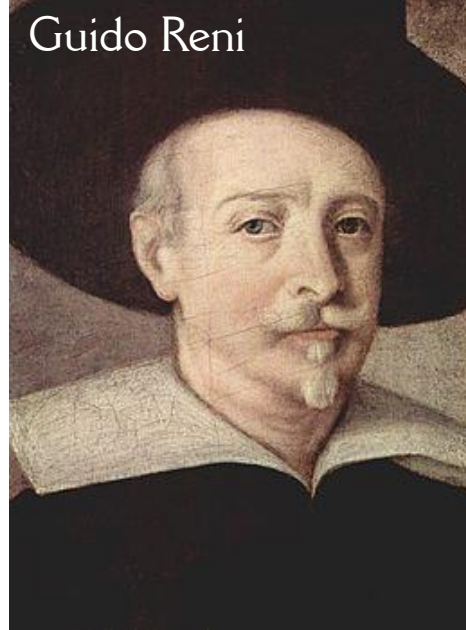


Les Carrache



Guido Reni

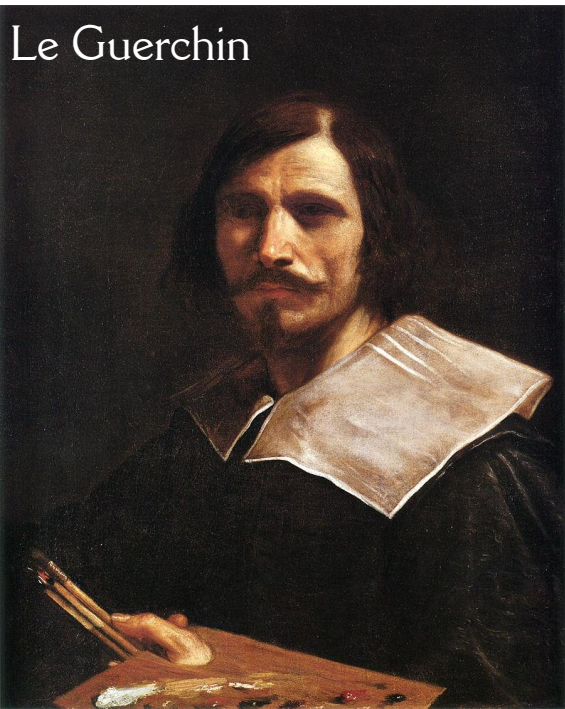


Le Dominiquin

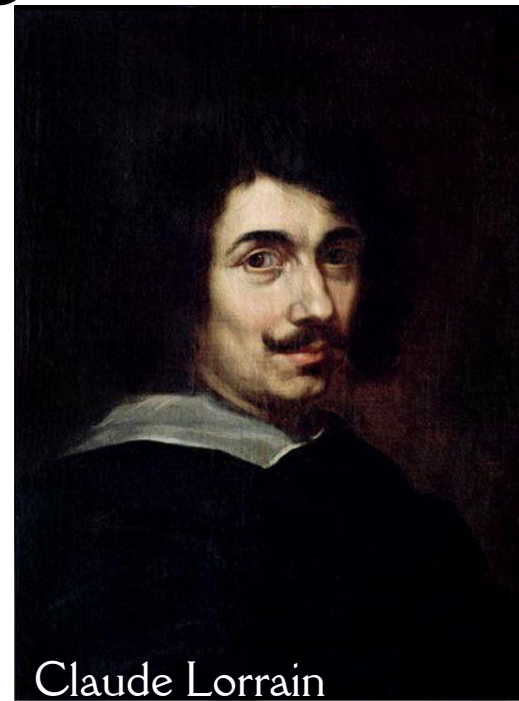


Le Classicisme

Le Guerchin



Nicolas Poussin



Claude Lorrain

L'affirmation du Classicisme

I Carracci
(Les Carrache)

Les principaux auteurs des « Vies des peintres »:

Giovanni Baglione (1642);

Giovan Pietro Bellori (1672);

Filippo Baldinucci (1681)

Ludovico Carracci, Prédication de Jean-Baptiste, 1592, huile sur toile, 380x227 mm., Bologne, Pinacothèque Nationale



L'Académie des « Incamminati »

Qui veut être un bon peintre doit connaître:
Le dessin romain, les ombres de Venise, la
couleur de Lombardie, la « voie terrible » de
Michel-Ange, le vrai naturel du Titien, le
style pur du Corrège, le décor de Tibaldi,
l'invention du Primatice et la grâce du
Parmesan... (Petit poème des Carrache)

Ludovico Carracci, Batelier,
dessin n. 6598, Florence, Offices



Ludovico Carracci: la dévotion dans l'art

Ludovico Carracci, Vierge à l'Enfant avec
Saint Dominique, Saint François, Sainte
Claire et Sainte Marie Madeleine, dite
Madone des Bargellini, 1588, huile sur
toile, 282x188 Bologne, Pinacothèque
Nationale





En arrière plan: vue de Bologne

En premier plan: portrait de la commanditaire: Cecilia Bargellini Boncompagni, agenouillée, les mains jointes, et l'habit de carmélite



Ludovico Carracci, Annonciation, 1585, huile sur toile, 182,5x221 cm., Bologne, Pinacothèque Nationale

Agostino Carracci, homme de culture

Agostino Carracci, Communion de Saint
Jérôme, 1592 env., huile sur toile, 376x224
cm., Bologne, Pinacothèque Nationale



L'idéal classique d'Annibal Carracci

Annibale Carracci,
Samaritaine au puits, 1594, huile
sur toile,
170x225 cm., Milan,
Pinacothèque de
Brera



Annibale Carracci, Assumption
de la Vierge, 1590, huile sur
toile, 1,3mx97 cm, Madrid,
Prado



Annibale Carracci, Mariage
mystique de Sainte Catherine,
1585-87, huile sur toile,
162x118 cm., Naples, Musée
de Capodimonte



Les Carracci et l'étude de la réalité

Annibale Carracci, Autoportrait
avec son père, 1585, huile sur
toile, 60x48 cm., Milan,
Pinacothèque de Brera





Annibale Carracci, Le mangeur de haricots, 1583, huile sur toile, 57x68 cm., Rome, Galerie Colonna

La Galerie de Palais Farnèse

- **Commanditaire:** Cardinal Odoardo Farnese.
- **Réalisateurs:** Annibal Carrache, Agostino Carrache et le Dominiquin.
- **Dimensions:** 20m. de long x 6 m. de large, coiffée par une voute en berceau.
- **Fonction:** abriter la collection de sculptures des Farnese



Vue d'ensemble, 1597-1602, Rome



Palais Farnese, Rome (aujourd'hui siège de l'Ambassade de France).

Programme de la fresque: glorification de la célèbre famille Farnese à travers la mythologie. Alexandre Farnese, père du Cardinal Odoardo Farnese, avait porté à son apogée la gloire et la renommée de la famille:

il avait été général de Philippe II d'Espagne, puis gouverneur des Pays-Bas.

Scènes mythologiques
(bandes latérales)

Persée
(panneaux
verticaux)

Allégories de vertus (4 coins)



Bande centrale: Bacchus et Ariane (au centre), Pan et Diane, Pâris et Mercure, Ganymède et Hyacinthe.

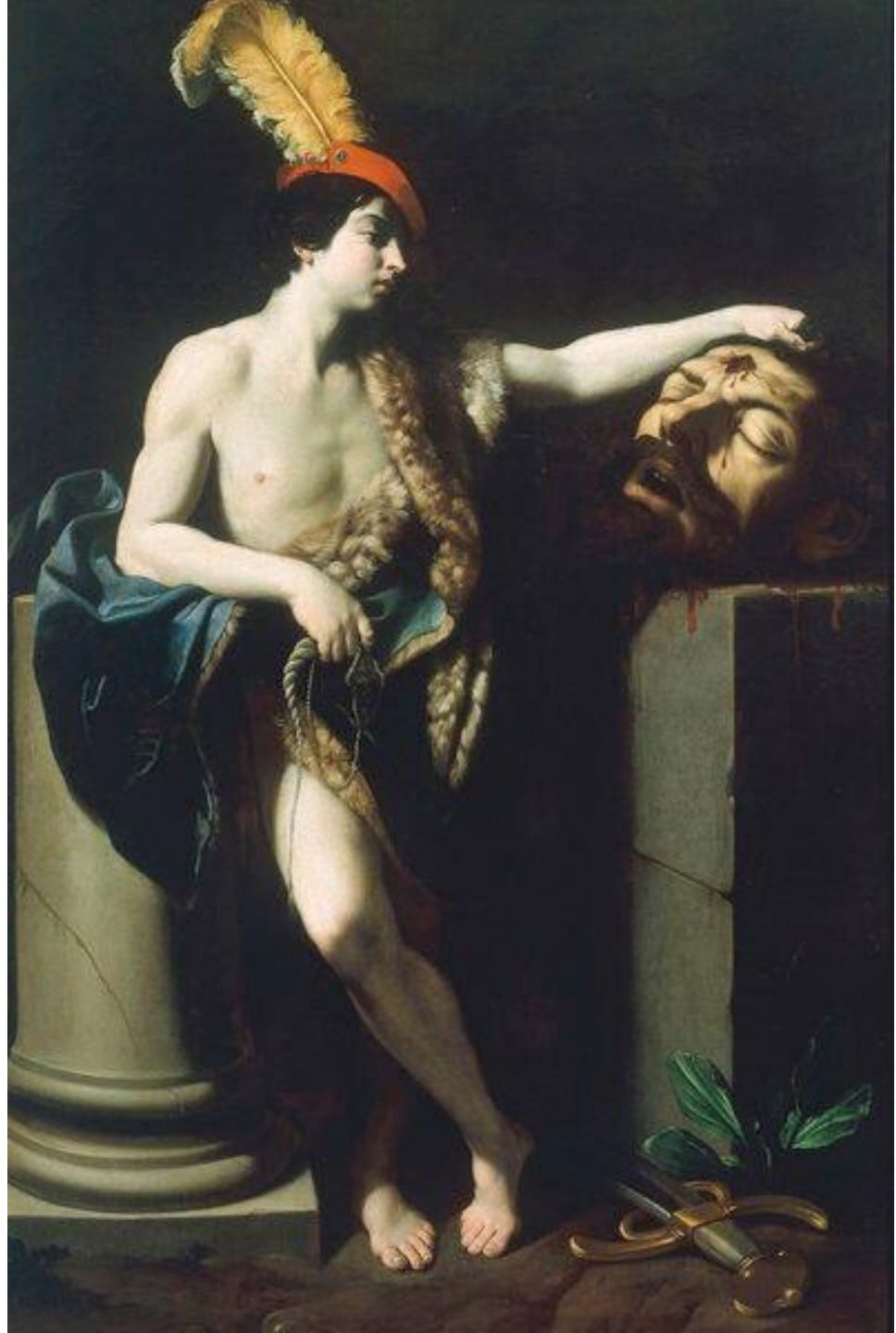
Voûte de la Galerie Farnèse après la restauration en 2015



Détail du panneau central: Le Triomphe de Bacchus et Ariane.
Le cortège représente Bacchus et Ariane sur un char, entourés de nymphes et de satyres dansant. Bacchus, dieu du Vin et de l'Extase, avait sauvé Ariane, abandonnée par Thésée à Naxos.

Artistes émiliens entre Rome et Bologne

Guido Reni, David avec la tête de Goliath,
1605, huile sur toile, 22 x 147 cm,
Florence, Offices





Francesco Albani, Rapt d'Europe, 1630, huile sur toile, 76x97 cm., Florence, Offices

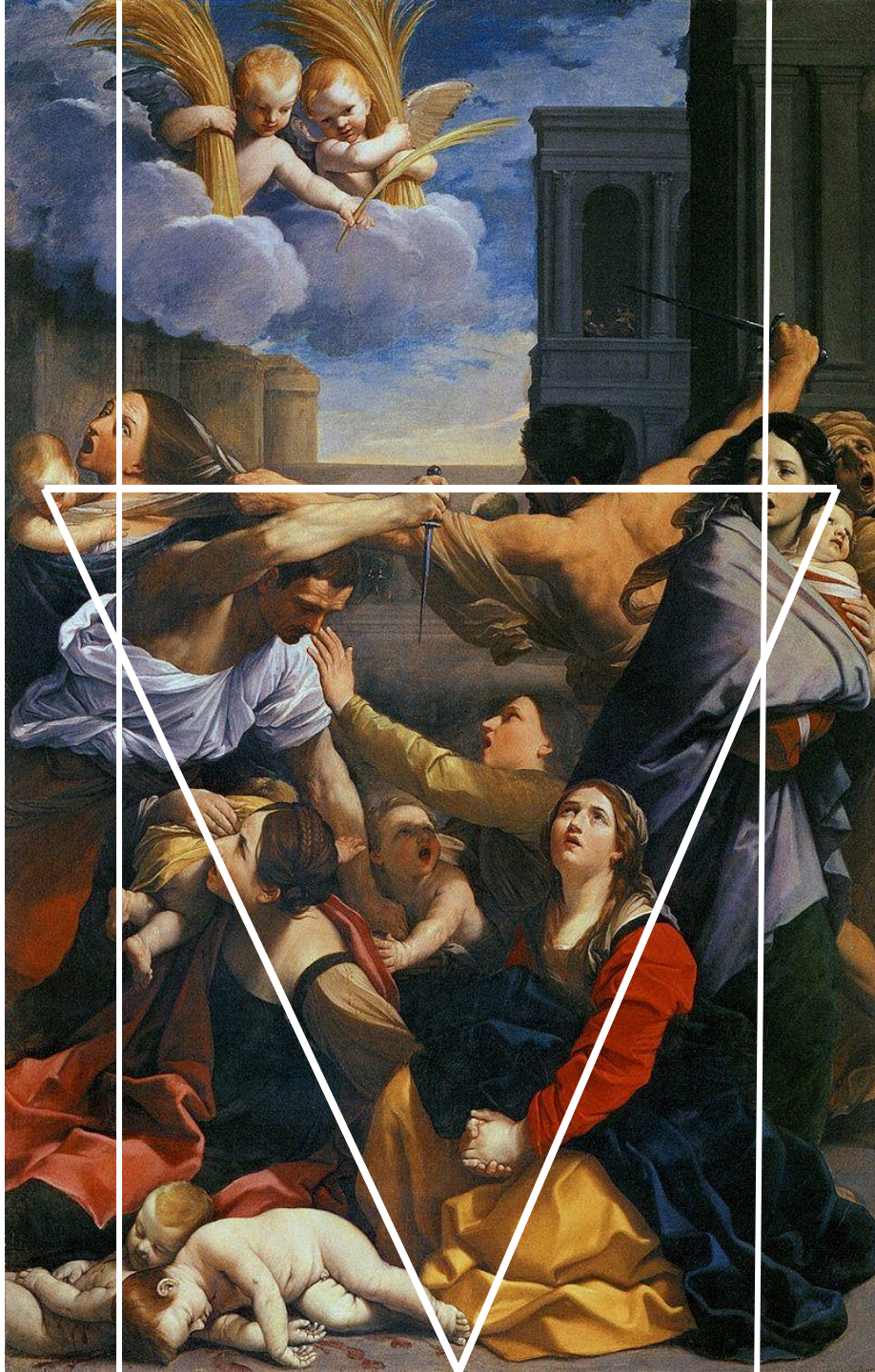
Le triomphe du classicisme: Guido Reni

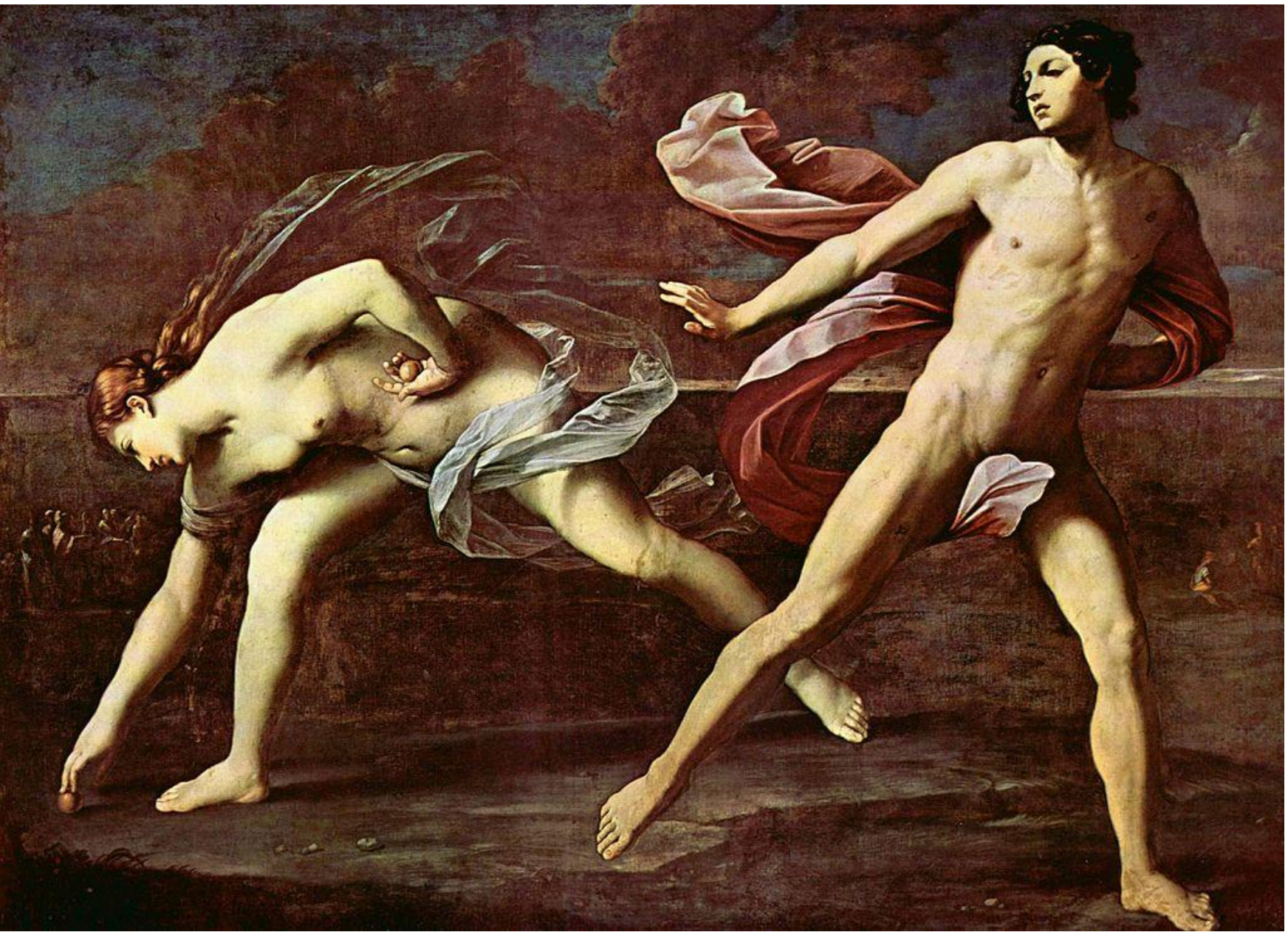


Guido Reni, Aurore, 1614, Rome, fresque, Casino Pallavicini Rospigliosi

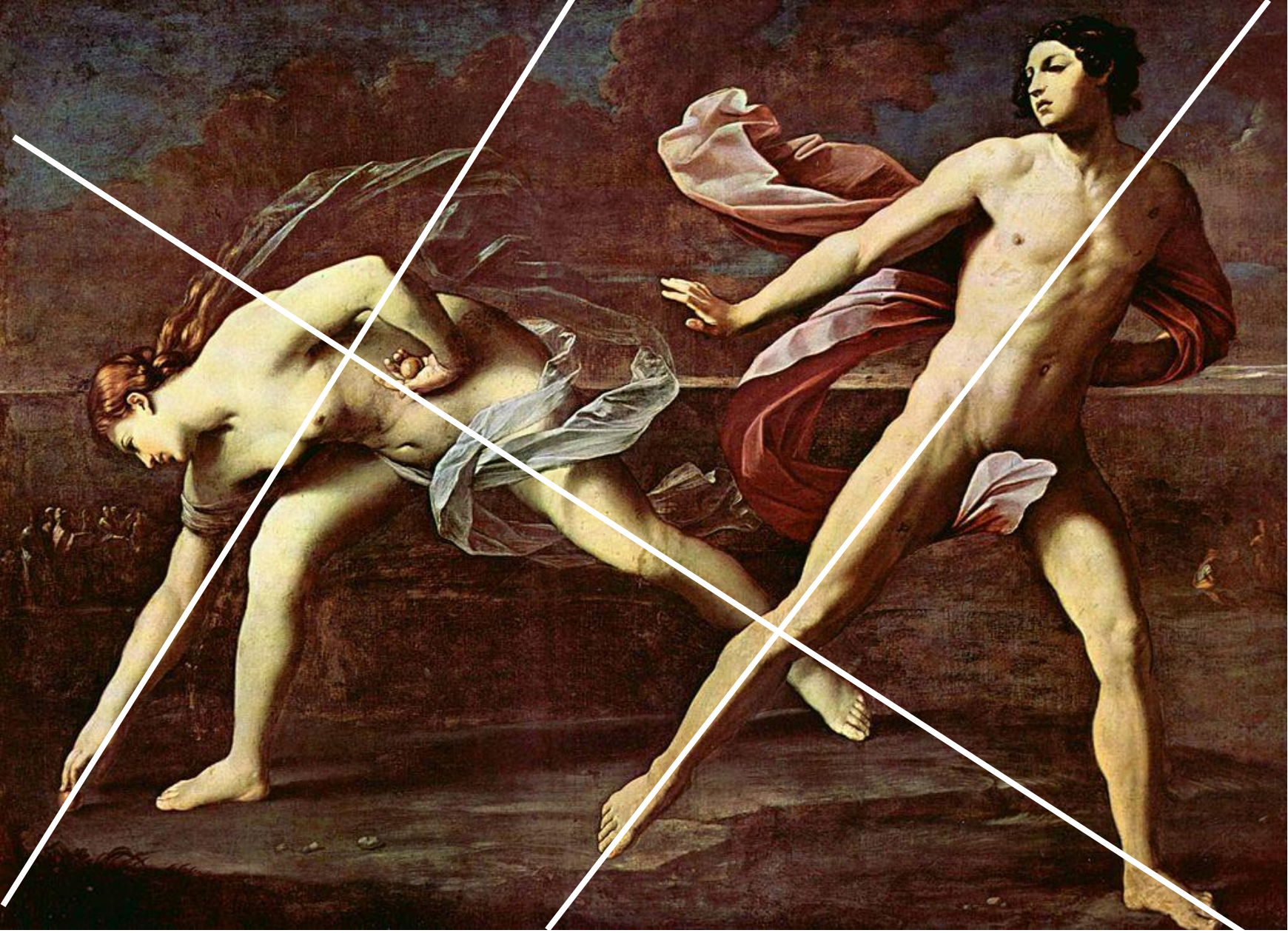
Guido Reni, Massacre des innocents, 1611, huile sur toile de 268 × 170 cm, Bologne, Pinacothèque Nationale







Guido Reni, Atalante et Hippomène, 1620, huile sur toile, 194 × 263 cm, Naples, Musée de Capodimonte



La structure de la composition est soutenue pas l'équilibre géométrique des diagonales qui marque le rythme de la course des deux figures, en le soulignant par une lame de lumière latérale.



La position des deux corps propose une contraposition très étudiée: la figure de Atalante est construite par des formes douces et rondes. Par contraste, le corps d'Hippomène s'élance, en soulignant sa détermination. Le bras allongé et le geste de sa main donnent un grand dynamisme à son aspect.



La luminosité artificielle est intensifiée en premier plan, en s'arrêtant avec insistance sur quelques parties des corps nus et en créant, par contraste, des zones d'ombre inquiétantes.

Le Dominiquin (Domenichino)

Le Dominiquin, Sainte
Cécile distribue les
vêtements aux pauvres,
1614, Rome, Saint
Louis des Français,
Chapelle Polet





Le Dominiquin et Reni: deux visions artistiques contradictoires: l'anecdote « Vecchiarella »

Les fresques de la chapelle Saint-André de l'église Saint Grégoire Le Grand à Rome illustrent deux approches picturales très différentes de l'histoire. Les deux artistes réalisèrent en 1609, sur une commande du cardinal Scipion Borghèse, deux fresques en vis-à-vis représentant la vie de Saint André.

Le Dominiquin, La flagellation de Saint André:

Histoire, invention, instruire

Guido Reni, Chemin de Croix de saint André:

Grâce, délicatesse, plaire





Le Dominiquin, La flagellation de Saint André, 1609, Rome, San Gregorio Magno, Oratorio di Sannt'Andrea fresque



Guido Reni, Chemin de Croix de saint André, 1609, Rome, San Gregorio Magno, Oratorio di Sannt'Andrea, fresque

Francesco Albani: l'académisme

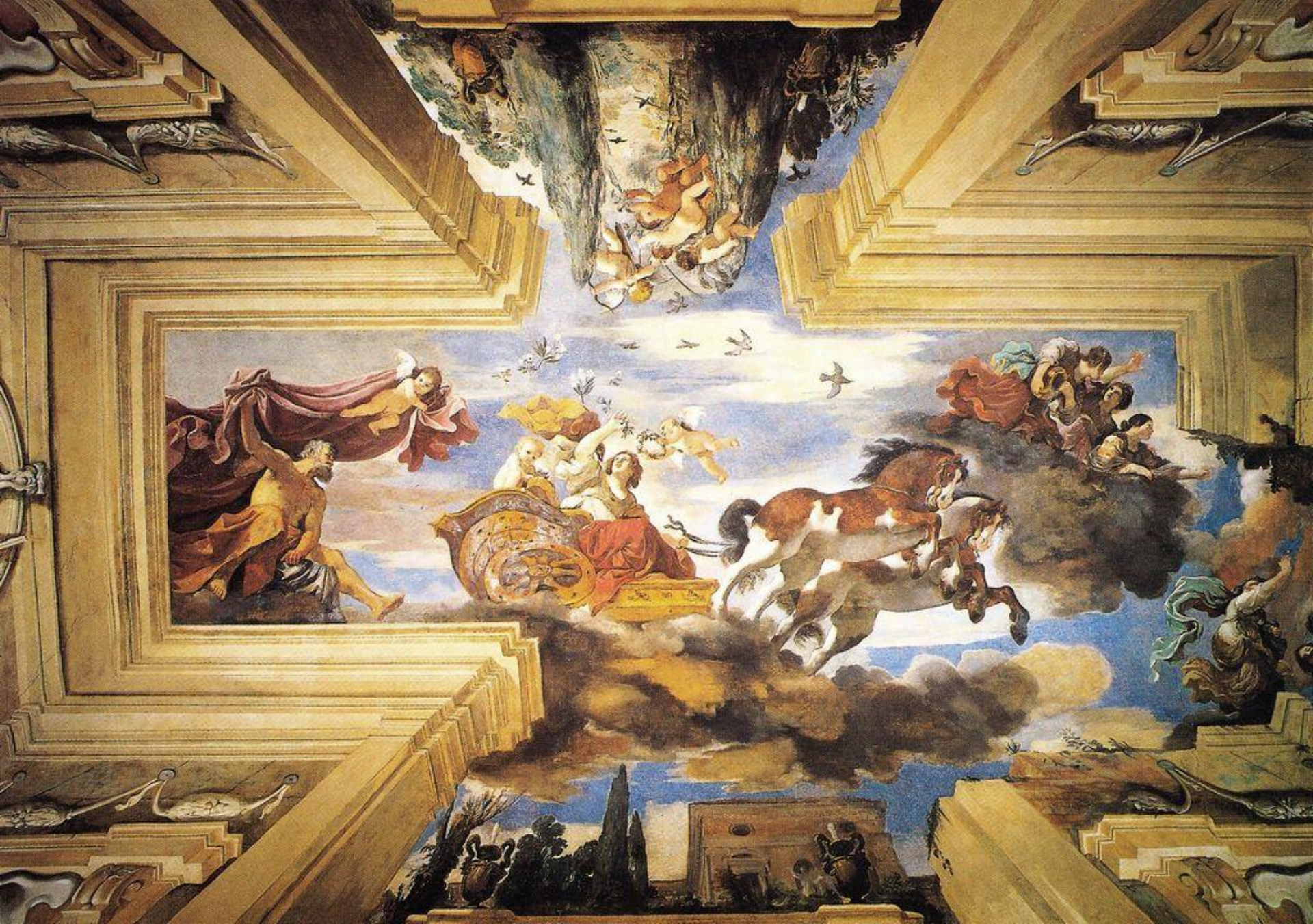


Francesco Albani, Danse des Amours, 1660, Milan, Pinacothèque de Brera

Le Guerchin: un regard à Venise

Guercino,
Suzanne et les
vieillards, 1617,
huile sur toile,
133x181 cm.,
Madrid, Prado





Le Guerchin, L'Aurore, fresque de la voûte , 1621-1623, Rome, Casino Ludovisi

Le Sassoferrato, le charme sans temps de Raphaël

Sassoferrato, Vierge à l'enfant, 1650,
huile sur toile, 133x98 cm., Rome,
Pinacothèque vaticane





Sassoferrato, Vierge à l'enfant,
1650, huile sur toile, 69,5x55,5
cm., Rome, Galleria Borghese



Le paysage classique des peintres bologneses



Ippolito
Scarsellino,
Diane et
Endimione,
1590, huile sur
toile, 39x56
cm., Rome,
Gallérie
Borghese



Domenichino, Chasse de Diane, 1616-17, huile sur toile, 225x320 cm., Rome, Gallérie Borghese

Entre Ferrare et Bologne

Ippolito
Scarsellino,
Visitation, 1590-
1600, huile sur
toile, 41,3x41 cm.,
Rome,
Pinacothèque
Vaticane



Guido Cagnacci, Gloire de
Saint Valérian, 1643-44,
huile sur toile, 410x231
cm., Forlì, Pinacothèque
Civique



Le courant classique

Andrea Sacchi, Vision de Saint Romuald, 1631, huile sur toile, 122x69 cm., Rome, Pinacothèque Vaticane



Pierre de Cortone et Andrea Sacchi, illustrent également deux approches différentes de la peinture de grand format. Tandis que Cortone privilégie le récit animé par de nombreux personnages et des scènes secondaires, Sacchi se concentre sur un nombre restreint de figures pour obtenir un effet plus intense.



Pierre de Cortone, L'enlèvement des Sabines, v. 1629, huile sur toile, 280x426 cm., Rome, Pinacothèque Capoline

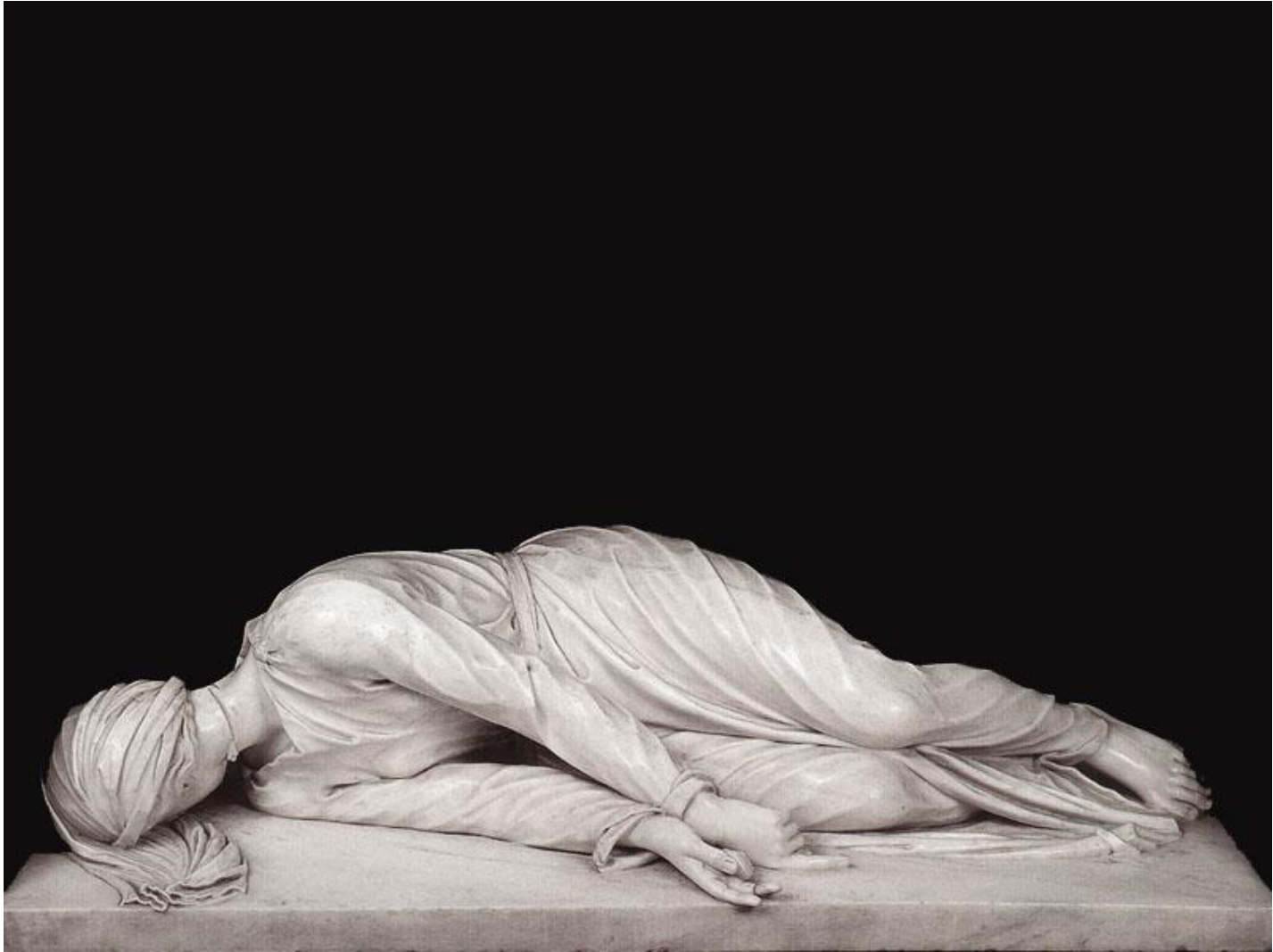


Le Bernin,
L'enlèvement de
Proserpine, Rome,
Galerie Borghèse



Carlo Maratta, Visitation, 1656, Rome, Sainte Marie de La Paix

La sculpture au début du 1600



Stefano Maderno, Sainte Cécile, 1600, Rome, Sainte Cécile en Trastevere



Francesco Mochi, Annunciation, 1605-08, Orvieto, Museo dell'Opera del Duomo



Alessandro Algardi, Rencontre entre Léon le Grand et Attila, 1646-53, Rome, Basilique Saint Pierre

François Douquesnoy,
Sainte Suzanne, 1633,
Rome, Santa Maria di
Loreto



Carlo Maderno et la façade de Saint Pierre au Vatican



Basilique de Saint Pierre, façade, 1607-12, Rome

Le Classicisme en Europe

Nicolas Poussin, le peintre philosophe



Nicolas Poussin
est né au hameau
de Villers,
commune des
Andelys en juin
1594 et mort à
Rome le 19
novembre 1665

Nicolas Poussin, Bacchanale, 1625-26, Madrid, Prado



Nicolas Poussin, Bacchanale devant une statue de Pan, 1631-1633, huile sur toile, 100x142,5 cm., Londres, National Gallery

Le Titien, Bacchanal, 1523-26, huile sur toile, Madrid, Prado





Nicolas Poussin, Renaud et Armide, 1630 env., Moscou, Musée Pushkin

Thème dérivé du poème
« Jérusalem délivrée » de
Tasso.

La magicienne Armide
attend Renaud sur les
rives de l'Oron pour le
tuer mais, quand elle le
voit endormi, elle tombe
amoureuse.



Poussin représente la
dernière partie de
l'épisode, quand la
magicienne s'incline
vers Renaud et les
petits amours lui
lancent des flèches
invisibles. Renaud gît
sur un manteau rouge
avec sur lui la
cuirasse.



Le casque brillant avec une plume est
abandonné à côté de Renaud, ainsi
que son bouclier, qui attire la curiosité
d'un petit amour qui porte des flèches
sur son dos.





Le char de Armide, décorée à reliefs, attends en arrière-plan, tiré par des chevaux impatients.

Ce tableau met en application les théories du classicisme: la peinture d'histoire religieuse ou mythologique avait le rôle le plus important dans la hiérarchie des genres artistiques.

Le fleuve Oron est représenté à la façon classique, comme une divinité en train de verser l'eau d'un vase. Le vent de l'été est personnifié par la figure qui souffle, dans le coin en bas à droite.



Un sujet poussinien pour Simon Vouet (1590-1649)



Simon Vouet, *Le Temps vaincu par l'Espérance, l'Amour et la Beauté*, 1627, huile sur toile, 107x142 cm., Madrid, musée du Prado

Théorie picturale peinte:
La toile derrière le
peintre porte une
indication datant le
tableau et décrivant son
objet: le *dessin intérieur*,
l'idée et le concept, qui
sont les conditions
élémentaires de création
de toute œuvre peinte.
L'autre toile montre une
femme de profil que
deux mains saisissent aux
épaules. C'est l'allégorie
de la peinture. Les mains
posées sur ses épaules
symbolisent l'amitié.



Nicolas Poussin, Autoportrait, 1650, huile sur toile, 98x74 cm., Paris, Musée du Louvre

Entre histoire, mythologie et thèmes religieux

Nicolas Poussin, Assomption de la
Vierge, 1650, Paris, Louvre





Nicolas Poussin, L'enlèvement des Sabines, 1634 env., Paris, Musée du Louvre



Nicolas Poussin, *Bergers en Arcadie*, 1637-39, Paris, Louvre

Le triomphe de la Nature



Nicolas Poussin, Le triomphe de Flore, 1627-28, Paris, Louvre



Nicolas Poussin, Paysage avec Polyphème, 1649, Saint-Pétersbourg, Musée de l'Hermitage

Claude Lorrain: la nature classique



Claude Lorrain, Le débarquement de Cléopâtre à Tarse, 1642-43, Paris, Louvre



Claude Lorrain, Paysage avec Paris et Oenone dit Le Gué, 1648, huile sur toile, 1,52x1,84 cm., Paris, Louvre



Claude Lorrain, Paysage pastoral, 1644, huile sur toile, 98x137 cm., Musée de Grenoble

L'influence de Poussin



François Perrier, Enée et ses compagnons combattant les Harpies, 1646-47, Paris, Louvre



Jacques Stella, Vierge
au raisin, 1640-50,
Paris, Louvre



Jacques Stella, Le Christ servi par les anges, 1650, huile sur toile, Florence, Offices

Le renouveau de l'architecture en Angleterre



Inigo Jones, Queen's House, 1616-35, Greenwich



Christopher Wren, Cathédrale de Saint Paul, 1675-1710, Londres



Façade