

OMBRE ET LUMIERE

-sortie au jour de l'ombre et l'âme du défunt Yrinefer.Thèbes .-1200 av jc .Pour les égyptiens l'homme est composé d'une dizaine d'éléments :le corps , le cœur ,le nom , le ka l'énergie vitale , le bâ =l'âme ou l'énergie de transformation , l'ombre....La victoire sur la mort n'est acquise que si ces éléments sont présents .

-Dibutade ou l'origine de la peinture .**JB Régnault**.1783.120X140.Versailles . Raconte une des origines de la peinture selon Plin l'ancien .

-Nature morte aux œufs .c.45 av JC.Pompei. Ombres portées et ombres propre https://fr.wikipedia.org/wiki/Composition_de_l%27%C3%AAtre_dans_l%27%C3%89gypte_antique

-Maesta .**Cimabue**.Fin XIII ème .Louvre . Pas d'ombre car pas de corporéité dans la peinture chrétienne jusqu'au début XV ème .

-Retable de Saint Denis .**H.Bellechose**.1416.162X162. Louvre.Encore absence d'ombre .

-Adam et Eve .**Masaccio**.Chapelle Brancacci.Florence.1424. Présence ombre et lumière // incarnation divine.

-L'ombre de Saint Pierre .**Masaccio** .Brancacci.L'ombre émanation du pouvoir divin à travers Saint Pierre.

-Sainte conversation.**Fra Angelico**.San Marco ,Florence .1443. Surnommée la Madone des ombres à cause de l'ombre des chapiteaux //la devotio moderna .

-Annonciation.**Fra Angelico** .San Marco . Ange pas d'ombre , Vierge ombre portée.

-Sainte Conversation. Pala Montefeltre.**P.Della Francesca** .248X150. Milan .L'œuf n'a pas d'ombre : <http://www.solidariteetprogres.org/documents-de-fond-7/culture/oeuf-sans-ombre-de-piero-della-francesca.html>

-Petite Madonne , Madone Litta.**Da Vinci** .c.1490.Ermitage .Ombre sculpte le visage : le clair obscur .Très nouveau .

-Carton de Sainte Anne, La Vierge et Jésus .**Da vinci**.c.1490.141X104 .NG Londres .Inoubliable : sentiment de voir le mouvement de l'ombre et la lumière.

-Sainte Anne la Vierge et Jésus .1503-1519. **Da Vinci**.Louvre . Fait partie des tableaux que Léonard amène avec lui en France .

-Mona Lisa .c.1501-1519. Représente plus qu'elle-même :l'être humain .Pas de dessin ,pas de contour ;est faite d'ombre et lumière = l'ombre et la lumière ne sont plus extérieurs mais sont des éléments constitutifs de l'homme ,en constant mouvement = mouvement de la connaissance qui au fur à mesure qu'elle éclaire ,montre aussi les zones d'ignorance ....

-Saint Jean Baptiste .1508-1519.Louvre .Même sourire .Montre la croix ,montre le ciel.

Après Léonard les artistes accordent grande importance au clair obscur .

-Les trois âges .**Giorgione**.1509. Palais Pitti .Montre la progression possible de l'ignorance vers la connaissance et de la connaissance vers l'oubli :jeune homme dans l'ombre ,vieillard dans la lumière

-Portrait d'un homme .1506.**Giorgione** .San Diego.

-Sainte Famille .**Andrea del Sarto**.1528.140X104.PBarberini. Période d'inquiétude du monde chrétien :ombre obscurcit les personnages .

-Annonciation .**Titien**.1566. Venise .4mx 3 Ici dans le dialogue ombre lumière , c'est l'ombre qui est la plus présente // guerres de religion. La nuit va bientôt envahir la peinture : voir prochain cours .

-Autoportrait 22 ans .**Rembrandt**. 1628 .22cm x 19 .Rijksms. Jeu entre ombre et lumière .

-Autoportrait à 51 ans .Edimburgh . Discours sur l'humain , ce qu'il montre ,ce qu'il cache .

-Autoportrait en rouge .1669. 86X70.NG Londres . Visage en pleine lumière : sérénité de la vieillesse ?

-Le philosophe en méditation .1632.Louvre. 32 cmx 28 . La lumière éclaire l'escalier métaphore de la pensée .Le clair obscur comme mouvement de la connaissance .

-Et in Arcadia ego .**Poussin** 1638-1640.85X121.Louvre. Memento mori : et moi la mort je suis en Arcadie .L'ombre portée forme une faux .

D'autres artistes avant Poussin ont représenté des ombres portées qui dévoilent ou amplifient la signification :

-Adoration des mages .**Witz**.1444.

-Présentation de la Vierge .**Nicolas Dipre** .c. 1500.Louvre .

-Le serment des Horaces .**David**.1785.330X425.Louvre. Ombres portées des frères .

-Moine au bord de la mer .**Caspar Friedrich**. 1808.110x170.Berlin.

-Ombres portées .**J.J. Grandville** .1830 .Illustrations pour le journal La Caricature.Les ombres révèlent la véritable nature ... Goût pour les ombres chinoises //évolution des techniques d'éclairage : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_des_techniques_d%27%C3%A9clairage

-Sœur du peintre dans l'embrasure d'une porte .**Menzel**. 1847. Munich.

-Nature morte d'atelier .**Menzel**.1872.90X11.Hambourg. Ombres inquiétantes .

-Intérieur (le viol) .**Degas** .1869. 81X116. Philadelphia. Utilisation opposition ombre lumière pour effet dramatique .

-La chanson du chien .**Degas** .c.1880. Collec. Privée

-Les raboteurs de parquet . **Caillebotte** .102X145 .Orsay

-Pont de l'Europe .**Caillebotte**.1876 .

-Ombres portées .**E.Friant** .Orsay.

-Le ballon .**Vallotton**.1899.48X61.Orsay .

-Le dîner ,effet de lampe .**Vallotton** .1899. Ombre énorme de V. beau père des enfants.

- Deux femmes sous la lampe .Vuillard.1892.

-Portrait de Bonnard .**Vuillard** .1932. MAM Paris . Le chien devient son ombre .

-Digue et plage .**Spillaert**.1907.

-Le remorqueur .**Spillaert**.

-Mystère et mélancholie d'une rue .**Chirico**.1914. Plus de passage entre ombre et lumière .

-M le Maudit .**Fritz Lang**.1931.

-Nosferatu .**Murnau**.1922.

-Triptyque .**Bacon**.1973. L'ombre dessine l'ange de la mort .

-Ombre 267 .**Warhol**.1981 .Appartient à la série des mythes en ref à un feuilleton radio :L'ombre.

-Skulls 1976. Memento mori et l'ombre dessine profil d'enfant .

-Shadows .1978-1979 .

<https://www.franceculture.fr/emissions/les-regardeurs/la-serie-des-shadows-1978-1979-dandy-warhol-1928-1987> Montre le va et vient entre visible et invisible à travers 102 panneaux sérigraphiés

-Comédie française.**Miako Miyazaki** . L'ombre des luminaires

- Montage . **Tim Noble et Sue Webster** .

-Photomontage .**Gilbert Garcin** .