

1. L'ancêtre de La Nouvelle Star...

A la fin du 17e siècle et au XVIIIe siècle, il est important pour les artistes d'être membres de l' **Académie royale** créée par **Louis XIV, le roi Soleil**.

Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent alors obtenir les commandes de la **Cour**.

Leur talent est **reconnu (des stars)** et ils vivent sans souci financier.

Mais pour faire partie de ce club d'artistes, il faut remporter un concours, *comme pour The Voice ou La Nouvelle Star*. Le jury a créé plusieurs catégories dont la plus prestigieuse et difficile est celle de « **peinture d'Histoire** ».

Les catégories définies en 1667 par l'**Académie royale**, selon l'ordre *décroissant* de prestige ci-dessous.

PEINTURE D'HISTOIRE. Toute œuvre qui traite d'un sujet pouvant instruire le spectateur ou contribuer à sa formation intellectuelle, sujets religieux, mythologiques, historiques ou allégoriques.

PORTRAIT. La représentation d'une personne de sorte qu'elle soit identifiable.

SCENE DE GENRE. Œuvre picturale qui représente des scènes de la vie ordinaire.

PAYSAGE. Toute représentation de la nature réelle ou imaginaire (la campagne, la mer, les villes).

NATURE MORTE. Tableau représentant des objets usuels ou décoratifs et des choses inanimées telles les fleurs, fruits, légumes, gibiers ou poissons.

La peinture d'Histoire est au rang plus élevé car le peintre d'Histoire doit être érudit (connaître l'Histoire, la mythologie), doit maîtriser l'art du portrait (pour y intégrer des personnages réels, les commanditaires) et doit également exceller dans le paysage et la représentation des objets afin de placer la scène dans un environnement visuellement réaliste.

Source : Patrick Straub, *Histoires d'arts en pratiques*, Accès Editions, 2005.

2. Watteau, gagnant du concours 1717 ! Mais dans quelle catégorie ?

Enquête picturale...

A votre avis, à quel genre de peinture Jean-Antoine Watteau (1684- 1721) a-t-il participé en 1717 pour rentrer dans l'**Académie royale** ? Donnez 4 indices.

C'est une peinture d'Histoire :

- un paysage,
- des personnages,
- une histoire.

Mais Watteau a été accepté dans une autre catégorie, créée pour lui par le jury, la peinture « **fête galante** ».

Peintre et date : Jean-Antoine Watteau (1684- 1721), 1717.

Titre du tableau : Pèlerinage à l'île de Cythère, dit L'embarquement pour Cythère.

Peinture huile sur toile (1,29 x 1,94 m), Musée du Louvre, Paris.

A savoir : l'île de Cythère est une petite île grecque qui durant l'Antiquité abritait un temple dédié à Aphrodite, la déesse de la beauté et de l'amour. L'île symbolise donc les plaisirs amoureux.

3. INVENTAIRE DES DIFFÉRENTS GENRES PICTURAUX (en peinture).

1. Peintures d'histoire.....

Duccio, Cène de la Maesta, 1301-1308.
Peinture sur bois.

La Bible

Botticelli, La naissance de Vénus, 1485, Galerie des Offices, Florence.

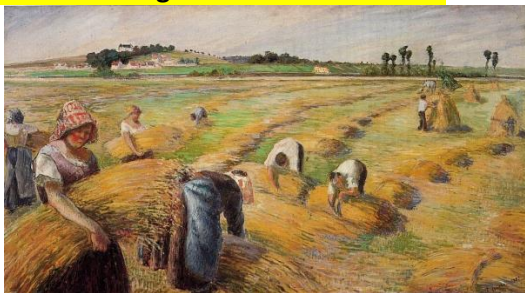
La mythologie

Vercingétorix jette ses armes aux pieds de César, Royer, 1899.

Histoire de France

2. Scènes de genre = moment de vie.

Pissarro, Moissons.

Des gens qui travaillent.

Bruegel le Jeune, Danse de noce en plein air

Une fête.

Renoir

Au restaurant.

3. Des portraits.....

De Vinci

En buste

Rigaud

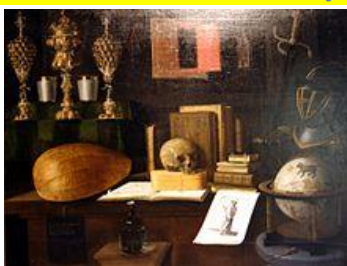
En pied / en majesté

Rembrandt

Gros plan / un auto-portrait

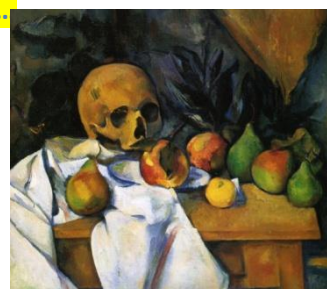
4. Des natures mortes = objets ou fruits ou fleurs rassemblés.....

Stosskopf

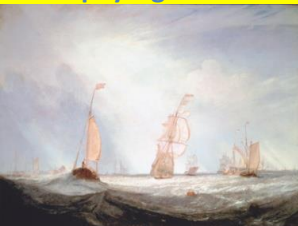

Picasso

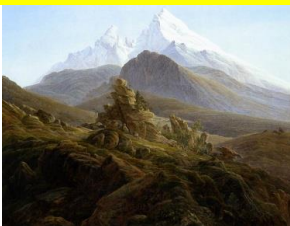

Cézanne

5. Des paysages.....

Turner

Friedrich

Van Gogh

Conception à partir du livre de P. Straub « Histoires d'arts en pratiques » chez Accès Editions, 2005 : Gilles Zipper, juin 2016 (merci de citer vos sources)

4. Les photographies – scènes de genre de Robert Doisneau (1912 – 1994).

Robert Doisneau est l'un des photographes français les plus connus à l'étranger notamment grâce à des photos comme *Le Baiser de l'hôtel de ville*. Ses très nombreuses photographies en **noir et blanc** des rues de Paris d'après-guerre (après 1945) et de sa banlieue ont fait sa renommée. Il saisissait chaque instant de la vie de ses habitants : artisans, gamins des rues, amoureux, bateleurs, etc. Il enregistra pendant près d'un demi-siècle des milliers de **scènes de genre** du petit peuple de Paris.

Doisneau est *un passant patient et discret* qui garde toujours une certaine distance vis-à-vis de ses sujets. Il guette l'anecdote, la petite histoire. Ses photos sont souvent empreintes d'humour, de nostalgie, d'ironie et de tendresse.

1ers congés payés

5. Natures mortes et vanités au 17e siècle.

Une nature morte est un tableau d'objets, de fruits, de fleurs regroupés.

Natures mortes aux....

aux verres

Stoskopf (1597 – 1657)

aux fraises

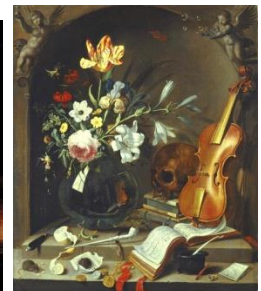
Stoskopf (1597 – 1657)

aux animaux

Stoskopf (1597 – 1657)

une vanité

Jacob Marrell, Vanité (1637)

Une vanité de Sébastien Stoskopf : un cabinet de curiosités ?

Il montre :

- que la vie s'arrête un jour (le crâne),
- que le pouvoir et la richesse ne durent pas (épée, vaisselle en or),
- que nos plaisirs (musique, lecture) s'arrêteront aussi.

vanité = ce qui est vain = ne sert à rien

Stoskopf Sébastien : **La grande vanité**. Œuvre signée et datée 1641.
Huile sur toile, 125 x 165cm. Strasbourg, Musée de l'Œuvre Notre-Dame

6. Natures mortes cubistes.

Pablo Picasso

Georges Braque

Représenter autrement

1908-1914 : il a suffi de six ans pour bouleverser la manière de représenter un sujet sur une toile. Six petites années et une poignée de jeunes artistes, Pablo Picasso et Georges Braque en tête, qui choisirent de ne plus peindre comme avant. Comme avant, c'est-à-dire en représentant un objet ou un personnage sous un seul angle de vue, par exemple de face ou de profil, tout en donnant l'illusion de la profondeur et des volumes. Tout le monde peignait ainsi depuis la Renaissance, même si, au fil du temps, certains artistes ont cherché à innover : en tentant de représenter autrement la réalité, en privilégiant les effets de lumière, ou encore en ne choisissant que des couleurs vives. Picasso et Braque, eux, décidèrent de montrer ce que l'on voit mais aussi ce que l'on sait ! Quand on regarde une personne de profil, on n'en voit qu'une moitié... on sait pourtant qu'elle a deux yeux, deux oreilles, deux bras. C'est en cherchant à tout montrer qu'ils inventèrent le cubisme et révolutionnèrent la façon de représenter le monde. C'est à la fois très simple – un peu comme un cube dont on aurait mis à plat tous les côtés – et un peu plus compliqué, car le cubisme aussi a plusieurs facettes!

Le cubisme, La réinvention de l'art,
Palette... L'art et la manière

En cherchant à tout montrer d'un objet ou d'une personne, même ce qu'on ne voit pas, Picasso et Braque ont inventé le cubisme : ils montrent toutes les faces d'un seul coup d'œil.

C'est le 1er tableau cubiste ! Les demoiselles sont peintes de plusieurs points de vue.

de face

de profil

Pablo Picasso, *Les Femmes d'Alger (O Version)*, 1907.

C'est le premier collage de l'histoire de l'art !
Avant on dessinait, peignait, sculptait.

différents objets, matériaux
=> une nature morte

Nature morte à la chaise cannée de Picasso (1er collage de l'histoire de l'art)

Georges Braque, *Compotier*, 1908.

Braque va plus loin encore : tout devient
géométrique (boules, cylindres).

C'est une nature morte aux fruits : poires,
pommes, bananes, citrons...