

PAYSAGE Italie France

A partir du XVIème s le paysage occupe une place importante dans les représentations des Pays du nord et de l'Italie : Le Saint Jérôme de **Patinir** 1515 et la Tempête de **Giorgione** 1505 . L'Italie s'oriente vers une représentation de paysages idéalisés en écho avec la littérature de l'époque qui remet à l'honneur l'Arcadie des auteurs antiques (Virgile), où l'homme baigne dans la nature .

-Le concert champêtre .~1509.**Titien**.137X105.Louvre.

-Paysage. Villa Barbaro. Véronèse.1560 .La peinture de paysage se développe surtout à Venise dans un contexte de besoin de nature qui s'exprime dans la construction des villas palladiennes . Dans le reste de l'Italie : maniérisme // concile de Trente .

-La pêche.1585.**Carrache** .140X255.Louvre .Fin du XVIème grâce aux Carrache et aux résidences d'artistes flamands et hollandais ce goût se diffuse dans toute l'Italie .

-Paysage fluvial .1590.**Carrache**.90X150.Washington. Paysage idéalisé : la peinture doit corriger les défauts de la nature et en cela créer de la beauté = œuvre d'art.

L'art du paysage atteint sa maturité au XVIIème s

-Fuite en Egypte .1621.Le Dominiquin .164X213.Scène religieuse anecdotique //place du paysage .

En dehors de tous les courants :-Vue de Tolède .1599.**Le Greco** .121X109.MET.Vision personnelle : représente SA ville telle qu'il la ressent. Pas de descendance artistique ou bien plus tard avec Van Gogh.

-Paysage par temps calme .1638.**Poussin**.99X132.L.A.Recherche de la perfection esthétique et de l'harmonie perspective et couleurs.Son influence prédominante jusqu'au XIXème :le classicisme .

-Saint Jean à Patmos .1640.**Poussin**.Chicago.100X136 . Présence de ruines qui fascinent les voyageurs .Poussin proche du néostoïcisme : célèbre la nature ,la raison et la discipline ,et rejette l'émotion .

-L'été.1660.Louvre .Représente scène de l'Ancien Testament,une saison ,une phase du jour et une phase de la vie :tout est lié .

-Apollon et la sibylle de Cumes .1646.**Claude Lorraine**.95X127.Ermitage.Ruines paisibles adoucies par la végétation // vanités .

-La reine de Saba .168.**Claude Lorraine**.19X197.NG Londres. Claude le 1er peintre à représenter le soleil en face .

-Série de dessins préparatoires peints sur le motif :

http://lelorrain.louvre.fr/fr/flash/#/exposition/mont_parnasse

<http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/arbres>

-Ruines fantastiques avec Saint Augustin .1623. **F.de Nomé** .43X66 .NG Londres.

-Vue architecture fantastique .**François de Nomé** .Metz.

Au XVIIIème s les paysages sont représentés en tant que décor de fêtes galantes et non plus en référence à l'Antiquité :

-Pèlerinage à l'île de Cythère.1717.**Watteau**.129X194. Louvre.

-Les hasards heureux de l'escarpolette.1767.**Fragonard**.

En Italie , la clientèle européenne du « Grand Tour » développe goût pour les vedute :

-Le grand canal.50X72.1740.**Canaletto** .

-Le port de Marseille .**J.Vernet** .1754. En France commande royale de peintures des grands ports .

-Vue du Colisée .**H.Robert**.~1770 .Renouveau de l'intérêt pour les ruines et l'Antiquité avec la découverte des ruines de Pompei et Herculaneum au milieu du XVIIIème s .Retour du classicisme = le néoclassicisme .

-Paysage avec figures buvant à la fontaine . 1806 .**P-H de Valenciennes** .Inspiré des paysages de Poussin

Vers 1840 un tournant :

-Chênes d'Apremont .**Th.Rousseau**.1852.63X100.Louvre .Un « portrait » d'arbre .Rompt avec le néo classicisme : « ne peint pas des arbres qui sont la gaine d'une hamadryade mais de naïfs chênes de la forêt sans le moindre temple grec ,sans Ulysse ,sans Nausicaa »S'installe à Barbizon . Milite contre la déforestation .

- Ville d'Avray avec sa mère .1867.**COROT**.50X60.Washington. L'un des 1 ers à aller peindre à Barbizon et à Auvers sur Oise . Se libère du classicisme .
 - Paysage à Ornans .1873. **Courbet** . « Trapu et vigoureux ,il avait l'âpre désir de serrer entre ses bras la nature vraie ; Il voulait peindre en pleine viande et en plein terreau . »Zola .
 - La source .1864.**Courbet**.50X61. Avec le réalisme ouvre la voie à l'impressionnisme .
 - Impression soleil levant .1872.**Monet**.50X63.Marmottan .Marque le début de la révolution impressionniste : peindre l'éphémère , l'éphémère de la lumière .
 - Les meules .Fin d'été.**Monet**.1890.Orsay. Appartient à la série d'une trentaine de meules identiques .Seule la lumière change // cérémonie du thé : ichi go ichi e =une fois un moment .
 - Jardin avec arbres en fleurs ,Pontoise.**Pissaro**.1877 . Parmi les 1 ères représentations d'arbres en fleurs .
 - Souvenir de Mauve .1889.Van Gogh.73X60.Kroller –Muller Ms .Eblouissement de la lumière du printemps.
 - Champ de blé aux corbeaux .1890.50X100.Ms VG Amst. VG prend le paysage à bras le corps et lui imprime ses éblouissements et ses angoisses .
 - Vue de l'Estaque .1878.**Cézanne** .60X78. Orsay. Simplification du paysage.
 - Le chemin.1900 .Beyeler . **Cézanne** peint la difficulté de voir , la réalité de la perception qui est faite de mille et une « petites sensations ».
<https://www.franceculture.fr/emissions/les-regardeurs/la-montagne-sainte-victoire-aquarelle-de-cezanne>
 - Paysage de mer ,L'Estaque .1906. **Braque** .60X72. Libération de la couleur = fauvisme .
 - Le viaduc à L'Estaque .1908 .72X60. Pompidou. Simplification des formes pour rendre compte de l'espace perçu =cubisme.
<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-cubisme/Cubisme.htm>
 - Les usines du Rio Tinto .**Braque** .Pompidou.
 - Piazza d'Italia .1913. **De Chirico**.40X50. Privé. Apparition du paysage métaphysique
 - Impressions soleil. **Vallotton**.1913 .
 - Verdun .1917 .**Vallotton** .
- Entre les deux guerres , naissance du surréalisme et du paysage de l'inconscient:
- Persistance de la mémoire . **Dali** .1931 .24X33. MOMA .
 - Le soleil dans son écrin . **Yves Tanguy**.1937 .114X90 .Gghm.

Renaissance du paysage dans les années à partir des années 50 :

- Antibes .1955 .**N de Stael** . MUMA Le Havre.
- Agrigente .1953. 73X100 .Zurich .
- Série Signes Paysage ,bord de Loire .**O Debré** .
- Panorama dans la cour carrée . **Eva Jospin** .2016 . « Ma forêt est totalement mentale. Elle n'est pas figurative. Elle reflète des préoccupations humaines : l'idée de se perdre ou de se retrouver, notre rapport à l'enfance aux contes, comme **Bambi** ou **Hansel et Gretel**, aux peurs archaïques... »

Blog sur l'art :

<http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/>

Autre artiste : Alexandre Hollan