

Ministère de l'enseignement supérieur
Département de Lettres et langue française
Faculté des Lettres et des langues
Université Les Frères Mentouri
Constantine 1

Initiation à l'histoire des arts

**Cours destiné aux étudiants inscrits en Master 1,
option « Littérature et Approches Interdisciplinaires »**

Présenté par : Dr Belguechi Mounia

Année universitaire 2024- 2025

Intitulé de la matière : **Initiation à l'histoire des arts**

Spécialité : M1, Littérature et Approches Interdisciplinaires

Présentation du cours

Les cours d'initiation à l'histoire de l'art qui couvre toute l'histoire de l'art pictural et architectural depuis l'Antiquité, et jusqu'à nos jours, permet d'initier les étudiants en Master 1, « Littérature et approches interdisciplinaires » aux différents courants et mouvements artistiques ayant marqué l'histoire de l'humanité, ainsi que leur évolution.

Il s'agit non seulement pour l'étudiant de connaître l'évolution de l'art, des styles majeurs, ainsi que les mouvements artistiques et architecturaux et leur évolution en Occident, mais aussi de comprendre l'influence des arts Antiques et Orientaux sur l'art Européo-occidental

L'étudiant sera par conséquent amené à critiquer, analyser, ou comparer des représentations artistiques ou architecturales, selon les connaissances acquises par le module, et ce, afin d'acquérir une culture générale et les moyens de poursuivre son enrichissement.

Maquette du module et objectifs de l'enseignement :

Intitulé du Master : Littérature et approches interdisciplinaires

Semestre :01+02

Intitulé de l'UE : UD1.... Code : __IHA

Intitulé de la matière : Initiation à l'histoire des arts.

Crédits : 01

Coefficients : 01

Objectifs de l'enseignement (*Décrire ce que l'étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes*).

Acquérir une connaissance de l'histoire de l'art occidental et de ses évolutions majeures, au prisme de l'évolution de la pensée de l'humanité. Analyser une œuvre d'art, délivrer son essence culturelle et esthétique. Acquérir une culture générale et les moyens de poursuivre son enrichissement.

Connaissances préalables recommandées (*descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes*).

Les acquis des différents modules de civilisation et de culture de la langue étudiés tout au long du cursus de la licence.

Contenu de la matière (*indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel et du travail personnel*)

Le cours a pour but de fournir à l'élève des outils nécessaires à la compréhension et à la lecture d'une œuvre (peinture, sculpture, architecture), à la reconnaissance d'un artiste, d'un style, d'un mouvement artistique.

Présenter les origines de l'art et les premières civilisations

S'interroger sur la notion du beau.

L'art du Moyen-âge

La Renaissance - La période baroque en Europe

L'architecture et la peinture. Vers le raffinement et la préciosité- Naissance du néo-classicisme

La période du XIXe Siècle

Le néoclassicisme-Le romantisme-Le réalisme-L 'impressionnisme-Le symbolisme

Présenter la période du XXe XXIe Siècles. Lien avec les influences des périodes antécédentes. Études des tendances majeures de la peinture et de la sculpture du début du XXe siècle : Fauvisme, cubisme, dadaïsme, futurisme...

La naissance de l'abstraction et l'art de l'entre-deux guerres. Études des formes d'expression artistique non conventionnelles telles : le happening, la performance, l'art conceptuel, le land art et le body art. Modernisme versus postmodernisme

Mode d'évaluation : *Contrôle continu, examen, etc...* (La pondération est laissée à l'appréciation de l'équipe de formation)

Références (*Livres et photocopiés, sites internet, etc.*).

Introduction

L'art, qui apparaît dès la préhistoire, revient de loin ! Contrairement à l'opinion commune, il est déjà très élaboré. En effet, les peintures rupestres ne sont pas de simples « dessins » faits au hasard dans les grottes : elles prennent en compte entre autres l'inclinaison des parois et la qualité de la pierre qui supporte le dessin.

D'autre part, la Mésopotamie invente l'Histoire et, avec elle, les beaux-arts, qui se déclineront autour de trois thèmes majeurs, à savoir : la peinture, la sculpture et l'architecture. Soucieux de laisser une trace ou de prolonger leur existence dans l'au-delà, les Égyptiens ont laissé de magnifiques monuments qu'une foule de touristes se presse aujourd'hui de visiter, sur place ou dans les musées. Élaborant les règles de l'harmonie, les Grecs inventent le Beau idéal. Les Romains qui les suivent sont enfin d'excellents architectes, même si question peinture et sculpture, ce n'est pas l'idéal ! Ces conquérants font alors appel aux artistes étrangers, de gré ou de force, créant les premières importations d'œuvres d'art.

L'art est une notion évolutive, puisqu'il progresse au grès des progrès et avancements humains. Il touchera ainsi à différentes pratiques, qui vont du dessin, à la peinture, la sculpture, l'architecture, mais aussi au théâtre et au cinéma. En bref, une évolution à travers les différents courants artistiques que nous tenterons de survoler à travers ce module.

Chapitre 1

Préhistoire et Antiquité

Naissance de l'art préhistorique

Lorsque l'on parle d'art préhistorique, on songe immédiatement aux grottes ornées de la préhistoire : Lascaux, Chauvet, le Hoggar, le Tassili... Les premières grottes ornées remontent à - 30 000 ans, soit l'époque du paléolithique supérieur.¹

Grottes de Lascaux :

Les préhistoriens ont longtemps assimilé la naissance de l'art à ces grottes ornées, dont l'apparition correspond à l'arrivée sur le continent européen des premiers hommes modernes (*Homo sapiens sapiens*), il y a 35 000 à 40 000 ans.

Mais on a découvert depuis peu, en Afrique, les premiers signes d'une activité artistique à des époques plus reculées : de très nombreux sites datant du paléolithique moyen (entre - 100 000 et - 35 000 ans) comportent des traces d'ocre rouge. Cette ocre servait sans doute à peindre des parures, des outils et des sépultures. On trouve également des outils striés et des décorations d'objets utilitaires. Cette époque correspond aux tous débuts de l'homme moderne.

---

¹ JEAN-FRANÇOIS DORTIER, LE POINT SUR...Les origines de l'art, *Mensuel* N° 114 - Mars 2001

L'Art rupestre en Afrique

L'art rupestre d'Afrique subsaharienne reste souvent mal connu, ou peu étudié, bien qu'il ait été signalé dès le XVIe siècle, avant les premières découvertes d'art préhistorique en Europe, à la différence des arts rupestres du Sahara ou d'Afrique australe, plus richement documentés. Dans le massif de Lovo par exemple, en République démocratique de Congo (RDC), plus de 5 700 gravures et peintures ont été observées dans le lit de rivières, au pied des falaises, dans des abris et jusque dans les profondeurs des grottes, dans l'obscurité la plus totale. Il est probable que le peu d'intérêt manifesté jusqu'à présent pour ces images rupestres est dû à leur caractère essentiellement non-figuratif.²

Les images rupestres nous présentent des données que les fouilles traditionnelles ne permettent pas d'appréhender, comme le comportement d'animaux disparus, des représentations d'objets en matières périssables, des rituels, des parures corporelles, des éléments de la mythologie, etc. Les images peuvent nous aider à comprendre les modes de fonctionnement de bien des traditions qui ont choisi une voie intermédiaire entre l'oral et l'écrit.

L'Art préhistorique en Algérie

Il fallut attendre les années 1930 pour voir apparaître des images relevant clairement de l'art rupestre saharien. Les compagnies méharistes d'Algérie, alors placée sous domination française, menaient à cette époque de nombreuses expéditions dans le Sahara. Ces unités découvrirent notamment le Tassili des Ajjer, un vaste plateau du Sahara central.

---

² https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/republique-democratique-du-congo/art-rupestre-en-afrique-subsaharienne-des-archives-a-ciel-ouvert_4378067.html

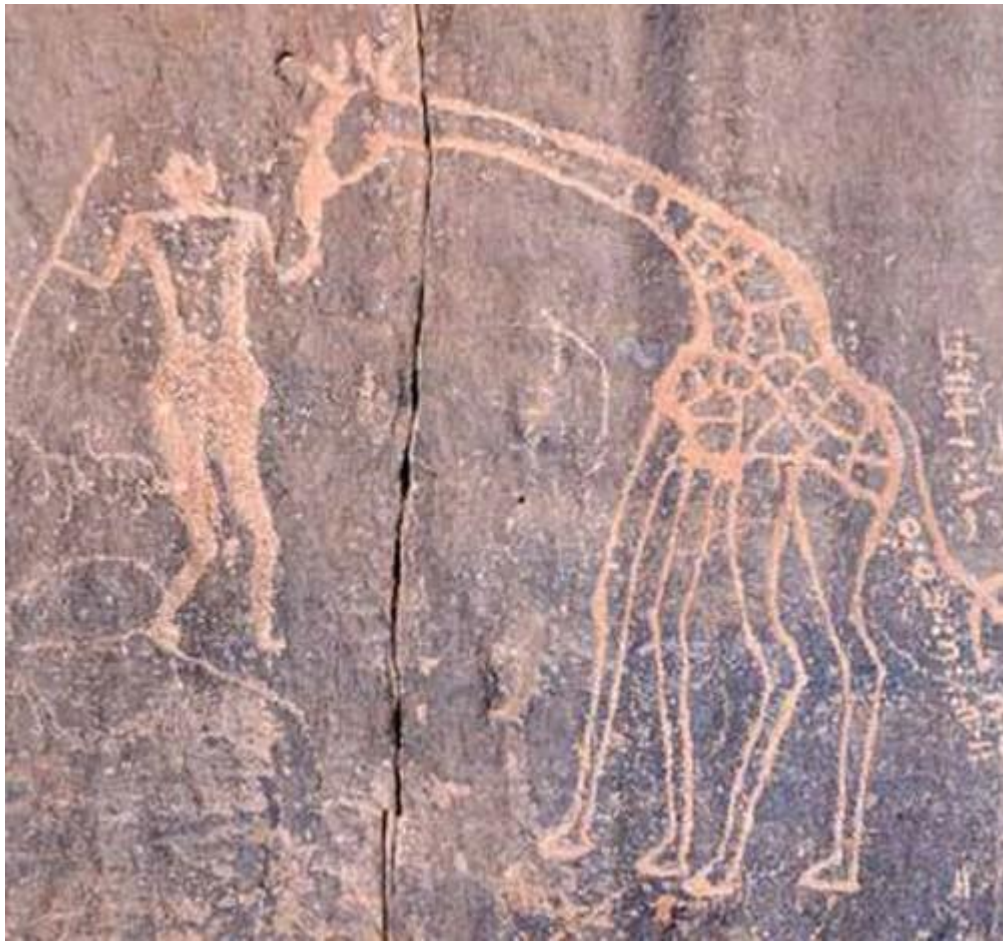

Un jeune militaire passionné, le lieutenant Charles Brenans pénétra en 1932 dans une falaise du Tassili, où il découvrit des centaines de gravures représentant de nombreuses silhouettes anthropomorphes et de grands animaux de la faune sauvage africaine : boeufs, éléphants, girafes, rhinocéros, antilopes, lions, etc. Cette découverte éveilla l'intérêt des spécialistes pour l'exceptionnel ensemble d'art rupestre du Tassili. L'ethnologue suisse Yolande Tschudi publia en 1956 la première monographie consacrée à cette forme d'art.³

---

³ https://www.herodote.net/Les_joyaux_du_Tassili-article-1749.php

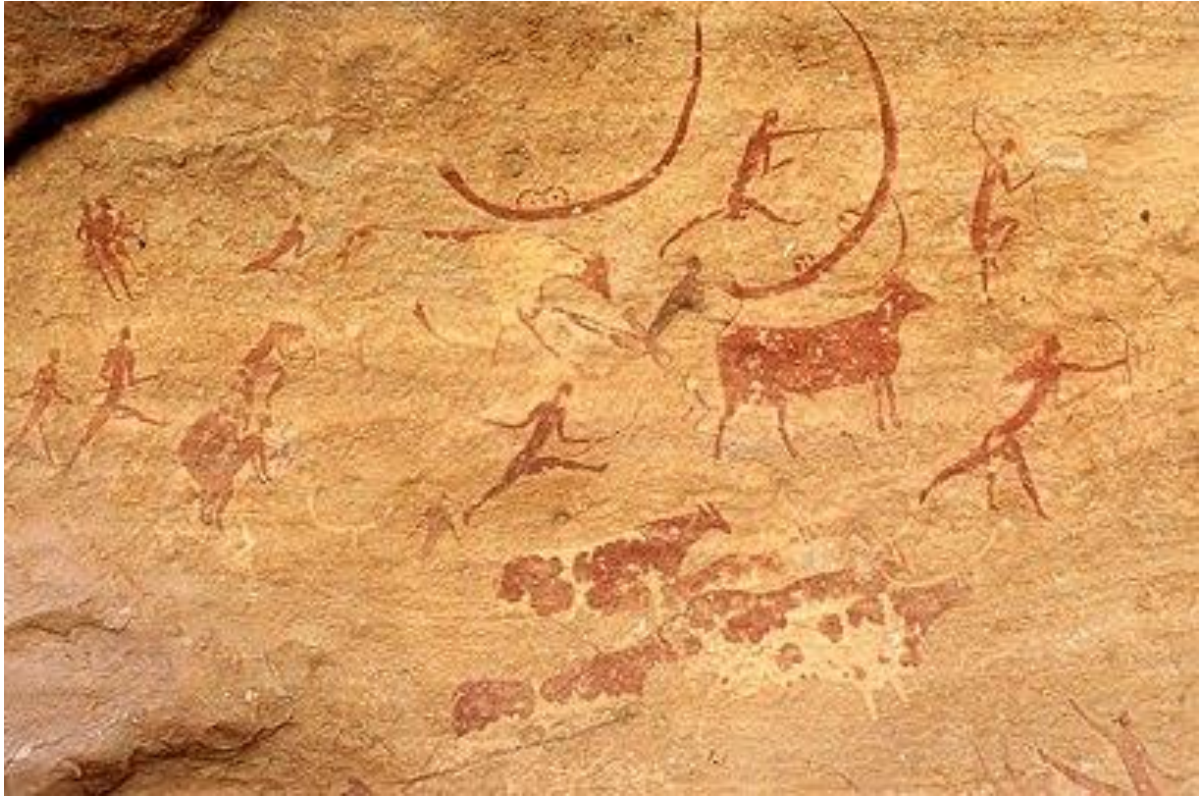

La datation des dessins fait débat parmi les spécialistes, opposant les partisans d'une chronologie longue (commençant vers 10 000 av. J.-C.) aux partisans d'une chronologie courte (commençant vers 4500 av. J.-C.). Défendue par des auteurs tels que Jean-Loïc Le Quellec ou François Soleilhavoup, la chronologie courte recueille aujourd'hui le plus vaste consensus parmi les scientifiques, notamment chez les chercheurs français.

L'art rupestre en Europe

Il est apparu en Europe il y a 42 000 ans et s'est développé jusqu'au début de l'âge de fer dans certaines régions. Depuis la reconnaissance de l'authenticité de la grotte d'Altamira par les scientifiques en 1902, l'art préhistorique a constitué une importante ressource culturelle et touristique pour l'Europe, en tant que première forme d'expression culturelle, sociale et symbolique majeure que l'on possède de l'Humanité.

L'Europe, avec plus de 900 sites d'art rupestre, est l'une des régions les plus connues et les plus importantes au monde, puisqu'elle abrite plus de 40 % de tous les sites d'art rupestre du monde. Cependant, ce phénomène n'est pas homogène dans sa répartition géographique en Europe et il existe de grandes zones vides dans la répartition de cet art préhistorique. Cela est dû à divers facteurs bioclimatiques et géologiques qui ont limité l'implantation humaine en Europe à la fin du Pléistocène et au début de l'Holocène (il y a environ 30 000 à 10 000 ans). Cela a énormément limité les possibilités de peuplement du continent, et les zones envisagées pour les groupes de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur étaient limitées au sud-ouest de l'Europe.

Qu'est ce que Le Beau ?

Le Beau, ou la Beauté, n'est pas une science, mais un concept, qui n'est souvent pas basé sur des référents objectifs. En effet, nous ne sommes pas tous tenus d'apprécier, ou de trouver beau, ce que quelqu'un d'autre trouverait fascinant.

Le beau, en effet, n'est pas un objet à proprement parler (l'amour, la joie, l'amitié, le partage...), ou alors, c'est un objet idéal, un pur concept, censé référer à une expérience intime, personnelle, singulière.

Le beau n'existe qu'à travers des expériences individuelles, souvent partagées, mais jamais appréciée à l'unanimité.

Le beau est toujours agréable, agréable à entendre, comme la musique, agréable à voir, comme le printemps... mais ce qui est agréable n'est pas toujours beau, comme le parfum agréable d'une rose. On ne peut pas dire que l'odeur soit belle.

Le beau appartient donc à la catégorie de l'agréable, et l'agréable est ce qui fait plaisir. Mais le plaisir n'est pas une chose que l'on peut définir aisément, il se rapporte à l'appréciation de chacun selon un nombre incalculable de variantes⁴.

Le beau serait donc cet agréable qui parvient à créer chez l'individu du plaisir.

Certains trouvent du plaisir à regarder un soleil se coucher, tandis que d'autres peuvent trouver cela ennuyeux. Certains trouvent du plaisir à manger un aliment, qui seront totalement repoussant pour d'autres.

Nous allons tenter à travers ce cours de faire un petit arrêt sur les plus importantes périodes artistiques que le monde ait connu, en commençant par les plus grandes civilisations, puis en faisant un tour d'horizon de l'histoire de l'art Occidental.

---

⁴ DR. Hallez, « Considérations sur le Beau et les Beaux-Arts », Revue Philosophique de Louvain Année 1901. p. 225

II- L'Antiquité

1- Babylone et son architecture

Ville antique de Mésopotamie située sur l'Euphrate à environ 160 kilomètres au sud-est de l'actuelle Bagdad, Babylone a une longue histoire entachée d'éclipses, qui va d'Hammourabi, célèbre pour les lois qu'il a laissées (- 1793 à - 1750) à sa conquête par Cyrus, en - 539. Le conquérant grec Alexandre le Grand songe d'ailleurs un temps à en faire la nouvelle capitale de son empire, avant d'y mourir en - 323.

Pendant un millénaire, Babylone est une capitale culturelle qui rayonne sur le monde antique. Sur une aussi longue période, elle connaît différents maîtres et devient entre - 700 et - 600 la plus grande ville de l'Orient. Babylone est si vaste que les Grecs Hérodote et Aristote disent que, quand un ennemi est entré par une porte, l'autre bout de la ville n'en est pas informé !

Les jardins suspendus

Babylone est entourée d'une double enceinte et on y pénètre par la porte d'Ishtar, haute d'environ 15 mètres, décorée de dragons et de taureaux. Ce décor en briques moulées en relief et émaillées a été réalisé à l'époque de Nabuchodonosor II (mort en - 526). Son nom entre dans la légende avec la création des jardins suspendus pour son épouse Sémiramis, une princesse mède, originaire du sud de l'Iran actuel, qui regrettait les montagnes verdoyantes de son enfance. Ces jardins sont l'une des Sept Merveilles du monde, mais il n'y en a nulle trace archéologique. Il est plus certain que Nabuchodonosor II a restauré la ziggourat qui a inspiré le mythe biblique de la tour de Babel.

2- L'Art égyptien⁵

L'art égyptien possède des caractéristiques identifiables dès le début de cette civilisation. Par exemple, déjà représenté sur un couteau datant de la préhistoire. Les dieux à têtes d'animaux, les peintures de profil et les momies sont aussi caractéristiques de toute la civilisation égyptienne.

Le Nil, fleuve célèbre, est le fil conducteur de l'histoire de l'Égypte. Comme le pays n'est qu'une très mince bande verdoyante qui se déroule entre deux déserts, chaque mètre carré de terre cultivable est précieux. De nos jours, le barrage d'Assouan empêche toute crue, mais dans l'Égypte antique, la crue annuelle déposait le limon fertile qui régénérait la terre. À cette occasion, tous les repères disparaissent et il fallait de nouveau répartir les terrains après chaque inondation. Cette nécessité est à l'origine de l'invention de la géométrie.

Son style architectural caractéristique, son écriture mystérieuse et l'étrangeté des momies, tout concorde à faire de l'Égypte un modèle. Ses créations architecturales exceptionnelles ont toujours été copiées, comme les pyramides, ou pillées, comme les obélisques.

L'Égypte, c'est aussi ces très caractéristiques créatures imaginaires comme le Sphinx ou ces dieux à tête d'animaux. Le culte des dieux animaux a pour lointaine origine le totémisme, une croyance primitive selon laquelle l'animal est protecteur.

L'architecte Imhotep vit sous le règne du roi Djéser (vers - 2680-2650). Les Égyptiens ont divinisé cet homme doué de tous les hommes.

Imhotep passe dans l'Antiquité pour être l'inventeur de l'architecture de pierre, en ayant l'idée de surélever le mastaba par l'ajout de gradins. Plus le monument est haut, plus le propriétaire est censé être puissant. La vie éternelle peut alors commencer, à condition que l'âme ait un support matériel auquel se raccrocher, en l'occurrence le cadavre conservé par les rites appropriés.

---

⁵ JJ. Breton, PH. Cachau, D. Wiliatte, L'Histoire de l'art, Editions furst Grund, 2006.

Les Pyramides, une merveille architecturale

Les plus célèbres pyramides sont celles de Gizeh, ou Giza, bâties par les souverains de la IV et V dynastie Chéops, Khephren et Mykérinos. La pyramide de Chéops est certainement un des monuments les plus étonnants de l'histoire de l'humanité. Sa hauteur initiale était de 146 mètres.

Régulièrement, des chercheurs veulent retrouver une hypothétique chambre funéraire.

Non loin se dresse le célèbre sphinx au nez cassé. Taillé dans le rocher, cet animal fabuleux est constitué du corps d'un lion et de la tête du pharaon coiffé du némès, l'attribut royal. Rien à voir avec le Sphinx grec d'Œdipe ! Son visage est sans doute celui du roi Khephren. Après les pyramides, les tombeaux royaux sont creusés dans le roc : en hypogées, à multiples salles comme dans la Vallée des Rois à Louxor.

Les dieux et les déesses de l'Égypte ancienne

Ils faisaient⁶ partie intégrante de la vie quotidienne de la population. Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait eu plus de 2 000 divinités dans le panthéon égyptien. Les noms de certaines de ces divinités sont bien connus : Isis, Osiris, Horus, Amon, Râ, Hathor, Bastet, Thot, Anubis et Ptah, mais beaucoup d'autres le sont moins.

Les dieux les plus célèbres sont devenus des divinités d'État tandis que d'autres étaient associés à une région spécifique ou, dans certains cas, à un rituel ou à un rôle. La déesse Qébéhout, par exemple, est une divinité peu connue qui offrait de l'eau fraîche aux âmes des morts dans l'attente du jugement dans l'au-delà, et Seshat était la déesse des mots écrits et des mesures spécifiques, éclipsée par le plus célèbre Thot, dieu de l'écriture et patron des scribes.

La culture de l'Égypte ancienne se développa à partir de la compréhension de ces divinités et du rôle vital qu'elles jouaient dans le voyage immortel de chaque être humain.

---

⁶ <https://www.worldhistory.org/trans/fr/2-885/dieux-egyptiens---une-liste-complete/>

Les 10 Dieux, Déesses égyptiens majeurs⁷:

Suivi du panthéon des Dieux et Déesses égyptiens principaux par ordre alphabétique

Amon

Étant considéré comme le dieu majeur de Thèbes. De plus son nom Imen signifie, «le Caché» ou «l’Inconnaissable».

---

⁷ <https://www.histoire-et-civilisations-anciennes.com/dieux-et-deesses-egyptiens-principaux-egypte-antique/>

Rê ou Ra

Dont le nom signifie littéralement «le Soleil». De jour comme de nuit, Rê se déplace en barque. Durant la nuit l'astre solaire reconstitue ses forces afin de renaître chaque matin du ventre de Nout.

Amon-Rê

Amon-Rê est le dieu le plus important de la mythologie égyptienne. Malgré son nom, sa véritable forme est celle d'Amon. Il prend les titres d'Amon-Rê lorsqu'il est dans toute sa gloire.

Anubis

Dieu égyptien des nécropoles et de l'embaumement, Anubis est représenté par un canidé noir, ou comme un homme à tête de chien.

Hathor

La déesse Hathor est une des déesses les plus importantes et populaires de l'Histoire de l'Égypte ancienne. Déesse de l'amour, de la beauté, de la danse et de la joie, elle est la patronne de la musique et des festivités. (voir description)

Osiris

Dieu et roi mythique de l'Égypte antique, Osiris était le premier enfant de Nout et Geb, ainsi que le frère de Seth, Nephthys et Isis, qui était aussi sa femme.

Horus

Horus, est un des dieux les plus connus de l'Égypte ancienne. Son nom signifie «l'Eloigné», il était le dieu du ciel et était considéré comme le dieu de la royauté.

Seth

Seth est l'une des plus anciennes divinités égyptiennes. Il est également le dieu de la confusion, du désordre et de la perturbation, ainsi que le maître du tonnerre et de la foudre.

Isis

Isis dont le nom signifie “trône”, déesse funéraire, de plus elle est la sœur et l'épouse du roi Osiris. Ainsi la déesse Isis devient durant le Ier millénaire av. J. C., une déesse très populaire à la puissance universelle.

Thot

Thot est une divinité majeure du panthéon égyptien, également doté d'une grande intelligence il était considéré comme le dieu de la science, de l'écriture, de l'art et ainsi que de la sagesse.

L'Art Grec antique

L'art grec proprement dit apparaît vers le VIIIe siècle avant J.-C. Auparavant, il s'agit des vestiges de la civilisation mycénienne. L'art mycénien est un art monumental. Très tôt, les Grecs ont oublié les bâtisseurs de ces murs et les ont attribués aux Titans. Dans leurs esprits, seuls ces géants mythiques pouvaient avoir manipulé de tels blocs de pierre, constituant une muraille de près de 1 kilomètre autour de l'acropole de Mycènes, avec sa célèbre porte des Lions.⁸

Les Hellènes, c'est-à-dire les Grecs antiques, fondent la civilisation européenne, avec les chants de l'Iliade et de l'Odyssée pour emblème.

La guerre de Troie, citée dans L'Iliade a-t-elle vraiment eu lieu ? L'archéologue allemand Schliemann (1822-1890) veut le savoir et fait entreprendre des fouilles à Mycènes. Il commence à fouiller Mycènes et met à jour un palais, un ensemble architectural composé d'un vestibule et d'une grande salle rectangulaire avec un foyer central circulaire, au toit soutenu par quatre colonnes. Les tombes mycéniennes sont en forme de ruche. Elles sont bâties en rangées de pierres se rapprochant peu à peu pour constituer une voûte. Dans le cercle des tombes de l'acropole de Mycènes en 1876, Schliemann découvre huit masques mortuaires en or à la merveilleuse beauté barbare. « J'ai vu le visage d'Agamemnon ! », s'écrie-t-il. En réalité, le masque d'or découvert est celui d'un souverain qui a régné vers - 1600, quatre cents ans avant la date généralement admise pour la prise de Troie, vers - 1184.

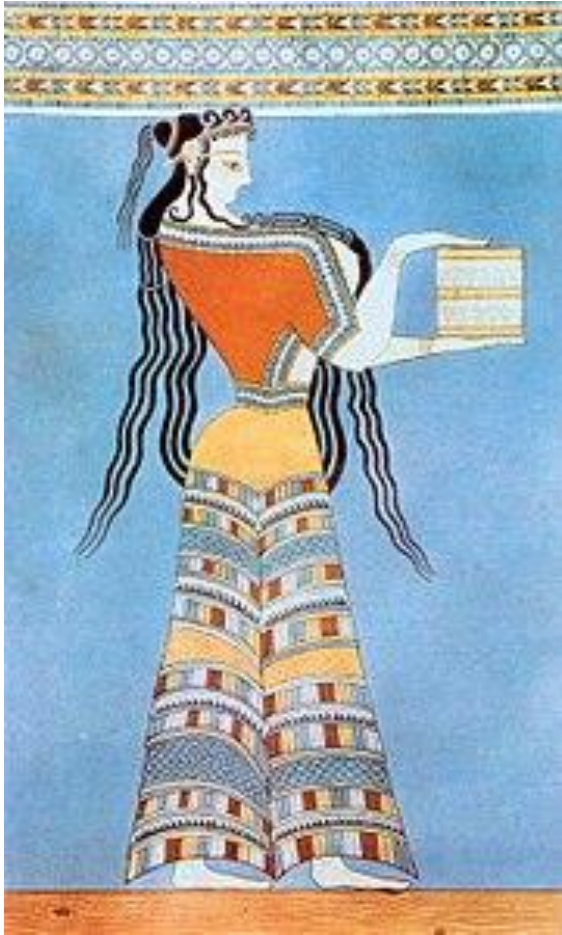
⁸ Ibid, P. 55, 56, 57.

Masque

mortuaire découvert à Mycènes.

frèsqe d'une femme Mycénienne, vers 1300

av J.C

L'architecture grecque

À partir de - 800 se mettent en place les ordres grecs : dorique, ionique et corinthien, une véritable religion architecturale. Voici comment ils se déclinent :

Le dorique, ordre d'architecture par excellence, à l'origine des autres, se caractérise par la solidité de ses formes et des colonnes cannelées sans base ;

L'ionique se distingue par deux enroulements décoratifs de chaque côté du chapiteau ;

Le corinthien se reconnaît à sa feuille d'acanthé, du nom d'une plante à feuilles très découpées.

La notion d'ordre architectural recouvre un ensemble de proportions fondé sur le diamètre de la colonne, à partir duquel se calcule tout le reste de l'édifice. L'échelle pour un Grec varie d'un ordre à l'autre. Pour une même hauteur, les colonnes doriques

sont plus rapprochées et plus grosses que les colonnes ioniques. Et il en est de même pour ces dernières par rapport aux corinthiennes. Chaque polis (« cité » en grec) possède un, voire plusieurs temples. Ils sont donc innombrables et proposent plusieurs dispositions possibles : isolés comme le temple de Poséidon au cap Sounion ou groupés au sein de vastes enceintes comme l'Acropole d'Athènes, celle d'Olympie ou encore de Delphes, les hauts lieux de la culture grecque.

Temple de Poséidon

Acropole d'Athènes

L'Architecture des Temples

Toute la partie haute des temples est alors décorée, il faut imaginer des chéneaux peints et sculptés. Sur les frontons ornés sont installées des sculptures. Les Grecs se posent la question des déformations de la perspective et dès le VIe siècle, ils effectuent des corrections pour l'optique.

À l'intérieur, le temple se divise en trois parties : l'opisthodomos, qui renferme le trésor, le pronaos, ou vestibule, et le naos à proprement parler, le saint des saints (appelé aussi cella en latin), où se trouve la statue de la divinité à laquelle le temple est consacré. Dans les grands temples, la cella, éclairée par l'hypètre, une ouverture quadrangulaire au plafond, est fréquemment divisée en trois par des colonnades. Des nefs latérales supportent un étage d'où, comme à Olympie pour la statue de Zeus par Phidias, les visiteurs peuvent admirer le chef-d'œuvre du temple.

Le Temple d'Artémis, ci-dessous compte parmi les sept merveilles du monde :

Selon l'historien grec Plutarque, Alors que la déesse Artémis, s'était absentée du sanctuaire, assistant à la naissance d'Alexandre le Grand, un homme nommé Erostratus ou Herostrate a délibérément brûlé le temple dont la construction avait pris plus d'un siècle.

La Sculpture grecque

Dans l'Antiquité grecque, les sculptures décorent les temples avec abondance. Ils constituent un décor typiquement grec. Ce sont certaines sculptures qui sont parmi les plus célèbres des œuvres d'art mondiales : la Vénus de Milo et la Victoire de Samothrace.

La Victoire de Samothrace

La Vénus de Milo (déesse de l'amour, de la séduction, de la beauté féminine)

Bien avant l'avènement de l'art grec antique tel que nous le connaissons, tout à fait aux origines, les Cyclades offrent un autre type de sculpture. On a retrouvé des idoles en marbre datant des IVe et IIIe millénaires. Certaines de ces œuvres sont sans doute des représentations des dieux. D'autres doivent avoir un rôle funéraire et votif, puisqu'elles représentent des fidèles en prière ou apportant des offrandes. Elles sont de toutes tailles, de quelques centimètres à 1,50 mètres, sinon plus, comme le laisse supposer une tête conservée au musée du Louvre. Ces statues sont longtemps restées méconnues et il a fallu les recherches et les conceptions artistiques du XXe siècle pour que justice soit rendue à leur beauté abstraite.

Les Sept Merveilles du monde

Vers - 300, un opuscule de Philon de Byzance désigne sept monuments qui font ou ont fait l'admiration du monde antique, Sur les Sept Merveilles du monde. Ce texte comporte six feuillets consacrés chacun à un monument. Le septième manque, mais il devait être consacré au mausolée d'Halicarnasse. D'autres auteurs de l'Antiquité évoquent différentes merveilles, mais c'est la liste de Philon qui est citée à l'heure actuelle. Elle contient :

1 Les pyramides d'Égypte : déjà une antiquité à l'époque de Philon, et malgré tout la seule merveille de la liste qui subsiste.

2 Les jardins suspendus et les murs de Babylone : ces jardins sont peut-être mythiques.

3 La statue de Zeus olympien par Phidias (- 456) : emporté par l'empereur romain Justinien à Byzance, il n'en reste rien aujourd'hui.

4 Le colosse de Rhodes (vers - 300) : une statue de bronze de 32 mètres de haut (à peine moins haute que la statue de la Liberté, de 15 mètres). Il fut détruit par un tremblement de terre une soixantaine d'années après sa construction et l'oracle de Delphes en interdit la reconstruction. Huit siècles après, un « ferrailleur » charge avec les morceaux un millier de chameaux. Certains plongeurs croient régulièrement retrouver des blocs de la statue, oubliant qu'elle n'était pas de pierre.

5 Le temple d'Artémis à Éphèse : il fut incendié en 356 la nuit où naquit Alexandre le Grand.

6 Le mausolée d'Halicarnasse (vers - 350) : 40 mètres de haut comme l'Arc de triomphe. Pas mal pour une tombe ! Le marbre est passé depuis dans les fours à chaux et le reste a été utilisé comme carrière de pierre, en particulier pour la construction du château fort de Bodrum.

La statue du roi Mausole se trouve à Londres.

7 Le phare d'Alexandrie (- 290) : connu grâce à un texte de Strabon, il fut détruit par un tremblement de terre au XIVe siècle. On pense que fort de Qaïtbay est bâti à son emplacement, avec peut-être une partie de ses pierres

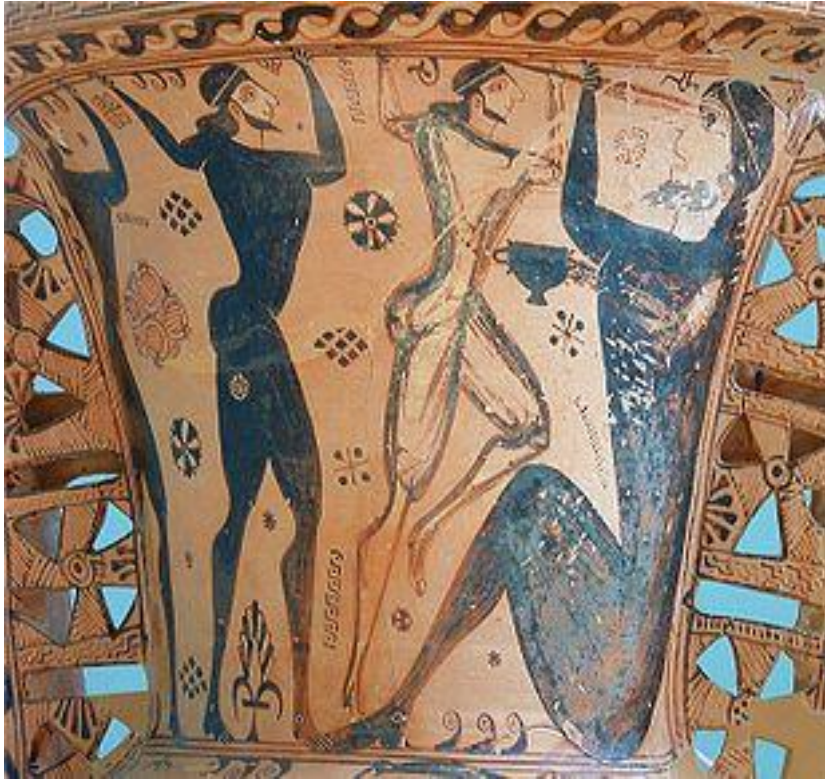
La peinture grecque

Les Grecs maîtrisent également l'art de la peinture murale et de celle sur chevalet, en plus de décorer leurs céramiques. Cependant, de nos jours, la peinture grecque est principalement représentée par des fragments ou certaines fresques macédoniennes, qui sont plus complètes. Pour reproduire cette peinture, il est nécessaire de faire des extrapolations basées sur les céramiques peintes ou les répliques romaines. Les premiers artistes dont nous avons connaissance, Eumarées d'Athènes et Cimon de Cléonées, ont exercé vers 600 avant notre ère.

Fresque du palais

de Knossos (VIIIeme siècle av J.C)

Ulysse et Polyphème, détail d'une amphore protoattique, v. 650 av. J. -C. , musée archéologique d'Éleusis.

L'art grec et la recherche de la perfection

C'est en Grèce que tout prend son origine. C'est l'endroit où pour la première fois, l'homme observe la nature avec l'envie de la comprendre en détail, d'en percer les mystères. Depuis au moins quarante siècles, en Grèce et en Égée, l'évolution de la pensée est intimement liée à celle de la technique : l'investigation, la compréhension et la réalisation constituent les fondements de l'ensemble de la culture occidentale (et pas uniquement artistique !).

Périodes de l'art grec

L'art grec peut être divisé en quatre périodes fondamentales: ⁹

- Période de formation – Géométrique : du XII au VIII siècle avant JC Cette période est également définie comme le Moyen Âge hellénique et se caractérise par l'arrivée des Doriens et la fondation des premières villes. La figure humaine est mal représentée ou sous une forme très élémentaire.
- Période archaïque: VII et fin du VI siècle avant JC Les premiers temples commencent à être construits et la figure humaine commence à être représentée.
- Période classique: Ve siècle, de 480 à 323 avant JC Cette période est également appelée l'âge d'or de l'art grec .
- Période hellénistique: ce sont les années de la mort d'Alexandre le Grand et de l'occupation de la Grèce par les Romains. Nous assistons à une fusion de styles et de cultures.

Les fondamentaux de la sculpture grecque : ses canons:

Avec la statuaire grecque, place aux « canons »¹⁰, Ces normes qui définissent la représentation du corps datent du IIe millénaire avant J.-C., coïncidant avec l'émergence des magnifiques statuettes en marbre des Cyclades. C'est au milieu du Ve siècle avant J.-C. que les plus remarquables chefs-d'œuvre de la statuaire grecque antique voient le jour, dont les reproductions et variantes romaines viendront nourrir l'ensemble de l'histoire de la sculpture.

---

⁹ <https://www.antic-art.com/lart-grec-style-periodes-caracteristiques-et-oeuvres/>

¹⁰ <https://www.connaissancedesarts.com/monuments-patrimoine/le-saviez-vous-la-sculpture-grecque-un-certain-ideal-du-beau-11107911/>

Koré et kouros, les héros de la statuaire archaïque :

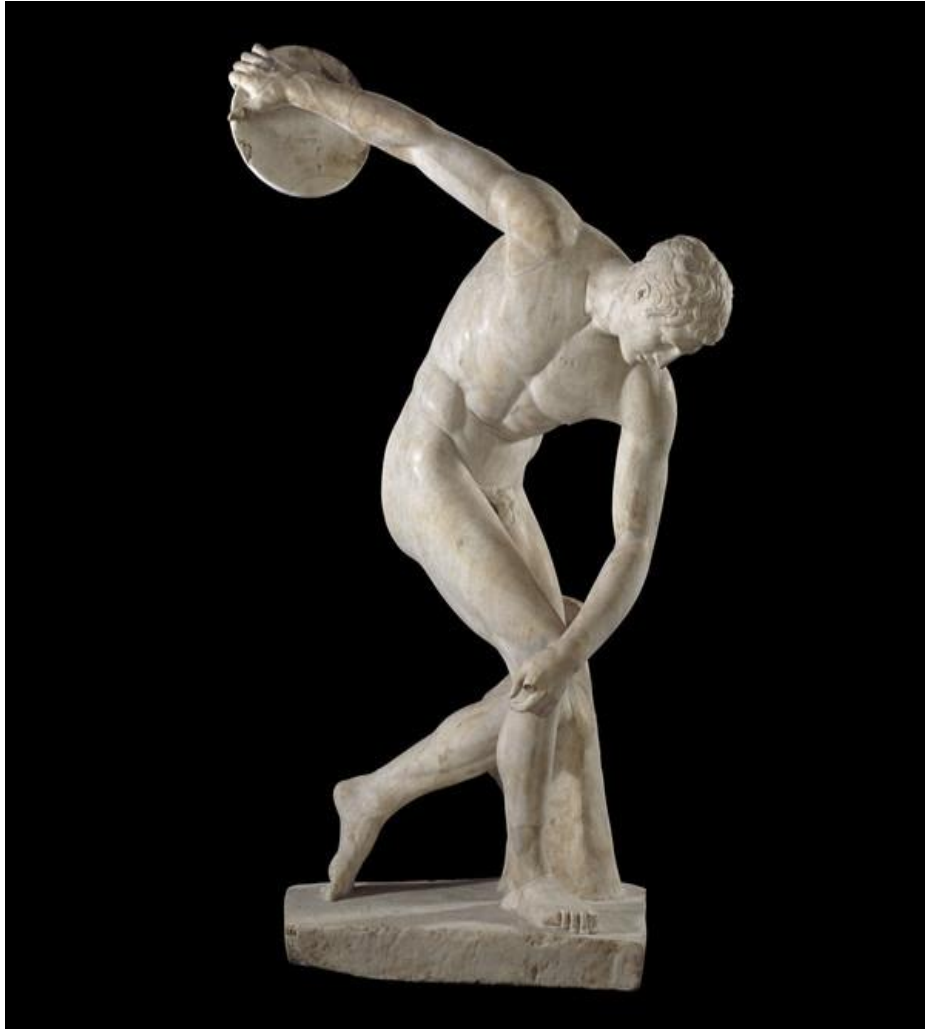
La korè est une œuvre sculpturale fréquemment rencontrée. Elle illustre une jeune fille en position debout, à l'instar de celle préservée à Lyon et originaire de l'Acropole d'Athènes. La teinture rouge s'applique aux cheveux, ainsi qu'à la frise de boutons de lotus et aux palmettes qui décorent la haute coiffe cylindrique. Le tissu qui la couvre en partie s'inspire du style ionien. Contrairement à son homologue masculin, le kouros, qui est dépeint sans vêtement, elle est représentée habillée. Ces deux formes de statuaire, soumises à des règles rigoureuses de représentation en raison de leur rôle religieux, symbolisent une jeunesse parfaite et dominant jusqu'à l'aube du Ve siècle avant J.-C.

Koré, 580 av. J.-C., musée Acropolis, Athènes

Myron, le sculpteur du mouvement

Myron, qui a vécu vers 480-440 av. J.-C., venait d'Éleuthères en Attique. Il est réputé pour avoir réalisé une trentaine de chefs-d'oeuvre, particulièrement des athlètes en mouvement. Le Discobole, ou « lanceur de disque », dont seules des répliques ont survécu, démontre une parfaite maîtrise de l'anatomie. Myron fait partie des grands sculpteurs de la Grèce antique aux côtés de Phidias connu pour sa statue de Zeus à Olympie, ou de Praxitèle célébré pour son Hermès et son Aphrodite de Cnide.

Discobole, copie en marbre d'après l'original grec en bronze par Myron, disparu et datant du 5e siècle avant J.-C, British Museum

L'apparition du bronze grec

Trouvé à Delphes vers la fin du XIXe siècle, l'Aurige est l'une des rares œuvres antiques grecques en métal qui nous ont été transmises (on peut citer, parmi d'autres exemples, la Louve dite « du Capitole » du musée des Conservateurs à Rome ou l'Apoxyomène de Croatie découvert en 1996). De plus, il se distingue par un état de conservation remarquable. Cette sculpture de conducteur de char, qui faisait partie d'un groupe statuaire, a été élaborée selon le procédé de la fonderie à cire perdue et démontre une excellente maîtrise des assemblages.

Aurige de Delphes, 470-467 av. J.-C., musée archéologique d'Athènes

L'influence égyptienne

L'art grec s'inspire beaucoup de l'art égyptien, à qui il a par exemple emprunté la technique utilisée pour la fonte de la statue ci-dessus.

Il est indéniable que les Grecs ont tiré des méthodes des Égyptiens dans le domaine des techniques. Le sort de l'artiste Rhoèce de Samos, qui a œuvré à la fin du VIe siècle avant J.-C., est-il donc associé à l'introduction de la technique connue sous le nom de fonte en creux à la cire perdue, ayant révolutionné la sculpture grecque ? Les

Égyptiens maîtrisaient déjà cette méthode depuis 3000 av. J.-C. L'inscription sur un vase dédié à Aphrodite découvert à Naucratis nous permet de déterminer que Rhoèce aurait résidé en Égypte entre 575 et 550 avant J.-C. Selon Hérodote, à son retour d'Égypte, il aurait conçu le plan d'un temple d'Héra à Samos, dont les nombreuses colonnes s'inspiraient des salles hypostyles des temples égyptiens. Selon Diodore, ses deux fils, Télécès et Théodoros, auraient également utilisé la méthode égyptienne du canon (qui en grec signifie mesure, mais aussi élément d'un assemblage) pour créer une statue d'Apollon Pythien en deux segments ajustables, bien que l'un ait travaillé à Samos et l'autre à Éphèse.

Chapitre 2

Le moyen-âge Occidental et Oriental

L'art au Moyen-âge¹¹

L'ère médiévale est une époque de l'histoire européenne qui se situe entre la fin de l'Antiquité et le début de la Renaissance. Elle couvre une période d'environ mille ans que les historiens européens ont segmentée en diverses sections. Le Moyen Âge n'a ni début ni fin clairement définis, et cette question reste source de débat parmi les historiens.

Dans le domaine de l'architecture, les églises romanes de l'époque rurale sont suivies, lors de la phase d'expansion urbaine, par les vastes projets des cathédrales gothiques. Les thèmes des sculptures, souvent tirés de l'Ancien Testament, sont déjà caractéristiques de la période romane. Les thèmes se diversifient, et la statuaire devient un art à part entière dans la période dite gothique.

L'art médiéval englobe une vaste période et plusieurs régions, représentant plus de mille ans d'histoire artistique en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les spécialistes de l'Histoire de l'Art catégorisent l'art médiéval en époques et courants majeurs, cependant, les liens entre ces époques peuvent parfois être plus délicats à établir. On parle ici de l'art celtique, de l'art paléochrétien, de l'art des migrations, de l'art préromain et de l'art roman, sans oublier l'art gothique, l'art byzantin et l'art islamique. De plus, chaque « nation » ou culture durant le Moyen Âge possédait un style artistique distinct, qui existe de manière individuelle, à l'image de l'Art anglo-saxon ou de l'Art viking.

L'art du Moyen Âge englobe diverses techniques, comme celles utilisées dans les mosaïques et la sculpture ; on y trouve également de nombreuses formes distinctes d'art, telles que l'Art des Croisades ou le style animalier.

---

¹¹ <https://initiation.histoiredelart.info/periode/art-du-moyen-age>

L'art islamique

De l'Espagne à l'Inde, l'art islamique représente une des plus belles réussites de l'humanité. De dynastie en dynastie, l'art ottoman et arabe propose un monde d'arabesques et de couleurs, avec des visions captivantes au cœur du désert. Dans la plupart des cas, il s'agit d'art sacré. Et si le mot islam signifie « soumission à Dieu », l'art islamique, parfois soumis en cela à de stricts interdits, n'en est pas moins une leçon de tolérance, dans sa manière d'intégrer toutes les influences et sources étrangères, avec poésie et sensibilité.

De solides fondations

Les Nabatéens, qui sont les précurseurs des Arabes, ont accompli des prouesses artistiques impressionnantes, à l'image de la cité de Pétra, une métropole édifiée en plein désert, équipée d'un ingénieux système de canalisations et d'immenses salles taillées dans la pierre. Actuellement, une expédition archéologique est en cours en Arabie Saoudite à Madaïn Salih, un autre site établi par le même groupe. Le résultat pourrait potentiellement être la découverte d'une autre Pétra, située à 400 kilomètres au nord de Médine.

Avant l'émergence de l'islam, les Nabatéens représentaient une civilisation arabe. À Pétra, on vénère Dousarès comme divinité et les Nabatéens ont l'habitude de rendre hommage aux bétyles (pierres sacrées).¹²

La calligraphie

Une des composantes de l'art du monde arabe est l'adaptation de l'écriture à la décoration. Cette science de l'écriture s'appelle la calligraphie. L'Occident a séparé l'image – la peinture – du signe et a pratiqué une imitation du réel. L'Orient, lui, a tenu à faire du signe une image à part entière. L'écriture acquiert ainsi un caractère sacré. La calligraphie y est un art plus prisé que la peinture.

---

¹² Histoire de l'art, P. 333.

Il en existe deux types :

. Le Naskhii, qui est de nature cursive (les lettres se superposent pour créer des motifs fréquemment désignés comme arabesques) ; Le coufique présente une forme anguleuse, plus géométrique.

L'art islamique est un art savant, fait de formes géométriques et de lignes enchevêtrées (arabesques). Les artistes d'Andalousie s'inspirèrent d'abord des formes végétales de la nature puis dessinèrent des motifs de plus en plus abstraits. ¹³

Amra, un témoignage en voie de disparition

Le calife omeyyade Oualid Ier se bâtit au VIIe siècle le qsar Amra, réputé pour son architecture et sa décoration. Cet édifice demeure un des témoignages les plus captivants de l'art islamique. De l'extérieur, il n'est pas impressionnant. De pierre jaunâtre avec un curieux toit composé de trois demi-cylindres, il est à l'origine un pavillon de chasse. Comme l'Orient conserve l'usage romain des thermes, Amra abrite un hammam, avec un ensemble unique au monde de peintures et de mosaïques. Hélas, quoique classées par l'Unesco, elles sont en triste état. On y voit les rois vaincus par les Omeyyades : byzantin, perse, wisigoth, éthiopien, indien et d'autres non identifiables.

L'art omeyyade est principalement un art du Proche-Orient qui trouve son origine dans les circonstances de la conquête et les traditions préexistantes dans la région. Cela dit, la dernière salle nous transporte de ce monde vers les cieux, avec un plafond étoilé et les symboles du zodiaque.

---

¹³ Leonard, Sylvie, Il était une fois, l'art au Moyen-âge, Scéren, Académie de Montpellier. P. 07

L'art Mauresque

La mosquée sans doute la plus spectaculaire s'élève à Cordoue, en Andalousie.

Agrandie par quatre califes différents entre 785 et 987, elle s'étend sur 1,5 hectare.

De proportions gigantesques, elle est bâtie avec près de 19 nefs et 850 colonnes provenant de monuments antiques. Son mihrab, traité comme une pièce indépendante, comporte des inscriptions en mosaïque de verre de Byzance.

Après la prise de Cordoue par les croisés en 1236, la mosquée devient un lieu de culte chrétien. Son centre sera détruit au XVIe siècle pour accueillir une véritable cathédrale mélangeant les styles roman, gothique et baroque.

Il est important de noter que, bien que les grandes civilisations antiques aient disparu depuis longtemps, le savoir des anciens a été transmis aux Arabes grâce aux manuscrits d'Alexandrie provenant des Grecs, qu'ils se sont efforcés de traduire et d'exploiter.

En Espagne, une culture musulmane sophistiquée s'était épanouie.

L'art islamique est une forme d'art érudite, caractérisée par des motifs géométriques et des arabesques complexes. Initialement, les artistes andalous ont puisé leur inspiration dans les formes végétales de la nature, avant d'évoluer vers des motifs de plus en plus abstraits. En Islam, il est défendu de représenter la figure humaine, donc ils ne symbolisaient pas les êtres humains.

Les Mouachahates Andalouses et leur influence sur la musique Andalousie

Les Mouachahates Andalouses, qui émergent en Andalousie entre le IXe et le XVe siècle, constituent un élément fondamental de la culture musicale et poétique de cette région. Ce genre artistique, alliant poésie et musique, reflète la diversité culturelle de l'époque, marquée par les interactions entre les civilisations arabe, juive et chrétienne. L'étude des Mouachahates permet non seulement de comprendre leur structure et leurs thèmes, mais aussi d'appréhender leur impact sur la musique andalouse et, par extension, sur la musique maghrébine et hispanique.

I. Les caractéristiques des Mouachahates Andalouses

1. Origines et développement

Les Mouachahates trouvent leurs racines dans la tradition poétique Arabe, mais elles intègrent également des influences Juives et Chrétiennes. Leur émergence se situe dans un contexte où l'Andalousie est un carrefour culturel, favorisant les échanges artistiques. Les Mouachahates sont souvent composées de plusieurs strophes, alternant entre des vers en Arabe classique et en dialecte Andalous, ce qui illustre la richesse linguistique de l'époque.

Thèmes et motifs

Les Mouachahates abordent des sujets tels que l'amour, la beauté, la nature et la nostalgie. Ces motifs universels sont abordés avec une sensibilité poétique, et les créations sont fréquemment chargées d'une intense émotion. Les Mouachahates étaient généralement accompagnées de musique, renforçant ainsi leur impact sur le public et contribuant à leur popularité dans les milieux festifs et sociaux.

2. Structure musicale

Les Mouachahates se caractérisent par l'emploi de rythmes complexes et de mélodies sophistiquées. La musique qui les accompagne utilise des instruments typiques de la tradition andalouse, tels que la lutte, le rebab, et le tambour. Les interprètes de

Mouachahates étaient souvent des artistes itinérants, apportant cette forme musicale dans les cours et les salons littéraires.

II. Influence sur la musique Andalous

1. Transmission et adaptation

Les Mouachahates ont été déterminants dans le développement de la musique andalouse, constituant une référence pour d'autres styles musicaux nés par la suite. Leur composition poétique a eu un impact sur des genres musicaux comme le fandango et le flamenco, fusionnant des aspects de la poésie et de la musique arabe dans la tradition musicale d'Espagne.

Impacts sur la musique du Maghreb

L'exode des Andalous vers le Maghreb, particulièrement suite à la Reconquista, a aussi marqué la musique maghrébine de manière indélébile avec l'influence des Mouachahates. Des styles comme la musique Andalous Algérienne et Marocaine continuent de témoigner de cette influence, en incorporant des aspects des Mouachahates dans leurs catalogues.

2 . Mise à jour des Mouachahates

À l'heure actuelle, les Mouachahates demeurent une source d'inspiration pour de nombreux artistes actuels, aussi bien en Espagne que dans le Maghreb. Des musiciens de fusion contemporaine incorporent des éléments des Mouachahates dans leurs œuvres, honorant cette tradition tout en la réinterprétant selon les préférences actuelles.

Conclusion

Les Mouachahates Andalouses ne sont pas seulement une expression poétique et musicale, elles symbolisent également un patrimoine culturel foisonnant et vivant qui a réussi à traverser les âges. Leur impact sur la musique Andalous et Maghrébine illustre l'abondance des interactions culturelles qui ont jalonné l'histoire de l'Andalousie. L'examen des Mouachahates révèle non seulement un style artistique

captivant, mais aussi un moyen de communication interculturel, soulignant par conséquent l'importance de la diversité dans le patrimoine musical à l'échelle mondiale.

Trois mouvements majeurs pour un art très religieux¹⁴

Durant le Moyen-Âge, on assiste à une diffusion des diverses religions à travers le monde. En Europe, l'art médiéval est principalement influencé par le Christianisme, un art avant tout « sacré ».

Parmi les nombreux courants de l'époque, citons trois grands mouvements artistiques médiévaux :

1. L'art Byzantin

Il s'épanouit au sein de l'Empire Byzantin, suite à la dissolution de l'Empire Romain d'Occident, entre 476 et 1453, date marquant la prise de Constantinople. Il réunit des influences orientales et chrétiennes, faisant suite à l'art Romain.

Les principaux sujets abordés, à savoir la religion et l'Empire, sont traités de façon symbolique. Des représentations du Christ, de la Vierge et des Saints apparaissent sous forme d'icônes qui sont des peintures sur panneaux de bois.

Après 843, l'art Byzantin devient plus monumental, d'immenses fresques et mosaïques décorent les grandes églises à coupoles de Constantinople. L'ancienne église chrétienne Sainte-Sophie (Istanbul) reste à ce jour l'un des plus grands exemples de l'architecture Byzantine.

2. L'art Roman

S'étendant en Occident du Xe au XIIe siècle, il est inspiré par les époques antiques, carolingiennes et byzantines.

Il se distingue principalement par des édifices religieux : des monastères, des abbayes et des églises. On utilise la pierre plutôt que le bois pour construire les voûtes afin de réduire le risque d'incendie des structures en bois. Les ouvertures dans les murs se

---

¹⁴ <https://fr.canson.com/conseils-dexpert/decouvrir-tous-les-secrets-de-lart-au-moyen-age>

multiplient et s'agrandissent pour permettre à la lumière de pénétrer.

Dans le domaine de la sculpture, on retrouve des représentations tirées de l'Ancien et du Nouveau Testament, ainsi que des animaux fantastiques tels que des griffons et des dragons.

Dans l'art de la peinture, les artistes perfectionnent leur capacité à représenter le réalisme et le naturalisme à travers des fresques et des tapisseries richement détaillées. Finalement, les moines, souvent des copistes, prennent la tâche de transcrire sur du parchemin les textes antiques et ornent les manuscrits avec de riches enluminures. Ces petites images très soignées sont appelées « miniatures ». Elles représentent des scènes religieuses, chevaleresques ou encore quotidiennes.

3. L'art Gothique

Cela fait référence à la période s'étendant du XIIe siècle jusqu'à la fin du Moyen Âge. Dans le domaine de l'architecture, les structures religieuses s'agrandissent de manière croissante avec l'érection de cathédrales immenses. Les fenêtres se diversifient et l'art du vitrail évolue grâce à la rosace, qui s'affirme comme un élément essentiel de la décoration. Des retables, qui sont des tableaux religieux en bois constitués de plusieurs panneaux, ornent les murs avec des illustrations du Christ et de la Vierge chrétiens. Dans les ouvrages, les miniatures dépeignent la vie des aristocrates à travers des tableaux de chasse et de festins, dotés d'une palette de couleurs, d'un éclairage et d'une perspective distincts. Les représentations de visages deviennent plus subtiles, les corps et les membres se raffinent avec des proportions allongées et des abdomens arrondis. Le style gothique s'étend à travers toute l'Europe et devient, au XIIIe siècle, un courant international qui succède à l'art Roman.

Analyse d'œuvres du Moyen-âge

Analysez l'œuvre suivante au vu des informations que vous possédez sur le Moyen-âge

Auteur, Bernardo Daddi (1280- 1348), La vierge et l'enfant.

Auteur Leonard de Vinci,

« La Joconde »réalisée entre 1503 et 1506

Comparez les deux tableaux

Chapitre 3

La Renaissance

La Renaissance en France

En France¹⁵, à la fin du XVème siècle, suite à la guerre de Cent ans, la prospérité et l'expansion démographique reprennent. Toutes les conditions sont réunies pour l'avènement d'une révolution culturelle et artistique : la Renaissance. Elle a émergé en Italie au cours du XIVe siècle et se distingue par une renaissance de la créativité artistique qui repose sur l'héritage antique et sur une relation inédite de l'homme avec le monde. On assiste à l'apparition de la pensée humaniste. Il est fréquemment affirmé que les guerres d'Italie, initiées par Charles VIII (qui a régné de 1483 à 1498) à partir de 1494, ont conduit la France à adopter l'art de la Renaissance italienne. Cependant, l'art italien et flamand y exerçait déjà une influence considérable au XVème siècle.

Différentes œuvres, appartenant au style gothique ou au style italien et antique, coexistent jusqu'en 1525. C'est une phase authentique de transition artistique et d'intégration de diverses influences qui engendre un art unique, un art français de la Renaissance. Cette révolution artistique est fortement influencée par les rois de France. La vallée de la Loire, où résidaient les souverains jusqu'en 1525, est le lieu où se produisent la majorité des réalisations majeures. François 1er, qui a régné de 1515 à 1547, se perçoit comme un défenseur et un rénovateur des arts et de la littérature. C'est lui qui a lancé la construction du château de Chambord, dont les travaux ont commencé en 1519.

À partir de 1528, il entreprend la rénovation du château de Fontainebleau en sollicitant l'aide d'artistes italiens. L'« École de Fontainebleau » prospère et jouit d'une large influence.

De nouvelles relations entre le pouvoir et la culture émergent ainsi, donnant naissance à une nouvelle cour. Autour de 1540-1550 les artistes créent des formes nouvelles très inspirées de l'art antique et de l'art italien du XVIème siècle.

---

¹⁵ Collection BNF, département Littérature et art , https://www.bnf.fr/sites/default/files/2018-12/biblio_renaissance_france.pdf

Dès les années 1520, la Réforme résonne en France et l'imprimerie joue un rôle clé dans sa propagation. Au cours de la seconde moitié du siècle, les affrontements politiques et religieux entre catholiques et protestants s'aggravent, entraînant des pertes humaines considérables et la destruction d'un grand nombre d'œuvres d'art. Pourtant, la Cour d'Henri III (qui a régné de 1574 à 1589) demeure un centre de l'activité culturelle. L'édit de Nantes (1598), promulgué par Henri IV (qui a régné de 1589 à 1610), marque la fin du siècle. Il donne aux protestants le droit de pratiquer leur culte librement. C'est le rétablissement de la paix civile. Les projets artistiques sont de nouveau en cours.

Le Baroque

a) Définition et origines

Le terme « Baroque » trouve son origine dans le portugais « barroco », désignant une perle de forme inégale, en contraste avec la perfection de la perle fine. Le baroque voit le jour au XVIe siècle, s'étendant jusqu'au milieu du XVIIe siècle, et trouve ses racines à la fin de ce siècle, une période marquée par les conflits religieux et l'incertitude.

En réaction à la Réforme protestante, l'Église catholique choisit de réagir à l'opposé : c'est ainsi que naît la Contre-Réforme, visant à accentuer le caractère ostentatoire du catholicisme, avec ses splendeurs et ses dorures. Le mouvement prend naissance en Italie : l'architecture des palais et des églises vise à être monumentale, les ornements d'une richesse exceptionnelle exaltent l'effort de l'homme vers la connaissance divine et ont pour but d'impressionner le spectateur. Le Bernin (1598-1680) et Borromini (1599-1667) sont les deux architectes et sculpteurs qui marquent l'art italien de leur époque.

b) caractéristiques du Baroque dans les arts visuels (peinture et architecture, sculpture)

- Goût du monumental
- Volonté d'impressionner
- Exhibition de puissance matérielle
- Goût du singulier et de l'insolite: Métamorphoses, êtres hybrides, déformations, antithèses.

Le Classicisme :¹⁶

Il évolue durant la première moitié du XVIIe siècle et culminant à partir de l'année 1660. Trois principes dominent en toute suprématie :

- le rationalisme ;
- l'imitation de la nature ;
- l'imitation de l'Antiquité.

Les œuvres classiques tirent leur inspiration à la fois de l'Antiquité et de l'Humanisme. Ils croient en la magnificence de l'homme. Pour eux, céder à ses passions (à l'opposé du romantisme) est totalement inacceptable.

Le théâtre classique :

Principes :

On considère souvent le XVIIe siècle comme l'apogée de l'art théâtral. Les formes théâtrales sont établies et théorisées. Grace à Richelieu, le théâtre se développe : il distrait, il éduque et il permet de faire de la propagande politique...

Le statut de comédien, quant à lui, commence à s'améliorer. C'est principalement entre 1660 et 1680 que le classicisme prend possession du théâtre. Des réflexions sur le théâtre s'engagent et aboutissent sur les règles du théâtre classique :

1- La règle des trois unités :

Boileau rappelle dans son *Art poétique* ses règles :

« *qu'en un lieu, en un jour, un seul fait accompli, tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli* ».

Ces trois unités sont donc :

- 1- l'unité d'action : il y a une action principale. S'il y a des actions secondaires, elles doivent contribuer à l'action première.

---

¹⁶ Duchossoy, Anne-Claire, La littérature française, éditions QI, Espagne 2010. P. 95...99.

2- L'unité de temps : l'action représentée se déroule sous 24 heures maximum.

Dans l'idéal, l'action se rapproche du temps de la représentation ;

3- Unité de lieu : toute l'action doit se dérouler dans un même lieu. Il peut s'agir de différents espaces d'une même ville par exemple.

2- La règle de la vraisemblance :

A cette règle des trois unités, s'ajoute la règle de la vraisemblance. L'action doit sembler vraie, réelle.

3- La règle de la bienséance :

Comme son nom l'indique, elle interdit tout ce qui est contraire à la morale. Pas de violence, pas de représentations du corps...

4- L'unité de ton :

Le théâtre doit « purger les passions avec la tragédie et corriger les mœurs en riant avec la comédie »

Pierre Corneille (1606-1684)

Il est le premier-né de six enfants, né à Rouen dans une famille de classe moyenne. Il poursuit des études juridiques et commence sa carrière en tant qu'avocat en 1624.

Pierre Corneille a composé ses premiers vers en 1629, suite à une déception amoureuse et a également créé sa première pièce de théâtre, *Mélite*, la même année.

Il reçoit le titre d'écrivain officiel de la part de Richelieu, mais finit par se distancier de ce rôle. Il est nommé membre de l'Académie française en 1647. Parmi les œuvres les plus emblématiques de l'écrivain, on compte *Le Cid*, chef-d'œuvre du XVIIe siècle.

Chapitre 4

XII^Vème, XIXème XXème siècles

Le Néoclassicisme

Au milieu du XVIIIe siècle, on observe l'émergence d'un désir d'une plus grande sobriété et rigueur. Plusieurs événements suscitent alors un regain d'intérêt pour l'Antiquité, notamment : La mise au jour des vestiges de Pompéi et d'Herculanum en 1748 ; la publication des premiers volumes de gravures de l'Italien Piranèse sur les antiquités romaines en 1748, suivie de la seconde en 1751. C'est ainsi qu'émerge l'époque du néoclassicisme, un renouveau du classicisme distinct de celui de la Renaissance et du XVIIe siècle. Ce mouvement s'étend jusqu'au milieu du XIXe siècle et est défini par l'Allemand Winckelmann, qui a publié en 1755 « Réflexions sur l'imitation des œuvres grecques en peinture et en sculpture », comme reposant sur la redécouverte de l'Antiquité érigée en modèle idéal pour l'art.

Le Néoclassicisme dans la vie courante :

Après la Révolution, l'Antiquité influence la mode vestimentaire féminine. Les femmes adoptent la robe « à l'antique » marquée par la simplicité de la coupe, et les transparences des étoffes¹⁰. Cette tendance se manifeste dans les portraits féminins de style néoclassique, dont le portrait de Madame Récamier par David en est l'illustration la plus emblématique. La simplicité du style pictural, typique de l'artiste, accentue le caractère ancien du tableau, surtout en ce qui concerne les arrière-plans dépouillés peints avec des frottis.

Artistes Néo-classiques :

Un des cas les plus significatifs est celui du peintre David, une figure emblématique du mouvement néoclassique, qui illustre parfaitement son époque et les changements de la société française. Il a vu le jour à Paris en 1748, sous Louis XV, et a vécu à travers la Révolution française ainsi que le Premier Empire. Il est décédé en 1825 à Bruxelles, alors que Charles X était sur le trône.

Des monarques, tels que Catherine II en Russie, George III en Angleterre ou Frédéric-Guillaume II de Prusse, sont influencés par la philosophie des Lumières et cette esthétique émergente, ce qui stimule le mouvement. Les républiques naissantes des révolutions française et américaine adoptent ce style comme officiel, car il symbolise la démocratie de la Grèce antique et la République romaine. Napoléon Ier impose un style Empire néo-classique rigoureux, s'inspirant de l'Empire romain.

Dans le domaine de l'architecture et de la décoration, de nombreux styles trouvent leur origine dans le néoclassicisme, parmi lesquels se distinguent le style Adam, le style

Directoire, le style Empire, le style fédéral et le biedermeier.

Le sacre de Napoléon, Jacques Louis David

IV- Le théâtre au XIXe siècle :

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais est un pilier du théâtre néoclassique, et lorsqu'on évoque l'une de ses créations majeures, *Le mariage de Figaro*, une comédie en cinq actes réalisée en 1778, on ne peut passer à côté de son importance emblématique.¹⁷ Il a fallu plusieurs années après l'imposition du voile de censure par diverses autorités, y compris le roi Louis XVI. Considérée comme un chef-d'œuvre du théâtre français et mondial, cette pièce est reconnue pour sa critique des privilèges ancestraux de la noblesse, notamment l'aristocratie. Elle est souvent perçue comme un des signes précurseurs de la Révolution française, une œuvre politique et satirique dénonçant la société inégalitaire et la justice corrompue de l'Ancien Régime. Louis XVI la qualifia « d'exécration, qui se joue de tout ce qui est respectable » et affirma que « sa représentation ne pourrait être qu'une absurdité regrettable, à moins que la Bastille ne soit démolie ».

C'est au grand révolutionnaire Danton qu'on attribue la phrase « Figaro a tué la noblesse ! » et à Napoléon, la déclaration : « C'est déjà la Révolution en œuvre ! ». C'est également une pièce humoristique au tempo effréné (la « folie » haletante de la « Folle journée » en témoigne, illustrant le comique basé sur la répétition de mots ou

---

¹⁷ https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mariage_de_Figaro

d'actions).

XVIII e siècle, le Rococo

Dès le début du XVIIIe siècle, l'Europe voit l'émergence d'un nouvel attrait pour le motif décoratif de la rocaille, c'est-à-dire les imitations de grottes, coquillages et concrétions, dans l'aménagement intérieur. Les critiques de cette saveur modifièrent son nom en rococo, qui finit par lui coller à la peau et caractérisa rapidement le nouveau style qui se propageait à travers l'Europe ainsi que dans les empires espagnol et portugais. Cette esthétique, florissante entre 1720 et 1760, a émergé sans une réelle conscience de soi, et sans être soutenue par un fondement théorique, à l'inverse de la Renaissance ou du Baroque.

Ce n'est pas non plus une révolte déclarée contre la période qui a précédé. Les formes rococo ont progressivement émergé du contexte baroque, en s'en distanciant graduellement. Tandis que les valeurs prédominantes de l'ère précédente s'effacent, l'homme du XVIIIe siècle s'imprègne de la philosophie de la fraternité universelle et du scepticisme qui définit le siècle des Lumières. L'œuvre qu'il crée est caractérisée par l'irrévérence, l'appréciation de l'intimité et la dénégation du spectaculaire qui avait prévalu dans la culture baroque. Ce qui le distingue le plus probablement, c'est cette joie irrésistible qui engendre une intense créativité dans tous les domaines artistiques, notamment dans l'art décoratif.¹⁸

Le rococo français¹⁹ est un style d'architecture, d'art et de décoration intérieure richement orné qui a vu le jour en France au commencement du XVIIIe siècle. Il se distingue par l'emploi de teintes claires, de conceptions sophistiquées et de meubles raffinés. Le style rococo français a connu son apogée durant les années 1740, cependant, sa déclin a débuté suite à la Révolution française de 1789. Actuellement, il est apprécié pour son raffinement et son élégance.

---

¹⁸ Histoire de l'art, Architecture Sculpture Peinture, Hachette Education. P. 175.

¹⁹ <https://berbersmarket.com/blogs/handmade-moroccan-rugs-encyclopedia/the-rococo-style-what-is-it-and-what-are-its-characteristics>

Le rococo français ne se limitait pas à être un style d'architecture ou d'art ; c'était une manifestation de l'époque, ou de ce qu'on appelle l'esprit du temps. L'époque rococo était caractérisée par le luxe, les divertissements et le plaisir. La noblesse disposait de plus de temps et de ressources financières à consacrer à des activités comme la danse, le théâtre et la musique. Ils ont aussi passé commande de plus d'œuvres d'art, ce qui a aidé à propager le style rococo à travers l'Europe.

Progrès de l'amour : La Rencontre de Jean-Honoré Fragonard , 1771-1773, via The Frick, New York

Paris reconstruite sous le Second empire :

Depuis sa jeunesse²⁰, Louis-Napoléon aspire à transformer Paris en une ville comparable à la Rome impériale d'Auguste, en poursuivant l'œuvre initiée par son oncle Napoléon. S'il n'est pas très familier avec la ville, puisqu'il a été contraint à l'exil dès l'âge de 7 ans en 1815, ce fervent d'urbanisme et d'architecture s'informe énormément. Il explore les zones défavorisées aux ruelles étroites, tortueuses et peu lumineuses, favorables aux crimes et aux barricades ; en contrepartie, il découvre ce qu'est une métropole moderne en visitant Londres et New York.

Un immense chantier

De retour d'exil, en 1848, il rapporte avec lui un grand plan de Paris où il a tracé les transformations qu'il entend réaliser. Cependant, pendant sa présidence, il a peu de pouvoirs et se heurte à la frilosité des notables parisiens. Devenu empereur, il reçoit le droit d'ordonner à son gré des travaux d'utilité générale et de contracter des emprunts. Il nomme l'homme de la situation, le baron Haussmann, à la préfecture de la Seine. Paris devient un immense chantier.

L'union du Louvre et des Tuileries a été complétée. La vaste intersection de la gare de l'Est à l'Observatoire et du Trône à l'Étoile a été mise en place, avec les Halles érigées au cœur pour accueillir les marchandises de toute l'Europe. Ce projet est basé sur un design de parapluie en fer, en fonte et en verre conçu par Napoléon III lui-même.

Paris en chantier :

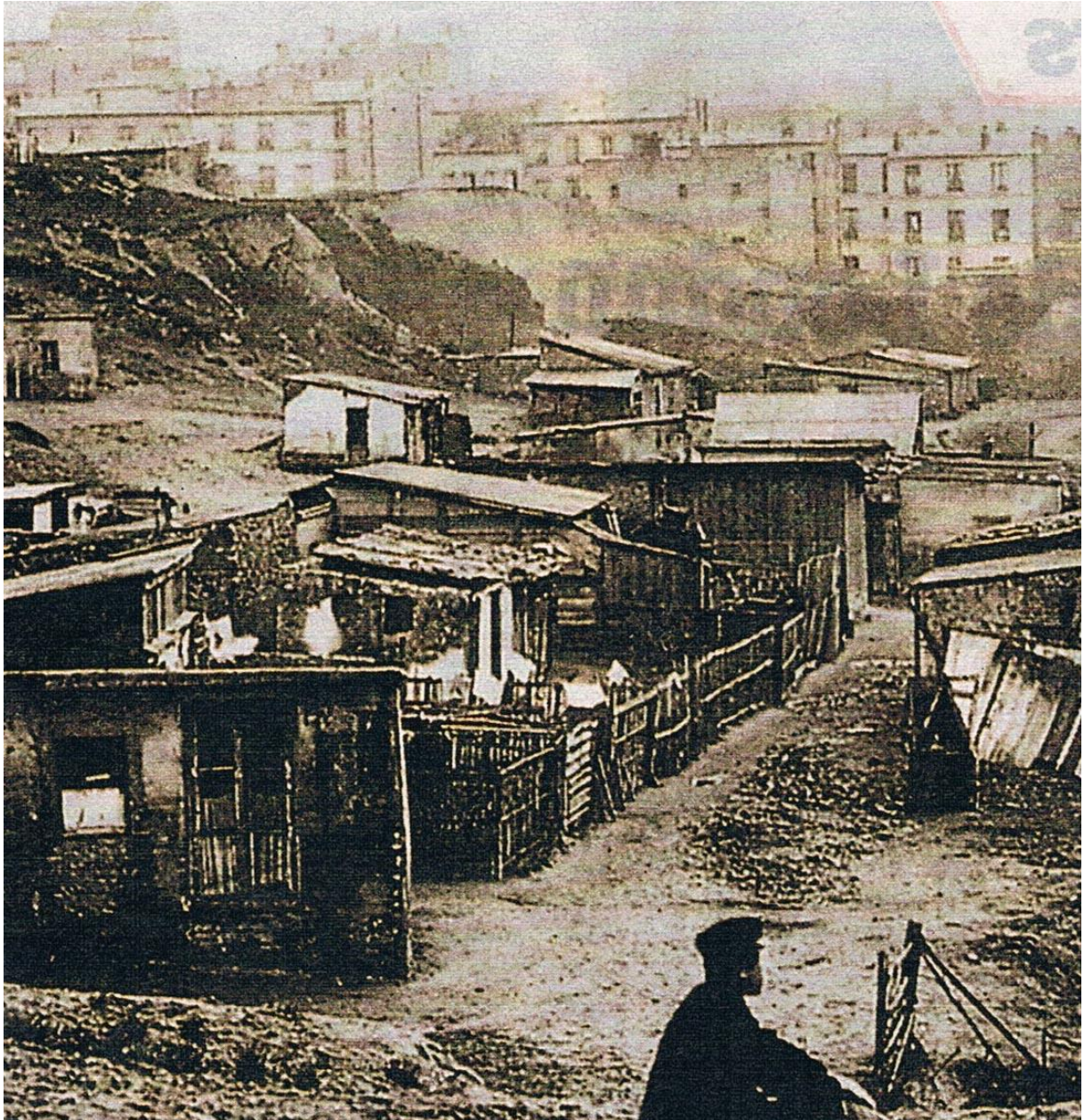
---

²⁰ <https://www.histoire-et-civilisations.com/thematiques/epoque-contemporaine/sous-napoleon-iii-haussmann-transforme-paris-86160.php>

Paris, avant les grands chantiers du XIXème siècle

Paris réaménagée par le baron Hosman

De ville économiquement faible au XVIII^e²¹ siècle, Au XIXe siècle, Paris s'est transformée en une ville dynamique sur le plan industriel et commercial. Entre 1806 et 1846, la population a presque triplé, augmentant la densité des districts centraux (plus de 100 000 résidents par km² dans les anciens 4e, 5e et 6e arrondissements).

Durant la première moitié du XIXe siècle, diverses tentatives de modernisation urbaine ont été entreprises, mais aucune n'égalisera l'envergure des réformes effectuées sous le Second Empire, durant la préfecture du baron Haussmann. Le discours de Napoléon III lors de l'inauguration du boulevard de Sébastopol - encore en travaux - le 5 avril 1858, témoigne de l'ambition de ces projets : « Nous verrons ainsi chaque année des grandes routes s'ouvrir, des quartiers densément peuplés se purifier, les loyers ayant tendance à diminuer grâce à la multiplication des constructions, la classe ouvrière s'enrichir par le travail, la pauvreté se réduire et Paris répondre ainsi davantage à sa noble vocation ».

Outre les tracés de voies nouvelles, la construction d'édifices publics, l'aménagement de parcs et de squares, l'approvisionnement en eau, la réfection des égouts, etc.

---

²¹ <https://www.paris-iea.fr/fr/evenements/les-transmutations-de-paris-sous-le-second-empire>

L'art pictural au XIXème siècle

Les domaines artistiques, étant étroitement liés à la société de leur temps, connaissent des transformations constantes. En peinture, les tendances stylistiques qui se succèdent sont désignées par les termes mouvements ou courants.

Il y a des mouvements qui révolutionnent radicalement l'appréciation esthétique, à l'instar de l'impressionnisme au dix-neuvième siècle, qui constitue un jalon crucial dans l'histoire de l'art.

Les courants artistiques peuvent se distinguer par l'usage d'une esthétique innovante (comme le romantisme, l'impressionnisme ou le cubisme) ou par l'application d'une technique spécifique (à l'instar du pointillisme).

Entre 1800 et 1914, trois courants majeurs ont émergé : le romantisme (qui débute à la fin du XVIIIe siècle), le réalisme et l'impressionnisme. Elles laisseront une empreinte indélébile dans l'histoire de l'art.

D'autres courants, comme l'orientalisme, ont également laissé leur marque au cours du siècle, souvent utilisés pour promouvoir l'empire français.

Le Romantisme

Environ 1770-1850²²

Initialement, le romantisme est un mouvement littéraire qui voit le jour en Allemagne au XVIIIe siècle grâce à Clemens Brentano (1778-1842) et Achim von Arnim (1781-1831). Cela comprend l'Angleterre avec George Gordon Byron (1778-1824), John Keats (1795-1821) et la France avec François-René de Chateaubriand (1768-1848), Victor Hugo (1802-1885), Alfred de Musset (1810-1857). Par la suite, le romantisme influencera d'autres formes d'art, principalement la peinture et la musique.

---

²² <https://www.rivagedeboheme.fr/pages/arts/peinture-19e-siecle/mouvements-picturaux-19e-siecle.html>

Les premières œuvres picturales romantiques sont anglaises, mais le mouvement s'étendra rapidement à l'Allemagne, la France et l'Espagne. Voici quelques peintres romantiques parmi les plus célèbres.

William Turner (1775-1851)

Pêcheurs en mer (1796) propose une représentation de l'homme confronté aux forces de la nature.

Huile sur toile, 91 × 122 cm, Tate Gallery, Londres.

En France :

Eugene Delacroix. La liberté guidant le peuple (1830)

Le Réalisme

C'est Gustave Courbet qui a créé le terme Réalisme. Il fait référence à une forme d'art pictural qui a vu le jour en France suite à la révolution de 1848 et qui s'est répandue à travers l'Europe jusqu'à la fin du XIXe siècle.

Le Réalisme se définit comme une représentation objective de la réalité. Il décline l'imaginaire romantique et la glorification de la nature propre aux Néo-classiques. Cependant, ce mouvement ne se limite pas à une simple reproduction du réel. Selon Courbet dans son Manifeste du Réalisme, l'artiste dépeint ce qu'il observe, mais d'une façon qui « rend compte des mœurs, des idées et de l'apparence de son époque ».

En peignant des paysages et des scènes de la vie courante, le Réalisme remet en cause la hiérarchie établie par l'Académie.

Courbet

L'enterrement à Ornans, Courbet – Musée d'Orsay

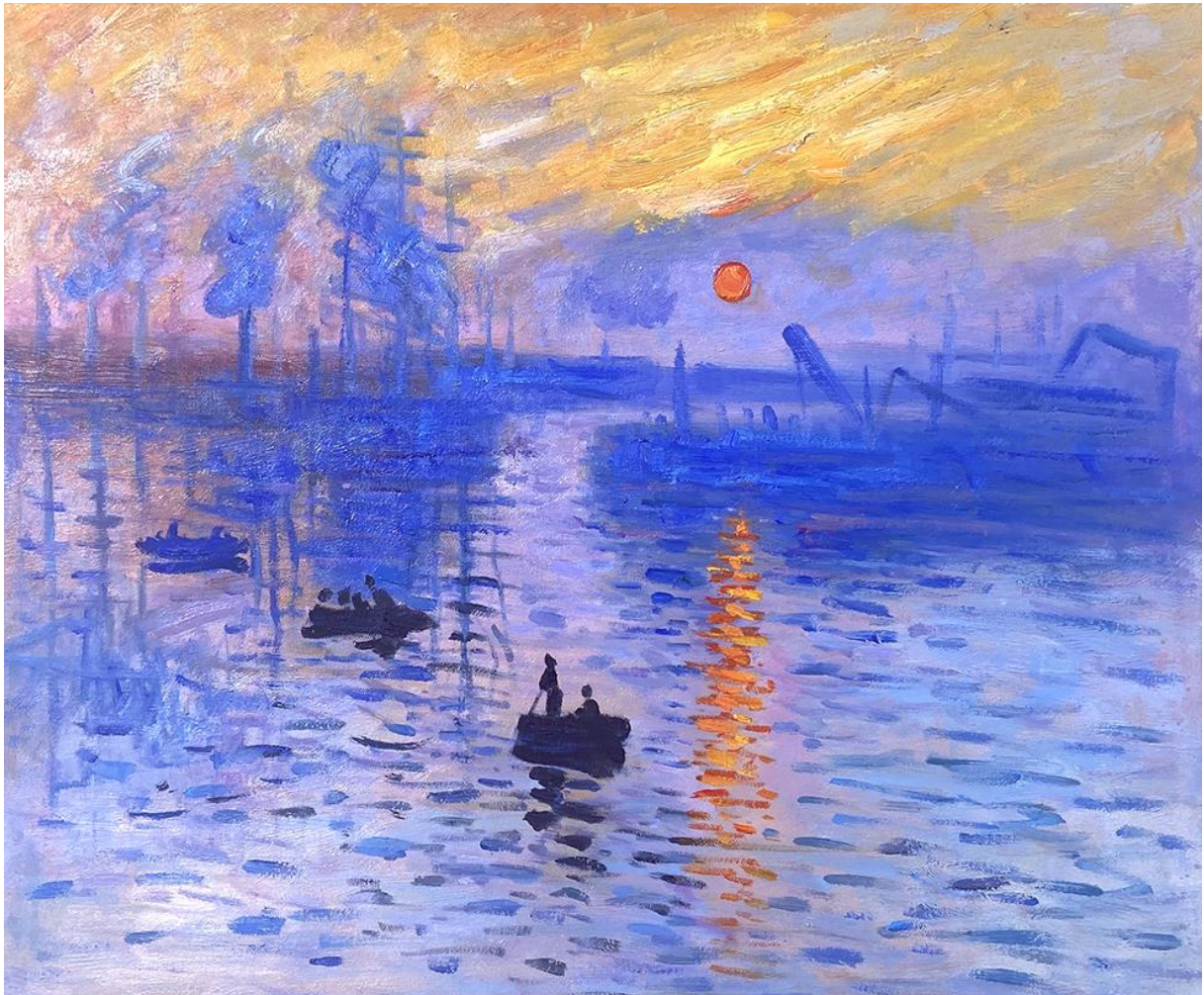

Les Glaneuses, Millet. Musée d'Orsay

L'Impressionnisme : La Capture de l'Instant et de la Lumière

L'impressionnisme se développe dans les années 1870 en France. Ce mouvement se concentre sur la représentation des impressions visuelles, en particulier les effets de la lumière et de la couleur.

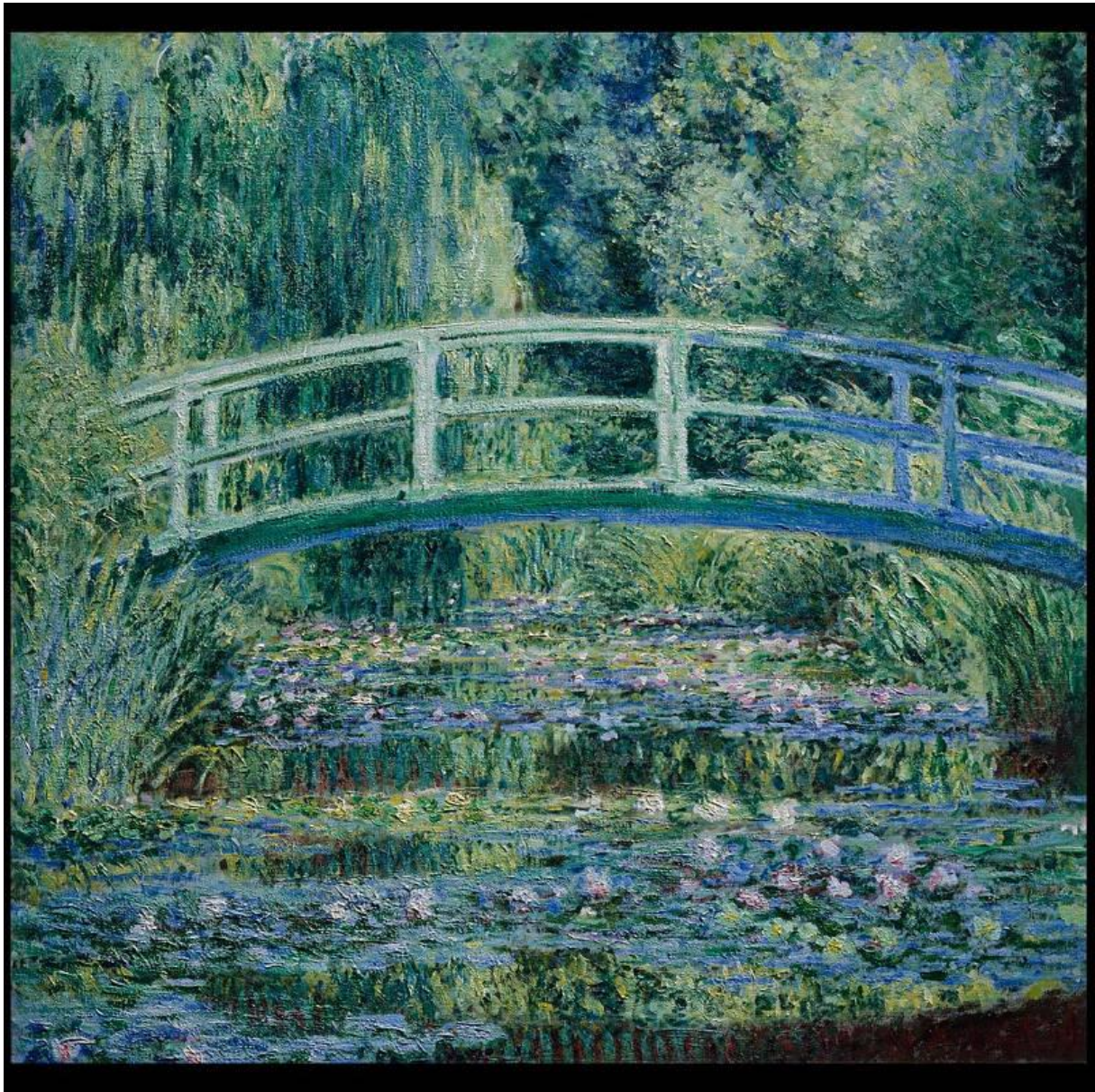
Claude Monet, « Impression, Soleil levant », novembre 1872.

Caractéristiques principales :

Les artistes impressionnistes, à l'instar de Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro et Berthe Morisot, réalisent leurs œuvres en extérieur, recourant à des coups de pinceau colorés juxtaposés pour donner une sensation de mouvement et d'animation. Ils portent un intérêt particulier aux paysages, aux représentations de la vie contemporaine et aux portraits.

L'œuvre « Impression, soleil levant » de Monet est celle qui a inspiré le nom du mouvement impressionniste. Les Nymphéas de Monet, présentées ci-après, constituent une autre illustration renommée de l'art impressionniste, avec leur mise en évidence des impacts de la lumière sur l'eau et la flore.

L'impressionnisme, qui représente une véritable révolution dans l'histoire de la peinture, voit le jour en France dans les années 1860. Bien qu'il ait été critiqué au départ, ce mouvement est le premier à revendiquer explicitement la composition ouverte, les impressions éphémères et la mobilité des phénomènes météorologiques.

Claude Monet, Impression, soleil levant – 1872

Le Symbolisme

« Vêtir l’Idée d’une forme sensible »

C’est par ces mots que Jean Moréas définit le symbolisme dans son « Manifeste littéraire » publié dans *Le Figaro* du 18 septembre 1886. Ce texte est l’acte de naissance du mouvement symboliste, qui correspond à une réaction idéaliste contre le matérialisme ambiant.

En effet, la fin du XIXe siècle connaît une crise des valeurs, due au recul de la foi religieuse et à la montée du matérialisme, c’est-à-dire de l’opinion selon laquelle seul le monde physique existe. Contrairement au naturalisme zolien, qui veut représenter la nature, le monde extérieur et concret, le symbolisme cherche à représenter l’Idée, la vie spirituelle et intérieure de l’homme. Aussi s’oppose-t-il également au mouvement

du Parnasse, pour qui la poésie devait rechercher la Beauté et non exprimer des idées. Selon les symbolistes, le réel ne se réduit pas à ce qui est sensible, visible et tangible, bien au contraire. Sur le plan artistique, le monde des idées leur semble beaucoup plus fécond que la seule matière ; aussi doit-il être représenté par l'art²³.

Portrait d'Adèle, Gustav Klimt, entre 1903 et 1907.

Les symbolistes pensent que l'art doit présenter des vérités absolues qui ne peuvent être montrées sans le filtre de l'Imaginaire. Ils utilisent la métaphore et la suggestion pour **créer des images ou des objets chargés de ces significations symboliques.**

Conclusion

Le XIXe siècle se caractérise par une grande richesse et diversité dans le domaine de l'art. Les courants que nous avons examinés, allant du néoclassicisme au symbolisme, reflètent la richesse et l'énergie de la production artistique durant cette période.

---

²³ <https://gallica.bnf.fr/essentiels/repere/symbolisme>

L'Académisme

Environ 1800-1900

Au 19e siècle²⁴, L'Académie des Beaux-arts de Paris est la plus prestigieuse et la plus influente. Les académies sont des établissements dédiés à la formation et à la sélection des artistes. Les postulants passaient un concours d'admission, suivi de plusieurs années d'études. Les élèves étudiaient le dessin en s'exerçant à reproduire les chefs-d'œuvre du passé. La hiérarchie des thèmes était la suivante : en premier lieu, la peinture historique qui englobe également les sujets religieux et mythologiques, puis le portrait et le paysage, et enfin la nature morte et la scène de genre (représentation de scènes de la vie quotidienne ou d'une anecdote).

Quels étaient les standards de l'Art académique ? Initialement, l'objectif était de proposer une représentation plus ou moins idéalisée de la réalité ou une réinterprétation des thèmes traditionnels (scènes historiques ou religieuses) actualisés selon les tendances dominantes du 19e siècle. Ainsi, l'académisme vise la quête de la beauté et de la ressemblance. Il rejette l'innovation parce qu'il considère que la véritable beauté réside dans le passé. Le dessin a la priorité sur la couleur, c'est là la seconde caractéristique de l'académisme. L'usage de couleurs éclatantes est donc prohibé et les contrastes sont adoucis. En fin de compte, le travail en atelier est recommandé plutôt que le travail à l'extérieur. L'impressionnisme se construira sur des recommandations strictement contradictoires: ne pas chercher à imiter mais privilégier le regard subjectif du peintre, choisir librement ses sujets, travailler en plein air, libérer la couleur.

Les principaux artistes académiques français sont William Bouguereau (1825-1905), Jean-Léon Gérôme (1824-1904), Alexandre Cabanel (1823-1889) et Thomas Couture (1815-1879). En Grande-Bretagne, Frederic Leighton (1830-1896) appartient également à ce courant.

---

²⁴ <https://www.rivagedeboheme.fr/pages/arts/peinture-19e-siecle/l-academisme.html>

Thomas Couture. Les Romains de la décadence (1847)

Huile sur toile, 472 × 772 cm, Musée d'Orsay, Paris

Un regard nouveau sur l'Orient²⁵

Divers événements alimentent cette tendance et offrent une nouvelle perspective sur l'Orient : l'expédition en Égypte, la guerre d'indépendance grecque, l'annexion de l'Algérie, la chute de l'empire ottoman... Les portes vers l'Orient s'ouvrent et le nombre de voyages, en particulier ceux d'artistes, ne cesse d'augmenter. On décrit souvent ces artistes comme de véritables pionniers, appelés artistes voyageurs ou écrivains-voyageurs, comme le souligne le site de la BNF intitulé *Voyage en Orient*.

LES CARACTÉRISTIQUES DE L'ORIENTALISME :

1- Illustration d'un ailleurs exotique :

On met en évidence la singularité des paysages, comme celui du désert, par exemple.

Les vêtements, le mode de vie et l'habitat sont illustrés comme ils se présentent dans la réalité.

2- L'Orient ; caractérisé par le merveilleux, le luxe et la séduction ²⁶:

On représente des hommes dans des scènes de chasse ou de combat.

Les femmes se trouvent dans des harems, présentant une aura de mystère. L'érotisme se combine à la séduction.

---

²⁵ <https://histoiredesarts.culture.gouv.fr/Dossiers-thematiques/L-Orientalisme>

²⁶ <https://comprendrelapeinture.com/lorientalisme-en-peinture/>

Femmes d'Alger dans leur appartement, Delacroix – Musée du Louvre

La Chasse au héron, Fromentin – Musée Condée, Chantilly

3- L'orientalisme romanesque

Dans sa thèse de doctorat, le professeur Nadjma Benachour a longtemps étudié ces auteurs qui ont visité la ville de Constantine et qui en ont été tellement marqués, que leurs œuvres se sont faites autour de cette ville :

« Sous la plume et le pinceau de ces artistes Constantine fut véritablement honorée. Ces récits de voyage ont immortalisé avec souvent beaucoup de poésie certaines pratiques culturelles comme la chasse du porc-épic (décrite par Flaubert), la danse rituelle féminine (décrite par T. Gautier) ou certains quartiers de la ville qui n'existent plus comme celui des tanneurs dépeint par le style fulgurant de Jean Lorrain. Sous la plume d'Alexandre Dumas l'histoire de la prise de la ville en 1837 devient un récit débordant de précisions et de théâtralité. C'est en visitant les gorges du Rhumel que Fromentin, fasciné par la splendeur du site, eut l'ultime conviction qu'il sera peintre.

Par ailleurs, certains de ces voyageurs ont acquis de leur séjour constantinois un bénéfice littéraire et pictural. En effet dès leur retour en France, Flaubert réécrit son roman Salammbô en intégrant dans l'extra- texte - c'est à dire Carthage de la 1ère guerre Punique - le site, certains faits historiques et scènes culturelles observés à Constantine en mai 1858 ; Gautier en rentrant à Paris écrit une pièce théâtrale intitulée La juive de Constantine et Le Club des Hachichins, Eugène Fromentin (peintre et romancier) peint une toile titrée La place de la Brèche à Constantine. »²⁷

---

²⁷ Pr Benachour Nedjma, « Constantine, une ville en écritures », thèse e doctorat, Constantine 2002.

L'art du XXème siècle

Aperçu historique²⁸

Le terme « art moderne » est apparu dans les années 1860, en correspondance avec le changement radical de l'industrialisation résultant des progrès techniques et industriels. Parallèlement, la modernité émerge comme une façon de penser qui se détache des contraintes artistiques trop rigides établies jusqu'à présent. C'était à cette époque que l'Académie des Beaux-Arts contrôlait les artistes qui pouvaient ou non participer à son illustre Salon de peinture et de sculpture. Ainsi, l'Art Moderne regroupe une multitude d'artistes en quête de reconnaissance du fait de leur éloignement des normes traditionnelles de l'art. Les artistes non académiques commencent progressivement à revendiquer la même reconnaissance que les artistes académiques.

Cette révolte artistique positive est appuyée par des auteurs, parmi les plus renommés. Progressivement, la critique d'art s'affirme chez les grands auteurs tels que Baudelaire ou Zola, stimulant ainsi les artistes contemporains. L'écrivain des Fleurs du Mal a été l'un des premiers à reconnaître en Manet le « peintre de la vie moderne », symbole d'une période entière. Des artistes comme Matisse sont eux-mêmes les instigateurs de critiques d'art ; ou de manifestes, à l'instar d'André Breton et son manifeste du surréalisme.

L'émergence de la photographie en tant que nouveau moyen d'expression artistique couronne toute cette modernité artistique. Un grand nombre d'artistes intègrent la photographie dans leur œuvre. Ce lien avec la photographie bouleverse la conception traditionnelle de l'art. Il ne s'agit plus de passer des heures devant une toile : à présent, le déclencheur saisit l'image, avant de permettre aux artistes de s'en inspirer dans leurs créations.

L'essentiel à retenir de ce mouvement contemporain est la libération totale des artistes du fardeau de la réalité, permettant ainsi un libre épanouissement de leur art, que ce

---

²⁸ <https://www.theartcycle.fr/blog/art-moderne.html>, consulté le 12 mars 2025.

soit en termes de support ou de matériaux utilisés pour sa création.

Les principaux courants de l'art moderne

Le Cubisme

Né en 1907, le cubisme rejette totalement la représentation fidèle de la réalité et puise son inspiration dans l'art primitif. Les formes se transforment en volumes et en « blocs géométriques », au point de négliger le sujet initial, tandis que les couleurs se simplifient pour créer des compositions abstraites et déconstruites.

L'Expressionnisme

L'expressionnisme a vu le jour à la veille de la Première Guerre mondiale en 1914, découlant du pessimisme et des troubles psychologiques des artistes de cette période. Craignant le conflit, les artistes expriment dans leurs œuvres des représentations inquiétantes, distordant la réalité pour lui donner plus d'expression.

Le Surréalisme

Né en 1924 suite à la Première Guerre Mondiale, le surréalisme efface les limites entre le rêve et la réalité, signalant la fin du rationnel dans l'art. Les artistes exploitent toutes les puissances psychiques telles que le rêve, l'automatisme ou l'inconscient pour exprimer leur perspective personnelle du monde.

Guernica, Pablo Picasso 1937.

Le Pop-art

Né en 1950, après la Seconde Guerre Mondiale, le pop art met l'accent sur des images altérées de la culture populaire, telles que les publicités ou les figures emblématiques de cette période. La possibilité de reproduire une œuvre d'art par la sérigraphie soulève la question de l'art dans le contexte de la culture de masse. (Roy Lichtenstein, R. Hamilton, A. Warhol).

Andy Wahrol, Marilyn Diptych, 1962.

Le Nouveau réalisme

En 1960, le nouveau réalisme est caractérisé comme étant « la fin de la peinture de chevalet ». Autrement dit, les artistes préfèrent l'abstraction et la déconstruction des corps à la simple représentation figurative de l'art. Les artistes du Nouveau Réalisme ne cherchent pas à idéaliser la réalité, ils l'incorporent au naturel.

Modernisme/ Postmodernisme²⁹

Le modernisme et le postmodernisme représentent deux courants distincts qui comportent des différences spécifiques. Chaque modèle est construit sur la base de l'évolution des comportements culturels et sociaux à travers le monde. De plus, ils ont débuté à des époques éloignées remontant aux XIXe et XXe siècles. Ces mouvements découlent des paradigmes de pensée dominants dans la société de cette époque.

Modernisme

Le modernisme désigne une succession de courants culturels survenus à la fin du XIXe siècle et au commencement du XXe siècle. Ils englobaient la réforme des progrès dans les domaines de l'architecture, de l'art, de la musique, de la littérature et des techniques pratiques. Le modernisme a prospéré entre les années 1860 et 1940, de préférence jusqu'en 1945, date de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au cours de cette période, une grande importance a été accordée aux oeuvres littéraires. En outre, ce mouvement a accordé une grande importance aux œuvres originales, telles que les peintures, la sculpture, l'architecture et la poésie. En fait, à cette époque, l'art original était considéré comme une création primaire.

Le modernisme a souvent adopté de grands récits et une croyance au progrès, à la rationalité et à la possibilité de réaliser des vérités universelles. Il recherchait la pureté, la simplicité et la transparence dans l'art, la littérature et le design.

---

²⁹ <https://slidebean.com/fr/blog/difference-entre-le-modernisme-et-le-postmodernisme>, consulté le 12 mars 2025.

Le modernisme dans l'art et la littérature a encouragé l'abstraction, le minimalisme et l'expérimentation formelle. Il cherchait à être original et innovant, brisant fréquemment les conventions traditionnelles.

Architecture moderne

Postmodernisme

Le postmodernisme évoque un mouvement considérable qui a émergé à la fin du XXe siècle, axé sur la philosophie, les arts, l'architecture et la critique. Il représente une déviation par rapport au modernisme. En fait, le postmodernisme est généralement défini par une attitude de scepticisme, d'ironie ou de rejet à l'égard des idéologies et des divers principes de l'universalisme, qui incluaient des notions objectives de raison, de nature humaine, de progrès social, entre autres. De plus, ce mouvement est associé à des courants de pensée tels que la déconstruction et le poststructuralisme.

Le postmodernisme a rejeté les grands récits et l'idée d'une vérité unique et objective. Il embrassait l'ambiguïté, le pluralisme et l'idée que la vérité est relative et dépend du

contexte. Les œuvres postmodernes jouent souvent avec de multiples perspectives et interprétations.

Le pastiche, la parodie et l'ironie sont des éléments souvent présents dans l'art et la littérature postmodernes. Il a puisé dans différents styles et sources, fusionnant culture élevée et populaire tout en contestation la notion d'originalité.

Architecture post-moderne :

Building de Kengo Kuma à Tokyo (1991)

Chapitre 5

Travaux dirigés et examens annuels

Travaux dirigés

Td

Répondez aux questions suivantes

- 1- Quelles civilisations ont dominé la Grèce dans l'antiquité ?
- 2- Comment le bronze et le fer ont participé à l'édification de l'art Grec ?
- 3- Comment les Grecs se sont inspirés de la nature pour façonner leur art ?

TD

Analysez les œuvres suivantes au vu des informations que vous possédez sur le Moyen-âge

Auteur, Bernardo Daddi (1280- 1348), La vierge et l'enfant.

Auteur Leonard de Vinci,

« La Joconde »réalisée entre 1503 et 1506

Comparez les deux tableaux

TD

à mesure que le modernisme s'étendait au monde du design et de l'architecture, il faisait plus souvent référence à la précision formelle et à l'absence d'ornement. Cette notion était résumée par une phrase popularisée par l'architecte moderniste Ludwig Mies Van Der Rohe, « Less is more » (moins, c'est plus). Plus tard, cette phrase a inspiré l'architecte Robert Venturi, qui a donné aux postmodernistes leur propre devise : « Moins, c'est ennuyeux ».

Le design moderniste mettait l'accent sur la forme en fonction de la fonction, ce qui a donné lieu à un certain nombre de bâtiments qui n'étaient rien de plus que des boîtes de verre et d'acier.

Le Seagram Building, achevé en 1958.

- Vous êtes étudiants à l'université des frères Mentouri de Constantine. Veuillez relever les éléments qui indiquent que votre université appartient au courant architectural moderniste.
- Citez les avantages et les inconvénients de ce style architectural .

Contrôles

Nom et prénom :

M1 LAI

Dr Belguechi

Initiation à l'Histoire de l'art

Questions

1- Comment définir « Le beau » ?

2- Cochez une croix près de la bonne réponse

1- Une peinture rupestre est :

(...) a- une peinture sur les rochers.

(...) b- un dessin ancien.

(...) c- une peinture antique.

2- L'art préhistorique est plus présent

(...) a- dans le Centre-Est de l'Europe

(...) b- dans le Centre-Est de l'Afrique

(...) c- dans le Centre-Est de l'Asie

3- L'art préhistorique a débuté pendant la période

(...) a- Barbare

(...) b- Néolithique

(...) c- Paléolithique

4- La ville de Séfar se trouve

(...) a- Dans le Tassili N'Ajjer

(...) b- Dans la région du Fezzan

(...) c- Dans l'Afrique Subsaharienne

5- Le Beau

(...) a- est une science

(...) b- est un concept

(...) c- est une certitude

6- Le berceau des civilisations est

(...) a- Rome

(...) b- La Mésopotamie

(...) c- La Grèce

7- Alexandre le Grand veut étendre son empire et faire de sa capitale

(...) a- La ville de Babylone

(...) b- La ville de Persépolis

(...) c- La ville d'Athènes

8- Le limon est

(...) a- un fleuve Antique

(...) b- une terre à fines particules

(...) c- un produit momifiant

9- La géométrie a été inventée par

(...) a- les Grecs

(...) b- les Egyptiens

(...) c- les Phénitiens

10- L'art Grec apparaît

(...) a- au IIIème siècle avant J.C

(...) b- au VIème siècle avant J.C

(...) c- au VIIIème siècle avant J.C

Nom et prénom :

M1 LAI

Dr Belguechi

Initiation à l'Histoire de l'art

Contrôle de deuxième série

Questions : cochez la bonne réponse

- 1- Au Moyen-âge, les sculptures sont inspirées
  - a- De l'Ancien testament
  - b- De l'Antiquité grecque
  - c- De l'Antiquité romaine
- 2- Le Moyen-âge s'étend sur une période de
  - a- 800 ans
  - b- 1000 ans
  - c- 600 ans
- 3- L'art médiéval européen comprend
  - a- L'art islamique
  - b- La peinture réaliste
  - c- L'art nouveau
- 4- Amra est un palais omeyyade qui contient
  - a- Des thermes
  - b- Une mosquée
  - c- Un théâtre
- 5- Les artistes Andalous se sont inspirés
  - a- Des formes végétales de la nature
  - b- Des formes animales simplifiées
  - c- Des formes grecques d'Alexandrie
- 6- L'art Byzantin est un art
  - a- Musulman
  - b- Romain
  - c- Grec
- 7- L'art roman s'étend du
  - a- IXème au Xème siècles
  - b- Xème au XIIème siècles
  - c- XIIème au XVème siècles
- 8- Les « Enluminures » sont
  - a- Des chandelles d'église
  - b- Des petites images
  - c- Des fenêtres sculptées
- 9- L'art gothique remplace
  - a- L'art du Moyen-âge

- Question 2 :** quelles sont les trois unités de théâtre voulues par Boileau ?

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

103

Initiation à l'Histoire de l'art

Questions :

1- Qu'Est-ce que l'art rupestre ? où et comment est-il le plus représenté ?

2- Qu'Est-ce qui fait de Babylone une cité mythique ?

3- Que savez-vous des « Mouachahates Andalouses » ?

[illegible]

4- Citez deux merveilles du monde parmi les sept connues.

[illegible]

Bibliographie

Ouvrages de spécialité

Breton. JJ, Cachau. PH, Wiliatte. D, *L'Histoire de l'art*, Editions furst Grund, 2006.

Debicki, Jacek, *Histoire de l'art, Architecture Sculpture Peinture*, Hachette Education. 2001.

Duchossoy, Anne-Claire, *La littérature française*, éditions QI, Espagne 2010.

Hallez. DR, « Considérations sur le Beau et les Beaux-Arts », *Revue Philosophique de Louvain* Année 1901.

Leonard. S, *Il était une fois, l'art au Moyen-âge*, Scéren, Académie de Montpellier. 2010.

Articles et thèses

Dortier. JF, LE POINT SUR...Les origines de l'art, *Mensuel N° 114 - Mars 2001*

Benachour Nedjma, « Constantine, une ville en écritures », thèse e doctorat, Constantine 2002.

Sitographie

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/republique-democratique-du-congo/art-rupestre-en-afrique-subsaharienne-des-archives-a-ciel-ouvert_4378067.html, consulté le 12 février 2024

https://www.herodote.net/Les_joyaux_du_Tassili-article-1749.php, consulté le 5 novembre 2022.

<https://www.antic-art.com/lart-grec-style-periodes-caracteristiques-et-oeuvres/> consulté en Mars 2023

<https://www.connaissancedesarts.com/monuments-patrimoine/le-saviez-vous-la-sculpture-grecque-un-certain-ideal-du-beau-11107911/>

<https://www.worldhistory.org/trans/fr/2-885/dieux-egyptiens---une-liste-complete/> consulté le 5 janvier 2023

<https://www.histoire-et-civilisations-anciennes.com/dieux-et-deesses-egyptiens-principaux-egypte-antique/> consulté le 5 janvier 2023.

<https://initiation.histoiredelart.info/periode/art-du-moyen-age>

<https://fr.canson.com/conseils-dexpert/decouvrir-tous-les-secrets-de-lart-au-moyen-age>

Collection BNF, département Littérature et art , consulté le 22 mars 2023.

https://www.bnf.fr/sites/default/files/2018-12/biblio_renaissance_france.pdf consulté le - avril 2024

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mariage_de_Figaro

<https://berbersmarket.com/blogs/handmade-moroccan-rugs-encyclopedia/the-rococo-style-what-is-it-and-what-are-its-characteristics>

[https://www.histoire-et-civilisations.com/thematiques/epoque-contemporaine/sous-
napoleon-iii-haussmann-transforme-paris-86160.php](https://www.histoire-et-civilisations.com/thematiques/epoque-contemporaine/sous-napoleon-iii-haussmann-transforme-paris-86160.php)

<https://www.paris-iea.fr/fr/evenements/les-transformations-de-paris-sous-le-second-empire>

<https://www.rivagedeboheme.fr/pages/arts/peinture-19e-siecle/mouvements-picturaux-19e-siecle.html>

<https://www.rivagedeboheme.fr/pages/arts/peinture-19e-siecle/l-academisme.html>

<https://histoiredesarts.culture.gouv.fr/Dossiers-thematiques/L-Orientalisme>

<https://comprendrelapeinture.com/lorientalisme-en-peinture/>

<https://www.theartcycle.fr/blog/art-moderne.html>, consulté le 12 mars 2025.

<https://slidebean.com/fr/blog/difference-entre-le-modernisme-et-le-postmodernisme>, consulté le 12 mars 2025.

Bibliographie

Ouvrages de spécialité

Breton. JJ, Cachau. PH, Wiliatte. D, *L'Histoire de l'art*, Editions furst Grund, 2006.

Debicki, Jacek, *Histoire de l'art, Architecture Sculpture Peinture*, Hachette Education. 2001.

Duchossoy, Anne-Claire, *La littérature française*, éditions QI, Espagne 2010.

Hallez. DR, « Considérations sur le Beau et les Beaux-Arts », *Revue Philosophique de Louvain* Année 1901.

Leonard. S, *Il était une fois, l'art au Moyen-âge*, Scéren, Académie de Montpellier. 2010.

Articles et thèses

Dortier. JF, LE POINT SUR...Les origines de l'art, *Mensuel N° 114 - Mars 2001*

Benachour Nedjma, « Constantine, une ville en écritures », thèse e doctorat, Constantine 2002.

Sitographie

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/republique-democratique-du-congo/art-rupestre-en-afrique-subsaharienne-des-archives-a-ciel-ouvert_4378067.html, consulté le 12 février 2024

https://www.herodote.net/Les_joyaux_du_Tassili-article-1749.php, consulté le 5 novembre 2022.

<https://www.antic-art.com/lart-grec-style-periodes-caracteristiques-et-oeuvres/> consulté en Mars 2023

<https://www.connaissancedesarts.com/monuments-patrimoine/le-saviez-vous-la-sculpture-grecque-un-certain-ideal-du-beau-11107911/>

<https://www.worldhistory.org/trans/fr/2-885/dieux-egyptiens---une-liste-complete/> consulté le 5 janvier 2023

<https://www.histoire-et-civilisations-anciennes.com/dieux-et-deesses-egyptiens-principaux-egypte-antique/> consulté le 5 janvier 2023.

<https://initiation.histoiredelart.info/periode/art-du-moyen-age>

<https://fr.canson.com/conseils-dexpert/decouvrir-tous-les-secrets-de-lart-au-moyen-age>

Collection BNF, département Littérature et art , consulté le 22 mars 2023.

https://www.bnf.fr/sites/default/files/2018-12/biblio_renaissance_france.pdf consulté le - avril 2024

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mariage_de_Figaro

<https://berbersmarket.com/blogs/handmade-moroccan-rugs-encyclopedia/the-rococo-style-what-is-it-and-what-are-its-characteristics>

<https://www.histoire-et-civilisations.com/thematiques/epoque-contemporaine/sous- napoleon-iii-haussmann-transforme-paris-86160.php>

<https://www.paris-iea.fr/fr/evenements/les-transformations-de-paris-sous-le-second-empire>

<https://www.rivagedeboheme.fr/pages/arts/peinture-19e-siecle/mouvements-picturaux-19e-siecle.html>

<https://www.rivagedeboheme.fr/pages/arts/peinture-19e-siecle/l-academisme.html>

<https://histoiredesarts.culture.gouv.fr/Dossiers-thematiques/L-Orientalisme>

<https://comprendrelapeinture.com/lorientalisme-en-peinture/>

<https://www.theartcycle.fr/blog/art-moderne.html>, consulté le 12 mars 2025.

<https://slidebean.com/fr/blog/difference-entre-le-modernisme-et-le-postmodernisme>, consulté le 12 mars 2025.

<https://gallica.bnf.fr/essentiels/repere/symbolisme>

Table des matières

Présentation du cours

Maquette du module et objectifs de l'enseignement

Introduction

Chapitre 1 : Préhistoire et Antiquité

I- Naissance de l'art préhistorique

1- L'Art préhistorique en Algérie

2- L'art rupestre en Europe

Qu'est ce que Le Beau ?

II- L'Antiquité

3- Babylone et son architecture

Les jardins suspendus

4- L'Art égyptien

Les Pyramides, une merveille architecturale

5- L'Art Grec antique

L'architecture grecque

L'Architecture des Temples

La Sculpture grecque

Les Sept Merveilles du monde

La peinture grecque

L'art grec et la recherche de la perfection

Périodes de l'art grec

Les fondamentaux de la sculpture grecque : ses canons:

L'apparition du bronze grec

L'influence égyptienne

Les dieux et les déesses de l'Égypte ancienne

Les 10 Dieux, Déesses égyptiens majeurs

Chapitre 2 : L'art au Moyen-âge Occidental et Oriental

L'art au Moyen-âge

1- L'art islamique

De solides fondations

La calligraphie

L'art Mauresque

I. Les caractéristiques des Mouachahates Andalouses

Origines et développement

Thèmes et motifs

Structure musicale

Influence sur la musique andalouse

Transmission et adaptation

Répercussions sur la musique maghrébine

2- Trois mouvements majeurs pour un art très religieux

a. L'art byzantin

b. L'art roman

c. L'art gothique

Analyse d'œuvres du Moyen-âge

Chapitre 3 : La Renaissance

La Renaissance en France

Le Baroque

b) Définition et origines

Le Classicisme :

5- La règle de la vraisemblance

6- La règle de la bienséance

7- L'unité de ton :

Pierre Corneille (1606-1684)

Chapitre 4 : XIIe, XIXe, XXe siècles

Le néoclassicisme

Le Néoclassicisme dans la vie courante

Artistes néo-classiques

Le théâtre au XIIe siècle

XIVe siècle, le Rococo

Paris reconstruite sous le Second empire :

Un immense chantier

L'art pictural au XIXe siècle

Le romantisme

Le réalisme

L'Académisme

Un regard nouveau sur l'Orient

Les caractéristiques de l'Orientalisme :

Représentation d'un ailleurs exotique :

L'Orient caractérisé par le merveilleux, le luxe et la séduction

L'orientalisme romanesque

L'Impressionnisme : La Capture de l'Instant et de la Lumière

Caractéristiques principales :

L'Impressionnisme

Le symbolisme

Conclusion

L'art du XXe siècle

Aperçu historique

Les principaux courants de l'art moderne

Le cubisme

L'Expressionnisme

Le Surréalisme

Le pop-art

Le Nouveau réalisme

Modernisme/ Postmodernisme

Modernisme

Postmodernisme

Chapitre 5 : Travaux dirigés et examens annuels

Travaux dirigés

Sujets d'examens

Bibliographie

Table des matières