

La peinture italienne

Le 17ème siècle : les artistes continuent leur recherche et de nouveaux styles apparaissent.

La Renaissance est maintenant terminée et les Temps modernes commencent. C'est notamment le siècle de la monarchie absolue en France et surtout des Guerres de religion en Europe. De nombreux conflits vont affecter et influencer la création artistique.

Les peintres conservent l'héritage laissé par la Renaissance mais de nouvelles orientations sont prises : le style **baroque** par exemple.

C'est le siècle de Rembrandt, Vermeer, Vélasquez, Le Caravage, Le Bernin, Vivaldi et les Quatre saisons, .

En France c'est le siècle où se construit par exemple le château de Versailles pour Louis XIV.

Repères historiques :

1553 : Véronèse peint Les Noces de Cana

1598 : édit de Nantes signé par Henri IV

1609 : Galilée construit la première lunette astronomique (pour observer les étoiles)

1635 : entrée de la France dans la Guerre de Trente Ans

1656 : Diego Vélasquez peint Les Ménines

1685 : révocation de l'Edit de Nantes

Le style baroque inventé en Italie

Le **baroque** est un style qui a pour objectif d'attirer l'attention du spectateur et de provoquer des émotions. Les artistes recherchent des effets intenses, forts et dramatiques. Pour cela l'artiste utilise les courbes, le mouvement, les contrastes et les jeux de lumière.

Place-toi face au tableau La mort de Lucrece : c'est comme si tu assistais à une pièce de théâtre, tous les effets sont là.

Chaque personnage exprime un sentiment différent et est en mouvement, comme un acteur.

Je semble très étonné par la scène et je m'écarte pour te laisser voir.

Je me tourne vers toi pour te montrer ma tristesse.

Les regards sont tous tournés vers Lucrece.

La lumière éclaire directement le personnage principal.

Les positions des personnages permettent de montrer Lucrece en train de tomber.

Un peu d'histoire

Depuis la fin du 16ème siècle, l'Europe est coupée en deux. Le nord (Hollande, Pays-Bas) et le sud (Italie) choisissent de pratiquer différemment la religion. Il y a les protestants au nord et les catholiques au sud. C'est le temps de la Réforme et de la Contre-Réforme.

La création artistique sera alors très différente selon la situation géographique.

En Italie, les peintres usent de tous les moyens pour donner un aspect encore plus religieux aux tableaux. Ils vont développer le style **baroque**.

Qu'est-ce que le clair-obscur?

Le **clair-obscur** est une technique inventé au 16ème siècle. Il permet de donner plus d'effets à la peinture en jouant avec la lumière et les ombres.

Souvent les personnages sont plongés dans un fond sombre. Une lumière puissante provient d'un seul endroit et éclaire un élément précis.

Pour comprendre, compare rapidement les deux tableaux ci-contre : La Sainte Famille avec Saint-Jean-Baptiste et l'Adoration des bergers.

! Tu auras l'occasion de voir cet effet dans les salles suivantes.

Sur le premier tableau, il n'y a pas d'effet de clair-obscur. Tout le tableau est éclairé.

En revanche, sur le second, l'éclairage est très particulier. La source de lumière provient du haut du tableau. **Quelle scène éclaire-t-elle?**

Les influences venues du nord de l'Europe

Même si les Italiens développent leur propre style, ils vont quand même être influencé par le travail des artistes flamands (du nord de l'Europe) comme Rembrandt, Rubens, Van Dyck...

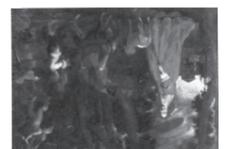
Dans le nord de l'Europe on ne représente pas de sujets religieux. On peint plutôt des **scènes de la vie quotidienne**, des **portraits** et des **natures mortes**.

Cherche dans cette salle, les tableaux dont sont extraits les animaux suivants. Tu te trouveras alors face à des oeuvres que l'on appelle scènes de genre ou scènes de la vie quotidienne.

Les peintres s'inspirent ici de scènes de la vie quotidienne : cuisiner, se promener, discuter... Ils ne peignent pas de sujet religieux comme les tableaux de la salle 1.

Réponse : Intérieur de cuisine et Promenade dans le parc peints par Vassallo entre 1635 et 1640

! Garde en mémoire ce qu'est une scène de genre car tu en verras beaucoup au premier étage du musée où sont exposés les peintres du nord de l'Europe.

A cette époque, on peint aussi de plus en plus de **portraits**. Ce genre de peinture a été remis au goût du jour par les artistes du nord.

Sais-tu ce qu'est un portrait?

Le portrait jouait le rôle de la photo d'identité d'aujourd'hui. Il avait plusieurs objectifs : celui de vanter la puissance d'un grand personnage (avec de beaux costumes, un beau décor) ou encore de rejoindre tout un ensemble de portraits de famille.

Regarde le portrait de Paolo Franzone.

C'est un portrait en pied car le personnage est peint en entier.

En regardant le costume, le grand escalier et le serviteur on peut deviner que Paolo Franzone était un personnage important et riche à Gênes, en Italie.

Vocabulaire

NATURE MORTE : c'est un tableau sur lequel il n'y a pas de personnage. Tu peux voir par exemple des fleurs dans un vase ou des fruits.