

Société des Amis du musée des beaux-arts de Caen
Saison 2019-2020
Journées d'initiation à l'histoire de l'art

Le but de ces journées est triple : parcourir l'iconographie occidentale des débuts du christianisme au XXe siècle ; lire des images en les replaçant (brièvement) dans leurs contextes artistiques, socio-politiques, religieux ; mettre en évidence les ruptures et les permanences ; décliner les lieux, les "Écoles", etc., parmi lesquel(le)s nous ferons des choix inévitablement drastiques. Pour cela nous travaillerons sur des thèmes qui permettront de mettre en évidence des évolutions et nous évoquerons les artistes les plus représentatifs de leur époque ou de tel ou tel mouvement artistique.

En six séances, il sera impossible d'aborder toute l'histoire iconographique de l'Occident chrétien ; pour pallier les silences volontaires, nous constituerons des chronologies qui vous permettront de remettre en perspective des événements importants pour l'histoire de l'art et les principaux artistes d'une période, d'une École, d'un mouvement artistique.

Voici quelles seront quelques unes de nos approches qui feront l'objet des séances de cours et des discussions. Mais nous serons aussi à votre écoute pour faire évoluer ce programme.

Ce programme est assuré par Huguette Legros et Jean-Pierre Le Goff. Certains cours sont assurés par l'un ou l'autre, mais le plus souvent, ils le seront en dialogue.

Organisation

I - Première Journée - 14 ou 21 novembre 2019

Séance I-1 – L'image au Moyen Âge du Ve au XIIIe siècle :

Huguette Legros, 10h-12h – cours 1h30 et ½ h. de discussion.

A) Le statut des images dans l'Europe chrétienne

B) À cette époque bien peu d'artistes sont connus, aussi parcourons-nous cette période en suivant l'évolution de deux grands thèmes :

- ✓ Un motif *religieux* et son évolution : images du Christ, du Bon Pasteur au Christ souffrant.
- ✓ Un motif *politique* : représenter le pouvoir, des Ottoniens à saint Louis.

Séance I-2 – Les XIVe et XVe siècles entre permanences et innovations :

Huguette Legros et Jean-Pierre Le Goff, 13h30 – 15h30 (répartition idem).

A) Un **bref rappel** des circonstances historiques et des éléments contextuels : statut des artistes, nouveaux commanditaires (les villes, les *bourgeois*, les corporations, les ordres Mendiants), techniques nouvelles.

B) XIVe siècle :

• **Les innovations :**

- 1) autour de quelques artistes, en Italie :
 - ✓ Giotto : la question de l'espace, mythe ou réalité ?
 - ✓ Giotto : le cycle de saint François d'Assise
- 2) De nouveaux foyers culturels : l'exemple d'Avignon.

- 3) Des techniques nouvelles : le vitrail, la marqueterie historiée (bois ou marbre).

- **Les continuités :**

- 1) En Italie : l'École de Sienne (entre autres) : Lorenzetti
- 2) En France : l'enluminure gothique.
- 3) Europe du Nord : l'École de Cologne.

- **Des thèmes nouveaux :**

- Portraits, nature, émergence d'un certain *réalisme*, d'une nouvelle iconographie mariale : études détaillées de quelques œuvres significatives.

C) Le XVe siècle :

- **Le gothique international :**

Nous distinguerons les deux tendances de ce style qui touche d'abord la France, les terres flamandes, la Bourgogne et la Bohême avant de s'étendre à toute l'Europe :

- ✓ Une recherche nouvelle portant sur les formes, les détails, la nature
- ✓ Une inspiration plus sombre liée aux représentations de la mort.

- **La première Renaissance :**

1) L'Italie :

Le premier foyer du renouveau de l'art occidental est Florence, mais ce mouvement s'épanouit aussi dans d'autres grandes villes italiennes. Un très grand nombre de peintres vont contribuer à ce renouvellement et des choix seront faits parmi tant d'artistes connus pour mettre en évidence les caractéristiques de cette renaissance ; citons : Piero della Francesca et le cycle d'Arezzo (le religieux et le politique) ; Antonello da Messina (la Vierge, saint Jérôme) ; Masaccio (Adam et Ève chassés du Paradis) ; Fra Angelico, entre autres.

2) L'art flamand :

Les nouveaux foyers sont Bruxelles, Gand, Bruges, Anvers, et quelques maîtres se détachent : Robert Campin, Jan Van Eyck, Rogier Van der Weyden, Hans Memling, Jheronimus Bosch, etc.

3) La France :

Au milieu du XVe siècle, la France connaît aussi un renouveau artistique ; nous convoquerons Jean Fouquet, Enguerrand Quarton, l'École de Fontainebleau.

Séance I-3 – De la seconde Renaissance au baroque :

Jean-Pierre Le Goff, 15h45 -17h45 (répartition idem).

Nous analyserons les évolutions de la première Renaissance à la seconde, qui passent par le Maniérisme (de Parmesan à Titien, le Greco et Tintoret, par exemple) et débouchent sur le Baroque (l'étrangeté manifestée par le mouvement, le paysage allusif de Patinir à Sustris, l'étirement des formes, les apparences trompeuses, etc.).

Quelques peintres nous guideront : Andrea Mantegna, Albrecht Dürer, Jheronimus Bosch, entre autres.

... / ...

II - Deuxième journée : 5 ou 12 décembre 2019

Séance II-1 – L'image au Moyen Âge (suite) :

Huguette Legros, mêmes horaires.

- A) Représenter la nature : le monde animal, la flore, vers le paysage.
- B) Peindre les individus, vers le portrait.
- C) Des sensibilités nouvelles et des thèmes nouveaux : la mort, l'enfer, évolution de l'iconographie mariale, etc.
- D) Lire une scène biblique ou profane

Séance II-2 – Le XVIIe siècle :

Jean-Pierre Le Goff, mêmes horaires.

Nous l'aborderons selon deux axes :

1) L'opposition Baroque *versus* Classique : avec les précautions qui s'imposent...

2) La question des genres : vers une classification et une hiérarchisation de la peinture, par thèmes (et "formats").

En 1667, puis en 1668 André Félibien pose la hiérarchie des genres qui va, au sein de l'Académie royale de Peinture et Sculpture, déterminer le "statut" des peintres.

Il sera intéressant de commenter les œuvres de quelques peintres selon ces deux axes : Le Caravage, Artemisia Gentileschi, les Carrache, & *alii* ; Rembrandt, Rubens, & *alii* – Georges de La Tour, Philippe de Champaigne et Laurent de La Hyre, Charles Lebrun et Nicolas Poussin, *et alii*, les espagnols, Zurbaran, et les anglais (théâtre, musique, architecture, et peinture, importée des Pays-bas).

Séance II-3 – XVIIIe – XIXe – XXe siècles :

Jean-Pierre Le Goff, mêmes horaires.

La différenciation des genres est poussée à son comble (vers une dissolution ?), du fait, entre autres, de l'évolution des techniques et des procédés.

Nous prendrons l'exemple du paysage : la ruine (et l'antique), la "campagne" (et le bucolique), les vedute, le paysage urbain, le paysage industriel, etc.). Les peintres convoqués seront, entre autres et pour illustrer la diversité des sous-genres et des "Écoles", Giambattista Tiepolo, Canaletto (Giovanni Antonio Canal) et Francesco Guardi, Giovanni Battista Piranesi, Hubert Robert, Claude-Joseph Vernet, Pierre-Henri de Valenciennes, Jean-Baptiste Lallemand, Giovanni Piranèse ; Caspar David Friedrich, John Constable ; Jean-Baptiste Camille Corot, Gustave Courbet, Claude Monet, Paul Cézanne, Camille Pissaro, George Braque, Edward Hopper, David Hockney, & *alii*.