

ART DES TEMPS MODERNES

APPROFONDISSEMENTS

INTRODUCTION AU COURS MAGISTRAL

RAPPELS

CM1

Alexia Vahlas

alexia.vahlas@gmail.com

LES TEMPS MODERNES. RAPPEL DES NOTIONS FONDAMENTALES

De la fin du Moyen-âge (découverte de l'Amérique et chute de Constantinople) jusqu'au XVIIIe (révolution française)

Vasari, Les Vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes, 1ere ed. 1550, 2e ed. 1568

- 1er âge : l'enfance = XIVe (Trecento)
- 2ème âge : l'adolescence = XVe (Quattrocento)
- 3ème âge : la maturité = XVIe (Cinquecento)

/!\ pas seul modèle Vasarien : Renaissance diffuse en Europe, touche les arts de différentes manières et suivant des chronologies distinctes en fonction des pôles de production

Le terme *Renaissance* apparaît au XIXe siècle - autour des années 1840 par Jules Michelet

LES TEMPS MODERNES. RAPPEL DES NOTIONS FONDAMENTALES

- Historicité**
- Distance historique**
- Spécificité**

Giorgio Vasari, *Portrait de Pétrarque*, hb, 71x54cm, Rome

LES TEMPS MODERNES. RAPPEL DES NOTIONS FONDAMENTALES

Commerce maritime à Gênes et Venise

Industrie des armes à Milan

Industrie textile, commerce international à Florence

3 républiques en Toscane : Lucques, Sienne, Florence

Ordres monastiques : dominicains et franciscains

L'Italie au commencement du XIVe siècle

LES TEMPS MODERNES. RAPPEL DES NOTIONS FONDAMENTALES

Les techniques changent: la peinture à l'huile remplace la détrempe

Le succès de la toile, fin Quattrocento, se substitue au panneau

Transformation des sujets

Vision nouvelle du monde: refonte complète de l'image

Jan Van Eyck, *Les époux Arnolfini*, détail, 1434, ht, 84x57, Londres, National Gallery

LES TEMPS MODERNES. RAPPEL DES NOTIONS FONDAMENTALES

Techniques: la peinture à l'huile remplace la détrempe

Œuvres analysables en fonction de traditions locales

Groupes sociaux plutôt que classes sociales

Humanisme: mise au point d'un champ culturel

Images: modèles à partir desquelles la compréhension du monde naturel et l'organisation du monde social seraient possibles

Raphaël, *L'école d'Athènes*, 440x770, fresque, 1508-1512, Vatican

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Séance 1 - 17 septembre. **Programme, rappels et notions fondamentales**

Séance 2 – 24 septembre. **Le Trecento à Florence et à Sienne et les grands chantiers de sculpture au début du XVe siècle à Florence**

Séance 3 - 1er octobre. **L'architecture et la peinture au début du Quattrocento à Florence**

Séance 4 - 8 octobre. **L'art des princes. Urbino, Ferrare, Mantoue (1420-1470)**

Séance 5 - 15 octobre. **Les XIVe et XVe siècles Flamands. *Ars nova***

Séance 6 - 22 octobre. **Venise, Milan et Naples au Quattrocento**

Vacances

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Séance 7 - 5 novembre. **Crises politiques, maniérisme et anti-classicisme à Florence**

Séance 8 - 12 novembre. **La Renaissance (1480-1530) et l'ambition d'une "nouvelle Rome" avec l'école de Fontainebleau (1530-1580) en France**

Séance 9 - 19 novembre. **Venise et la *terra ferma* (1500-1600)**

Séance 10 - 26 novembre. **Le sac de Rome, la Réforme**

Séance 11 - 3 décembre. **Les enjeux artistiques dans les anciens Pays-Bas**

Séance 12 - 10 décembre. **Le Siècle d'or en Espagne et la Renaissance germanique**

Séance 13 - 17 décembre. **En France et en Italie. Le caravagisme, le baroque et le classicisme**

OBJECTIFS et NOTIONS

Les artistes

Les œuvres

Les espaces européens

Les avancées scientifiques

Les conflits politiques

Les avancées techniques

La connaissance et valorisation de l'art

La théorie de l'art

Thomas Auvray de Garel, *L'Europe ou le septentrional des quatre continents*, XVIIe siècle, BNF

OBJECTIFS et NOTIONS

L'historiographie

Histoire de l'art \neq théorie de l'art

- Antiquité = littérature artistique
- Quattrocento = apparition de la notion de "manière"
- Cinquecento = Biographies d'artistes
- XVIIe siècle : académies (manières nationales, discours sur le beau) et idée de style
- XVIIIe siècle : discours sur l'esthétique, critique d'art, histoire de l'art

Anton Raphael Mengs, *Portrait de Johann Joachim Winckelmann*, 1777, ht, 64x49, MET

OBJECTIFS et NOTIONS

Le sens (iconographie)

La forme

La matière

L'espace

Le temps

Sandro Botticelli, *Le printemps*, détail, 1478, ht, tempera, 314x203, Galerie des Offices