

A detail from Raphael's fresco 'The School of Athens'. It shows the hands of Plato and Aristotle. Plato's right hand is raised, pointing towards the sky, while Aristotle's right hand is held palm-down, pointing towards the earth. The background is a dark, dense forest of trees with some leaves and flowers visible.

ART DES TEMPS MODERNES

APPROFONDISSEMENTS

**Méthode COMMENTAIRE d'ŒUVRE ET
DISSERTATION 1**

CM

Alexia Vahlas

alexia.vahlas@gmail.com

MÉTHODOLOGIE DU COMMENTAIRE D'ŒUVRE

Travail préalable : comment « décortiquer » l'œuvre ?

/!\ ceci n'est pas le plan définitif

1ère démarche : Approche matérielle et analyse plastique

2ème démarche : Approche iconographique

3ème démarche : Contexte culturel et signification de
l'œuvre

Travail préalable

1ÈRE DÉMARCHE : APPROCHE MATÉRIELLE ET ANALYSE PLASTIQUE

a) Établir le cartel de l'œuvre

- auteur - titre - date - technique - support - dimensions
- lieu de conservation - destination originelle

b) Analyse plastique

- Format - Effets narratifs - Plan et grands ensembles : unité ou multiplicité - Dessin / trait - Aspect général - Couleur - Perspective - Ligne de fuite / lignes secondaires

Piero della Francesca (att.), *Cité idéale*, c. 1470,
panneau, 60 x 200 cm, Galleria Nazionale
delle Marche, Urbino

Giotto et atelier, *La Crucifixion*,
v. 1330, Paris, musée du
Louvre

Véronèse, *La Crucifixion*, v.
1584, Paris, musée du Louvre

Travail préalable

2ème DÉMARCHE : ICONOGRAPHIQUE

a) Les personnages

- Traitement du corps
- Relation entre les personnages
- Rapport personnage / spectateur
- Rapport personnage / lieu
- Identité des personnages
- Attributs iconographiques

b) La spatialité

- Ne pas confondre perspective et profondeur
- Occupation de l'espace par les personnages

Travail préalable

3ème DÉMARCHE : Contexte culturel et signification de l'œuvre

a) *Définition du contexte artistique*

- Appartenance de l'artiste à une zone géographique, à une école, à un milieu, etc.)

b) *Définition d'un contexte culturel et intellectuel*

- Conditions de la commande
- Relation artiste / commanditaire
- Relation artiste / inventeur du programme

c) *Source(s) littéraire(s)*

- Aller chercher la source précise et le moment/ les moments représenté(s)

- Se demander si c'est une représentation courante ou rare pour la période

- Chercher d'autres représentation de ce même évènement/épisode afin d'établir une différence de traitement ou des similitudes.

- Toujours se demander ce qui est évident/commun et ce qui est original

Construction des parties

- Interroger et donner du sens à chacune de vos observations
- Plan en 3 parties qui proposent chacune une réponse ou une partie de réponse à la problématique

INTRODUCTION

1ère partie

- nom de l'artiste (+ dates naissance/mort)
- titre de l'oeuvre
- date
- nature du support et *medium* pictural
- Dimensions
- lieu de conservation actuel

2ème partie

- si l'oeuvre à fait objet d'une commande
- destination originelle de la commande
- l'oeuvre fait-elle partie d'un ensemble ?

3ème partie

- angle à partir duquel vous voulez analyser l'oeuvre
- il s'agit de faire apparaître les **problèmes**, les **tensions** dans l'image

Conclusion

- Ce n'est pas un résumé du développement
- Répondre de manière synthétique à la problématique posée
- Dégager la structure du fonctionnement formel et sémantique de l'image
- soulever de nouvelles problématiques

EXEMPLE

Ambrogio Lorenzetti

La Présentation au Temple

1342

257 x 168 cm

détrempe sur bois

Florence, musée des Offices

1ère démarche : Approche matérielle et analyse plastique

a) établir le cartel de l'oeuvre

- auteur : Ambrogio Lorenzetti
- titre : *La Présentation de Jésus au temple*
- date : 1342
- Technique : détrempe sur bois *
- support : bois
- dimensions : 257 x 168 cm
- lieu de conservation actuel: galerie des Offices
- destination originelle : dôme de Sienne

b) analyse plastique

- le format : rectangulaire vertical (avec partie centrale plus haute)

Partie supérieure : Arcs brisés aveugles à fond or
découpe crénelée

Partie inférieure : espace de la narration

- les rappels de formats : trois parties de la pièce
en bois rappelées par les colonnes qui divisent en trois la scène
- le cadrage : coupe axonométrique de l'église
- les effets narratifs : répartition tripartite des personnages

L'homme en bas à gauche met son pied sur la limite, invitation du spectateur à entrer.

2ème démarche : Approche iconographique

a) les personnages

- Saint Joseph, servantes, Vierge, prêtre, Siméon avec l'Enfant-Jésus, prophétesse Anne
- corps peu visibles sous les habits sauf la jambe de Siméon
- contacts physique entre Siméon et l'Enfant, contact plastique : Vierge et le cœur de l'église
- saint Joseph invite à entrer

Apports byzantins : configuration de l'espace / Style des personnages, rigidité

b) la profondeur, spatialité

les lignes de fuite grâce surtout au pavement du sol centre notre regard vers l'autel.

Aspect « verticalisant » avec la redondance des colonnes.

Arc triomphale au dessus de Siméon avec Christ bénissant dans une mandorle portée par des anges.

Espace proche de l'espace du dôme de Sienne

c) rapport personnage / lieu

Le prêtre est plus élevé.

« Noyau central » avec Vierge / Siméon et l'Enfant et le prêtre.

Réponse des deux draps (celui de la Vierge et celui de Siméon)

Importance des personnages en fonction de leur répartition dans l'espace : saint Joseph mis de côté.

3e démarche : Contexte culturel et signification de l'œuvre

a) définition du contexte artistique

Construction du dôme de Sienne, *Notre Dame de l'Assomption*. *Entièrement dédié à la Vierge*

b) définition du contexte culturel

Essor de la ville de Sienne

c) les sources littéraires

On peut ici identifier plusieurs épisodes de la Bible

Bible - circoncision 8 jours après la naissance, Ex 22, 28

- purification de la mère de l'enfant. 40 jours après la naissance elle peut entrer dans le temple. Lévitique (Lv)

Souvent on mélange les deux événements

- le cantique du Vieillard Siméon Lc 2, 22

Exemple de plan

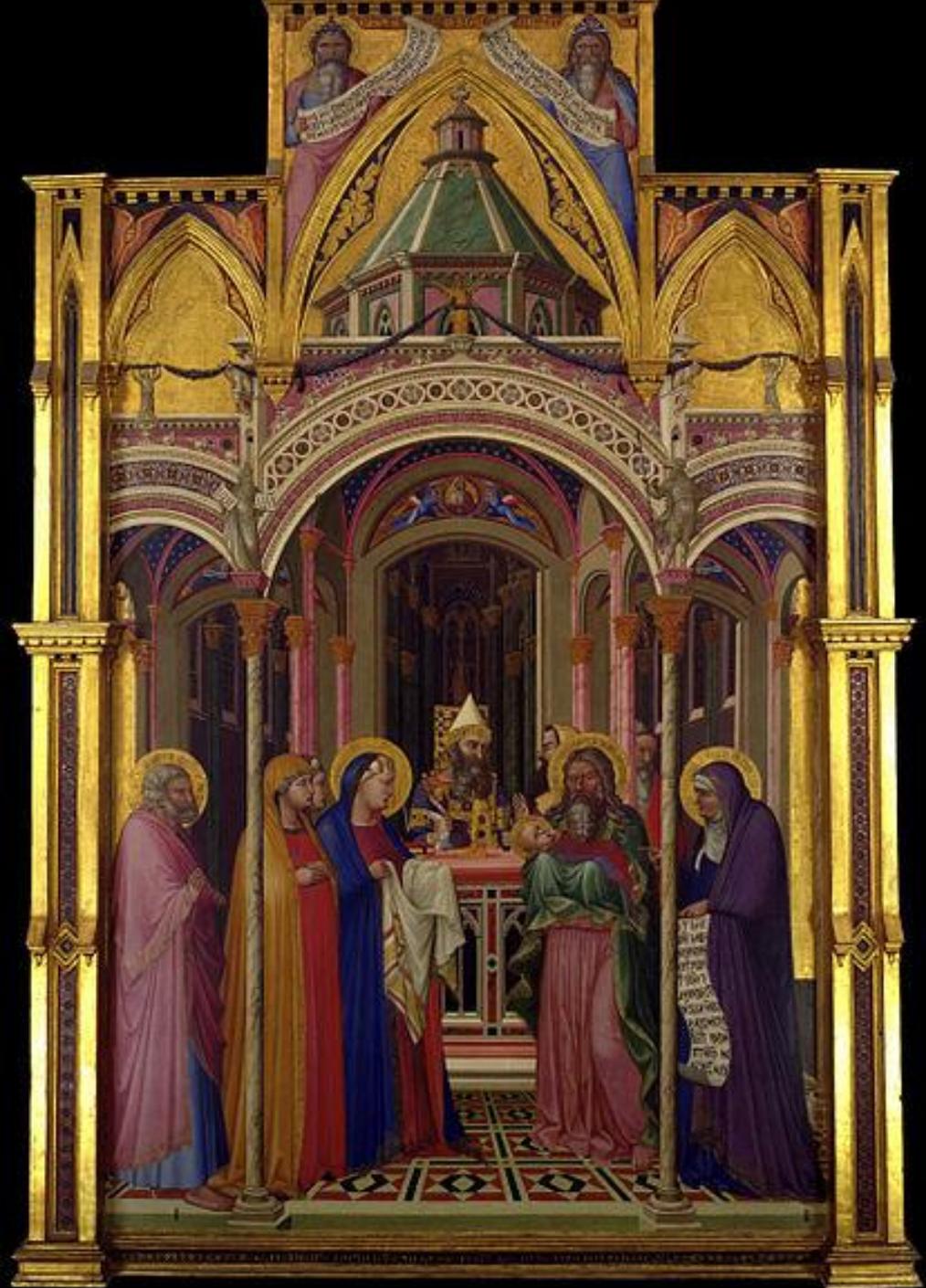
Chercher à répondre à la question : qu'est ce qui est évident / qu'est ce qui est original ?

- ce qui est ici évident :

- . sujet religieux pour un retable dédié à un autel d'église
- . style byzantin, rigidité des personnages

- ce qui est original :

- . représentation d'un événement christique dans une église dédiée à la Vierge
- . vue axonométrique d'une église contemporaine
- . essai « d'humanisation » : jambe de Siméon, pouce Jésus

Ambrogio Lorenzetti

La Présentation au Temple

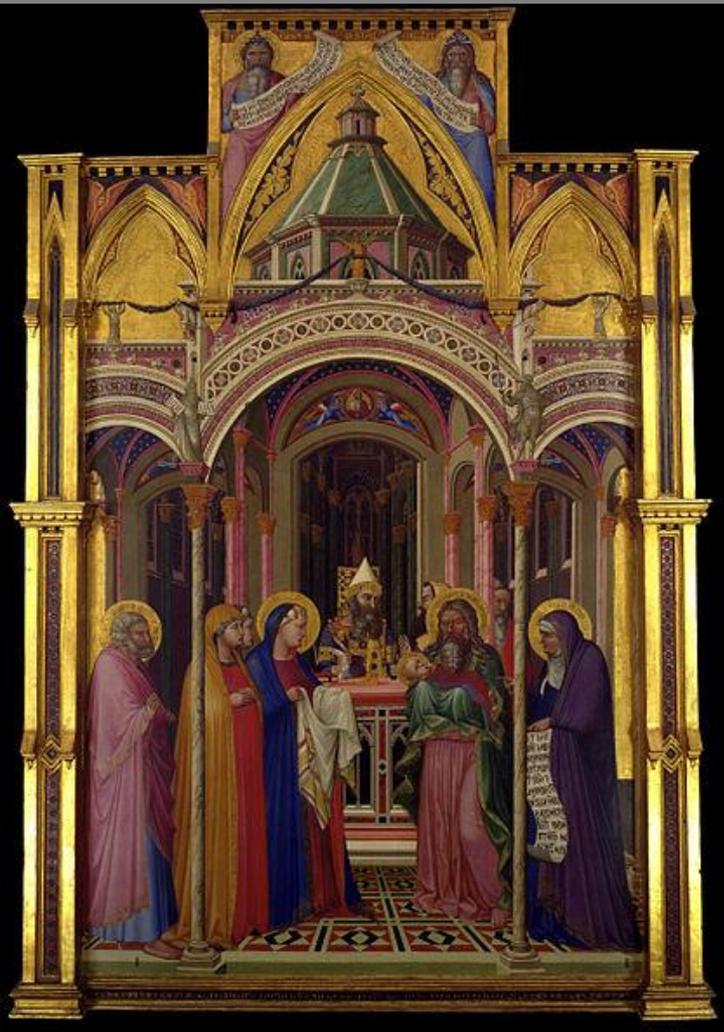
1342

257 x 168 cm

détrempe sur bois

Florence, musée des Offices

Comment Ambrogio Lorenzetti fait-il évoluer la représentation de la Présentation au Temple, pour le dôme de Sienne (dédié à la Vierge) ?

- I) Présentation de Jésus au temple et dévotion du spectateur
- II) L'originalité d'Ambrogio au service de la cathédrale de Sienne
 - I) La Purification de la Vierge, un message implicite mais omniprésent

I) Présentation de Jésus au temple et dévotion du spectateur (*analyse plastique*)

A- La Présentation de Jésus au temple, un sujet *a priori* christique

FIG. 4. Rome, Cod. Vat. Gr. 1613, Menologium of Basil II, Xth Century

I) Présentation de Jésus au temple et dévotion du spectateur (*analyse plastique*)

A- La Présentation de Jésus au temple, un sujet *a priori* christique

(Evangile selon saint Luc, 2-21-39)

21 Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception.

22 Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amènèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur,

23 selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur.

24 Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites colombes.

25 Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la Consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui.

26 Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur.

27 Sous l'action de l'Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait,

28 Syméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant :

29 « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole.

30 Car mes yeux ont vu le salut

31 que tu préparais à la face des peuples :

32 lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. »

33 Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui.

(...)

36 Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge ; après sept ans de mariage,

37 demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s'éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière.

38 Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.

39 Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth.

Ambrogio Lorenzetti, *La Présentation au Temple*, 1342 (détail)

- I) Présentation de Jésus au temple et dévotion du spectateur (*analyse plastique*)
B) Des éléments au service de la dévotion

Giotto, *Le baptême du Christ*, v. 1306, Padoue,
Chapelle Scrovegni à l'Arena de Padoue →

- I) Présentation de Jésus au temple et dévotion du spectateur (*analyse plastique*)
C) Ambrogio, suiveur de Giotto ?

Tradition Giotto (plastique)

Giotto, *La Lamentation sur le Christ mort*,
1303-1305,
Padoue, Chapelle des Scrovegni

Mais (transition) innovations (-> iconographiques)

II) L'originalité d'Ambrogio au service de la cathédrale de Sienne (*analyse iconographique*)

A) Originalité dans l'iconographie du lieu et des personnages

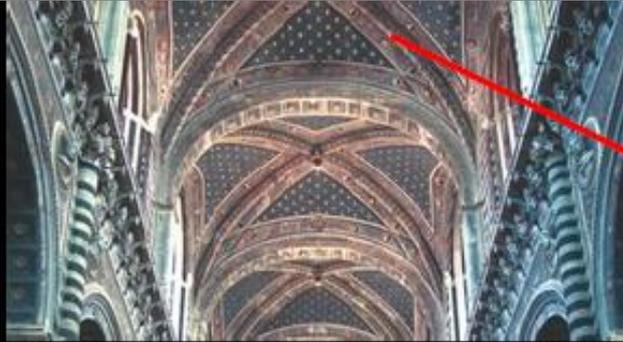

FIG. 3. Darmstadt, Landesbibliothek:
Cod. 1640, Hitda Evangelistary, XIth
Century

II) L'originalité d'Ambrogio au service de la cathédrale de Sienne (*analyse iconographique*)

A) Originalité dans l'iconographie du lieu et des personnages

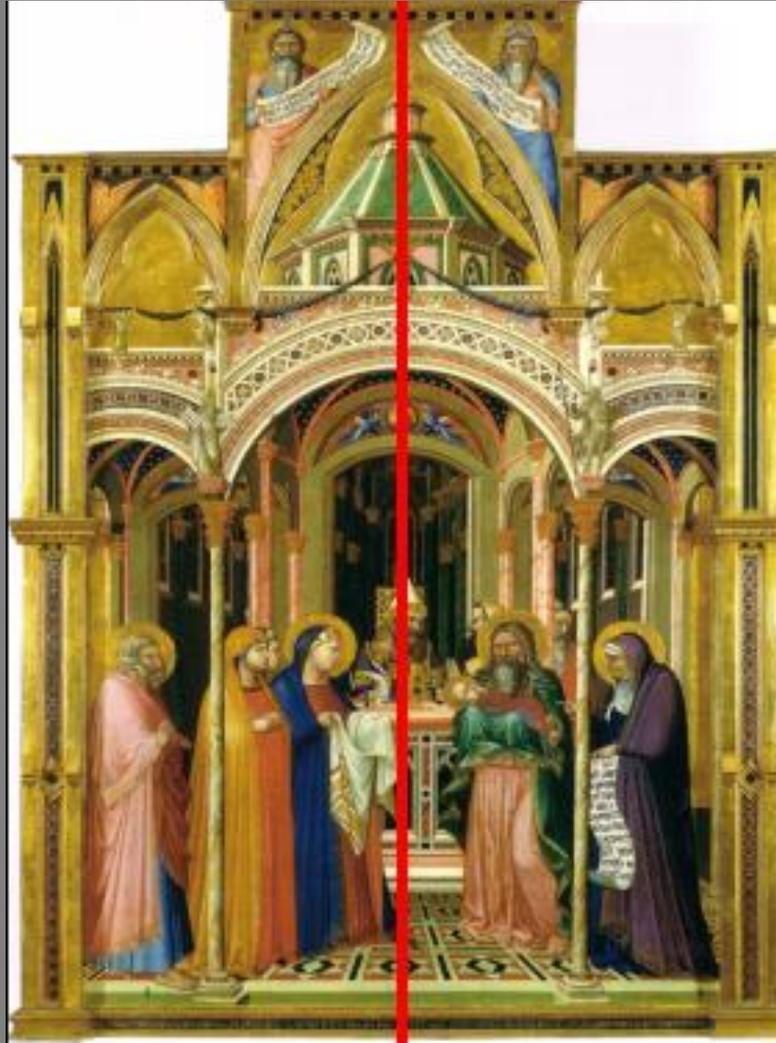

Dome de Sienne : Notre-Dame-de-l'Assomption
(façade construite à la fin du XIIIème siècle)

II) L'originalité d'Ambrogio au service de la cathédrale de Sienne (*analyse iconographique*)

B) Un désir d'équilibre et de cohérence iconographique

II) L'originalité d'Ambrogio au service de la cathédrale de Sienne (*analyse iconographique*)

C) Une humanisation des figures

- Jambe de Siméon
- Pouce de Jésus

(// à effectuer avec d'autres tableaux de la même période ou postérieurs)

Ambrogio Lorenzetti, *La Présentation au Temple*, 1342 (détail)

III) La Purification de la Vierge : un message omniprésent

A) Un évènement christique dans une église dédiée à la Vierge, une contradiction ?

Purification de la Vierge :

Jacques de Voragine, *La Légende dorée*, XXXV - PURIFICATION DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE

« I. La Purification se célèbre le quarantième jour après la Nativité du Seigneur ; et cette fête porte aussi les noms d'Hypopante et de Chandeleur. On l'appelle la Purification, parce que, quarante jours après la Nativité du Seigneur, la Vierge vint au temple, pour être purifiée suivant la loi. Car la loi juive avait décrété que toute femme ayant enfanté un fils restait absolument impure pendant sept jours, c'est-à-dire exclue à la fois du contact de l'homme et de l'entrée du temple. Après sept jours, elle devenait pure quant au contact de l'homme, mais restait impure pendant trente-trois jours encore quant à l'entrée du temple. Enfin, le quarantième jour après sa délivrance, elle était admise dans le temple, où elle offrait son enfant avec des présents. Que si elle avait mis au monde une fille, la durée de son état d'impureté était doublée, tant quant au contact de l'homme que quant à l'entrée du temple. »

III) La Purification de la Vierge : un message omniprésent

B) Un espace narratif et un cadre dédiée à la Vierge

(Rappel église dédiée à la Vierge → voir les autres décors du programme pour
comprendre comment cette œuvre devait être insérée.)

III) La Purification de la Vierge : un message omniprésent

C) Cohérence du programme et renouveau Siennois

Bartolo di Fredi, *La Présentation au Temple*,
1388

190 x 125 cm

Paris, musée du Louvre

« Panneau central d'un retable peint en 1388 pour l'église Sant'Agostino de San Gimignano, qui était terminé à la partie supérieure par un *Massacre des Innocents* (Baltimore, Walters Art Gallery).

La composition s'inspire d'un exemple célèbre de la première moitié du XIVe siècle, la *Présentation au Temple* d'Ambrogio Lorenzetti (Florence, Galerie des Offices) daté de 1342, autrefois à la cathédrale de Sienne »

(Cartel.louvre.fr)

MÉTHODE DISSERTATION

Temps de l'épreuve : 2h30

Répartition du temps pour la dissertation *à titre indicatif* :

Analyser le sujet – dégager une problématique : 20 min

Élaborer un plan – esquisser une introduction et une conclusion : 15 min

Rédaction complète de la dissertation : 1h30 - 1h45

Relecture : 10 min (impératif)

UNE INTRODUCTION EN HISTOIRE DE L'ART

- Accroche
- Définition du sujet (termes du sujet ; bornes chronologiques / géographiques)
- Mise en perspective
- Problématique
- Annonce du plan

CORPS du DEVOIR

- 3 parties
- 3 sous-parties par partie
- Chaque idée (sous-partie) argumentée par au moins une référence (œuvre)
- Votre plan :
 - Développement d'une partie du sujet
 - Nuance avec exposition d'une contradiction
 - Dépassement ou résolution de la contradiction
 - Du sensible, à l'abstrait

CORPS du DEVOIR

Au sein de chaque sous-partie :

Annonce de l'idée

Développement de l'idée

Une référence expliquée

Rattachement de la référence à l'idée

Liaison vers l'autre sous-partie

A titre informatif :

Ne pas mettre le titre des parties

Ne pas revenir à la ligne ni mettre des alinéas trop fréquemment

RENAISSANCE

Prise de conscience historique alliée à un nouveau rapport à l'antique

Quintilien (35 - 96, Rome), rhéteur et pédagogue, auteur d'un manuel de rhétorique, Institution oratoire

Pline l'Ancien (23 - 79), auteur d'une véritable encyclopédie, Histoire Naturelle

LES TROIS COURONNES

- Dante (1265-1321), Divine comédie, mêle grandes figures antiques et contemporaines
- Pétrarque (1304-1374), Canzoniere, dualité de la renaissance
- Boccace (1313-1375), Décameron, mêle fables du Moyen Age et classiques gréco-romains

LA RENAISSANCE

L'humanisme

Cennini, Libro dell'arte, 1431 – Maniera de Giotto

Les hommes commencent à se penser au centre de l'univers

le progrès du statut de l'artiste : « Arte » par Cennini et Dante

ALBERTI

Formation universitaire de droit, philosophie et science.

1434 : contacts avec Brunelleschi et Donatello

De Pictura (1435)

De re Ædifica (1452)

De Statua (ap. 1464)

Restitutio antiquitatis

LA RENAISSANCE

Les début en architecture

BRUNELLESCHI

Dôme de la cathédrale Santa Maria de Fiori 1420-36

- Sans cintres de bois
- Double coques
- Système de nervures principales

Concept antique d'une voûte auto-portante avec solutions nouvelles

BRUNELLESCHI (1377-1446)

Emplois de voûtes à nervures gothiques MAIS nouveau vocabulaire formel

- Pilastres cannelés
- Colonnes lisses
- Chapiteaux corinthiens
- Entablements
- Arcades en plein cintre qui retombent sur des colonnes

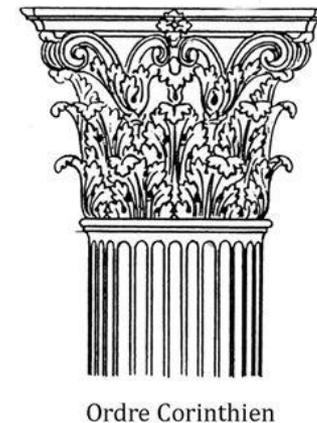
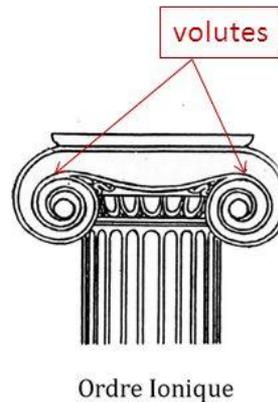
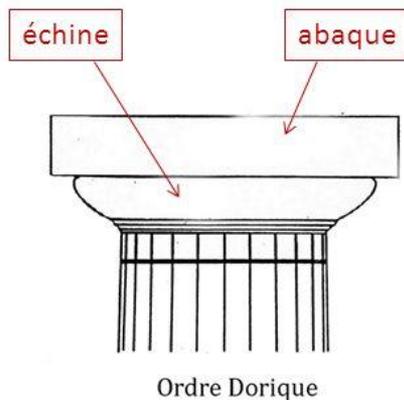

Filippo Brunelleschi, Santo Spirito,
Florence, 1444-1487 : vue de la nef

BRAMANTE (1444-1514)

Vocabulaire antique exploité de manière encore plus poussée avec la conscience des ordres : dorique, ionique, corinthien théorisés par Vitruve (81av., 15av.), De architectura

Les Chapiteaux des colonnes des trois ordres grecs

Les chapiteaux des trois ordres grecs: le chapiteau d'une colonne dorique se compose d'**échine** en forme de coussin **et d'abaque** en forme de dalle carrée. La colonne ionique est ornée **de volutes**, alors que les **feuilles d'acanthé** frisent la colonne corinthienne.