

Baroque

Période : vers 1600 – 1750

Introduction

Le Baroque est un mouvement européen qui privilégie le mouvement, l'émotion, le spectaculaire et les effets de lumière. Soutenu par la Contre-Réforme et les grandes monarchies, il cherche à impressionner et à convaincre le spectateur.

Concept / problématique

Comment susciter l'émotion et l'adhésion par une mise en scène puissante des formes et de la lumière ?

Principales idées

- Théâtralité.
- Mouvement.
- Illusion.
- Émotions
- Fusion des arts.

Caractéristiques

- Compositions dynamiques, diagonales,
- Mouvement des corps,
- Clair-obscur,
- Effets illusionnistes,
- Décors riches et monumentaux.

Artemisia GENTILESCHI, *Judith décapitant Holopherne*, vers 1612-1614, huile sur toile, 158,8 × 125,5 cm, Coll. Museo di Capodimonte, Naples

Contexte historique et culturel

Le Baroque accompagne la Contre-Réforme catholique, les monarchies absolues et l'essor des grandes commandes religieuses et princières.

Précurseurs

MICHEL-ANGE, Maniérisme, Renaissance tardive, Le CARAVAGE.

Artistes majeurs

Gian Lorenzo BERNINI (dit Le BERNIN), Pierre Paul RUBENS, Diego VELÁZQUEZ, Artemisia GENTILESCHI, Nicolas POUSSIN (figure du classicisme français, en dialogue critique avec le Baroque).

Œuvres incontournables

- Le BERNIN, *L'Extase de sainte Thérèse* (1647-1652) ;
- Paul RUBENS, *Les Trois Grâces* (1635-1639) ;
- Diego VELÁZQUEZ, *Les Ménines* (1656) ;
- Artemisia GENTILESCHI, *Judith décapitant Holopherne* (vers 1612-1614).

Influence et héritage

Le Baroque influence le Rococo, l'architecture européenne et connaît un renouveau d'intérêt à l'époque contemporaine.

Bibliographie

Heinrich Wölfflin, Renaissance et Baroque ;
John Rupert Martin, Baroque.

Caravagisme

Période : vers 1600 – 1650

Le CARAVAGE, *La Vocation de saint Matthieu*, 1600, huile sur toile, 322 × 340 cm, Chapelle Contarelli, Église Saint-Louis-des-Français, Rome

Introduction

Le Caravagisme désigne l'ensemble des artistes influencés par Michelangelo Merisi, dit Le Caravage. Il se caractérise par un naturalisme radical et un usage spectaculaire du clair-obscur, largement diffusés en Europe.

Concept / problématique

Comment rendre les scènes religieuses et profanes plus proches du spectateur grâce au réalisme et à la lumière ?

Principales idées

- Naturalisme.
- Clair-obscur.
- Intensité dramatique, théâtralisation.
- Modèles populaires.
- Observation directe.

Caractéristiques

- Contrastes lumineux violents, lumière dirigée,
- Fonds sombres,
- Cadrages rapprochés,
- Réalisme des corps et des visages.

Contexte historique et culturel

Le courant se diffuse rapidement en Italie, en France, aux Pays-Bas et en Espagne grâce aux voyages des artistes et aux commandes religieuses de la Contre-Réforme.

Précurseurs

Renaissance lombarde, Renaissance vénitienne, Baroque naissant.

Artistes majeurs

Le Caravage, Georges de La Tour, Jusepe de Ribera, Gerrit van Honthorst, Valentin de Boulogne, Artemisia Gentileschi.

Œuvres incontournables

- Le CARAVAGE, *La Vocation de saint Matthieu* (1599-1600) ;
- Le CARAVAGE, *Judith décapitant Holopherne* (vers 1598-1599) ;
- Georges de La TOUR, *Le Tricheur à l'as de carreau* (vers 1635) ;
- Georges de La TOUR, *Saint Sébastien soigné par Irène* (vers 1650).

Influence et héritage

Le Caravagisme marque profondément la peinture baroque européenne et influence le réalisme ainsi que la photographie et le cinéma contemporains (Pasolini, Scorsese, Kubrick...).

Bibliographie

John T. Spike, Caravaggio ;
Mina Gregori, Le Caravage ;
Sebastian Schütze, Caravaggio.