

Cours : Rhétorique des images

Niveau : S5

Année Universitaire : 2020-2021

Cours de M. BELGHIT

Histoire de l'art

Les courants picturaux

Aperçu historique

L'art rupestre renvoie aux images qui schématisent des objets réels. Nous distinguons :

- des pétrogrammes : une représentation picturale préhistorique faite sur le roc. (peintures)
- des pétroglyphes : dessin symbolique gravé ou taillé sur de la pierre (surface rocheuse à l'état naturel).

Généralement, ces images ont un rapport au sacré ou la sexualité.

L'image et le sacré

- ❑ Le paganisme fut marqué par une présence massive des représentations religieuses,
- ❑ Le polythéisme antique autorise la représentation des divinités.

L'art antique

Jusqu'à 300 après J.C.
Il englobe l'art grec et romain

Jeune homme entre Osiris et Anubis, anonyme

Image et religion

- ❑ Le christianisme est hostile à la représentation ;
- ❑ le christianisme primitif est marqué par l'aniconisme : la bible interdirait la fabrication d'images.
- ❑ Or, lorsque le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain au IVe siècle, deux courants cohabitent :
 - Acceptation d'une imagerie chrétienne
 - Refus total de la représentation (Dieu est infigurable)

Image et religion

Au XVIe : séparation religieux / profane

- ❑ les religions monothéistes divergent sur la question de la représentation du sacré
- ❑ Une « Période iconoclaste » oppose iconoclastes et iconophiles.
- ❑ Dans l'Empire byzantin, les querelles sur les images dominent le champs artistique du VIIIe et IXe siècles.
- ❑ Le deuxième concile de Nicée en 787 décrète qu'une vénération mesurée des images est licite. L'iconographie chrétienne se développe.
- ❑ Représentation de figures sacrées dans l'art byzantin : l'on met l'art au service du dogme dans une perspective pédagogique et didactique :.

Le gothique

Mouvement qui apparaît vers l'an 1200, et se caractérise par la peinture sur vitrail.

Saint Jean-Baptiste,
Giovanni Del Biondo

La peinture de la Renaissance

- Avec Léonard de Vinci (1452 -1519) , un art influencé par les sciences et l'architecture valorise la grandeur de l'Homme. La peinture de la haute renaissance devient ainsi une quête du beau.
- L'apparition du nu, de la notion de paysage, la perspective les effets de lumières et d'ombres.

Portrait du pape Jules II, Raphaël

La Joconde, (Mona Lisa) Léonard de Vinci

Le Baroque

- Mouvement de peinture qui évolue au XVII : l'art de la mise en scène par l'éblouissement des sens.
- L'exubérance des courbes, les jeux de regards expriment la grandeur du pouvoir royal.

Massacre des Innocents, Peter Paul Rubens

Le classicisme

- Il caractérise l'école de peinture française du XVIIe siècle. Le classicisme développera des thèmes nobles.
- Des règles précises régissent la représentation de la nature (équilibre, sobriété, symétrie).

- Nicolas Poussin, 1630-1631, XVIIe siècle

Le romantisme

- Mouvement de peinture qui apparut à la fin du XVIIIe siècle, favorisant l'imagination et le rêve des peintres.
- Géricault est un modèle du peintre du mouvement romantique.

Le réalisme

- Courant de peinture du XIXe siècle qui privilégie la représentation exacte de la nature, des hommes et de la société. On peut citer les toiles de Gustave Courbet.

Les Cribleuses de blé, Gustave Courbet

Un enterrement à Ornans, Gustave Courbet (1849-1850)

L'impressionnisme

- Courant de peinture du milieu du XIXe siècle.
- Rendre compte de la moindre variation lumineuse grâce à la couleur.

Cathédrale de Rouen, plein soleil, Claude Monet

Le cubisme

- Mouvement de peinture qui s'est développé dans la première moitié du XXe siècle.
- le cubisme est passé par plusieurs phases d'expérimentations: cézannien, analytique puis synthétique.
- En une dizaine d'années, Georges Braque, Pablo Picasso et d'autres artistes cubistes ont inventé une nouvelle figuration. Ils abandonnent la couleur descriptive, puis font du collage.

la Femme qui pleure , Picasso, 1937

Le fauvisme

- Courant du début du XXe siècle qui s'attache particulièrement au travail de la couleur.
- Les œuvres sont facilement reconnaissables par l'emploi sur de larges surfaces de couleurs aux teintes éclatantes.
- Henri Matisse (1869-1954) est considéré comme le chef de file du fauvisme.
- Après un intérêt prononcé pour l'impressionnisme, il développe les techniques d'aplat et les palettes de couleurs violentes du fauvisme.

Icare, Henri Matis

L'art abstrait

- Mouvement de peinture qui apparut au XXe siècle.
- forme d'art contemporain, non figuratif, cet art utilise des codes différents dans sa réalisation.
- Le but n'est pas de copier la réalité mais de créer une expérience visuelle et de ressentir des émotions.
- Vassily Kandinsky a publié en 1910 son essai « Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier » : la peinture a une dimension spirituelle et la composition qui peut exister indépendamment des références visuelles classiques.

Aquarelle abstraite , Vassily Kandinsky

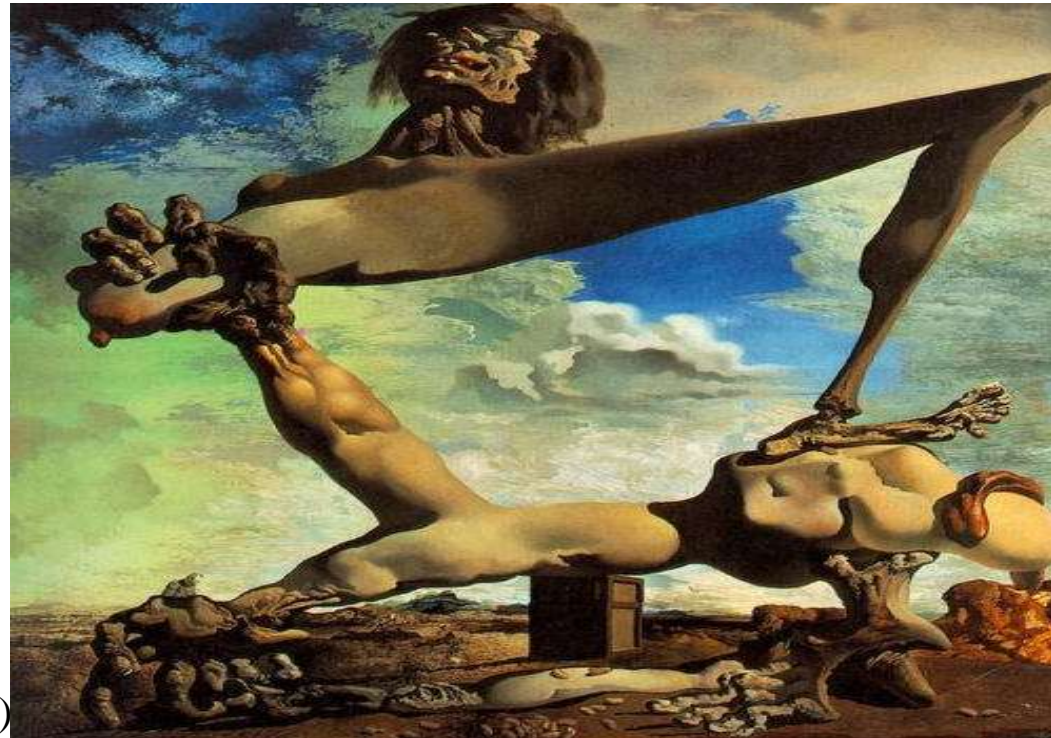

Le surréalisme

- la surprise et la juxtaposition inattendue qui débouche sur une expression philosophique.

- *The Large Family*, René Magritte

- *Prémonition de la guerre civile*, Salvador Dalí. (1936)

Le Pop Art

- Mouvement de peinture qui apparut au milieu des années 1950 pour valoriser la culture populaire
- Forme d'**art** qui reflète un retour aux réalités matérielles. Il se réfère à l'intérêt accordé aux images des médias de masse, de la publicité, des bandes dessinées et des produits de consommation.
- Le concept du Pop art est représenté par les artistes dans l'attitude donnée à l'œuvre plutôt que par l'œuvre d'art elle-même.

Marilyn Turquoise, d'Andy Warhol