

Le Moyen-âge

Byzance

Caractéristiques principales :

Supports : parois des églises / Fresques et mosaïques (parois des églises)

Sujets : Personnages stylisés fixant le spectateur, suspendus dans l'espace

Icones sur bois ou mosaïques (VIe siècle) sur fond d'or et d'ocre (couleur de paix et de lumière divine), habillées de drapés.

L'art byzantin se fait connaître en occident par les moines revenus des croisades.

L'art Roman

Caractéristiques principales :

L'architecture : églises basses à larges voutes et murs épais.

Supports : Fresques murales des églises (autour de l'autel)

Sujets : rôle d'instruction des fidèles = message religieux.

Peintres de référence :

La peinture est toujours anonyme.

L'enluminure

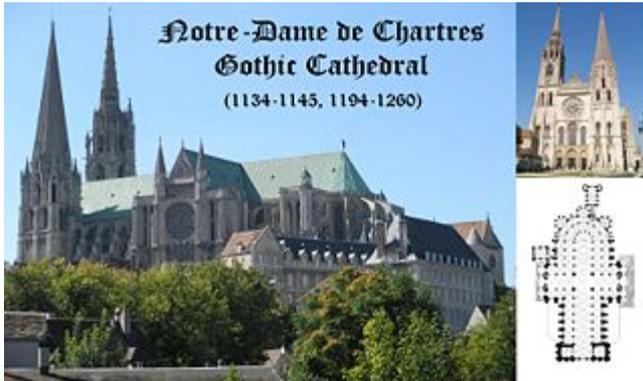
Caractéristiques principales :

Supports : Ecrits religieux

Sujets : illustrations des livres religieux, réalisées à la main. L'initiale ornée (lettrine) sert à souligner le découpage et la structure de l'ouvrage.

Le gothique français (XIIe siècle)

Caractéristiques principales :

L'architecture : des cathédrales aux fenêtres hautes avec des arcs en ogive, des lignes élancées (qui se dirigent vers le ciel).

Supports : Se développe alors l'art du vitrail qui permet de travailler la transparence, les jeux de lumière sur les pâtes de verre colorées.

La peinture gothique marque un tournant avec l'apparition de la peinture de chevalet sur toile ou sur panneau de bois, transportable (contrairement aux murs des églises).

Sujets : Evoluent progressivement vers le portrait non religieux.

Peintres de référence :

Jean Fouquet (1420-1480)
Enguerrand Quarton (1444-1466)

Les flamands

Caractéristiques principales :

Supports : Toiles

Sujets : Les peintres travaillent pour une bourgeoisie de riches marchands attachés aux valeurs concrètes. La peinture flamande reflète cet intérêt par les détails réalistes des intérieurs (rendu des tissus, bijoux, fourrures).

Peintres de référence :

Jan Van Eyck (1390-1441)
Maître de Flémalle (1410-1440)
Rogier Van Der Weyden (1400 ?-1464)
Hans Memling (1430 ?-1494)
Hugo Van Der Goes (1435-1482)

La renaissance italienne

Période des grandes découvertes : Copernic révolutionne conception du monde / invention de l'imprimerie / Naissance de l'Humanisme (Montaigne, Rabelais) Réforme de l'Eglise (Luther et guerres de religion). C'est également l'apogée de l'art italien.

Caractéristiques principales :

L'architecture : Dômes de Florence / Travail de la perspective

Sujets : Réalisme pictural – les peintres s'extraient du MA et redécouvrent vestiges de l'antiquité. Les sujets sont plus expressifs, ils souffrent, participent à l'action.

Peintres de référence

Années 1300 (tercero):

Cimabue (1240 – 1302)

Simone Martini (1284-1344)

Giotto Di Bondone (1266-1337)

Pietro et Ambrogio Lorenzetti (1319-1348)

Duccio Di Buoninsegna (1255-1318)

Années 1400 (quattrocento):

Andrea Mantegna (1431-1506)

Boticelli (1445-1510)

Piero della Francesca (1416-1492)

Années 1500 (cinquecento):

Michel-Ange (1475-1564)

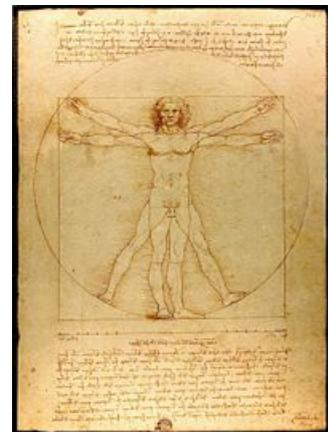
Giorogione (1477-1510)

Léonard de Vinci (1452-1519)

Titien (1488-1576)

Raphaël (1483-1520)

Corrège (1489-1534)

Le maniérisme:

Sujets : A la fin de la renaissance, les peintres s'éloignent progressivement du réalisme et se tournent vers la notion d'idéal (du bon goût).

Formes précieuses, figures allongées, lumière irrationnelle en sont les caractéristiques.

Parmesan (1503-1540)

Bronzino (1503-1572)

Tintoret (1518-1594)

Véronèse (1528-1588)

La renaissance aux Pays-Bas

Caractéristiques principales :

L'architecture :

Sujets : scènes de vies, très riches en détails

Peintres de référence

Hieronymus Bosch (1453-1516)
Quentin Metsys (1466-1530)

Pieter Bruegel (1525-1569)

La renaissance Allemande

Caractéristiques principales :

Sujets : Influence progressive de l'Italie (perspective, construction géométrique)

Peintres de référence

Mathias Grunewald (1480-1528)
Albrecht Dürer (1471-1528)

Hans Holbein (1497-1543)
Lucas Cranach (1472-1553)

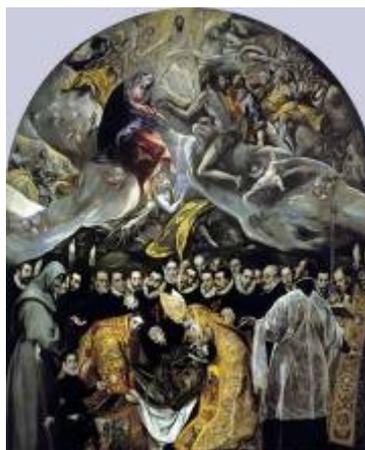

La renaissance française

Peintres de référence

Rosso (1494-1540)
Jean / François Clouet (1485-1541)

Greco (1541-1614)

XVIIe siècle : entre Classicisme et Baroque

Objectif Art baroque : Reflet volonté de pouvoir de la papauté. Image séduisante du catholicisme par rapport à l'austérité protestante, qui veut rester plus classique.

En Espagne, c'est le siècle d'or en matière littéraire et culturelle. Le baroque s'exprime avec une certaine sévérité et un grand réalisme, se concentrant sur les sujets plutôt que sur la Nature.

Aux pays-Bas, en opposition aux peintres Hollandais, les représentations religieuses ont disparu depuis la réforme et l'aristocratie est inexistante. Du coup, les peintres se tournent vers la riche bourgeoisie.

Caractéristiques principales :

Sujets : Observation directe de la nature/ Réalisme populaire / scènes de genre (diseuses de bonne aventure, musicien, cabaret)/ scènes païennes)

Classiques

Art du sacré
Lumière en clair-obscur

Peintres de référence

Baroques

Arts décoratifs
Lumière uniforme et transparente
courbes / torsades / exubérances

Classiques

Caravage (1570-1610)

Gorges de la Tour (1593-1652)
Frères Le Nain
Nicolas Poussin (1594-1665)
Claude Lorrain (1600-1682)
Charles Le Brun (1619-1690)

Baroques

Carnese (1560-1609)

Antoine Van Dyck (1599-1641)
Pierre Paul Rubens (1577-1640)

José de Ribera (1591-1652)
Francisco de Zurbaran (1598-1664)
Diego Velasquez (1599-1660)
Bartolome Esteban Murillo (1618-1682)

Rembrandt (1606-1669)
Vermeer (1632-1675)

XVIII siècle

.Siècle des lumières, marqué par le rayonnement culturel de la France.
Le style Rococo remplace progressivement la rigidité des règles classiques.

Caractéristiques principales :

Supports : De nouvelles techniques se développent (pastel) pour un art libertin, de l'éphémère, qui permet de saisir des expressions du visage et de ne pas fatiguer les modèles posant.

Sujets :

Peintres de référence

Hyacinthe Rigaud (1659-1743)

Jean-Baptiste Chardin (1699-1779)

Watteau (1684-1721)

Maurice Quentin de la Tour (1704-1788)

François Boucher (1703-1770)

Jean Honoré Fragonard (1732-1806)

Watteau

François Boucher

Fragonard

XIXe siècle

Néo-classicisme

Caractéristiques principales :

Origines : Rome au moment où l'on redécouvre Pompéi et Herculaneum, le mouvement se propage rapidement en France par l'intermédiaire des élèves peintres et sculpteurs de l'Académie de France à Rome, et en Angleterre grâce à la pratique du Grand Tour de la jeunesse noble britannique, et dans le reste du monde.

Objectifs : retour à la vertu et à la simplicité de l'antique après le baroque et les excès des frivolités du rococo des années précédentes.

Sujets : Compositions historiques et antiques

Peintres de référence

Peintres néo-classiques

Ingres (1780-1867)

François Gerard (1770-1837)

Jacques Louis David (1748-1825)

Antoine Jean-Gros (1771-1835)

préraphaélisme:

Caractéristiques principales

Origines : Royaume-Uni au milieu du XIXe siècle.

Objectifs : Retrouver la pureté artistique des primitifs italiens, prédécesseurs de Raphaël, notamment en imitant leur style. Ils privilégient le réalisme, le sens du détail et les couleurs vives.

Sujets : thèmes bibliques, le Moyen Âge, la littérature et la poésie

Romantisme

Caractéristiques principales

Objectifs : Exprimer les extases et les tourments du cœur et de l'âme Rejet de la raison

Sujets : Compositions, paysages et nature. Goût prononcé pour la démesure, le fantastique l'évasion et le ravissement dans le rêve, le morbide et le sublime, l'exotisme et le passé (ballades anglaises, légendes médiévales).
Prises de consciences nationales.

Peintres de référence

Peintres romantiques

Kaspar David Friedrich (1774-1840)
Géricault (1791-1824)

Delacroix (1798-1863)
Goya (1746-1828)

Delacroix

Géricault

Réalisme

Caractéristiques principales :

Sujets : Soucis d'authenticité, scènes de la vie quotidienne,

Peintres de référence

Peintres réalistes

Honoré Daumier (1808-1879)
Jean-François Millet (1814-1875)
Gustave Courbet (1819-1877)

Jean-Baptiste Corot (1796-1875) pré-impressionnistes
Eugène Boudin (1824-1898)

Corot

Courbet

XIXe siècle

Impressionnisme

L'apparition de la photographie va bouleverser le monde de la peinture et inciter les peintres à chercher des moyens d'expressions différents, comme l'impressionnisme (qui sera rejeté pendant 15 ans avant d'être enfin apprécié).

Caractéristiques principales :

Sujets : couleurs vives, les jeux de lumière et sont bien plus intéressés par les paysages ou les scènes de la vie de tous les jours que par les grandes batailles du passé ou les scènes de la Bible. Couleurs fragmentées, instantané du geste, décomposition de l'image

Peintres de référence

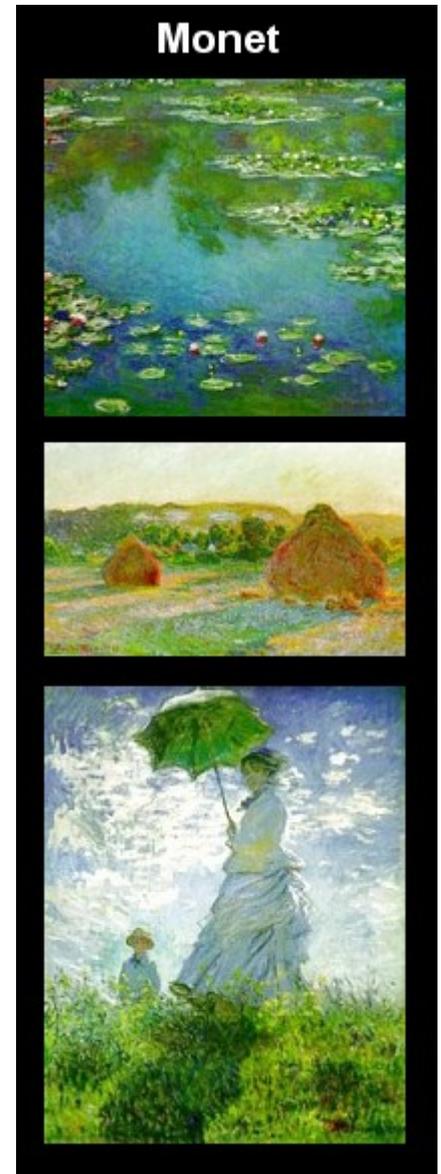
Edouard Manet (1832-1883)
Claude Monet (1840-1926)
Auguste Renoir (1841-1919)
Edgar Degas (1834-1917)
Gustave Caillebotte (1848-1894)
Camille Pissarro (1830-1903)
Alfred Sisley (1839-1899)
Paul Cezanne (1839-1906)

Post-Impressionnisme

Caractéristiques principales :

Peintres de référence

Vincent Van Gogh (1853-1890)
Paul Gauguin (1848-1903)
Toulouse-Lautrec (1864-1901)
Paul Signac (1863-1935)
Georges Seurat (1859-1891)
Le douanier Rousseau (1844-1910)
Gustave Moreau (1826-1916)

Le XXe siècle

Ce siècle connaît deux guerres mondiales. Il marque donc une rupture violente dans toutes les formes d'arts (musique, architecture, sculpture, peinture) et un entre-deux guerres qui voit la naissance d'un attrait pour les Etats-Unis.

Art Nouveau / Liberty Style

Caractéristiques principales :

Sujets : Inspirations japonaises pour y puiser une certaine simplicité puis exubérance de l'ornementation.

Lignes flexibles et compliquées (style nouille) pour les formes féminines et végétales.

Peintres de référence

Gustav Klimt (1862-1918)

Alphonse Mucha (1860-1939)

Le XXe siècle

Expressionnisme

Caractéristiques principales :

Objectif : déformer la réalité pour inspirer au spectateur une réaction émotionnelle.

Sujets : Visions angoissantes, déformant et stylisant la réalité pour atteindre la plus grande intensité expressive.

Peintres de référence

- Otto Dix
- Wassily Kandinsky
- Ernst Ludwig Kirchner
- Oskar Kokoschka
- Franz Marc
- Paula Modersohn-Becker
- Edvard Munch
-

- Emil Nolde
- Max Pechstein
- Egon Schiele
- Karl Schmidt-Rottluff
- Chaïm Soutine
- Maurice Rocher

Franz marc

Edvard Munch

Kandinsky

Le XXe siècle

Fauvisme

Caractéristiques principales :

- la simplification et l'accentuation des formes,
- l'autonomisation relative de la couleur,
- l'aplatissement de l'espace,
- l'apparence d'improvisation rapide,
- la texture, brutalement visible,
- l'immédiateté agressive,
- composition en diagonale fréquente,
- Cerne bleu ou noir autour des personnages.

Objectifs : rejets du modelé traditionnel, de la sophistication décorative et de la thématique littéraire.

Sujets :

Peintres de référence

André Derain (1880-1954)

Raoul Dufy (1877-1953)

Henri Matisse (1869-1954)

Dufy

Derain

Matisse

Le XXe siècle

Cubisme

Caractéristiques principales :

Le cubisme, qui décompose les objets, est proche des mouvements :

- le futurisme, qui décompose le mouvement,
- l'orphisme, qui décompose la lumière.
- le rayonnisme: synthèse du futurisme, de l'orphisme et du cubisme.

Sujets :

Peintres de référence

Juan Gris (1887-1927)

Pablo Picasso (1881-1973)

Georges Braque (1882-1963)

Fernand Leger (1881-1955)

Juan Gris

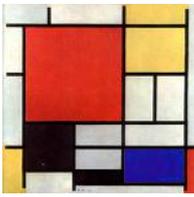
Fernand Leger

Picasso

Georges Braque

Le XXe siècle

Peinture abstraite

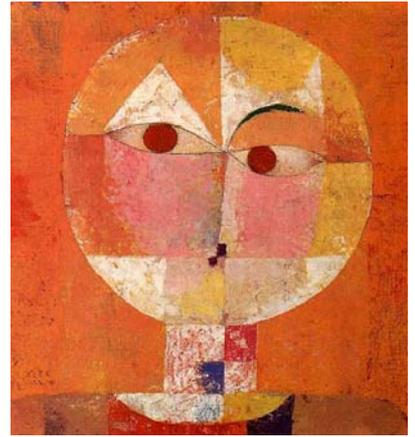
Caractéristiques principales :

Objectif : Forme d'art qui n'essaie pas de représenter le monde sensible. La peinture peut se passer de modèle et s'affranchit de la fidélité à la réalité visuelle.

Peintres de référence

Kandinsky (1866-1944)
Paul Klee (1879-1940)
Robert Delaunay (1885-1941)

Mondrian (1872-1944)

Le XXe siècle

Mouvement dada et surréalisme

Caractéristiques principales :

Objectif : exprimer le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale .

Sujets :

Peintres de référence

Marcel Duchamp (1887-1968)
Kurt Schwitters (1887-1948)

Max Ernst (1891-1976)
Joan Miro (1893-1983)
Giorgio de Chirico (1888-1978)
Dali (1904-1989)
Yves Tanguy (1900-1955)
René Magritte (1898-1967)

Le XXe siècle

Ecole de Paris

Regroupement de peintres étrangers pour la plupart et s'étant retrouvés à Paris au même moment.

Caractéristiques principales :

Sujets :

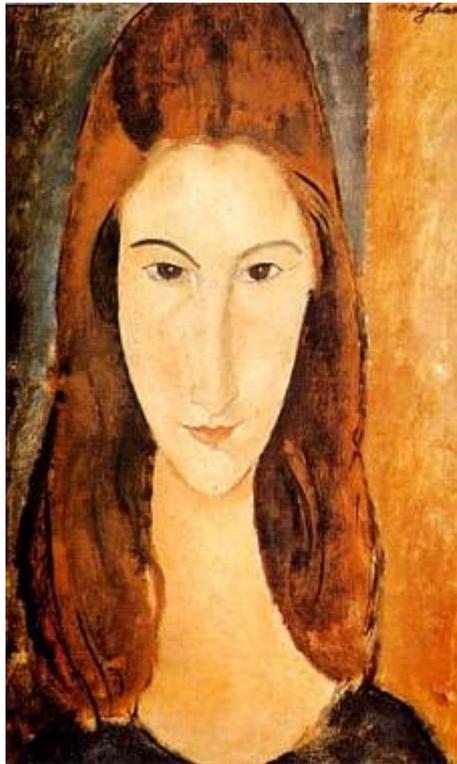
Peintres de référence

Modigliani (1884-1920)

Maurice Utrillo (1883-1955)

Marc Chagall (1887-1985)

Chaïm Soutine (1893-1943)

Le XXe siècle

Réaction américaine

Caractéristiques principales :

Sujets :

Peintres de référence

Grant Wood

Barnett Newman (1905-1970)

Mark Rothko (1903-1970)

Jackson Pollock (1912-1956)

Le XXe siècle

Contemporains

Caractéristiques principales :

Sujets :

Peintres de référence

Roger Bissière
Pierre Soulages
Hans Hartung
Nicolas de Stael
Cobra
Pierre Alechinsky

Jean Fautrier
Jean Dubuffet
Balthus
Francis Bacon
Victor Vassarely