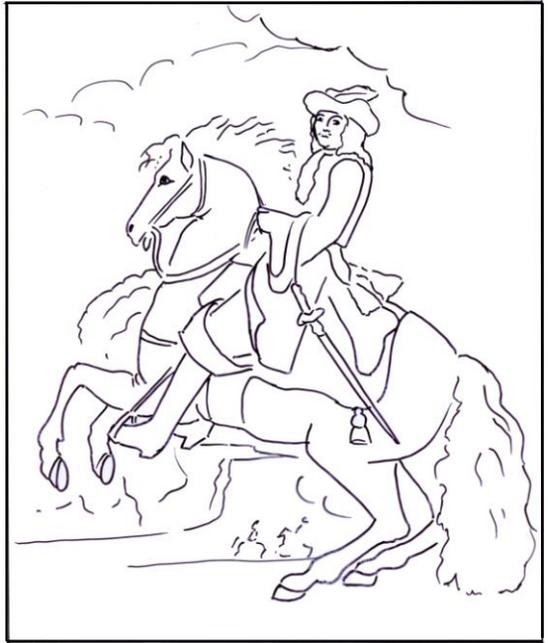
☞ Parmi ces caractéristiques du mouvement **baroque** * coche celles que tu retrouves dans le tableau de Jacques de Létin.

- La courbe
- L'exagération du mouvement
- L'exagération des émotions
- La matière colorée et la forme en mouvement
- Le contraste
- L'effet théâtral

* Voir définition page 12

Salle XVIIe

René-Antoine Houasse était élève du peintre Charles Le Brun avec qui il travailla à la décoration du château de Versailles. Il fut directeur de l'Académie de France à Rome. Ici, son **portrait équestre de Louis XIV** illustre assez bien le mouvement **classique** *

☞ Qu'est ce qu'un portrait équestre ?

Le mouvement **Classique** * est souvent considéré en France comme un art au service de la monarchie.

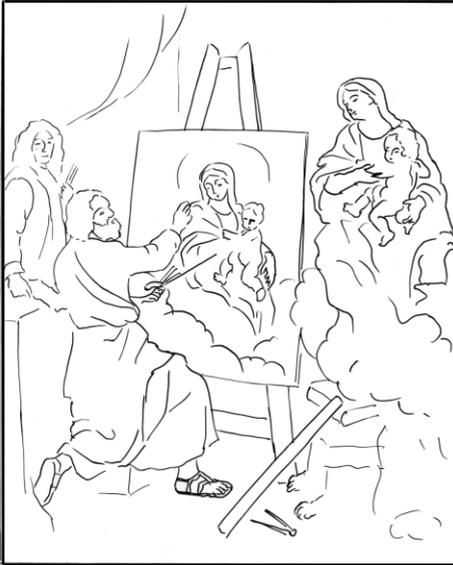
☞ Observe les vêtements du roi et sa position sur son cheval. Quelles qualités du roi sont ainsi mises en valeur ?

☞ Parmi ces caractéristiques du mouvement **classique**,* coche celles que tu retrouves dans le tableau de René-Antoine Houasse.

- La ligne
- La priorité du dessin sur la couleur
- La stabilité et l'équilibre
- La référence à l'Antiquité ou à la mythologie gréco-latine
- L'ordre

* Voir définition page 13

Salle XVIIe

Pierre Mignard, peintre **classique** troyen, fait d'abord un séjour à Fontainebleau (capitale des arts) puis il part pour Rome où il devient célèbre. Il est alors rappelé en France par Louis XIV. Celui-ci le nomme premier peintre du roi en 1690 et directeur de l'Académie Royale. Son tableau **Saint Luc peignant la vierge** a été peint quelques mois avant sa mort.

Il est écrit derrière ce tableau « dernier tableau peint par Mignard ». Cette toile pourrait être comme le testament artistique de Pierre Mignard car les trois personnages représentés symbolisent sa vie, ses goûts et sa passion pour la peinture.

☞ Saint Luc est en train de peindre la Vierge. A ton avis, qui était-il ?

- Le saint patron des peintres Le saint patron des musiciens

Mignard était très célèbre pour ses portraits féminins qu'il avait tendance à embellir en leur donnant un air un peu « mièvre » ; en est né le mot de « mignardise ».

☞ Quelle est l'expression du visage de la Vierge ?

☞ Mignard s'est représenté en arrière plan. Que tient-il dans ses mains ?.....

Salle XVIIIe

Inspiré par la *commedia dell'arte* (théâtre populaire italien), **Antoine Watteau** est l'un des premiers représentant du mouvement **rococo** *.

En 1712, il est accepté comme membre de plein droit de l'Académie.

Celle-ci créa même un genre spécialement pour lui : la « fête galante ».

🌀 Observe le tableau **L'Enchanteur** puis fais en une description.
Que voit-on ? Quelles sont les couleurs utilisées ? Comment est-il peint ? etc. :

🌀 Un des personnages de *l'enchanteur* nous regarde et nous invite ainsi à entrer dans le tableau. Lequel ?

🌀 Quelle atmosphère se dégage de ce tableau ?

- de la mélancolie de la joie de la tristesse de la poésie
 de l'angoisse autre.....

🌀 Parmi ces caractéristiques du mouvement **rococo***, coche celles que tu retrouves dans le tableau d'Antoine Watteau.

- Décors surchargés
 Courbes, arabesques
 Poses maniérées
 Sujets évoquant les plaisirs et les loisirs
 Nudités gracieuses

* Voir définition page 14

Salle XVIIIe

Après avoir remporté le prix de Rome, **Charles-Joseph Natoire** voyage en Italie et il est académicien en 1734, puis professeur en 1737.

Natoire est un artiste en vogue, les commandes abondent, venant du roi et de la noblesse. Sa première grande commande, en 1734, est celle faite par Philibert Orry, contrôleur des finances, pour son château de la chapelle Godefroy. Le tableau **Jupiter servi par Hébé** provient de cette commande.

☞ Ce tableau représente les dieux et déesses dans leur demeure céleste, l'Olympe. Saurais-tu retrouver qui est qui ?

- Jupiter, Dieu de l'Olympe. Attributs : aigle et foudre.
- Diane, déesse de la chasse. Attribut : arc.
- Bacchus, dieu du vin et de la vigne.
- Hébé, déesse de l'éternelle jeunesse.
- Junon, femme de Jupiter. Attributs : char et paon.

☞ Parmi ces caractéristiques du mouvement **rococo***, coche celles que tu retrouves dans le tableau de Charles-Joseph Natoire.

- Les décors surchargés
- Les courbes, arabesques
- Les poses maniérées
- Les sujets évoquant les plaisirs et les loisirs
- Les nudités gracieuses

☞ Observe l'ensemble de la salle consacré à Natoire et retrouve d'autres tableaux évoquant « l'histoire des Dieux » .

Lequel préfères-tu ?.....

Salle XVIIIe

Hubert Robert, surnommé « Robert des ruines », est un des principaux peintres paysagistes français du XVIIIe siècle.

Il passe onze ans à Rome, où il reproduit les plus précieux monuments de ce pays. Un an après son retour à Paris il est agréé et reçu par l'Académie Royale. Il est ensuite nommé dessinateur des jardins du roi, conseiller de l'Académie, et conservateur du nouveau Muséum national.

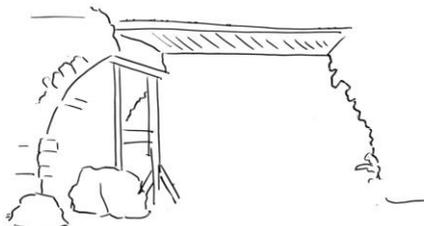
☞ Que représente son tableau **Ruines d'un pont romain** ?

- une scène d'histoire un portrait une scène de genre
 un paysage une nature morte

☞ Quelle atmosphère se dégage de ce tableau ?.....

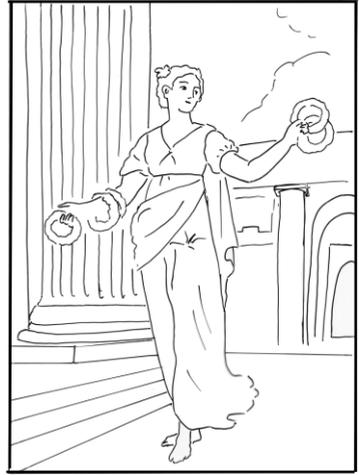
☞ Hubert Robert s'est inspiré de ses nombreux dessins réalisés en Italie pour inventer ce paysage.

Et toi, quel paysage dessinerais-tu autour de ce pont ?

Salle XVIIIe

Joseph-Marie Vien est passionné par l'art antique, qu'il découvre en Italie après avoir été lauréat du prix de Rome. En 1775, il est directeur de l'Académie de France à Rome puis premier peintre du roi en 1789. Il est considéré comme le père du mouvement **néoclassique** *. Son tableau **Glycère ou la marchande de fleurs** illustre très bien les caractéristiques de ce mouvement.

☞ Ce tableau représente un portrait. Est-ce ?

- un autoportrait un portrait en buste un portrait en pied

☞ Dans quel style de décor se situe le personnage ?

- gréco-romain moderne renaissance

☞ Parmi ces caractéristiques du mouvement **néoclassique*** coche celles que tu retrouves dans le tableau de Joseph-Marie Vien.

- Le retour à la rigueur et l'austérité
 Les thèmes inspirés de l'Antiquité grecque et romaine
(Colonnes, toges, ...)
 La forme prime sur la couleur

* Voir définition page 15

☞ La visite est terminée ! Peux-tu dire quel mouvement du XVIIe ou du XVIIIe siècle tu préfères ?

- le baroque le classicisme le rococo le néoclassicisme ?

☞ Quel tableau as-tu préféré ?

Nous te remercions de ta visite...

Un peu d'histoire de l'Art...

L'art baroque (début du XVIIe siècle)

..« Contre la religion protestante, les pays catholiques et leurs artistes développent un style exubérant que l'on appellera « baroque ». Dans ces œuvres, les anges tombent du ciel, les chris̄ts dégringolent de leurs croix, les étoffes bouillonnent et les corps se contorsionnent : la peinture devient un tumulte obscur ou très coloré mais toujours très savamment composé » (Ma première histoire de l'art, de Béatrice Fontanel)

Le baroque est un style qui naît en Italie au début du XVIIe siècle et qui se répand par la suite dans les pays d'Europe. Il reste peu diffusé en France.

Ses caractéristiques sont :

- La courbe
- L'exagération du mouvement
- L'exagération des émotions
- La matière colorée et la forme en mouvement
- Le contraste
- L'effet théâtral

Quelques grands peintres baroques :

Le Caravage, Rembrandt, Vélasquez, Hyacinthe Rigaud, Rubens...

Un peu d'histoire de l'Art...

L'art classique (Moitié du XVIIe siècle)

« Sous le règne de Louis XIV les turbulences de la peinture baroque s'apaisent : les anges cessent de tomber du ciel, les étoffes de tourbillonner... C'est l'âge d'or de la peinture classique : à l'image de leurs souverains, aux dignes postures, l'art acquiert une majesté mesurée. Les artistes de cette époque, qui font des voyages d'étude en Italie, veulent retrouver la beauté de l'art antique. » (Ma première histoire de l'art, de Béatrice Fontanel)

L'art classique se développe au milieu du XVIIe siècle, il est souvent assimilé à la France comme un art au service de la monarchie.

Ses caractéristiques sont :

- La ligne
- La priorité du dessin sur la couleur
- La stabilité et l'équilibre
- La référence à l'Antiquité ou à la mythologie gréco-latine
- L'ordre

Quelques grands peintres classiques :

Nicolas Poussin, Charles Le Brun, Philippe de Champaigne...

L'art rococo (début du XVIIIe siècle)

« A la mort de Louis XIV, en 1715, son neveu Philippe d'Orléans est nommé régent de France. Il est un homme cultivé et raffiné qui a horreur de l'atmosphère pesante qui règne à Versailles. Les immenses appartements royaux décorés de hautes toiles qui représentaient les souverains sur leur trône ou leur cheval (art classique) passent de mode. On préfère des tableaux de format plus modeste que l'on accroche dans les boudoirs ou les salons. Ils représentent des fêtes champêtres aux couleurs fraîches et, comme brossées avec légèreté sur la toile, des femmes nues aux fesses roses, des enfants qui jouent, un pierrot rêveur, une jeune fille sur une balançoire, des bustes gracieux installés sur les cheminées... Cet art est appelé « rococo » à l'image des grottes ou des pavillons décorés de pierres et de coquillages ». (Ma première histoire de l'art, de Béatrice Fontanel)

L'art rococo se développe de 1730 à 1770. C'est un mouvement artistique qui touche principalement l'architecture, l'ornementation, l'ameublement ainsi que la peinture. Il est caractérisé par des décors lourdement chargés et évoque le plaisir frivole.

Ses caractéristiques sont :

- Les décors surchargés
- Les courbes, arabesques
- Les poses maniérées
- Les sujets évoquant les plaisirs et les loisirs
- Les nudités gracieuses

Quelques grands peintres rococo :

Fragonard, Watteau, Chardin, François Boucher...

Un peu d'histoire de l'Art...

L'art néoclassique (Moitié du XVIIIe siècle)

« Après la révolution française de 1789, les tableaux fripons des boudoirs, les courtisanes têtes nues, les fêtes champêtres sont maintenant fort mal vus. L'art doit redevenir sérieux et politique... le roi n'est plus là, il a été guillotiné en 1793. Napoléon pointe son nez. L'antiquité grecque et romaine est à la mode. Elle est le modèle de vertu pour les révolutionnaires. Ces peintres inspirés par l'idéal de beauté antique, sont appelés les « néoclassiques »
(Ma première histoire de l'art, de Béatrice Fontanel)

L'art néoclassique est né à Rome au moment où l'on redécouvre Pompéi et Herculaneum (cités romaines du VIe siècle avant Jésus Christ et ensevelies en août 79 par le volcan Vésuve).

Il se développe entre 1750 et 1830 environ. Le mouvement se propage rapidement en France par les peintres et sculpteurs de l'Académie de France à Rome.

Le néoclassique préconise un retour à la vertu et à la simplicité de l'antique après le baroque et les excès de frivolité du rococo.

Ses caractéristiques sont :

- Le retour à la rigueur et l'austérité
- Les thèmes inspirés de l'Antiquité grecque et romaine (colonnes, toges, ...)
- La forme prime sur la couleur

Quelques grands peintres néoclassiques :

Jacques Louis David, Joseph Marie Vien, Jean Auguste Dominique Ingres, ...