

Le baroque

Support de cours | Mathieu Roudit | 2020-2021

1

Table des matières

1. Définition du baroque

1.1 Étymologie

1.2 Délimitation

1.3 Contexte historique

1.4 Principes esthétiques

1.5 Analyse de peintures

1.5.1 LE CARAVAGE, *Judith décapitant Holopherne*, Rome, Galerie nationale d'art ancien, 1598.

1.5.2 Jacques DE GHEYN LE JEUNE, *Vanitas*, New York, Metropolitan museum of art, 1603.

1.5.3 Pierre-Paul RUBENS, *L'Adoration des Mages*, Anvers, Musée royal des Beaux-Arts, 1624.

1.5.4 Diego VELAZQUEZ, *Las Meninas*, Madrid, Musée du Prado, 1656-1657.

1.5.5 Andrea POZZO, *Voûte de Saint-Ignace*, Rome, Église Saint-Ignace-de-Loyola, 1685.

1.5.6 Synthèse

2.6 Artistes

2

Le baroque

Étymologie

Le terme « baroque » vient du portugais *barroco*, terme de joaillerie qui désigne une « perle irrégulière »

Sens courant : « qui étonne par son caractère bizarre, inhabituel, excentrique »

- Terme péjoratif : esthétique de l'irrégularité, du mouvement, de l'ostentation

Délimitation

Le baroque n'est ni une école ni un mouvement, mais plutôt une sensibilité

Apparaît chez les artistes de la fin du XVIe siècle et durant la première moitié du XVIIe siècle dans toute l'Europe, et plus particulièrement en Espagne, Europe centrale et Pays-Bas

Touche tous les domaines artistiques (sculpture, peinture, littérature, architecture, théâtre et musique)

Les artistes des XVIe et XVIIe siècles ne se pensaient pas baroques, mais classiques

3

Le baroque

Contexte historique

L'optimisme et les certitudes de la Renaissance s'effondrent au moment où débudent les guerres de religion (trouble politique) et la révolution copernicienne (trouble métaphysique) et où l'homme prend connaissance d'une nouvelle humanité (trouble métaphysique)

- La civilisation européenne est en crise, l'européen perd ses repères et est désorienté
- Mélancolie issue de la prise de conscience du paradoxe dans lequel est enfermé l'homme
  - Le monde de l'homme est marqué par la fragilité, l'inconstance, la vanité
  - Alors que l'homme est en quête d'absolu, de l'immuable du monde divin
  - L'être humain est conscient de sa grandeur, malgré ses imperfections, l'absolu l'attire

Le baroque est également souvent associé à un art jésuite ou à un art de la Contre-Réforme

- La papauté a instrumentalisé l'art baroque, comme Louis XIV instrumentaliser le classicisme
- Art apostolique (du grec *αποστολικος*, (*apostolikos*), «relatif aux apôtre»), c'est-à-dire au service de la propagation de la foi
  - Impose une voie d'expression à même de restaurer le prestige du catholicisme
  - Style des artistes du baroque est propice à la promotion des thèmes religieux
    - Le style théâtral, très émotionnel et monumental impressionne les fidèles

4

Le baroque

Principes esthétiques

Esthétique de l'excès

- Exubérance des formes
- Exagération du mouvement
- Effets dramatiques (théâtralité)
- Expression de l'intensité des émotions
- Surcharge décorative
- Art parfois monumental, démesuré
- Grandeur parfois pompeuse

Esthétique de l'illusion (jeu de l'être et du paraître)

- Effet de trompe l'œil
- Jeu sur la perspective
- Mises en abyme
- Déguisement, masques, miroirs, jeux sur l'identité, spectacle

Esthétique de la liberté

- Revendique la liberté et l'imagination
- Non respect des règles

Esthétique du contraste

- Technique du clair-obscur
- Mêlé sublime (le plus élevé dans l'échelle des valeurs morales, intellectuelles ou esthétiques) et grotesque (bizarrerie, ridicule)
- Tension entre les extrêmes (oxymore, antithèses)
- Inconstance du monde (intrigues complexes, coups de théâtre)
- Omniprésence de la mort
  - Vanité: représentation de la destinée mortelle des êtres humains, souvent au moyen de natures mortes allégoriques (crânes, rose morte, sablier, chandelle, bulle de savon, etc.)
- Gout pour les incertitudes et l'instabilité
  - Le bonheur est toujours menacé

5

Le baroque

1. Analyse (description)

- Titre
- Technique
- Format
- Composition
- Plans
- Couleurs
- Éléments présents
- Symboles / références ?

2. Interprétation (sens du tableau)

3. Rapport avec le baroque

6

Le baroque

LE CARAVAGE, *Judith décapitant Holopherne*, Rome, Galerie nationale d'art ancien, 1598.

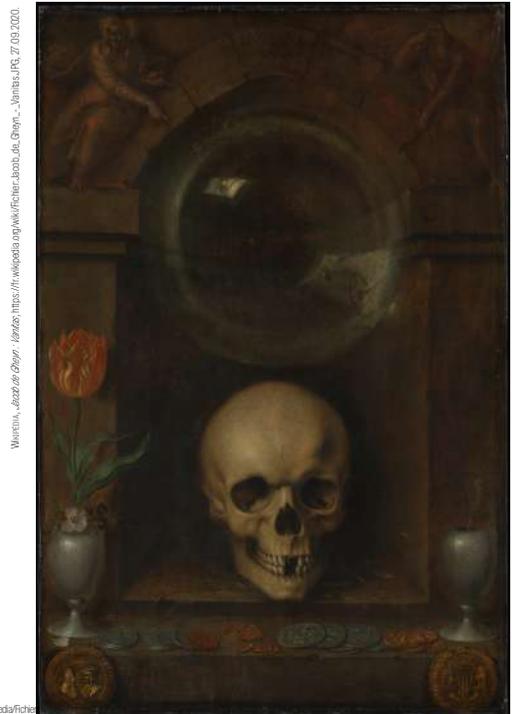

Wikipedia, *Le Caravage - Judith décapitant Holopherne*; [https://fr.wikipedia.org/wiki/Judith_et_Holopherne_\(Le_Caravage\)#media:Fichier:Judith_y_Holopherne_por_Caravaggio.jpg](https://fr.wikipedia.org/wiki/Judith_et_Holopherne_(Le_Caravage)#media:Fichier:Judith_y_Holopherne_por_Caravaggio.jpg), 22/09/2020.

7

Le baroque

Jacques DE GHEYN LE JEUNE, *Vanitas*, New York, Metropolitan museum of art, 1603.

Wikipedia, *Jacques de Gheyn - Vanitas*; https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Jacobus_Jacq..._Vanitas.jpg, 27/09/2020.

Wikipedia, *Le Caravage - Judith décapitant Holopherne*; [https://fr.wikipedia.org/wiki/Judith_et_Holopherne_\(Le_Caravage\)#media:Fichier:Judith_y_Holopherne_por_Caravaggio.jpg](https://fr.wikipedia.org/wiki/Judith_et_Holopherne_(Le_Caravage)#media:Fichier:Judith_y_Holopherne_por_Caravaggio.jpg), 22/09/2020.

8

Le baroque

Pierre-Paul RUBENS, *L'Adoration des Mages*, Anvers, Musée royal des Beaux-Arts, 1624.

9

Le baroque

Diego VELAZQUEZ, *Las Meninas*, Madrid, Musée du Prado, 1656-1657.

10

Le baroque

Andrea Pozzo, *Voûte de Saint-Ignace*, Rome, Église Saint-Ignace-de-Loyola, 1685.

11

Le baroque

Titre	<i>Judith et Holopherne</i>	<i>Vanitas</i>	<i>Adoration des mages</i>
Technique	Huile sur toile	Huile sur panneau de bois	Huile sur toile
Format	145 x 195 cm	82,6 x 54 cm 87,7 x 59 cm	447 x 336 cm
Composition	Sens de lecture de droite à gauche (lignes de force, regard, lumière)	Composition symétrique Sens de lecture de gauche à droite (sens de la vie)	Sens de lecture en Z Regards dirigés vers Jésus et Marie
Plans	1 ^{er} plan : Scène de la décapitation 2 nd plan : Rideau rouge	1 seul plan	1 ^{er} plan : Marie + Jésus + rois mages 2 nd plan : Foule + Chameaux
Couleurs	Clair-obscur très marqué Blanc (pureté, virginité) Rouge (sang, violence) Noir (mort)	Clair-obscur Peu de lumière Couleurs ternes, dans les ocres (terre rouille, l'homme est et redeviendra poussière)	Clair-obscur Couleurs plutôt sombres (rouge brun, vert bleu) Blanc (pureté)
Éléments présents	Judith (déterminée et en même temps dégoûtée) Vieille (regard déterminé et impassible) Holopherne (à l'agonie, cri d'horreur) sabre Sang qui jaillit	Crâne où il manque des dents Vase fleur vivante/urne funéraire Bulle 2 personnages Pièces d'argent	Personnages de l'épiphanie Rois mages Offrandes, Marie, Jésus, foule, animaux (bœuf, chameaux, cheval) colonnes Foule de personnes qui essaient de rentrer
Symboles / Références ?	Référence biblique (Ancien Testament) : Judith libère son peuple d'un tyran	Crâne → temps qui passe, mort Tulipe/urne → vie (Pays-Bas) / mort Bulle → incertitude, fragilité Démocrite (rire) et Héraclite (pleurs) (τάνυρα οὐκ ἄσιντο θάλασσαν, « tout coule ») Pièces d'argent et de bronze → vanité des plaisirs terrestres, rien ne subsiste à la mort	Référence biblique (Nouveau Testament) Épiphanie, du grec ἐπιφάνεια (epipháneia), « apparition »
Interprétation	Vertu qui triomphe du mal	Invitation à réfléchir sur le sens de son existence	Célébration de l'évènement qui constitue la naissance du Christ
Lien avec le baroque	Contraste clair obscur Contraste sublime et grotesque Exagération du mouvement et des expressions, théâtralité Thème de la mort, de la fragilité de l'existence Grande toile : échelle 1:1	Contraste clair obscur Thème de la mort, de la fragilité de l'existence, en somme de la vanité Tension entre les extrêmes (vie, mort)	Contraste clair obscur Très chargé Exagération du mouvement et des expressions, théâtralité Dimension monumentale du tableau avec des personnages à l'échelle 1,5 : 1

12

Le baroque

Titre	<i>Las Meninas</i>	<i>Église Saint-Ignace-de-Loyola</i>
Technique	Huile sur toile	Fresque en trompe-l'œil
Format	318 x 276 cm	36 x 16 m
Composition	Droites verticales et horizontales Courbes des vêtements des personnages	Points de fuite en direction du centre
Plans	Plan 0 : reflet du miroir 1 ^{er} plan : 9 personnages + chien + tableau 2 ^{ème} plan : cadre + miroir + porte	Plan 0 : monde des croyants (monde terrestre) 1 ^{er} plan : Balcon monde (spirituels des saints) 2 ^{ème} plan : Cieux (monde divin)
Couleurs	Clair-obscur Peu de lumière à l'arrière-plan, couleurs ternes et sombres Lumière au premier plan	Chatoyantes : Rouges (majesté) Bleu (ciel)
Éléments présents	Scène de vie de château Infante + 2 demoiselles d'honneur + Diego Velazquez (autoportrait, mise en abyme de la peinture) + naine + enfant + none + garde du corps + chien Dans le miroir, le couple royal	quatre continents (Amérique, Afrique, Europe, Asie) Centre : Christ, Marie qui accueillent Saint Ignace de Loyola Sur les côtés, d'autres jésuites sanctifiés, éloignés d'ignace en fonction de leur rang, ainsi que des orants (personnes qui prient).
Symboles / Références ?	Famille royale	Allégorie des quatre continents (Amérique, Afrique, Europe, Asie) qui rappelle la vocation apostolique des jésuites
Interprétation	Le public prend la place de la famille royale	Montée au Paradis de Saint-Ignace-de-Loyola et appel à le suivre
Lien avec le baroque	Contraste clair obscur Chargé Jeu réalité + illusion (miroir et mise en abyme) Jeu sur la perspective Très grande toile : échelle 1:1	Chargé Démessure Jeu réalité + illusion (trompe l'oeil) Jeu sur la perspective Dimension monumentale de la fresque

13

Le baroque

Artistes

Écrivains

- Miguel de Cervantes (Roman, poésie, comédie, tragédie / Espagne)
- Pierre Corneille (au début de son œuvre / comédie, tragicomédie / France)
- Molière (au début de son œuvre / comédie, tragicomédie / France)
- Michel De Montaigne (Essais / France)
- William Shakespeare (comédie, tragédie, poésie / Angleterre)

Peintres

- Le Caravage (Italie)
- Pierre-Paul Rubens (Flandres)
- Rembrandt (Hollande)
- Diego Velazquez (Espagne)

Compositeurs

- Antonio Vivaldi (Italie)
- Jean-Sébastien Bach (Allemagne)
- Giovanni Battista Lulli (Italie / France)
- Henry Purcell (Angleterre)

14