

1. LE NEOCLASSICISME

INTRODUCTION

Le Néoclassicisme est un mouvement artistique qui s'est développé dans la peinture, la sculpture, l'architecture et la littérature entre 1750 et 1830 environ et qui s'est appuyé sur les exemples de l'Antiquité classique ou du Classicisme du XVIIème siècle.

Il préconise un retour à la vertu et à la simplicité de l'antique après le baroque et les excès des frivolités du rococo des années précédentes. Cette expression nouvelle d'un style ancien voulut rallier tous les arts à ce qu'on appela alors « *le grand goût* ». On ne jurait plus que par l'antiquité et l'on vécut à la mode de Pompéi ou d'Herculanum.

Les découvertes archéologiques du XVIIIème siècle en Italie (Pompéi, Herculanum, ...) ont été à la base du courant néoclassique.

Le mouvement se propage rapidement en France par l'intermédiaire des élèves peintres et sculpteurs de l'Académie de France à Rome, en Angleterre grâce à la pratique du Grand Tour de la jeunesse noble britannique, et dans le reste du monde.

1. L'ARCHITECTURE

Succédant à l'architecture baroque et rococo, l'architecture néoclassique utilise les éléments gréco-romains (colonnes, fronton, proportions harmonieuses, portique) et se met au service du politique. La découverte et les fouilles de sites de Pompéi et Herculanum remirent au goût du jour les formes antiques.

Napoléon Ier souhaitait faire de Paris la Nouvelle Rome et fit édifier de nombreux bâtiments rappelant l'Empire romain à son apogée : Colonne Vendôme, Arc de Triomphe, ...

Les deux plus grands représentants du Néoclassicisme architectural français sont Claude Nicolas Ledoux et Étienne-Louis Boullée.

Claude Nicolas Ledoux (1736 – 1806) est un architecte et urbaniste français.

Il fut l'un des architectes les plus actifs à la fin de l'Ancien Régime, mais une grande partie des constructions qu'il a édifiées ont été détruites au [XIXe](#) siècle. Il fut l'un des principaux créateurs du style néoclassique.

Barrière St Martin, rotonde de la Villette, Nicolas Ledoux, 1785

Étienne-Louis Boullée (1728 – 1799) est un architecte français.

Avec Claude Nicolas Ledoux il fut l'une des principales figures de l'architecture néoclassique en France. Il a imaginé des édifices de rêve combinant la philosophie des Lumières, l'amour de la géométrie (formes géométriques simples) et une échelle gigantesque (accumulation de masses).

Projet de construction de l'opéra de Paris, Boulée, 1781

2. LA PEINTURE

Le centre de peinture néoclassique se trouvait à Rome où de nombreux peintres expatriés s'étaient regroupés autour de l'historien d'art allemand Johann Winckelmann. L'allemand Anton Raphael Mengs, l'écossais Gavin Hamilton et l'Américain Benjamin West en faisaient partie. Entre 1760 et 1765, Hamilton, qui était également archéologue et marchand d'art, réalisa cinq tableaux inspirés par l'Illiade d'Homère. Pour créer ses personnages, il s'inspira des statues anciennes. West, quant à lui, travailla à Rome de 1760 à 1763 et ses toiles furent nettement marquées par son voyage en Italie.

Les principales caractéristiques de la peinture néo-classique sont :

- Orthogonalité générale du tableau
- Thème moralisateur, souvent propagandiste (particulièrement sous Napoléon)
- Mise en avant des valeurs civiques
- Thèmes inspirés par l'antiquité grecque et romaine
- Couleur locale destinée à séparer les groupes de personnages
- Pas de liberté de la couleur, la forme prime sur la couleur
- Compositions souvent dichotomiques
- Utilisation de la lumière en coup de phare
- Perte du superflu
- Représentation du moment avant l'action
- Proclame la puissance des rois

Les mêmes tendances se retrouvent dans les œuvres du français Jacques Louis David, l'un des chefs de file de la peinture néoclassique.

Jacques-Louis David, peintre français (1748 - 1825) est considéré comme le chef de file de l'École néoclassique dont il incarne le style pictural et l'option intellectuelle (régénérer les arts en développant une peinture que les classiques Grecs et Romains, selon la propre formule de David, auraient sans hésiter pu prendre pour la leur).

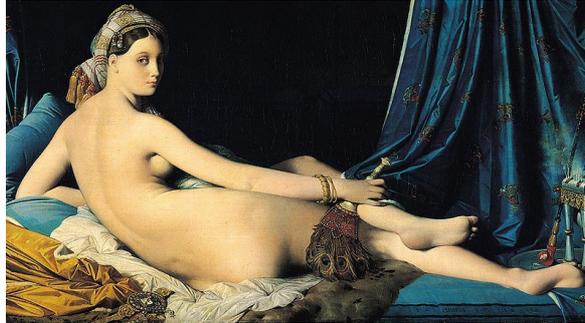
Il fut l'un des artistes les plus admirés et enviés de son temps, autant pour ses engagements politiques que pour ses choix esthétiques.

Le sacre de Napoléon, Jacques-Louis David, 1808

Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) est un peintre français néo-classique.

Son père, peintre, a rapidement favorisé ses penchants artistiques. Il est formé à l'Académie de Toulouse où il entre à l'âge de 11 ans, puis se rend à Paris, en 1796, pour étudier sous la direction de David. Il s'éloigne de son classicisme par son dévouement à un idéal de beauté fondé sur de difficiles harmonies de lignes et de couleurs.

La grande odalisque, Ingres, 1814

2. LE ROMANTISME

INTRODUCTION

Le Romantisme est un courant artistique et littéraire d'Europe occidentale apparu au cours du XVIIIe siècle en Grande-Bretagne et en Allemagne, puis au XIXe siècle en France, en Italie et en Espagne. Il se développe en France sous la Restauration et la monarchie de Juillet, par réaction contre la régularité classique jugée trop rigide et le rationalisme philosophique des siècles antérieurs.

Ce nom désigne un art où l'imagination et la sensibilité prédominent sur tout autre faculté de l'esprit. Plus généralement, il évoque des formules diamétralement opposées à celle de l'art dit *classique* des XVIIe et XVIIIe siècles.

Le Romantisme s'esquisse par la revendication des poètes qui veulent faire connaître leurs expériences personnelles. Il se caractérise par une volonté d'explorer toutes les possibilités de l'art afin d'exprimer les extases et les tourments du cœur et de l'âme : il est ainsi une réaction du sentiment contre la raison, exaltant le mystère et le fantastique et cherchant l'évasion et le ravissement dans le rêve, le morbide et le sublime, l'exotisme et le passé.

1. LA PEINTURE

L'art pictural est également concerné avec des peintres comme Géricault et Delacroix en France ou Turner en Grande-Bretagne ainsi que la musique avec Berlioz, Wagner.

Les principales caractéristiques de la peinture romantique sont :

- L'individualisme, le sentimentalisme, le mysticisme.
Ce sont les sentiments qui importent, la couleur mais aussi l'individualisme.
Delacroix dira d'ailleurs du romantisme que c'est « la libre manifestation de ses impressions personnelles » et pour Jean-Jacques Rousseau c'est « l'art de concentrer ses sentiments autour de son cœur »
- Le culte du Moyen Âge, des "brumes du Nord" et de l'exotisme (civilisation arabe).
Les romantiques ne sont plus fascinés par l'Antiquité et par la Méditerranée mais par le Moyen Âge et par les légendes du Nord. Ils sont aussi très attirés par l'exotisme, surtout les civilisations arabes. Il y a une volonté d'intériorité, de s'intégrer dans l'obscur.
- Violence (intérêt pour le drame, le combat, la folie).
- Prise en charge d'idéaux politiques révolutionnaires.
Delacroix prend fait et cause pour la liberté : il se peint dans la toile (inclusion de l'artiste dans les mouvements sociaux et politique).
- Un caractère "néo-baroque" (mouvement, tension, puissance, contrastes, couleurs).
On retrouve ce néo-baroque dans le mouvement, la tension, la puissance, les contrastes et les couleurs de ces peintures.

Quelques grands représentants de Romantisme :

Théodore Géricault (1791 – 1824) est un peintre français. Incarnation de l'artiste romantique, sa vie courte et tourmentée a donné naissance à de nombreux mythes.

Le radeau de la Méduse, Géricault, 1817

Ferdinand Victor Eugène Delacroix (1798 - 1863) est un peintre français majeur du mouvement romantique.

La liberté guidant le peuple, Delacroix, 1830

Joseph Mallord William Turner (1775 – 1851) est un peintre, aquarelliste et graveur britannique. Initialement de la veine romantique anglaise, son œuvre est marquée par une recherche novatrice audacieuse qui fera considérer celui que l'on surnomme le « peintre de la lumière » comme un précurseur de l'impressionnisme, avec son contemporain John Constable.

Pêcheurs en mer, Turner, 1796

3. LE REALISME

INTRODUCTION

Ce Mouvement dura de 1850 à 1885 et est une réaction contre les excès de Romantisme et du Néoclassicisme.

C'est une étude approfondie de la réalité et de la représentation authentique.

Le Réalisme a une approche de l'art dans lequel les sujets sont dépeints d'une façon la plus franche possible, dans une vision objective, sans les idéaliser et sans application de règles de théorie formelle.

Les sujets traités représentent le plus souvent la vie quotidienne du petit peuple (Scènes anecdotiques et pittoresques).

Le mouvement français a fortement inspiré les peintres Réalistes américains et les impressionnistes par sa philosophie.

1. LA PEINTURE

Les principales caractéristiques de la peinture réaliste sont :

- Etude approfondie de la réalité et représentation authentique.
- L'artiste veut montrer ce qu'il perçoit de manière objective.
- L'artiste s'attache à représenter ce qu'il voit et non plus des "hauts faits" ou des sujets mythologiques. Les paysans ou les gens du peuple deviennent des sujets de tableaux
- La science prend la place des mythes.

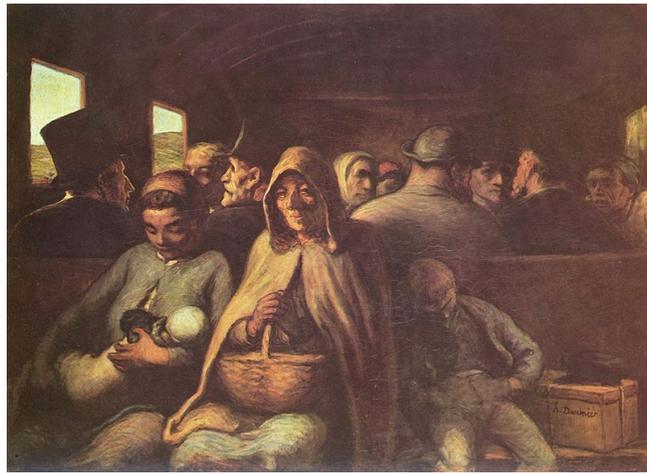
Quelques grands représentants de Réalisme :

Jean-François Millet (1814 - 1875) est un peintre, pastelliste, graveur et dessinateur du [XIXe](#) siècle, l'un des fondateurs de l'école de Barbizon. Il est particulièrement célèbre pour ses scènes champêtres et de la paysannerie.

L'Angélus, Millet, 1857

Honoré Daumier (1808 - 1879) est un peintre, sculpteur, caricaturiste et lithographe français.

Le wagon de 3ème classe, Daumier, 1864

Gustave Courbet (1819 - 1877) est un peintre français chef de file du courant réaliste.

Un enterrement à Ornans, Courbet, 1850

2. LA SCULPTURE

Auguste Rodin (François-Auguste-René Rodin) (1840 - 1917), est l'un des plus importants sculpteurs français de la seconde partie du [XIXe](#) siècle.

En 1877, âgé de 37 ans, de retour à Paris il réalise sa première grande œuvre L'Âge d'airain, la statue en grandeur nature en plâtre d'un jeune homme qu'il expose au « Cercle artistique et littéraire de Bruxelles » et au « Salon des Artistes français de Paris ». Sa statue donne une telle impression de vie, qu'on l'accuse scandaleusement d'avoir fait un moulage sur un modèle vivant. Des experts prouvent son génie et ce scandale retentissant amorce sa gloire, sa fortune et ses 40 ans de carrière. Les commandes officielles abondent rapidement et Rodin devient portraitiste mondain.

L'Age d'airain, Rodin, 1877

Vocabulaire

- Baroque : Style artistique et littéraire né en Italie à la faveur de la réforme catholique et qui a régné sur une grande partie de l'Europe et de l'Amérique Latine aux 17ème et 18ème siècle.
- Rococo : Style artistique en vogue au 18ème siècle inspiré à la fois du baroque italien et du décor rocaille français.
- Pompéi : Ville ancienne de Campanie au pied du Vésuve près de Naples. Ensevelie sous une épaisse couche de cendres lors de l'éruption du Vésuve en 79, elle a été redécouverte et fouillée à partir du 18ème siècle.
- Herculanum : Ville de l'Italie ancienne ensevelie sous les cendres du Vésuve en 79 et découverte en 1709.
- Fronton : Couronnement (d'une façade, ...) de forme triangulaire ou arquée sur base horizontale, plus large que haut et fait d'un tympan qu'entoure un cadre mouluré
- Illiade : Poème épique de la Grèce Antique en 24 chants attribué à Homère. C'est le récit d'un épisode de la guerre de Troie.

Bibliographie

Le Petit Larousse Illustré

<http://fr.wikipedia.org>

<http://membres.lycos.fr/coursdeseconde/romantisme.html>

<http://discipline.free.fr/realisme.htm>