

DIVERSITE DES EXPRESSIONS ARTISTIQUES

I - ARCHITECTURE CIVILE

Château de la Loire : le château de Chambord (1519-1550)

Renaissance – François Ier – Influence de De Vinci pour l'escalier à double révolution.

PP : Classes culturelles (classes à patrimoine) : historique, architectural, archéologiques, ethnologique, littéraire ou artistique (musique, théâtre).

Une villa de patricien : Andrea Palladio, la Rotonda près de Vicence (Italie, 1566-1570)

+ de 20 villas Palladio - Bâtiment symétrique – Porche/Temple – type ancien romain

Une architecture utopique : Claude-Nicolas Ledoux, les salines royales d'Arc-et-Senans (France-Comté, 1775-1779)

Ledoux, homme des Lumières – Utopie : la quête de la société idéale – Architecture visionnaire.

Un gratte-ciel américain, première moitié du XXème siècle : William Van Alen, le Chrysler Building (New York, 1930)

Pouvoir et vision surplombante – Capitalisme industriel moderne et progrès scientifique –
Quelle gloire ? – Structure de l'espace urbain.

Un habitat collectif : Le Corbusier, la Cité radieuse (Marseille, 1945-1952)

Unité d'habitation – école primaire au dernier étage – autrefois commerces au rez-de-chaussée – Une ville/cité en un endroit – Le Corbusier, architecte de 1905 à 1963 – Le béton.
PP : citoyen dans son cadre de vie-

Une ville neuve : Oscar Niemeyer, Brasilia (Brésil, 1960)

Ministères

Cathédrale

Capitale du Brésil - Construite sur de hauts plateaux (1170m) et à 1000km dans les terres – Fondation en 1956 - Inscrite au Patrimoine Mondial (1987) – Politique de mise en valeur des terres intérieures du Brésil.

Oscar Niemeyer – Figure de proue du mouvement moderne brésilien – Réinterprétation grands principes du rationalisme et de Le Corbusier – Conceptions architecturales et sociales.

Deux architectures à vocation culturelle

Renzo Piano et Richard Rogers, le Centre Georges-Pompidou (Paris, 1977)

Commencé en 1972 – « usine à gaz », surnom péjoratif – Caractère provocateur et « révolutionnaire » - Ouverture de l'espace au public.

Frank O. Gehry, le musée Guggenheim (Bilbao, Espagne, 1997)

32 500m² - 16m en dessous de la côte de la ville – traversé par un pont, principale entrée de la ville – Volumes interconnectés – Courbes en pierre, verre et titane conçues par ordinateur.

II - CINEMA

Une œuvre majeure du matrimoine mondial :

Charlie Chaplin, Le Kid (Etats-Unis, 1920)

Un enfant abandonné par sa mère se retrouve adopté par un mendiant – A l'origine, un court métrage – Chaplin, 30 ans, déjà connu – Petits sketches, souvent drôles – Misère quasi constante.

Charlie Chaplin, La Ruée vers l'or (Etats-Unis, 1925)

1898 – Klondike – Un chercheur d'or se retrouve dans la cabane d'un bandit lors d'une tempête de neige.

Charlie Chaplin, Les Temps modernes (Etats-Unis, 1935)

Critique contre le Taylorisme – Pauvreté des masses contre caste dominante – Chômage –
N'est pas un drame social pur - Conclusion : vers des meilleurs jours.
Une adaptation littéraire : Jean Cocteau, La Belle et la Bête (France, 1946)

Commerçant ruiné vole une rose dans un château, doit échanger sa fille contre sa mort – Belle s'éprend de la bête – Adaptation du conte de Madame le Prince de Beaumont, 17ème siècle.

Un western

Howard Hawks, Rio Bravo (Etats-Unis, 1959)

Grand classique du western – Film d'action, intrigue, décor minimaliste – Shérif menacé par un gang qui veut faire libérer un membre de prison – Image traditionnelle des héros de la conquête de l'ouest – John Wayne.

Fred Zinneman, Le train sifflera trois fois (Etats-Unis, 1952)

Grace Kelly, Gary Cooper – Un homme vient en ville pour se venger du shérif qui vient de se marier – A peu près en temps réel – Allégorie du Maccarthisme (ville = reflet des professionnels du cinéma qui dénonçaient leurs collègues).

Une comédie musicale

Stanley Donen et Gene Kelly, Chantons sous la pluie (Etats-Unis, 1952)

Script écrit après les chansons – Un couple star du muet passe au cinéma parlant et doivent chanter, mais la femme a une voix trop aigüe et une jeune femme doit chanter par-dessus sa voix – Révolution technique + révolution culturelle (pluie = ampleur des changements dans l'industrie cinématographique).

Un film d'aventure

Fritz Lang, Les Contrebandiers de Moonfleet (Etats-Unis, 1954)

2 points de vue autonomes (enfant et adulte) – 1760 – John, enfant têtue, se rend à Moonfleet pour retrouver Fox, l'homme à la quel sa mère l'a confié avant sa mort et chef de contrebandiers. Fox va s'attacher au jeune et le défendre contre sa propre bande – Fin : Fox donne diamant à John qui le mettra à l'abri du besoin puis part.

Un dessin animé

Paul Grimault, Le Roi et l'Oiseau (France, 1980)

Vision fantasque et poétique de Prévert et Grimault – Figures du mal nombreuses – Complicités salutaires : oiseau multicolore et mélodie magique – Oiseau : porteur du message de paix et de liberté, se libère de ses chaînes, renverse le pouvoir du tyran.

Une fiction contemporaine

Abbas Kiarostami, Où est la maison de mon ami ? (Iran, 1987)

Kiarostami, grande figure du cinéma contemporain, avant était peintre et dessinateur d'affiches de cinéma – Amitié de deux enfants, autour d'un cahier pris par inadvertance sur lequel doit être fait des devoirs ou l'enfant sera renvoyé.

III - DESSIN

Une gravure de Albrecht Dürer (XVe-XVIe siècles)

Saint Jérôme dans son étude

Nuremberg – graveur – a gravé l'une des premières gravures sur bois – Gravure sur cuivre.

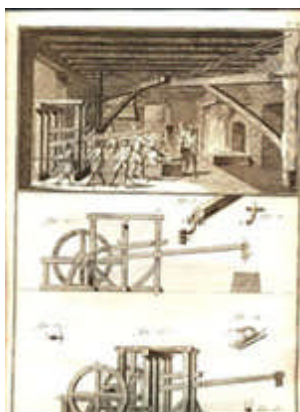
Un dessin à la sanguine de Michel-Ange (XVe-XVIe siècles)

La vierge à l'enfant – 1550

Chapelle sixtine – Peintre, sculpteur, poète, architecte.

Une planche de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert (1762-1772)

Le siècle des Lumières.

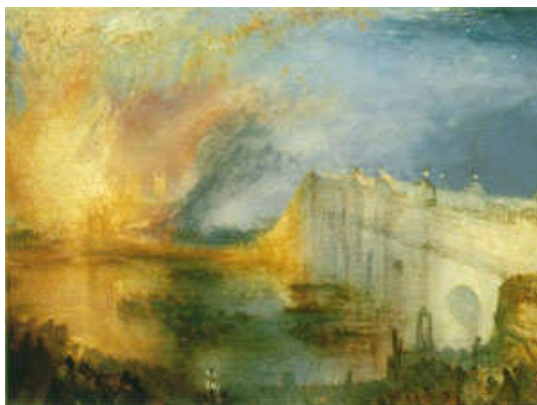
Un dessin aux trois crayons de Antoine Watteau (XVIIIe siècle)

La buveuse – 1716

Un des premiers représentants du mouvement Rococo, dérivé du baroque, peinture et architecture principalement – Inspiration Commedia Dell'arte.

Une aquarelle de William Turner (XVIIIe-XIXe siècles)

Incendie du Parlement – 1834

Pré-impressionniste – Romantique – Effets de lumière – Voyages en Europe.

Un dessin à lamine de plomb de Jean Auguste Dominique Ingres (XIXe siècle)

The Stamaty family – 1818

Peintre français – Classicisme – « La grande baigneuse » - Arabesques linéaires.

Un dessin au fusain de Georges Seurat (XIXe siècle)

The Harvester – 1881

Pionnier du mouvement pointillisme ou divisionnisme – Influencé par Rembrandt, Goya –
Beaux-arts – « Baignade à Asnières »

Un dessin à la brosse de Hans Arp (XXe siècle)

Dada, surréalisme – Alsace, père allemand, mère alsacienne – Entre-deux-guerres – Sculpteur.

IV – PEINTURE ET COMPOSITIONS PLASTIQUES

LES CONSTITUANTS DE L'ŒUVRE

La Lumière

Johannes Vermeer (XVIIe siècle)

La Dentellière (musée du Louvre, Paris)

La Laitière (Rijkmuseum, Amsterdam)

Peintre hollandais – Gloire posthume – A ses débuts : peintures d’histoire – Fluidité de la matière – Effets de mobilité – Perfection des moyens mis en œuvre – Signification connexe des objets placés autour du sujet – Sens médité de l’organisation spatiale.

Georges de La Tour (XVIIe siècle)

La Nativité (musée des Beaux-arts, Rennes)

Job et sa Femme (musée départemental des Vosges, Epinal)

Livre de Job – Ancien testament (autres livres : la Genèse, l'Exode,...) – Job, fidèle serviteur de Dieu – Dieu fit un pari avec le diable sur la fidélité de Job : chameaux, femmes, enfants, tous furent victimes de ce pari, mais Job se sauva et Dieu gagna son pari.

Peintre français – Mélange des courants artistiques français, italiens et nordiques – Observateur de la réalité quotidienne – Continuité du Caravage – Grande maîtrise des sources de lumières – Intérieurs clair-obscur éclairés à la bougie.

La couleur

Une tapisserie de Sonia Delaunay (XXe siècle)

(Ukraine 1885 – Paris 1979) Epouse du peintre Robert Delaunay – Exploration de la lumière, des mouvements des couleurs, leur « contraste simultané » - Formes géométriques, colorées et vives.

Un monochrome d'Yves Klein (XXe siècle)

Monochromes de différentes couleurs à l'origine de son œuvre entière – Cherche à éviter l'intrusion d'un élément extérieur en recouvrant la surface entière de la toile avec une seule couleur – Le couleur permet d'atteindre la sensibilité – Vers le fin, essentiellement le bleu car couleur la plus abstraite, rappelle la mer, le ciel, etc.

La perspective

Fra Angelico, L'Annonciation (couvent San Marco, Florence, Italie, XVe siècle)

Peintre toscan, béatifié – Religieux dominicain – Association des principes structuraux de la Renaissance (constructions en perspective et représentations de la figure humaine) avec les vieilles valeurs médiévales de l'art (fonction didactique et valeur mystique de la lumière)

La composition

Diego Velázquez, Les Ménines (musée du Prado, Madrid, Espagne, XVIIe siècle)

1656 - " Chefœuvre incomparable,, véritable résumé des peintres sur la couleur, le mouvement, le temps, l'espace..."

LES PROCÉDES

Le collage

Une œuvre de Kurt Schwitters (XXe siècle)

Difficile – 1942/1943

Hanovre – Dadaïsme – Fuit le nazisme – Fouilleur de la société industrielle et de la réalité urbaine – Œuvres d’abord figuratives puis influence des mouvements d’avant-garde – Refuse re-production illusoire de la réalité.

Le montage et le photomontage

Une œuvre de Max Ernst (XXe siècle)

Autoportrait - 1920.

Invente la technique du « frottage » (laisser courir une mine de crayon sur une surface donne des courbes imaginaires) – Développement de l'expressionnisme abstrait.

L'égouttage « dripping »

Une œuvre de Jackson Pollock (XXe siècle)

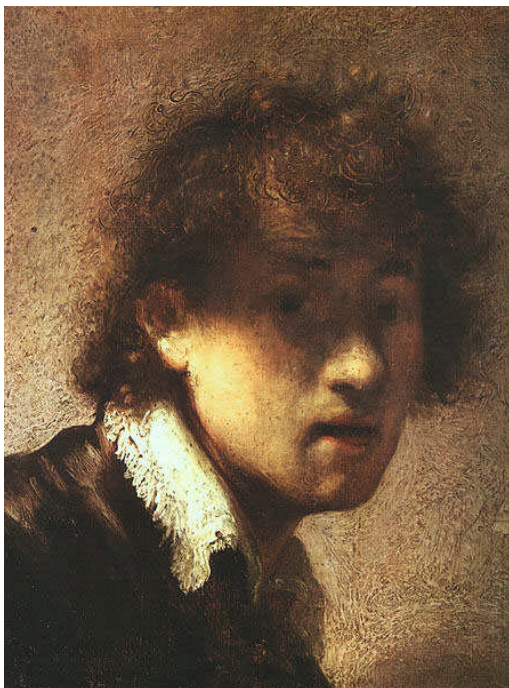

Un des grands peintres américains – Jack the Dripper – Pas de composition centrée – Différentes couleurs se fondent simultanément – Rythme plastique – Exubérance.

LES GENRES

L'autportrait

Rembrandt (XVIIe siècle)

Grand peintre de l'art baroque européen – Age d'or hollandais – Gravures et dessins – Utilisation de la lumière et de l'obscurité (clair-obscur) – Personnages souvent pauvres et âgés.

Vincent Van Gogh (XIXe siècle)

Fils de pasteur protestant – Vendu une seule toile, à son frère pour 5F – Touches de pinceaux, technique étudiée – Sombres, presque monochromes puis touches courbes rayonnantes, tourbillonnantes et couleurs pure (jaune, vert et bleu principalement) – Influencé par les impressionnistes – Auvers-sur-Oise.

La nature morte

Paul Cézanne (XIXe - XXe siècles)

« Panier de pommes » - 1895

Peintre artisan autodidacte – Séduit par le romantisme de Delacroix, puis impressionniste avec ses amis : Renoir, Monet et Guillaumin, plus pauvres que lui – A l'écart du mouvement artistique – Popularité tardive – « Père de la peinture moderne » - Travail ouvrier, solitaire, sans interruption.

Le paysage

Camille Corot (XIXe siècle)

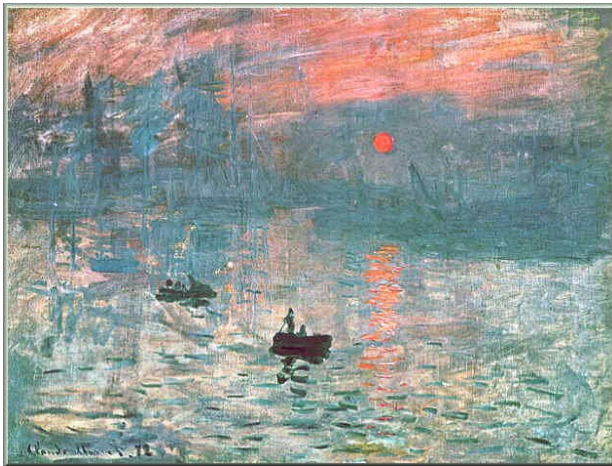
Ville d'Avray

Le pont de Narni 1826-1827

Dernier peintre du néoclassique – Considéré comme le maître par les autres impressionnistes
– Paysages baignés de lumière.

Claude Monet (XIXe - XXe siècles)

Impression, soleil levant

Bord de Seine à Bennecourt

« Impression, soleil levant » donna son nom à l'impressionnisme – L'un des créateurs de l'impressionnisme, le plus convaincu et le plus constant – Transmettre perceptions - Nouvelle conception de la nature et de l'art – Nouveaux procédés picturaux : juxtaposition de la toile des tâches de couleur pure qui se fondent en un mélange optique.

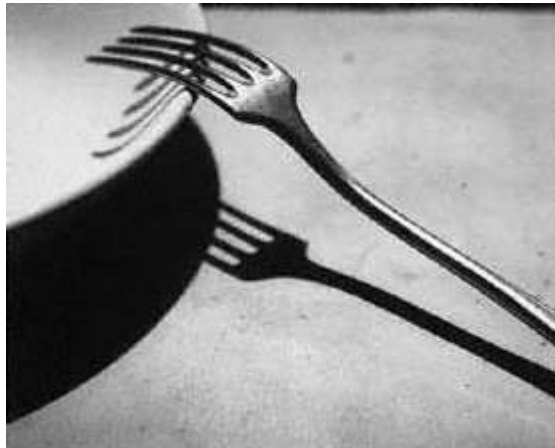
V – PHOTOGRAPHIE

Nadar : Portrait de Sarah Bernhardt ou de Baudelaire (XIXe siècle)

Caricaturiste, aérostier, photographe français – Série de portraits des célébrités contemporaines – Surnom : Tournadar puis Nadar - Photographie exportée à l'extérieur et en voyage.

André Kertész : La Fourchette (1928)

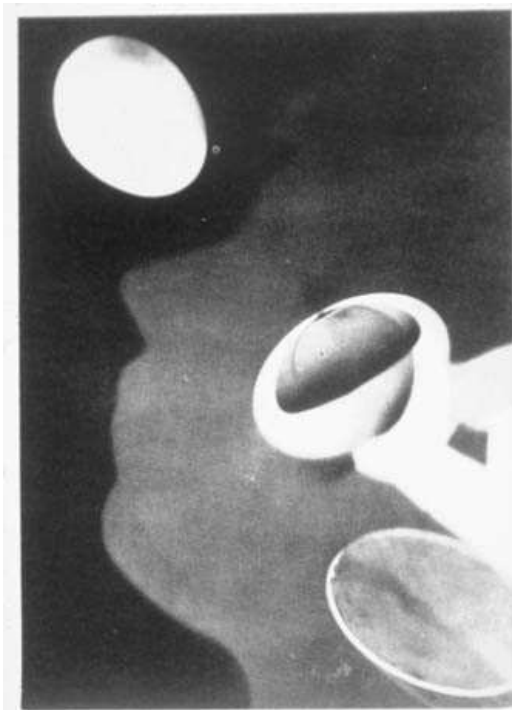
Photographe hongrois et américain – Environnement tzigane, puis engagé dans l'armée hongroise – Proche des surréalistes et du dada, mais n'appartient à aucun mouvement – Photos de la seconde Guerre Mondiale, mais incompris.

Henri Cartier – Bresson : Ecluse de Bougival (1955)

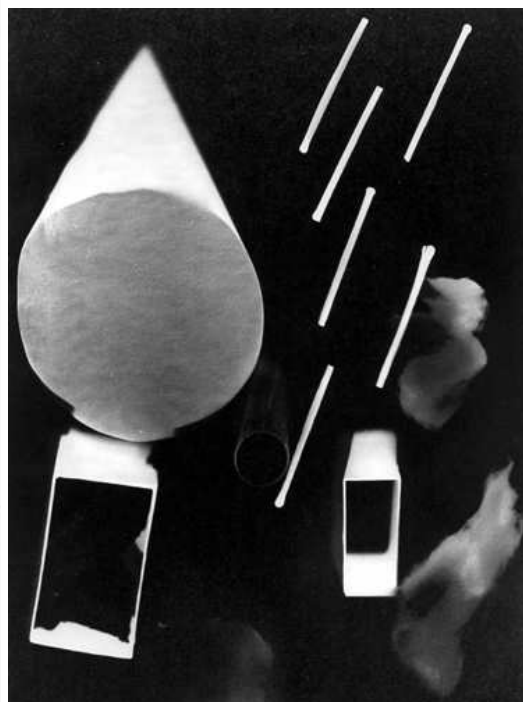

Humaniste de la photo – Grand reporter (couronnement du pape, anniversaire prise de pouvoir à Pékin,...) – Passion pour l’instant présent – Appareil photographique = carnet de croquis.

Man Ray : Un rayogramme (XXe siècle)

Rayogramme Kiki

Rayogramme

Photographe dadaïste américain et réalisateur de films d'avant-garde – Proche de Marcel Duchamp (double mariage) – Tombe amoureux de la chanteuse française Kiki – Placement d'objets sur feuille de papier sensible : trace objets = identique à l'ombre : épreuve unique.
Robert Capa : Mort d'un soldat républicain près de Cerro Muriano (Espagne, septembre 1936)

Allemand, quitte le pays quand Hitler accède au pouvoir - Guerre Civile d'Espagne, prise du pouvoir par Franco, pour les magazines *Vu* et *Regard* — Soldat des forces républicaines, en chemise blanche, qui s'effondre après avoir été touché par une balle – Employé par Life pour la seconde guerre sino-japonaise puis le débarquement en Afrique du Nord et enfin en Normandie en 1944 – Tué par une mine au Vietnam en 1954.

Une photographie couleur, par exemple de William Wegman (XXe siècle)

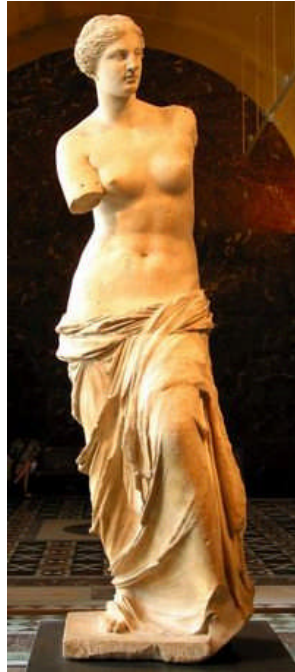
A appelé son chien Man Ray – Photographie, peinture, collage, vidéo : tous les champs des arts visuels avec humour légèrement subversif – détourne les choses les plus simples et familières pour en faire ressortir leur étrangeté fondamentale.

Aperçu œuvres de référence - AW

VI – SCULPTURE

Une sculpture de l'Antiquité : La Vénus de Milo (musée du Louvre, Paris, vers 100 av. J.-C.)

Représentant idéal de la beauté : déesse Aphrodite – Sculpteur et année inconnus – Trouvé à Milo en 1820 par un paysan qui la cacha des autorités.

Un chapiteau roman ou un tympan (par exemple, celui de la basilique de Vézelay ou de Moissac)

Tympan du Vézelay

Chapiteau Moulin

Un tympan est une pièce de remplissage d'une voûte, en plein cintre ou en arc brisé, souvent utilisé pour représenter un bas-relief (sculpture à faible relief, scène très peu détachée de la pierre) dans les églises d'architecture romane ou gothique.

Un chapiteau est un élément de forme évasée qui couronne une colonne et lui transmet les charges qu'elle doit porter. D'un point de vue ornemental, il est le couronnement, la partie supérieur d'un poteau, d'une colonne, d'un pilastre, d'un pilier,... - Indiquent le plus souvent

les ordres architecturaux classiques : toscan, dorique, ionique, corinthien, composite.

Un marbre de Michel Ange : David (1504, Gallerie dell'Académia, Florence, Italie)

Peintre, sculpteur, poète et architecte italien de la Renaissance – Architecte de la basilique Saint-pierre de Rome en 1546 – Construction du dôme en 1555, peinture de la Chapelle Sixtine.

Un bronze d'Auguste Rodin : Les Bourgeois de Calais (musée Rodin, Paris, 1884)

A révolutionné la sculpture dans une forme de liberté qui n'existait pas jusque là – Reproduction très fidèle (le Penseur, l'Age d'Airain, accusé d'avoir utilisé un moule et disculpé en présentant le modèle) – Formes achevées qui restent partiellement prises dans un bloc plus rustique et partiellement dégrossi – Avant-garde de son art – Laissa ses moules et des signatures pour que son art soit perpétué.

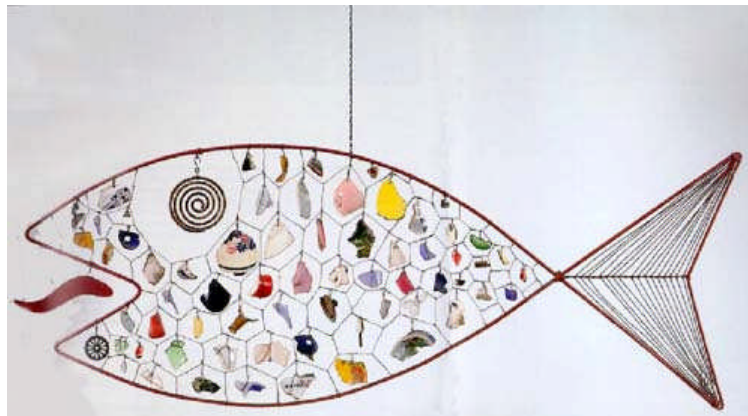
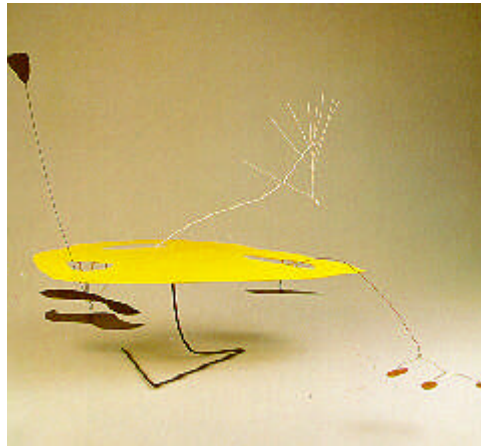
Un plâtre d'Alberto Giacometti : Objet désagréable (MNAM, Paris, 1931).

Le Nez, plâtre sur armature métallique, 1947

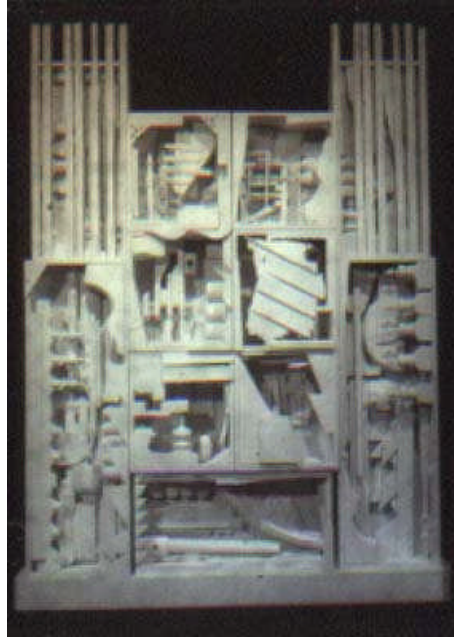
Sculpteur et peintre réaliste suisse – Familier du cubisme – Objets imaginaires « sculptures plaques » et « sculptures ouvertes » - Evocation de violence, de sexe et de mort – Travail sur le « double de la réalité » - Bronzes ou plâtres avec effigies nues, allongées, étirées, creuses.

Un mobile d'Alexander Calder : Mobile sur deux plans (MNAM, Paris, 1955)

Sculpteur américain – Ingénieur de formation - Surtout réalisé des mobiles, assemblages de formes animés par le mouvement de l'air – Fascination du thème du cirque – Fabrication de jouets en France – Sculpture figurative sur fil de fer.

Un bois peint de Louise Nevelson (XXe siècle)

Dawn's wedding – 1959

Sculpture art abstrait expressionniste – Assemblage de bois peint dans en noir soit en or ou blanc – Taille personnelle ou monumentale.

Une installation vidéo de Nam June Paik : Moon is the oldest TV (MNAM, Paris, 1965)

Electronic superhighway

« Grand père de l'art visuel » - Compositeur, musicien – Etudiant à Tokyo – Mouvement Fluxus (mouvement d'après-guerre regroupant travaux Duchamp et Dada), anti-art, redéfinition violente des aspects conventionnels de l'objet d'art – Vidéo = matériau malléable – nouvelles formes expressives fondées sur une volonté de contrôle du temps.

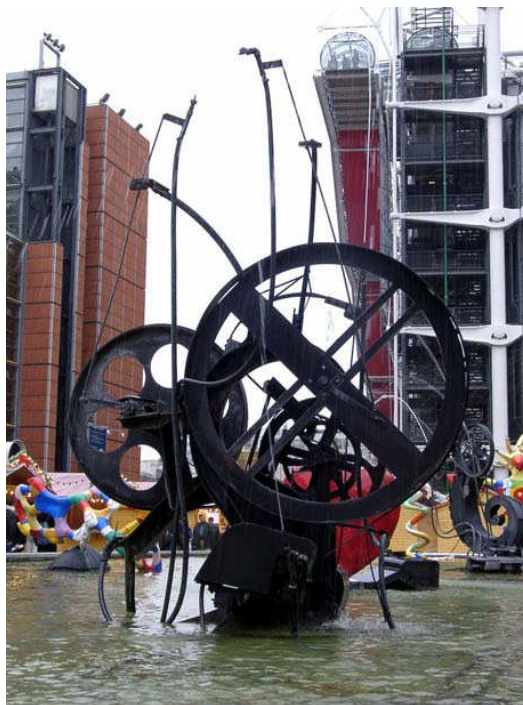
Aperçu œuvres de référence - AW

Une sculpture animée de Jean Tinguely : L'Enfer, un petit détail (MNAM, Paris, 1984)

Chaos

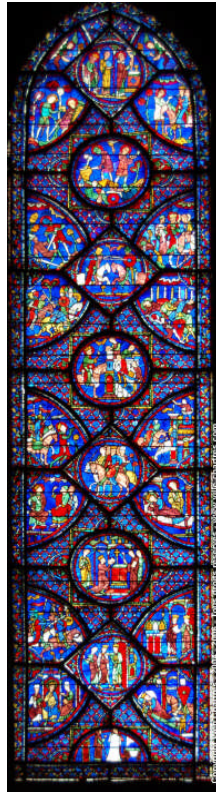
Fontaine

Artiste suisse – Père alcoolique, bombardement, contre le nazisme – Apprentissage de décorateur – Puis artiste – De la peinture au cinétisme – Peintures à l’huile puis sculptures animées : vue, ouïe, toucher et aussi odorat si fumigène.

VII – VITRAIL

Un vitrail médiéval : Charlemagne, cathédrale de Chartres (Eure-et-Loir, XIIIe siècle)

Chartres – Art Gothique – 42 vitraux furent données par les confréries des marchands de la ville : boulanger, armurerie, charpentiers, marchands de vin... - Verres des vitraux faits de sable et de cendres d'hêtre, fondus et mélangés à très haute température et ajout d'oxydes métalliques (poudres colorées) pour teinter le verre - Panneaux réunis par des barres de fer et encastrés dans la pierre des fenêtres -

Un vitrail moderne : Henri Matisse, chapelle de Vence (Alpes-Maritimes, 1948-1951)

« Regarder toute la vie avec des yeux d'enfants » - Etudes de droit – Dessin puis mouvements d'avant-garde et impressionnisme – Recherche d'une autre lumière et d'un autre espace : Tahiti – Gouache découpée.

Un vitrail contemporain : Pierre Soulages, abbatale de Conques (Aveyron, 1987-1994)

Peintures abstraites et sombres où le noir domine – Réalisation de décors de théâtre, de gravures à l'eau-forte – A Conques : 104 vitraux – Rythme, espace et lumière naissent des contacts violents du noir et du blanc.