Table des matières

Contexte 1
Lié à la réaction religieuse de la Réforme catholique 1
Développement dans les pays qui restent fidèles à la foi romaine 1
Diffusion à partir de 1600 1
Supports 1
Techniques 1
Thèmes 2
La peinture baroque est essentiellement religieuse. 2
Tendance à la théâtralité 2
La peinture baroque explore d’autres genres 2
composition / motifs / dessin, couleurs, touche 2
Définion du baroque de Wolfflin dans Principes fondamentaux d'histoire de l'art 2
5 règles de base 3
Figures 3
principe de décence exigé en 1563 - dernière session du concile de Trente 3
le traitement du nu chez Rubens 4
volonté de dramatisation héritée du caravagisme et, plus lointainement, de Tintoret et de Michel-Ange 4
Pour aller plus loin 4

1550-1750- Baroque

Contexte

milieu du XVIe-milieu du XVIIIe

Lié à la réaction religieuse de la Réforme catholique

1. Racines dans Wl'art caravagesque des années 1600
2. fondement spirituel - la volonté du Wconcile de Trente (1545-1 563) : réhabiliter les images en suscitant un art réaliste qui s'adresse à la sensibilité plutôt qu'à la raison.

Développement dans les pays qui restent fidèles à la foi romaine

1. Association au catholicisme militant (dont action des Wjésuites)

Diffusion à partir de 1600

1. Italie (début à Rome)
2. monde hispanique
3. Pays-Bas du Sud qui demeurent sous la dépendance espagnole,
4. en Autriche et en Bavière, après Wla guerre de Trente Ans (1618-1648)

Supports

- peinture murale
- particulièrement la peinture de plafond, exécutée à Wfresque.
- dimensions considérables, à la mesure des voûtes et des coupoles que l'on cesse de diviser en compartiments.
    - œuvre peinte généralement inscrite dans un riche écrin plastique où se combinent W stucs (poudre de marbre et de craie agglomérée) et sculptures.
    - la peinture est un décor, principalement d'église, devant être vue de loin par des fidèles nombreux.
- sud - prédominance de la toile dans le Sud,
- nord de l'Europe - bois : les artistes restent fidèles à la structure du triptyque ou utilisent la forme d'un tableau d'autel à compartiment unique, contenu dans une lourde charpenterie ornée de sculptures dorées..

Techniques

- Oeuvre exécutée à l'huile

Thèmes

La peinture baroque est essentiellement religieuse.

au milieu du XXe siècle, l'historien Émile Mâle en a défini les sujets dans l'Art religieux du XVIIe siècle : Étude sur l'iconographie après le concile de Trente.

1. La Vierge
    1. avec en particulier en Espagne les thèmes de l'Assomption et de l'Immaculée Conception,
2. les anges,
3. les vies de saints, y compris celles des héros récents de l'Église catholique
    1. Saint Ignace de Loyola, fondateur de l'ordre des Jésuites
4. des Wapothéoses (enlèvements de personnages sacrés dans les nuées par les anges), ou des Wextases (ravissements de saints qui entrevoient le ciel).

Tendance à la théâtralité

1. le désir de surprendre, d'émouvoir, portent aussi aux scènes de martyres, aux visions de mort :
    1. cette tendance culmine dans le culte du macabre, en Espagne chez WValdés Leal qui consacre de grandes toiles au Triomphe de la mort
        1. Finis gloriae mundi et In ictu oculi, Séville, hôpital de la Charité

La peinture baroque explore d’autres genres

1. scènes mythologiques et Wallégories autorisent la représentation du nu
    1. WRubens ou WJordaens.
2. Rares, les scènes de genre n'excluent aucune trivialité. wpfr
    1. Elles sont présentes au moins dans la peinture du Nord où elles relèvent d'une tradition venue de WBruegel. On les trouve exceptionnellement chez
        1. WRubens - la Kermesse, Paris, musée du Louvre
        2. Jordaens avec des thèmes de concerts familiaux ou d'Épiphanie (WLe roi boit, Vienne, Kunstmuseum)

composition / motifs / dessin, couleurs, touche

Définion du baroque de Wolfflin dans Principes fondamentaux d'histoire de l'art

1. WHeinrich Wolfflin définit par antinomie au classicisme, le style baroque (composition, dessin, facture et couleur).
    1. A utiliser avec prudence - jamais toutes à un degré égal dans les œuvres baroques, et certains caractères propres au baroque se découvrent dans des peintures catégorisées « classiques ».

5 règles de base

1. Dévalorisation du linéaire au profit du pictural.
    1. composition non basé sur le dessin.
    2. Figures et objets sans les contours nets qu'ils possèdent dans la peinture classique :
    3. enchaînement des formes
       → le regard n'est plus conduit par le jeu rationnel d'une perspective linéaire
       → retenu par les éléments tactiles et chromatiques qui structurent la peinture : la touche, les effets de lumière changeante et dramatique, le rendu des matières, carnations ou draperies.
2. Pour autant, l'artiste baroque ne refuse pas la profondeur.
    1. Au contraire, il « conduit le regard d'avant en arrière, quoique ce ne soit plus par l'usage presque exclusif de lignes de fuite”
        1. songer aux considérables échappées des plafonds peints baroques (diagonales sans fins).
3. Ouverture de la composition (la ”forme ouverte”)
    1. renonce à souligner, par la distribution des formes à l'intérieur du tableau, la proximité soit des bords, soit des angles.
    2. conséquences :
        1. la composition n'étant plus pensée d'abord en fonction de ses limites, elle peut être décentrée et non forcément bâtie selon une symétrie haut-bas ou droite-gauche.
        2. le peintre peut souligner des directions qui sont antagonistes de celles, horizontales et verticales, du cadre : disposer les formes selon des diagonales qui imposent une idée de mouvement plutôt que de stabilité.
4. L'œuvre baroque est conçue comme un tout unitaire :
    1. « La partie est subordonnée au tout, sans qu'elle renonce pour cela à exister en soi » (Wolfflin).
        1. De fait, il est souvent difficile, dans un tableau baroque, d'isoler un motif, tant les formes s'interpénètrent : on ne peut les découper (détourer) comme il est possible de le faire, souvent, dans les compositions classiques.
5. souvent une lisibilité moins grande que la peinture classique
    1. “ Il n'est plus nécessaire de dérouler devant les yeux la forme en son entier, il suffit d'en avoir donné les points d'appui essentiels “ écrit Wolfflin
        1. fonte des formes les unes dans les autres, des contours que le peintre a plus ou moins délibérément effacés

Figures

principe de décence exigé en 1563 - dernière session du concile de Trente

- à la peinture - « le saint concile veut qu'on évite toute impureté, qu’on ne donne pas aux images des attraits provocants »
- nus rarement intégrals (sauf en Flandre chez Rubens et Jordaens).
- Le souci de ne pas les situer dans une temporalité étroite fait que, sauf dans le portrait, elles ne portent pas non plus fréquemment les vêtements du XVIIe siècle.
- Les peintres combinent en général le nu et un W drapé, ce qui leur permet de traiter à la fois les carnations et les tissus.

le traitement du nu chez Rubens

- nu féminin
  - exalté par un fragment de voile (Les Trois Grâces, Madrid, musée du Prado), par une fourrure qui caresse la chair et semble lui communiquer sa chaleur (la Pelisse, Vienne, Kunsthistorisches Museum) ;
- nus masculins
  - mis en valeur par des éléments de cuirasse dont l'éclat métallique crée un singulier contraste avec la richesse de la peau abondamment irriguée par le sang (l'Enlèvement des filles de Leucippe).
- dans une même peinture - des personnages historiques entièrement ou en partie vêtus à la mode contemporaine, et des allégories dénudées

volonté de dramatisation héritée du caravagisme et, plus lointainement, de Tintoret et de Michel-Ange

- dynamisme préféré à la pose : l'instantané
  - Dans leurs œuvres, les personnages accomplissent des mouvements violents que le pinceau suspend brusquement :
  - la métaphore de l'instantané, empruntée à la photographie, et celle de l'arrêt sur image, qui vient du langage cinématographique, se prêteraient, si elles n'étaient anachroniques, à la description de tels gestes, pour lesquels nul modèle ne saurait durablement poser.
  - L'artifice des attitudes ainsi fixées peut quelquefois agacer : répété, l'effet tourne à la grandiloquence. Il suscite aussi l'émotion du spectateur, ce qui est le but du peintre baroque.

Pour aller plus loin

- http://www.art-baroque.net/peinture-baroque.html
- http://www.art-baroque.net/sculpture-baroque.html

From:
https://docuwiki.thlang.net/ - **wikibac**

Permanent link:
https://docuwiki.thlang.net/doku.php?id=classeur:u2:arts:mouvement:peinture:1550-1750-baroque

Last update: **2019/10/06 13:29**