

Musée des beaux arts de Dijon

♣ Support : Musée des beaux arts de Dijon

♣ Objectifs : Découvrir les mouvements artistiques en peinture

Aller à la rencontre des oeuvres

Moyen-âge

Lecture de l'image

Le Retable de Saint-Georges

Le retable de Saint-Georges représente la délivrance de la princesse de Hongrie et le martyre de du saint, de part et d'autre de la Crucifixion au chartreux agenouillé. Ce retable est probablement dû à un artiste des Pays-Bas installé en Bourgogne autour du milieu du XVème siècle.

Dijon, milieu du XVème siècle

- **Problème car saint Georges n'est pas le centre du tableau, qui est ici Jésus sur la croix**

- **Donc gestion des personnages qui pose soucis**
- **De plus sur la même toile se côtoient plusieurs éléments de la vie de Saint Georges**
- **Le petit personnage en bas est le commanditaire du tableau**
- **Gradation hiérarchique des personnages**
- **Le tableau doit être le support de la prière : On est là pour se réjouir de ce que Saint Georges a accompli**
- **Le fond doré est là pour représenter Dieu qui voit tout, entend tout**

L'Adoration des bergers

L'Adoration des bergers du Maître de Flémalle (ou Robert Campin), oeuvre majeure des collections, provenant probablement de la Chartreuse de Champmol, a échappé à sa dispersion. Associant la Nativité à l'Adoration des bergers, en présence de deux sages-femmes, l'artiste aborde ce thème religieux avec une vision nouvelle fondée sur l'observation directe de la réalité. La représentation du paysage, de la perspective et de l'atmosphère constitue une étape décisive dans l'évolution de la peinture flamande.

**Robert Campin,
vers 1420**

- **Artiste érudit qui fait tomber plusieurs tabous : Joseph a 88 ans et Marie 16**
- **Petit bébé**
- **Sage femme**
- **Loupe mais interdite à l'époque car considérée comme l'œil du diable**

La Renaissance

- **Art d'artisans : les tableaux sont exécutés en fonction de commande**
- **Ce qui pose des questions : Di Pietro se demande par exemple jusqu'où l'on doit illustrer ce que l'on nous demande**
- **Début de perspective : engage une réflexion sur un espace en 3 dimensions**
- **Redécouverte de l'Antiquité**
- **Notion de perfection**

Avant l'art était essentiellement religieux mais on s'inspire maintenant de la mythologie : **Persée et Andromède**

- **Le mythe de Persée semble avoir été très populaire dans la Grèce antique: de nombreux poètes y font allusion. De même, les passages les plus célèbres de cette légende (Danaé et Zeus, la mort de Méduse, Pégase et Andromède) ont suffisamment frappé l'imaginaire des peintres et des sculpteurs pour qu'ils les illustrent au travers d'œuvres nombreuses et souvent majeures. Après avoir tué Méduse, sur le chemin du retour, Persée s'arrête dans le royaume d'Ethiopie. Il voit une belle jeune fille enchaînée à un rocher battu par des vagues furieuses. Il s'agit d'Andromède, la fille du roi, livrée à un monstre marin ravageant le pays tout entier. Cette jeune princesse paie le prix de l'orgueil et de l'imprudence de sa mère. En effet, elle a déclaré que sa fille était plus belle que les Néréides, nymphes de la mer. Celles-ci vexées, ont demandé à Poséidon, le dieu des océans, de les venger. Le roi Céphée, interrogeant l'oracle apprend que la mort de sa fille peut apaiser la colère des déesses. Quand Persée entrevoit au loin la mer soulevée par le dos monstrueux de l'animal, il s'empare de son glaive. Montant sur le dos de Pégase, il s'élève au-dessus de la mer. A l'instant où le monstre ouvre la gueule pour dévorer la jeune fille, il le frappe d'un coup mortel. Andromède, délivrée, est ramenée à ses parents. Elle devient l'épouse de Persée.**
- **Erotime voilé : on cache Andromède pour mieux la dévoiler**
- **Elle se détache en blanc telle une statue**
- **On reconnaît Persée avec Pégase et la tête de Méduse**
- **Le monstre des mers est représenté mais seulement au fond du tableau : il est réduit au rang de prétexte**

Il y a donc un écart entre le titre et la volonté du peintre de faire admirer la perfection féminine

La vierge et l'enfant

- **entre deux arbres**
- **toile ronde : symbole de perfection : idéal pour mettre en valeur la religion**
- **lignes de composition**
- **pyramide centrale**
- **les anges et les arbres créent des lignes verticales**
- **perspective chromatique : brun, jaune, puis tons verdâtres**

Le baroque et le classicisme

Comparons deux toiles

La présentation de la vierge au temple, de Michel Corneille : une toile classique

- Construction pyramidale : le triangle central guide l'œil et dégage l'espace autour de la vierge
- Lumière homogène : pas de clair/ obscur
- Construction très élaborée
- Equilibre des gestes dans un univers extrêmement calme : correspond avec la solennité du sujet

La mort de Caton d'Utique, par Jean-baptiste Corneille

Le baroque est une réaction

- Le baroque : signifie la perle irrégulière
- Caton décide de se suicider après la défaite de Pompée ; il passe la nuit à lire les livres de Platon. Il se loupe et lorsqu'il se réveille on l'a soigné. Il décide alors de rouvrir sa plaie et de tout ressortir
- Clair-obscur : avec une division des sources de lumière
- Pas de triangle : l'axe est déporté
- Les regards et les gestes divergent
- Tous les livres sont à terre
- Ambiance plutôt chaude
- Moment où il défait sa couture : il souffre, il est livide
- Il était temps car les soldats arrivent : il meurt libre

Le baroque privilégie ainsi les émotions et les sentiments. Il était une réaction... mais après ces exubérances, on veut revenir à l'ordre avec le néoclassicisme

Néoclassicisme

- Couleurs froides
- Fond architecturé gréco-romain
- Temple de vesta, gardienne du feu sacré
- Malédiction avec l'incendie
- Fuite mais ont oublié le paladium
- Scène de panique : Métélius, vieux citoyen entre dans le temps et sauve la statue.

- Sacrifie l'Histoire au profit d'une manière de peindre : ordre
- les vestales forment une sorte de frise alors que dans la réalité elles sont lapidées par la foule car elles n'ont pas sauvé le paladium
- très belle perspective mais très froid, maîtrisée
- extrêmement dessinée

La duchesse de Bourgogne arrêtée aux portes de Bruges

Bien que son oeuvre soit restée dans l'ombre de son mari, le sculpteur François Rude, Sophie Rude, née Fremiet, est mieux connue pour ses portraits que pour ses peintures historiques. Tirée de L'Histoire des ducs de Bourgogne de Prosper de Barante, elle relate comment la duchesse Isabelle de Portugal, épouse de Philippe le Bon, quitte la ville de Bruges avec son fils Charles, alors que leur voiture est arrêtée par les émeutiers hostiles. Sophie Rude démontre dans cette composition lyrique et romanesque quel enseignement elle tira des oeuvres contemporaines de Delacroix.

- triangle de composition
- expressivité des regards
- respect des costumes
- tons chauds et dominante de rouge