

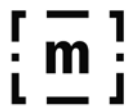
Histoire de l'arT

- peinture et société -

Aide-mémoire pour les enseignants

Collections des Musées de Cognac

www.musees-cognac.fr

VILLE DE
COGNAC

La création du musée municipal en 1892 est due à l'initiative de la société des amis des arts, fondée en 1891, et surtout à l'un de ses membres fondateurs, Émile Pellisson qui fut le premier conservateur, le peintre René Hérisson étant le deuxième conservateur.

Constitué au début surtout par le remarquable ensemble de peintures et de dessins des écoles française, allemande, flamande, hollandaise et italienne du 16e au 18e siècle donné par Émile Pellisson, le fond du musée s'accroît rapidement de dons de particuliers cognaçais et de dépôts de l'État. Les peintres charentais Auguin, Balmette, Germain, Hérisson, Jarraud, Maresté, Péré, Soulard font petit à petit leur entrée dans les collections.

Installé pendant un temps dans l'ancien couvent des récollets devenu hôtel de ville à la suite de la Révolution de 1789, le musée fut déplacé plusieurs fois avant de trouver un local qui lui soit entièrement réservé.

C'est en 1925 qu'il a été transféré dans l'hôtel particulier construit en 1838 pour la famille Dupuy d'Angeac et acquis en 1921 par la municipalité pour y installer le musée.

Objectifs des programmes 2008 BO n° 32 du 28 août 2008 :

Progressif, cohérent et toujours connecté aux autres disciplines, l'enseignement de l'histoire des arts vise à :

- susciter la curiosité de l'élève, développer son désir d'apprendre, stimuler sa créativité, notamment en lien avec une pratique sensible.
- développer chez lui l'aptitude à voir et regarder, à entendre et écouter, observer, décrire et comprendre, enrichir sa mémoire de quelques exemples diversifiés et précis d'œuvres constituant autant de repères historiques, mettre en évidence l'importance des arts dans l'histoire de la France et de l'Europe.

Aide-mémoire réalisé par :

- Brigitte Rideau, professeur des écoles maître formateur (PEMF).
- Stéphanie Gautier, médiatrice des musées de Cognac.

-30 000 à -3 500 av. J.-C.

Naissance d'un sentiment artistique dans le traitement des outils.
Avènement de l'art avec l'homme de Cro-Magnon

Au Néolithique l'homme passe de la prédation à la production. Invention de la céramique et du modelage de la terre – le premier art du feu).

Pirogue néolithique de Bourg-Charente, inv.D.985.2.1

-3 500 à 476 ap. J.-C.

La céramique après la conquête de la Gaule va profiter de l'apport technologique romain. Parallèlement aux productions de vaisselle en terre cuite, on produit des éléments architecturaux ou décoratifs de formes et couleurs variées.

La verrerie introduite au cours de la seconde moitié du 1er siècle prend rapidement de l'importance. Le verre est très pur, toujours d'une grande finesse.

Applique, inv.955.719

Vase balsamaire, inv.955.744

Lampe à huile

Moyen-Age

476 à 1492 ap. J.-C.

Au Moyen-Age la poterie de la Chapelle-des-Pots a été exportée en Europe Occidentale, en particulier en Grande Bretagne puis au Canada au XVIIIe siècle.

Certaines céramiques sont d'une couleur vert commun obtenue grâce l'oxyde de plomb, d'autres céramiques présentent des motifs décoratifs de bandes d'argile de couleur verte et brune due à l'utilisation des oxydes de cuivre et manganèse.

La terre cuite est également utilisée pour réaliser d'autres éléments comme les cornes d'appel ou les carreaux de pavage destinés au sol des demeures des grands personnages de l'époque.

Carreau de pavage

Corne d'appel

- **Techniques et matériaux** : tempera sur panneaux de bois, pigments naturels, feuille d'or.
- **Sujets bibliques** en lien avec des commanditaires privés ou religieux (miniatures et retables), hiérarchie des tailles dans les représentations.
- **Mentalités** : peur, foi, mystère, enfer et paradis.
- Statut des peintres : les artistes sont considérés comme des artisans (habileté manuelle).

Coffre sculpté 15e/16e siècle
inv.955.3

Coffre sculpté avec serrure 15e/16e siècle
inv.955.9

XVe (Quattrocento) et XVIe siècles

La Renaissance

- **Inventions** : peinture à l'**huile**, **toile**, **perspective** (et paysage).
- **Références à l'Antiquité**, **Humanisme** (homme au centre des préoccupations), **fouilles archéologiques** dans le Forum romain.
- **Notion d'artiste** (signature) remplace le statut **d'artisan** (anonymat).
- **Les arts du volume** (sculpture, architecture) et ceux **de la surface** (dessin, peinture, gravure) sont regroupés dans **les arts libéraux**.
- **1450, invention de l'imprimerie** : diffusion de textes antiques et de gravures.
- **Invention du nu**. Les premiers modèles posent vers 1500) et **étude de l'anatomie** (dissection, chirurgie.. **A. Vesale**) et référence aux proportions idéales (cf. **Homme de Vitruve**).

Adoration des mages, inv.914.2

Ronde d'enfants, inv.914.5

Frans Floris, Adam et Eve, inv.896.1

Décollation de Saint-Jean Baptiste, inv.914.62

Prédication de Saint-Jean Baptiste à François Ier, inv.955.1.1

Saint-Étienne, bois plichrome, 1ère moitié du XVIIe, inv.964.5.2

Les Temps modernes (1492-1789)

XVIIe siècle

► Le classicisme

Le classicisme produit **ordre, rigueur, équilibre et discipline.**

- **Compositions statiques et couleurs froides** exprimant le calme.
- **Nature maîtrisée, idéalisation.**
- **Idéal de la monarchie absolue.**
- **Émergence** de la notion de **beaux-arts** au sens moderne.
- **Création en 1648**, (à l'instigation de Charles le Brun), **de l'Académie royale de peinture et de sculpture** sous la protection de Mazarin. L'Académie élabore les règles de l'art et du bon goût, hiérarchie très stricte, monopole sur les arts.
- **Prix de Rome** et séjour des lauréats à l'Académie de France à Rome à partir de **1666**. Les membres de l'Académie exposent très irrégulièrement **à partir de 1667** puis **tous les deux ans à partir de 1737** au Louvre dans le **salon carré** qui deviendra le **Salon**.

Johann Spillenberger, Bethsabée au bain, XVIIe, inv.D962.1.1

École Hollandaise, vue de port, fin XVIIe inv.914.60

École Française, Paysage marin avec ruines, inv.914.1

Les Temps modernes (1492-1789)

XVIIIe siècle

► Siècle des Lumières

- Mouvement intellectuel, culturel et scientifique, siècle de l'Encyclopédie (volonté de classer les connaissances)
  - Le baroque devient le rococo, plus raffiné et précieux
  - Le classicisme évolue vers le néo-classicisme dans la seconde moitié du siècle
  - Hiérarchie des genres : peinture d'histoire au sommet de la pyramide (sujets religieux et mythologiques), portrait, paysage. La nature morte vient en dernier.
  - Clientèle élargie aux aristocrates et aux bourgeois
  - Retour à la nature (Jean-Jacques Rousseau)
-
- 1748 découvertes archéologiques de Pompei et Herculanium : retour à l'Antiquité.

École Française, Portrait de Jean Fé de Ségeville, inv.974.11.2

Flore, terre cuite, XVIIIe, inv.955.1284

jean baptiste Huet, Pastorales, inv.896.21 & 22

Joseph Laurent Malaine, Corbeille de pêches, inv.892.1.21

Le XIXe siècle (1789-1914)

En histoire de l'art, le XIXe siècle est riche d'un grand nombre de mouvements qui se succèdent et se chevauchent : académisme, néoclassicisme (vers 1750 jusqu'au début XIXe), romantisme (apogée autour de 1830), peinture troubadour (premier quart du XIXe), école de Barbizon (environ 1830-1860), réalisme (1850-1885 environ), impressionnisme (1874-1886), mouvement Nabi (vers 1888-1900), néoimpressionnisme (1884 - début XXe).

- Dissolution en 1793 de l'Académie royale par David, remplacée en 1803 par l'Académie des Beaux-Arts
- Invention de la photographie (1826 Nicéphore Niepce, 1839 Daguerre)
- Invention de la peinture en tubes d'étain vers 1840
- Invention du cinéma en 1895 (frères Lumière)

2nde moitié du XIXe siècle / 1850-1885 environ

► Réalisme

- Le réalisme ouvre une nouvelle voie en évoquant la réalité sans idéalisation et en abordant des thématiques politiques ou sociales.
- Courbet refusé au Salon, ouvre en 1855 le Pavillon du réalisme
- En 1863 rejet par le jury du Salon du Déjeuner sur l'herbe de Manet, Napoléon III décrète la tenue d'un Salon des Refusés.

Le Réalisme désigne l'attitude des artistes face au réel, ils représentent le quotidien, traduisent la réalité sans oublier « le banal ».

Louis-Augustin Auguin, L'antenne vers Richemont, inv.892.1.2

Louis-Augustin Auguin, Une source en Saintonge, la Roche-Courbon, inv.896.2

Gaston Balande, La pêche aux huîtres à Talmon, inv.953.3.3

Auguste Rodin, L'age d'Airain

2nde moitié du XIXe siècle / 1874-1886

► Impressionnisme

- Liberté de l'artiste dans le choix des sujets et peinture sur le motif (en extérieur) dans la continuité des peintres de Barbizon
- Nouveau marché de l'art (galeries)
- Liens avec la science (recherches sur la lumière et la couleur, voir Eugène Chevreul, de la loi du contraste simultané des couleurs 1839) touche fractionnée.
- Influence de la modernité (sujets urbains et industrialisation), séries

Henri Germain, Paysage sous l'orage, inv.955.11

Louis-Augustin Auguin, Étang de Souston, étude, inv.892.4.1

Alfred Smith, Place de la Concorde, inv.914.19

1884 - début XXe siècle

► Néo-impressionnisme

Prolongement de l'impressionnisme, technique picturale qui consiste à ne pas mélanger les couleurs sur la palette ou sur le tableau mais à les juxtaposer sous forme de petites touches. Le mélange des couleurs s'effectue alors, à distance, en un « mélange optique » dans l'œil du spectateur.

Ce mouvement est appelé aussi pointillisme ou divisionnisme.

Un dimanche après-midi à la Grande Jatte (1884-86) de Georges Seurat en est l'œuvre fondatrice.

Frédéric Monténard, Paysage maritime, inv.961.24.1

Jean-Marie Hérodeau, Paysage méditerranéen, inv.952.23

Clémentine Hélène Dufau, Enfants de mariniers, 1898, inv.2007.1.3

Début XXe siècle

Les avant-gardes

► Fauvisme

Réaction contre les sensations visuelles et la douceur de l'impressionnisme. Audace et nouveauté des recherches chromatiques inspirées du néo-impressionnisme s'affirment au Salon d'automne de 1905. Appellation due au journaliste Louis Vauxcelles qui qualifie ses représentants de « fauves ».

- simplification et accentuation des formes.
- aplats de couleurs vives, espace à 2 dimensions.
- autonomisation de la couleur par rapport à l'objet.
- apparence d'improvisation rapide.
- texture visible.
- immédiateté, instinct, expressivité.

Yvette Alde, Le jugement de Pâris, 1957, inv.964.20.1

Maurice Marinot, Marcelle, 1924, inv.979.12.3

Flacon rond, 1922, inv.979.12.546

Retour à l'ordre

La Première Guerre mondiale a ébranlé les certitudes et la confiance en une société de progrès. Après 1918, retour au classicisme, réaction aux horreurs de la guerre, reprendre pied avec le réel, le beau, le passé... Nouveau regard porté sur l'Antiquité.

Fin XIXe siècle - début XXe siècle

► L'Art nouveau

Novateur, Émile Gallé s'inspire de l'Antiquité, de la Renaissance, de la nature, mais aussi de l'art japonais et chinois pour réaliser des décors et les formes de ses œuvres ; il puise dans la littérature vers et citations qui viennent illustrer ses pièces en verre ou en bois. Gallé, poète, manie le bois et le verre à la place des mots, créant des œuvres en trois dimensions aussi évocatrices et émouvantes qu'un poème. En 1897, il invente des marqueteries sur verre. Jusqu'en 1884, Gallé travaille surtout le verre en transparence, avant de s'orienter vers la fabrication des verres à plusieurs couches, colorés dans la masse. Même si Gallé puise tout d'abord son inspiration dans des modèles de Venise et de Bohême, il devient vite le chef de file de l'esthétique Art nouveau en verrerie.

Émile Gallé, La grande communion de la nature, inv.n°940.1.24, Boîte avec couvercle, inv.n°940.1.23

Cognac Comandon & Cie, affiche imprimée vers 1900 par F. Champenois, à Paris, 71x35, coll. Maco

Joséphine, Cognac Camus, Conception Linea Design

1ère moitié XXe siècle

► Le surréalisme

Dominé par la personnalité d'André Breton, le surréalisme est d'abord d'essence littéraire. Son terrain d'essai est une expérimentation du langage exercé sans contrôle. Puis cet état d'esprit s'étend rapidement aux arts plastiques, à la photographie et au cinéma (importance de l'imaginaire, du rêve, du sommeil, de l'inconscient... à mettre aussi en lien avec l'invention de la psychanalyse).

Existence officielle du mouvement en 1924

Jacques Villeglé, Les carrés magiques, inv.n°D.2005.1.2

1ère moitié XXe siècle

Néoplasticisme

Art abstrait et géométrique. Éléments plastiques : couleurs, formes, lignes et plans. Toute référence au monde matériel est bannie.

L'ordre et la stabilité avaient une grande importance après le traumatisme de la Première Guerre mondiale, et pour Mondrian et Van Doesburg l'art avait un rôle fondamental à jouer pour reconstruire la civilisation occidentale.

Utopie d'un art universel et total.

Pierre-Henri Ducos de la Haille, Ruines antiques, 1923, inv.986.17.81

Pierre-Henri Ducos de la Haille, Paysage avec ruines et buffles, entre 1923 et 1925, inv.986.17.76

Début 2ème moitié XXe siècle

Pop Art

Mouvement artistique arrivé dans les villes américaines au cours des années 50. Importance de l'actualité, des médias et de la photographie. Avènement d'une société de consommation triomphante qui transforme la vie quotidienne : abondance d'images, de publicités, choix élargi de nouveaux matériaux...

Intérêt pour les objets ordinaires, l'art prend appui sur la culture populaire de son temps, (bande dessinée, cinéma, publicité).

Nouveau réalisme

À partir de 1960, méthode d'appropriation directe du réel en même temps que son rejet. Société marquée par l'affirmation croissante du modèle culturel américain

« Recyclage poétique du réel urbain, industriel, publicitaire » (Restany)

Compressions, accumulations, emballages, décollages, lacérations, assemblages, tableaux-pièges,

...

Jacques Villeglé, Rue de Bretagne, inv.D.2005.1.1

La salle dédiée à l'art contemporain propose des œuvres en partenariat avec le Fond Régional d'Art Contemporain. L'accrochage est renouvelé avec un thème différent tous les ans.