

Classicisme

Période : vers 1660 – 1715

Introduction

Le Classicisme se développe en France sous le règne de Louis XIV. Il recherche l'équilibre, l'ordre, la clarté et l'harmonie en s'inspirant de l'Antiquité gréco-romaine et des modèles de la Renaissance. L'art est conçu comme l'expression d'un idéal universel fondé sur la raison et la mesure.

Concept / problématique

Comment représenter un idéal de beauté fondé sur la raison, l'équilibre et les modèles antiques ?

Principales idées

- Primauté de la raison.
- Harmonie et équilibre.
- Idéalisations.
- Respect des règles de composition.
- Fonction morale et exemplaire de l'art.

Caractéristiques

- Compositions équilibrées et symétriques,
- Dessin précis,
- Perspective maîtrisée,
- Hiérarchie des genres, sujets historiques, mythologiques et religieux,
- Expression mesurée des émotions.



Claude Le LORRAIN, *L'Embarquement de la reine de Saba*, 1648, huile sur toile, 149,1 × 193,7 cm, National Gallery, Londres

Contexte historique et culturel

Le mouvement accompagne la centralisation monarchique et le rayonnement culturel de la cour de Louis XIV. Les académies royales, fondées au 17^e siècle, codifient les principes esthétiques et contribuent à la diffusion du goût classique.

Précurseurs

Antiquité gréco-romaine, Renaissance italienne (RAPHAËL notamment) et Nicolas POUSSIN.

Artistes majeurs

Nicolas POUSSIN, Charles Le BRUN, Claude GELLÉE dit Le LORRAIN, Eustache Le SUEUR, Philippe de CHAMPAIGNE.

Œuvres incontournables

Nicolas POUSSIN, *Les Bergers d'Arcadie* (1637-1638) ;

Charles Le BRUN, *Les Batailles d'Alexandre* (1673) ;

Claude Le LORRAIN, *Embarquement de la reine de Saba* (1648).

Influence et héritage

Le Classicisme fonde durablement l'esthétique académique française et inspire le Néoclassicisme ainsi qu'une partie de l'architecture et des arts officiels européens.

Bibliographie

Alain Mérot, *Le Classicisme* ;

Anthony Blunt, *Art and Architecture in France*.

Rococo

Période : vers 1715 – 1775

Introduction

Le Rococo apparaît sous la Régence et le règne de Louis XV. Il privilégie l'élégance, la fantaisie, l'intimité et les plaisirs aristocratiques, s'éloignant de la solennité du Classicisme (louis-quatorzien).

Concept / problématique

Comment faire de l'art un espace de raffinement, de plaisir et de légèreté ?

Principales idées

- Éléance.
- Goût du décor.
- Intimité.
- Fantaisie.
- Art de vivre aristocratique.
- Recherche du plaisir sensible.

Caractéristiques

- Courbes, arabesques,
- Couleurs claires et lumineuses,
- Rocailles,
- Composition asymétrique,
- Scènes galantes,
- Décors raffinés.

Contexte historique et culturel

Le Rococo accompagne le développement des hôtels particuliers, des salons aristocratiques et des arts décoratifs dans les principales cours européennes.



Jean-Honoré FRAGONARD, *Les Hasards heureux de l'escarpolette*, 1767-1769, huile sur toile, 81 x 64 cm, Coll. Wallace Londres

Précurseurs

Baroque tardif, décor rocaille français et arts décoratifs.

Artistes majeurs

Antoine WATTEAU, François BOUCHER, Jean-Honoré FRAGONARD, Jean Siméon CHARDIN, Giovanni Battista TIEPOLO.

Œuvres incontournables

Antoine WATTEAU, *Pèlerinage à l'île de Cythère* (1717) ;

François BOUCHER, *Diane au bain* (1742) ;

Jean-Honoré FRAGONARD, *Les Hasards heureux de l'escarpolette* (1767-1769).

Influence et héritage

Le Rococo influence les arts décoratifs et sera rejeté par les néoclassiques avant d'être redécouvert à la fin du 19^e siècle puis réévalué par l'histoire de l'art au 20^e siècle.

Bibliographie

Melissa Hyde, *Making Up the Rococo* ;

Michael Levey, *Rococo to Revolution*.

Néoclassicisme

Période : vers 1760 – 1830

Introduction

Le Néoclassicisme renoue avec les modèles de l'Antiquité à la suite des découvertes archéologiques de Pompéi et d'Herculanum. Inspiré par les Lumières, il prône une esthétique fondée sur la raison, la vertu civique, la clarté et la sobriété des formes.

Concept / problématique

Comment retrouver les valeurs de l'Antiquité pour répondre aux idéaux des Lumières et des révolutions ?

Principales idées

- Retour à l'Antiquité.
- Clarté et sobriété.
- Primauté du dessin.
- Vertu civique, fonction morale de l'art.

Caractéristiques

- Composition rigoureuse,
- Contours nets,
- Couleurs maîtrisées,
- Héros antiques,
- Peinture d'histoire.



Antonio CANOVA, *Psyché ranimée par le baiser de l'Amour*, 1787-1793, marbre, H. : 1,55 m ; L. : 1,68 m ; P. : 1,01 m, Musée du Louvre, Paris

Contexte historique et culturel

Le mouvement accompagne les Lumières, la Révolution française, le Consulat et l'Empire. Il renouvelle profondément l'enseignement académique tout en diffusant un idéal civique inspiré de l'Antiquité.

Précurseurs

Johann Joachim WINCKELMANN, le Classicisme français et les découvertes archéologiques de Pompéi et d'Herculanum.

Artistes majeurs

Jacques-Louis DAVID, Jean-Auguste-Dominique INGRES, Antonio CANOVA, Bertel THORVALDSEN.

Œuvres incontournables

Jacques-Louis DAVID, *Le Serment des Horaces* (1784) ;

Jacques-Louis DAVID, *La Mort de Marat* (1793) ;

Jean-Auguste-Dominique INGRES, *L'Apothéose d'Homère* (1827) ;

Antonio CANOVA, *Psyché ranimée par le baiser de l'Amour* (1787-1793).

Influence et héritage

Le Néoclassicisme structure durablement l'enseignement académique européen, inspire l'Art académique et suscite, par réaction, l'émergence du Romantisme.

Bibliographie

Hugh Honour, *Neo-Classicism* ;

David Irwin, *Neoclassicism* ;

Thomas Crow, *Emulation*.