

Défi histoire des arts

1

Marie-Madeleine Guimard Jean-Honoré Fragonard

Pour l'un de ses quarante Portraits de fantaisie (célèbre série de tableaux dont chacun a été réalisé en une heure), le peintre français Fragonard prend pour modèle Marie-Madeleine Guimard, danseuse de l'Opéra de Paris. Il la révèle ici dans une posture virevoltante, séductrice.

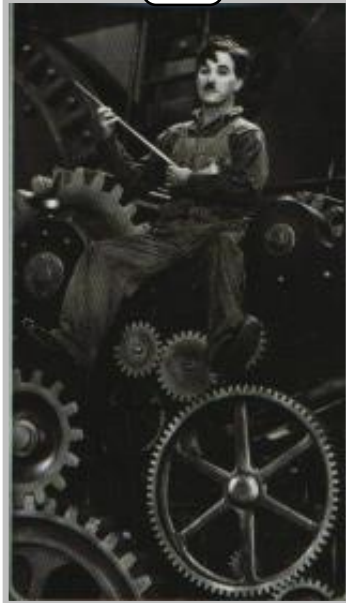
En savoir +

La peinture de Fragonard est influencée par celle de Rembrandt et de Rubens (grands maîtres hollandais et flamands) et par l'École Italienne mais il est surtout connu pour ses œuvres rococos teintées d'une frivolité faussement naïve.

Démonstration de la fluidité du mouvement et de la rapidité du geste créateur, ce Portrait de fantaisie, naturel et lumineux, de la danseuse surnommée « La Guimard » illustre bien le charme de ce monde qu'aimait peindre Fragonard.

L'histoire des arts

2

Les Temps modernes Charlie Chaplin

Les Temps modernes est une comédie dramatique écrite, réalisée et interprétée par l'Anglais Charlie Chaplin, l'un des plus célèbres acteurs Hollywoodiens. Acte de résistance au cinéma parlant, ce dernier film muet de l'artiste met en scène Charlie en ouvrier qui lutte pour survivre aux rouages d'un monde industrialisé.

En savoir +

Acteur, réalisateur et écrivain, Chaplin est connu pour son personnage fétiche du vagabond Charlot, symbole du cinéma burlesque avec son chapeau melon, sa moustache, son pantalon trop large, sa canne et sa démarche en canard.

Critique sociale d'une Amérique rongée par la crise économique, Les Temps modernes expose un Charlot qui n'arrive pas à trouver sa place dans ce monde hostile et qui s'échine à essayer d'aller en prison.

L'histoire des arts

3

Les grottes d'Altamira

Les peintures de la grotte d'Altamira en Espagne marquent l'apogée de l'art pariétal du Paléolithique. Longues de 270 mètres, elles représentent des bisons, des chevaux et des sangliers dans des couleurs vives, avec un souci de détail et un réalisme exceptionnels.

En savoir +

Ces fresques appartiennent à l'art pariétal, dont la particularité est d'être réalisé au fond de grottes non-éclairées et donc difficiles d'accès. Les peintures de l'art rupestre du Néolithique sont quant à elles réalisées sur des rochers ou dans des grottes mais à la lumière du jour.

L'homme du Paléolithique est un chasseur-cueilleur, qui ne connaît ni l'agriculture, ni l'élevage. La majorité des figures représentées dans les grottes sont des animaux mais on trouve aussi des figures géométriques mystérieuses, abstraites, et des empreintes de main.

L'histoire des arts

4

Les vitraux de Chartres

Restés intacts depuis le Moyen Âge, les vitraux de la cathédrale de Chartres représentent, avec 176 verrières et environ 2 600 m², l'un des plus importants ensembles vitrés médiévaux du monde. Ils sont également réputés pour leur couleur particulière, un bleu soutenu appelé Bleu de Chartres.

En savoir +

L'art du vitrail s'est répandu au Moyen Âge avec les innovations des techniques architecturales qui ont progressivement permis de créer de grandes ouvertures dans les murs des édifices religieux pour laisser passer la lumière. C'est l'une des caractéristiques de l'architecture gothique.

Les vitraux de la cathédrale de Chartres illustrent des scènes de la vie de Jésus, des passages de la Bible, ainsi que des représentations de saints et de grands personnages.

L'histoire des arts

5

La Cène - Léonard de Vinci

La Cène ou L'ultima cena, en italien, évoque le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples avant d'être arrêté et crucifié. Cette fresque du maître de la Renaissance Léonard de Vinci a été réalisée en trompe-l'œil, prolongeant ainsi le réfectoire du couvent Santa Maria delle Grazie à Milan.

En savoir +

Cette peinture murale illustre cette parole du Christ : « En vérité je vous le dis, l'un de vous me trahira. » Pour la première fois depuis le Moyen Âge, Judas est représenté comme les autres disciples, ni de dos, ni à l'écart, mais de profil. Il touche une bourse d'argent, signe de sa trahison mais la scène montre qu'il avait encore le choix.

C'est une œuvre très géométrique (symétrie et perspective) pour donner l'illusion du prolongement de la salle) mais très vivante, grâce au rôle de la lumière et à l'animation des personnages.

L'histoire des arts

Défi histoire des arts

3

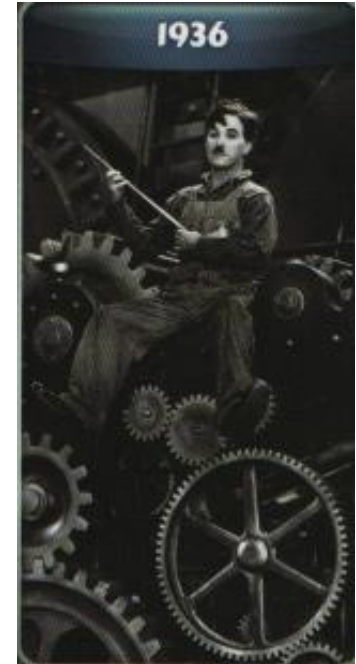
4

5

1

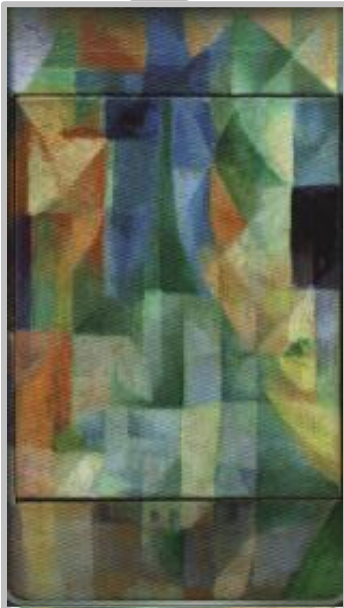

2

Défi histoire des arts

1

Fenêtres simultanées sur la ville - Robert Delaunay

Ce tableau du Français Robert Delaunay est un bel exemple de l'art moderne naviguant entre le cubisme et l'abstrait. On y voit des fragments de couleurs organiques comme si l'on regardait au travers d'une fenêtre dont la vitre serait un prisme qui décompose harmonieusement la lumière.

En savoir +

L'art abstrait est né de la volonté des artistes de se libérer de la réalité visible. En renonçant à reproduire avec réalisme des personnages et des paysages, le peintre communique directement sa vision intérieure par une composition de formes et de couleurs.

Si le peintre russe Kandinsky est le père de l'art abstrait et si Picasso est celui du cubisme, Delaunay est celui qui leur a donné une forme méthodique et lumineuse qu'Apollinaire a nommée « forpesisme ».

L'histoire des arts

2

La calligraphie extrême-orientale

Apparue en Chine, la calligraphie désigne l'art de tracer à la main, de manière élégante et ornée, les caractères de l'écriture. Bien avant la naissance du papier et l'essor de cet art ancestral, les premiers calligraphes pratiquaient leur talent sur les carapaces de tortue ou sur des os de bœuf.

En savoir +

Cet art pictural longtemps réservé aux lettrés est régi par des critères très précis : épaisseur du trait, liaison ou absence de liaison entre les traits, inclinaison et rondeur des caractères. Avec un geste fluide ou nerveux, le calligraphe exprime ses sentiments.

Pinceau ou plume de bambou, pierre à encre et bien sûr, encre et papier, constituent la palette d'outils nécessaire, appelée « les Quatre trésors du Cabinet du lettré ».

L'histoire des arts

3

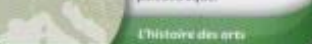
La Vénus de Willendorf

Découverte au début du XXème siècle à Willendorf, en Autriche, cette statuette en calcaire haute de 11 cm trouve ses origines au Paléolithique supérieur. Comme toutes les statuettes féminines de cette période, les archéologues l'ont surnommée « Vénus » en référence à la déesse romaine de la beauté.

En savoir +

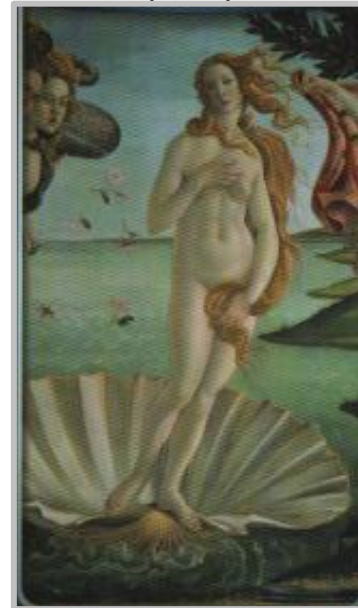
D'autres statuettes semblables à la Vénus de Willendorf ont été retrouvées, du Sud de la Sibérie jusqu'en Europe occidentale. Originellement peintes en rouge, sculptées dans de l'ivoire de mammouth, dans de l'os ou de la pierre, elles ont en commun leurs rondeurs exagérées.

On ignore la fonction de ces statues aux éléments sexuels accentués. Certains y voient un symbole de fécondité ; d'autres, la représentation de la gardienne du foyer ou encore un idéal féminin paléolithique.

L'histoire des arts

4

La Naissance de Vénus Sandro Botticelli

S'inspirant de la mythologie romaine, le peintre italien Sandro Botticelli représente ici la naissance de la déesse de l'Amour, symbole de la beauté idéale. Réalisé sur commande durant le Siècle d'or florentin, ce tableau est le premier nu féminin de la Renaissance.

En savoir +

La Vénus anadyomène (« venue des eaux ») surgit des vagues sur une coquille et sous une pluie de roses, après que les testicules d'Ouranos tranchés par Cronos soient tombés dans la mer.

La nudité de Vénus est teintée de pudeur par son hanchement (posture en appui sur une seule jambe), par son regard détourné et par la position de ses mains et de sa chevelure. Les vents la poussent vers la rive où une nymphe lui tend une cape pour la couvrir des regards.

L'histoire des arts

5

La Tapisserie de Bayeux

On l'appelle tapisserie mais il s'agit en fait d'une broderie. Longue de 70 mètres, divisée en neuf panneaux, elle représente la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, duc de Normandie. Elle est à la fois un document historique unique et un exemple précieux d'art roman.

En savoir +

Les 1500 sujets qui la composent sont une source d'informations inestimable sur les conditions de vie de l'époque : sur les vêtements, les châteaux, les navires, l'équipement des soldats, mais aussi sur des événements historiques mal connus par ailleurs.

Considérée parfois comme une œuvre de propagande, elle était destinée à être exposée dans la cathédrale de Bayeux afin que chacun, même ceux qui ne savaient pas lire, admire les exploits du nouveau roi.

L'histoire des arts

Défi histoire des arts

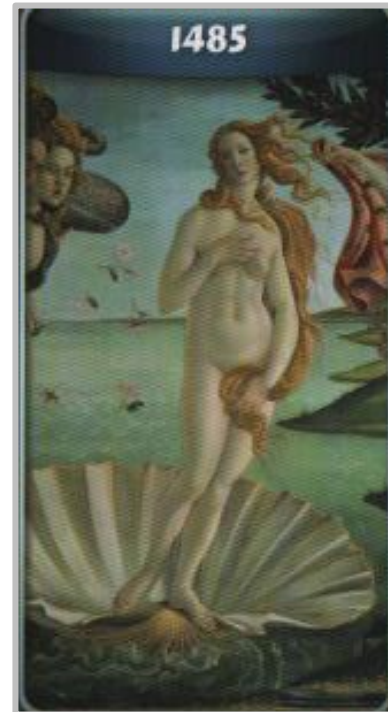
3

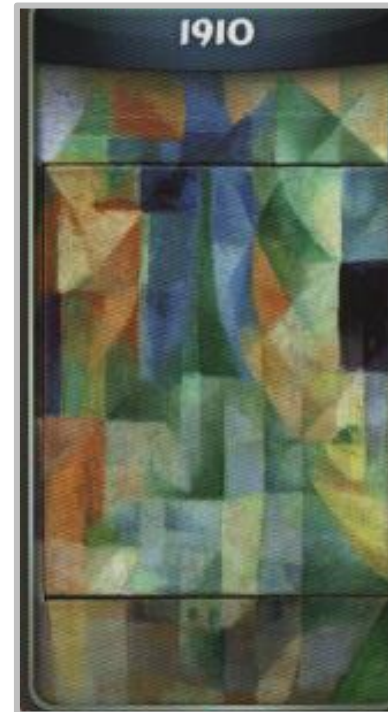
2

5

4

1

Défi histoire des arts

1

Tournesols dans un vase
Vincent van Gogh

Les *Tournesols* sont une série de sept tableaux, peints à Arles par le néerlandais Vincent van Gogh, représentant les différentes étapes de floraison, du fleurissement au flétrissement. Ces œuvres figurent parmi les chefs-d'œuvre de la peinture impressionniste.

En savoir +

Les *Tournesols*, au jeune vif dominant, illustrent un bouquet de tournesols tout à tour épanouis, fanés ou en graines. Ces natures mortes, bien qu'anémiques, peuvent être toutefois interprétées comme une allégorie de la vie.

Vincent van Gogh fait partie des impressionnistes (qui préfèrent travailler sur les impressions plutôt que sur la réalité) mais son style, son utilisation de couleurs vives et sa technique de peinture annoncent le fauvisme et l'expressionnisme.

L'histoire des arts

2

La Mosaique d'Alexandre le Grand dans la maison du Faune

Cette mosaïque, découverte à Pompéi, recouvrait le sol d'une pièce de l'une des plus grandes habitations de la ville : la maison du Faune. Cette œuvre représenterait le duel entre Alexandre le Grand et Darius III, roi des Perses, lors de la bataille d'Issos.

En savoir +

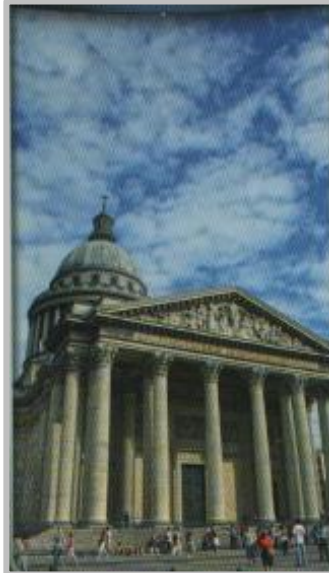
Dès l'Antiquité, la vie du glorieux conquérant inspire écrivains et artistes. La *Mosaïque d'Alexandre* en est un exemple grandiose. Une copie se trouve in situ tandis que l'original est conservé au musée de Naples pour assurer sa préservation.

Cette œuvre témoigne également du prestige d'Alexandre le Grand au travers des siècles mais aussi de l'influence de la culture grecque antique dans le monde romain.

L'histoire des arts

3

Le Panthéon de Paris
Jacques-Germain Soufflot

Le bâtiment néoclassique connu sous le nom de Panthéon, à Paris, devait à l'origine être une église dédiée par Louis XV à sainte Geneviève, patronne des Parisiens. Érigée sur les ruines d'une ancienne abbaye, elle devient un panthéon.

En savoir +

Panthéon vient du grec ancien « pantheon » qui signifie « temple de tous les dieux ». C'est le monument où sont rassemblées les dépouilles des plus illustres femmes et hommes de la nation.

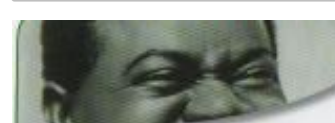
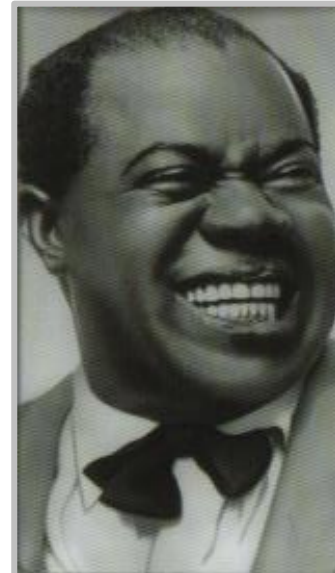
Il revient au président de la République de décider à quelle grande figure de la vie littéraire, scientifique ou politique sera rendu cet hommage.

75 personnalités sont enterrées au Panthéon de Paris, dont seulement deux femmes. On peut citer Voltaire, Jean Moulin, Victor Hugo ou les époux Curie.

L'histoire des arts

4

What a Wonderful World
Louis Armstrong

Écrite et composée par Bob Thiele et George David Weiss alors que la guerre du Vietnam fait rage, la chanson *What a Wonderful World* (qui signifie « Quel monde merveilleux ») a été interprétée pour la première fois par Louis Armstrong. Les paroles de ce standard maintes fois repris décrivent la beauté de ce qui fait le quotidien.

En savoir +

Trompettiste virtuose et chanteur reconnu, le jazzman afro-américain Armstrong se distingue des musiciens de son époque (Charlie Parker et Duke Ellington) par l'importance qu'il accorde aux improvisations en solo plutôt qu'en collectif.

Dans un contexte de forte ségrégation raciale et de grande tension politique aux USA, *What a Wonderful World* est un hymne à l'optimisme.

L'histoire des arts

5

Requiem en ré mineur
Wolfgang Amadeus Mozart

« Requiem » est un terme latin désignant une composition musicale destinée au service funéraire. Le *Requiem en ré mineur* est la dernière œuvre de Mozart qui meurt à 35 ans avant d'avoir pu l'achever, léguant au monde plus de 600 créations.

En savoir +

Enfant prodige, Mozart est devenu un génie légendaire grâce à son sens inné de la mélodie, à sa virtuosité mais aussi à son audace musicale.

Après avoir composé l'opéra *La flûte enchantée*, Mozart meurt avant de terminer le requiem qui lui a été commandé. Son épouse Constanze confie le travail à Süßmayr, un élève de Mozart. Ce dernier se base sur les passages déjà existants et sur les brouillons de son maître pour terminer ce morceau empreint de deuil, de trouble et de douleur.

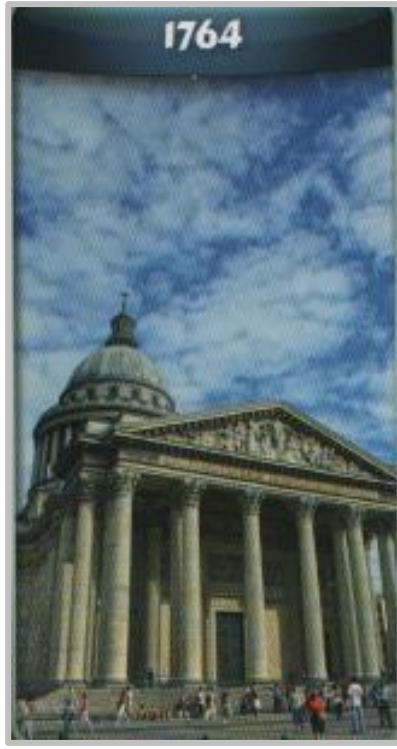
L'histoire des arts

Défi histoire des arts

2

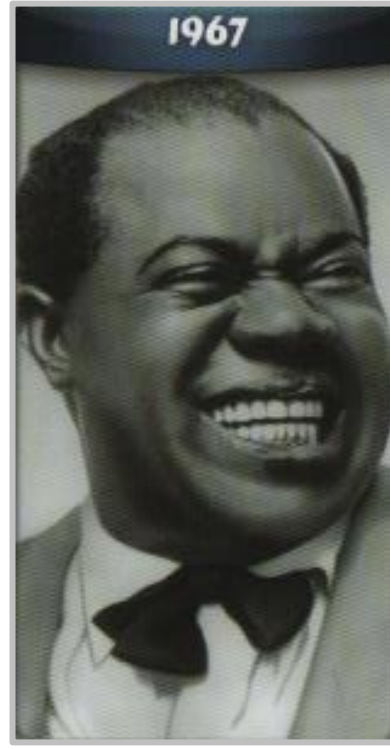
3

5

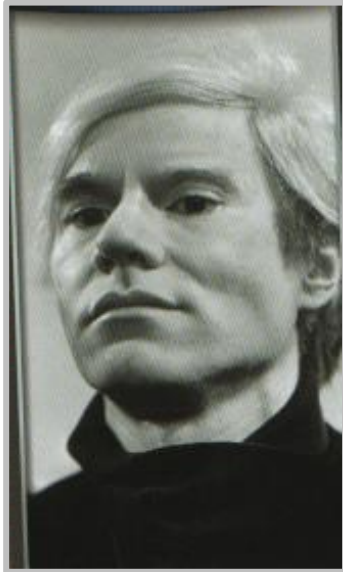
1

4

Défi histoire des arts

1

Andy Warhol participe à l'exposition The New Realists

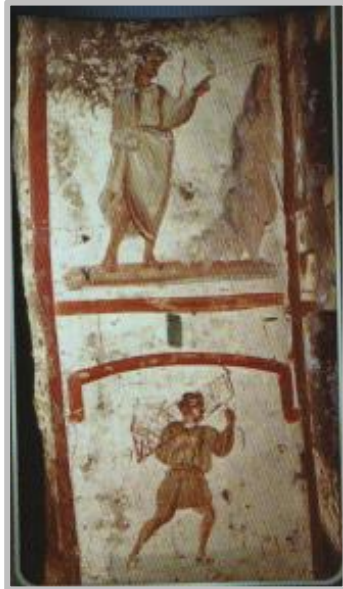
En pleine croissance économique d'après-guerre, une exposition à New York intitulée « The New Realists » met à l'honneur de nouveaux courants artistiques. Andy Warhol y dévoile ses œuvres devenues symboles de la branche américaine du « pop art » (« art populaire »), courant dénonçant les excès de la société de consommation.

En savoir +

Porte-étendard du pop art, Warhol questionne sur la nature d'une œuvre d'art en la ramenant au rang de produit de consommation. Son *Dipytique de Marilyn Monroe* (sérigraphie réalisée peu après la mort de la star) revisite l'art du portrait : une photo de l'actrice est reproduite 50 fois mais les couleurs vives se dissipent puis les traits disparaissent, transformant ainsi l'image de cette célèbre icône populaire en produit marketing tape-à-l'œil mais éphémère.

L'histoire des arts

2

Les fresques de la catacombe de Marcellin et Pierre

Creusée à Rome sous une propriété impériale, la catacombe des saints Marcellin et Pierre constitue l'un des plus importants témoignages de l'imagerie chrétienne. Véritable musée d'art, elle concentre un tiers des peintures que comptent les 60 catacombes romaines.

En savoir +

Cimetière souterrain, cette catacombe est formée d'un réseau de galeries de 3,4 km et s'étend sur trois niveaux couvrant plus de 3 hectares. Les peintures, mosaïques et sculptures qui ornent les tombes et les murs représentent des scènes religieuses de l'Ancien et du Nouveau Testament. Parmi les fresques exposées, on peut admirer Noël dans son arche, rescapé du Déluge, ou encore Jonas, sauvé du ventre de la baleine où il a passé trois longs jours, symbole de la Résurrection du Christ.

3

Le Livre des morts

Pour accéder à l'éternité, les Égyptiens étaient inhumés avec un recueil de textes spirituels : le Livre des morts. Appelé à l'époque de l'Égypte antique « le livre pour sortir au jour », il était copié en série par les scribes sur des rouleaux de papyrus ou sur les bandelettes du linge funéraire des momies.

En savoir +

Composé de 165 chapitres, ce livre illustré rassemble des incantations magiques et une carte détaillée du monde de l'au-delà. Il aide le défunt à franchir tous les obstacles pouvant l'empêcher de se présenter devant Osiris, le souverain du monde des morts. Une fois devant Osiris, le défunt devait se soumettre à l'épreuve finale de la pesée des âmes et son cœur était déposé sur une balance pour peser le poids de ses péchés. Si son cœur était plus léger que la plume de Maât, déesse de la Justice, il pouvait alors entrer dans le monde d'Osiris et y vivre en paix pour l'éternité.

L'histoire des arts

4

La Vocation de saint Matthieu

Le Caravage

Ce tableau est la première commande faite au peintre italien Michelangelo da Caravaggio dit Le Caravage. Il inaugure ici un nouveau style dans l'après-Renaissance et invente la technique du clair-obscur, qui joue sur le contraste entre l'ombre et la lumière.

En savoir +

Cette peinture décrit le moment où Matthieu (à gauche) est appelé par Jésus, reconnaissable à l'aurole de lumière qui le ceint, pour devenir l'un de ses apôtres. Avec cette œuvre, Le Caravage brise les conventions de son époque en traitant le divin par une représentation réaliste.

Saint Matthieu est l'un des 12 apôtres de Jésus. Homme lettré, il prêcha l'enseignement du Christ et rédigea le premier des 4 évangiles (écrits sur la vie de Jésus et son message).

L'histoire des arts

5

Pectoral à la libellule

René Lalique

Chef-d'œuvre d'orfèvrerie très représentatif de l'Art nouveau, le *Pectoral à la libellule* est l'une des créations les plus célèbres du maître verrier et bijoutier français René Lalique. Ce bijou, qui se porte sur le buste, représente une femme-libellule aux ailes ouvertes.

En savoir +

Immergé dans l'Art nouveau où l'artiste laisse libre cours à son imagination en brisant les conventions, René Lalique s'appuie sur la nature, la faune et la flore pour créer des bijoux, des vases et des flacons de parfum. Il réalise des pièces de joaillerie innovantes et originales, en intégrant de nouvelles matières, comme le verre, le cuir ou la nacre.

Le *Pectoral à la libellule* a été porté par la célèbre comédienne française Sarah Bernhardt.

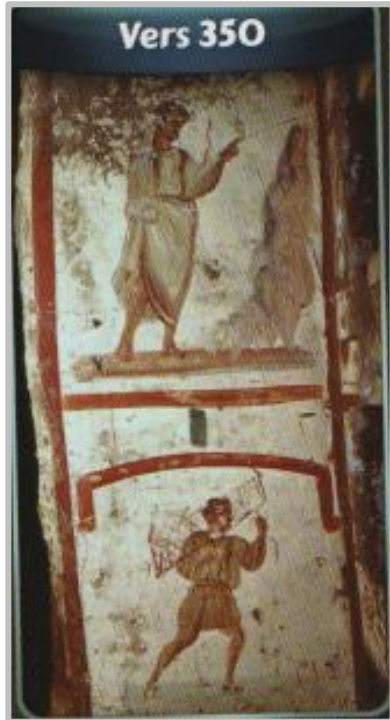
L'histoire des arts

Défi histoire des arts

3

2

4

5

1