

Maylis Poulot-Cazajous

Manuel
d'**HISTOIRE**
des

arts

De l'Antiquité au XXIe siècle

ellipses

Table des matières

INTRODUCTION	5
---------------------	----------

Partie I L'Antiquité

LA MÉSOPOTAMIE	7
1. La Basse Mésopotamie – Chaldée et Sumer (3700-2450 av. J.-C.)	8
2. La zone intermédiaire de la Mésopotamie – Akkad et Babylonie (2450-1595 av. J.-C.)	9
3. La Haute Mésopotamie – Assyrie (vers 900-539 av. J.-C.)	10
4. Les Perses (539-331 av. J.-C.)	11
I. L'architecture	11
1. Les temples	12
2. Les palais	13
Étude de cas : Le palais de Mari	14
II. La sculpture, la glyptique et la céramique	17
1. L'époque des premières cités-États (3700-2450 av. J.-C.)	18
2. Des Akkadiens aux Élamites (2450-1155 av. J.-C.)	20
Étude de cas : Le code d'Hammurabi	22
3. Les Assyriens et Néo-babyloniens (900-539 av. J.-C.)	25
4. Les Perses (539-331 av. J.-C.)	26
L'ÉGYPTE	27
1. L'époque thinite (I ^{re} et II ^e dynasties) : 3100-2700 av. J.-C.	29
2. L'Ancien Empire (III ^e à VI ^e dynastie) : 2700-2200 av. J.-C.	30
3. La Première Période Intermédiaire (VII ^e à XI ^e dynastie) : 2200-2060 av. J.-C.	30
4. Le Moyen Empire (XI ^e et XII ^e dynasties) : 2060-1786 av. J.-C.	30
5. La Deuxième Période Intermédiaire (XIII ^e à XVII ^e dynastie) : 1786-1555 av. J.-C.	30
6. Le Nouvel Empire (XVIII ^e à XX ^e dynastie) : 1555-1080 av. J.-C.	30
7. La Troisième Période Intermédiaire (XXI ^e à XXV ^e dynastie) : 1060-664 av. J.-C.	31
8. La Basse Époque (XXI ^e dynastie aux Romains) : 664 à 31 av. J.-C.	31

I. L'architecture	32
1. L'architecture funéraire	32
2. L'architecture religieuse	34
II. La sculpture	37
1. L'époque thinite (Ire et II ^e dynasties): 3100-2700 av. J.-C.	38
2. L'Ancien Empire (III ^e à VI ^e dynastie): 2700-2200 av. J.-C.	39
Étude de cas: Le Scribe accroupi de Saqqarah	39
3. Le Moyen Empire (XI ^e et XII ^e dynasties): 2060-1786 av. J.-C.	42
4. Le Nouvel Empire (XVIII ^e à XX ^e dynastie): 1555-1080 av. J.-C.	42
5. La Basse Époque (XXI ^e dynastie aux Romains): 664. à 31 av. J.-C.	44
III. La peinture	44
Étude de cas: Le papyrus de Hounefér	45
L'ART GREC	48
1. L'époque géométrique: 1050-700 av. J.-C.	50
2. L'époque archaïque: 700-480 av. J.-C.	51
3. La période classique: 480-338 av. J.-C.	51
4. La période hellénistique: 338-31 av. J.-C.	52
I. L'architecture	53
1. Le vocabulaire de l'architecture	53
2. L'époque géométrique: 1050-700 av. J.-C.	54
3. L'époque archaïque: 700-480 av. J.-C.	54
4. La période classique: 480-338 av. J.-C.	55
5. La période hellénistique: 338-31 av. J.-C.	57
II. La sculpture	57
1. L'époque géométrique: 1050-700 av. J.-C.	58
2. L'époque archaïque: 700-480 av. J.-C.	58
3. La période classique: 480-338 av. J.-C.	60
Étude de cas: Myron, Le Discobole	61
4. La période hellénistique: 338-31 av. J.-C.	64
III. La peinture	65
1. L'époque géométrique: 1050-700 av. J.-C.	65
2. L'époque archaïque: 700-480 av. J.-C.	66
Étude de cas: Euphronios, La mort de Sarpédon	67
3. La période classique: 480-338 av. J.-C.	70
4. La période hellénistique: 338-31 av. J.-C.	71
L'ART ROMAIN	72
1. La dynastie des Julio-Claudiens (de 27 av. J.-C. à 68 apr. J.-C.)	74
2. La dynastie des Flaviens (de 69 à 96)	75
3. La dynastie des Antonins (de 96 à 192)	75
4. La dynastie des Sévères (de 193 à 235)	76
I. L'architecture	77
1. L'architecture religieuse	77
2. L'architecture civile	79
Étude de cas: L'arc de Trajan à Bénévent	83
II. La sculpture	86
1. La dynastie des Julio-Claudiens (27 av. J.-C. à 68 apr. J.-C.)	86
2. La dynastie des Flaviens (de 69 à 96)	88
3. La dynastie des Antonins (de 96 à 192)	88
4. La dynastie des Sévères (de 193 à 235)	88

III. Le décor	89
1. La peinture murale	89
2. La mosaïque	89
Étude de cas : La mosaïque de la bataille d'Alexandre contre Darius	90

Partie II

Le Moyen Âge

L'ART PALÉOCHRÉTIEN ET L'ART BYZANTIN	95
1. L'époque paléochrétienne	96
a. La naissance d'une nouvelle foi interdite (jusqu'en 313)	96
b. La reconnaissance du christianisme (313-476)	96
2. L'époque byzantine	98
a. L'émergence de l'Empire byzantin (395-843)	98
b. Le Moyen Empire byzantin, appelé Renaissance byzantine (843-1261)	99
c. La dynastie des Paléologues (1261-1453)	100
I. L'architecture	100
1. L'architecture paléochrétienne	101
2. L'architecture byzantine	102
Étude de cas : Sainte-Sophie de Constantinople	102
II. La mosaïque et la peinture	106
1. Les formes d'expressions et les supports	107
2. L'art paléochrétien	109
3. L'émergence de l'Empire byzantin (395-843)	109
Étude de cas : Les mosaïques de Saint-Vital de Ravenne	110
4. Le Moyen Empire byzantin, appelé Renaissance byzantine (843-1261)	113
5. La dynastie des Paléologues (1261-1453)	114
III. La sculpture et les arts somptuaires	115
L'ART ROMAN	118
1. Les prémices : la chute de l'Empire romain et le haut Moyen Âge	119
2. L'art roman : contexte et caractéristiques générales	120
I. Le premier art roman	123
1. L'architecture	123
2. La sculpture	125
3. La peinture	125
II. Le second art roman	126
1. L'architecture	126
Étude de cas : Saint-Jacques-de-Compostelle	127
2. La sculpture	131
Étude de cas : Le pressoir mystique de Vézelay	134
3. La peinture et les arts mineurs	137
L'ART GOTHIQUE	140
1. Les prémices de l'art gothique : mise en place d'une pensée	141
2. L'expression d'un nouveau langage artistique	142
I. L'architecture	143
1. Le premier art gothique français : les premiers grands édifices (seconde moitié du XII ^e siècle)	145

2.	Les grandes cathédrales françaises du début du XIII ^e siècle: le modèle chartrain	146
	Étude de cas: La cathédrale Notre-Dame de Chartres	147
3.	Le gothique rayonnant en France: de 1230 à 1340	151
4.	Le gothique flamboyant ou gothique tardif français: de 1350 au début du XVI ^e siècle	152
5.	L'expansion du gothique en Europe	153
II.	La sculpture	153
1.	Les débuts de la sculpture gothique française	154
2.	À la recherche d'une identité: les expérimentations françaises	155
3.	Le triomphe du gothique français	156
4.	Les expressions européennes	157
III.	La peinture	158
	Étude de cas: Les frères de Limbourg, Les Très Riches Heures du duc de Berry – octobre	159

Partie III

L'Europe du XVe au XVIIIe siècle

L'ITALIE		165
1.	Des découvertes pour étendre la compréhension du monde	165
2.	Une révolution culturelle et intellectuelle	166
3.	L'Italie: un contexte troublé	168
I.	Le Quattrocento (1400-1500)	169
1.	Le Quattrocento première génération: 1400-1450	170
2.	Le Quattrocento seconde génération: 1450-1500	176
	Étude de cas: Andrea Mantegna, Mars et Vénus	178
II.	La Renaissance classique (1500-1527)	182
1.	Un nomade à la recherche de la connaissance	183
2.	La primauté de Rome	184
	Étude de cas: Michel-Ange, la Pietà de Saint-Pierre de Rome	186
3.	La Vénétie	190
4.	Parme	191
III.	La Renaissance tardive. Le Maniérisme	192
1.	La peinture	192
2.	L'architecture	194
3.	La sculpture	196
IV.	Le Baroque	196
1.	La peinture	197
2.	La sculpture	199
3.	L'architecture	200
V.	Le Rococo	200
LA FRANCE		202
1.	Un art en transition	202
2.	Une France en guerre	203
3.	La centralisation monarchique	204
I.	La Renaissance	206
1.	François 1 ^{er} : la première Renaissance	206
2.	François 1 ^{er} : la deuxième Renaissance	207
3.	La Renaissance: la seconde moitié du XVI ^e siècle	209

II. Le Baroque	212
1. Le plein-baroque	213
2. Le classicisme	214
Étude de cas : Louis Le Vau, Le château de Vaux-le-Vicomte	216
III. Le Rococo	223
1. L'architecture	224
2. La peinture	224
Étude de cas : Antoine Watteau, Le Pèlerinage sur l'île de Cythère	225
3. La sculpture	230
L'EUROPE DU NORD	231
1. Les échanges avec l'Italie	231
2. La question religieuse	232
3. Un foyer culturel	232
4. Un art novateur et singulier	233
I. Les Pays-Bas	234
1. Les Flandres – Pays-Bas du Sud	234
a. Au XV ^e siècle : les primitifs flamands	235
Étude de cas : Jan van Eyck, Les Époux Arnolfini	235
b. Le XVI ^e siècle (entre style italien et tradition flamande) et le XVII ^e siècle (Baroque)	241
2. La Hollande – Pays-Bas du Nord	245
a. Les centres d'Haarlem et Utrecht entre le XV ^e siècle et le XVII ^e siècle	245
b. Le XVII ^e siècle : le siècle d'or hollandais	247
c. L'affirmation de nouveaux thèmes	251
3. L'architecture et la sculpture	254
II. L'Allemagne	255
1. La période du XV ^e siècle au XVII ^e siècle : l'expression de la peinture	255
Étude de cas : Hans Holbein le Jeune, Les Ambassadeurs	259
2. Les XVII ^e et XVIII ^e siècles dominés par l'architecture	265
L'ESPAGNE	269
1. Le Siècle d'or	270
2. Un art singulier avec un fort ancrage catholique	271
I. Les XVe et XVIe siècles : l'élaboration d'une Renaissance espagnole	272
1. L'architecture	273
a. Le style plateresque et l'influence de la Renaissance	273
b. Le style herreriano	276
Étude de cas : Juan Bautista de Tolède et Juan de Herrera, L'Escorial	276
2. La sculpture	279
a. La première génération : des artisans du gothique italianisé	280
b. La deuxième génération : une emprise italienne	281
c. Le modèle de l'Escorial	283
3. La peinture	284
a. L'introduction des sources italiennes	284
b. L'éclosion sous le règne de Philippe II	285
II. Le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle : l'âge baroque	289
1. L'architecture	289
a. L'élaboration d'une esthétique	289
b. Le style churrigueresque	290
c. L'art de cour	290

2. La sculpture	291
a. L'école de Valladolid	291
b. L'école de Séville	292
3. La peinture	292
a. L'art et la cour	293
Étude de cas : Diego de Vélasquez, Les Ménines	293
b. Les peintres de Séville	297
c. Les approches réalistes	299

Partie IV

Le XIXe siècle

LE NÉO-CLASSICISME	301
1. La redécouverte de l'Antiquité	301
2. Un temps entre progrès et conservatisme, révolutions et restaurations	303
3. Le renouvellement de la pensée, des arts et du goût de l'époque	303
I. L'architecture	305
II. La peinture	308
1. L'incarnation du style	308
Étude de cas : Jacques-Louis David, Le Serment des Horaces	309
2. La transmission, le prolongement et la dissidence	313
III. La sculpture	316
Étude de cas : Antonio Canova, Psyché ranimée par le baiser de l'Amour	317
LE ROMANTISME	322
1. En France, l'expression du « mal du siècle »	323
2. L'homme : un être exalté	323
3. La recherche d'un ailleurs	324
I. La peinture	324
1. La leçon inaugurale en Angleterre	325
2. Le cadre naturel et la vision surnaturelle en Allemagne	327
3. Le cas espagnol	328
4. Le culte des sentiments en France	329
Étude de cas : Eugène Delacroix, Scènes des massacres de Scio	332
II. La sculpture	337
Étude de cas : Jean-François Rude, Le Départ des volontaires de 1792	338
III. Un renouvellement de l'architecture à partir de 1830	343
LE RÉALISME	344
1. Un art social issu d'un contexte troublé	344
2. Un défi à l'académisme : du beau au vrai	345
I. La peinture	346
1. Le triomphe de la scène de genre	347
Étude de cas : Gustave Courbet, L'Enterrement à Ornans	348
2. L'affirmation de la nature	353
II. La sculpture	356
Étude de cas : Honoré Daumier, Les Célébrités du Juste Milieu	356

L'IMPRESSIONNISME	361
1. La première exposition chez Nadar en 1874	362
2. Un groupe hétérogène	362
3. La légende du mouvement écrite par les marchands, les collectionneurs et les critiques d'art	363
I. Les caractéristiques de l'Impressionnisme	364
1. Le plein air et la peinture du paysage	364
2. La modernité	365
Étude de cas : Georges Eugène Haussmann, Les travaux de Paris	365
3. La photographie	370
4. L'estampe japonaise	371
II. Une galerie de personnalités aux profils et destinées hétéroclites	372
1. L'ambassadeur de l'Impressionnisme : Claude Monet	373
Étude de cas : Claude Monet, Impression soleil levant	374
2. Le modèle des impressionnistes : Édouard Manet	378
3. Autour de Monet : les discrets Frédéric Bazille et Alfred Sisley	381
4. La fraîcheur d'Auguste Renoir et de Berthe Morisot	382
5. La minutie d'Edgar Degas et de Gustave Caillebotte	385
6. Les expérimentaux : Camille Pissarro et Paul Cézanne	388
7. Le cas d'Auguste Rodin	389
LE POST-IMPRESSIONNISME	390
1. Le Salon des indépendants : « ni jury, ni récompenses »	391
2. À la recherche d'un art solide et personnel	391
I. Le Néo-impressionnisme (Pointillisme)	392
1. Un art scientifique	392
2. Le précurseur de la peinture optique : Georges Seurat	393
Étude de cas : Georges Seurat, Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte	394
3. La grande vitalité de Paul Signac	398
II. Autour de Paul Gauguin : l'école de Pont-Aven et les Nabis	399
Étude de cas : Paul Gauguin, La Vision après le sermon	400
III. Les individualités : Cézanne, van Gogh, Toulouse-Lautrec et Le Douanier Rousseau	404
1. Le volume sculpté dans la couleur : Paul Cézanne	404
2. L'émotion dans la couleur : Vincent van Gogh	406
3. L'intimité et l'observation des êtres : Henri de Toulouse-Lautrec	409
4. La peinture décorative et onirique : Henri Rousseau. Le Douanier Rousseau	411
ARTS AND CRAFTS, LE SYMBOLISME ET L'ART NOUVEAU	413
1. Le contexte de la Belle Époque en Europe	413
2. Un style décoratif à l'univers esthétique prononcé	414
I. L'Angleterre : les prémices avec le mouvement Arts and Crafts	414
1. Les principaux ambassadeurs : John Ruskin et William Morris	415
2. La peinture : le Préraphaélisme	416
3. L'architecture	417
II. Le Symbolisme	418
1. La France	419
2. Le reste de l'Europe	420
III. L'Art nouveau : la tendance latine	422
1. La Belgique	422
Étude de cas : Victor Horta, L'hôtel Tassel	422

2. La France	426
a. Paris	426
b. Nancy	429
3. L'Espagne	430
4. L'Italie	432
IV. L'Art nouveau : la tendance sobre	432
1. La Grande-Bretagne	433
2. L'Autriche	434
a. Le fonctionnalisme autrichien signé Otto Wagner	434
b. Le concept d'art total	435
Étude de cas : Josef Hoffmann et Gustav Klimt, Le palais Stoclet	436
c. Les acteurs emblématiques : Gustav Klimt et Koloman Moser	439
3. L'Allemagne	441
4. Les Pays-Bas	442
V. Aux États-Unis	443

Partie V

Les XXe et XXIe siècles

LES AVANT-GARDES	445
1. Le début du siècle : un tournant décisif	445
2. Une exaltation européenne	446
3. Une pléthore de protagonistes engagés	447
I. Le Fauvisme	447
1. Matisse et la quête absolue de la couleur	448
2. D'autres regards sur la couleur	449
II. L'Expressionnisme	450
1. Die Brücke	451
2. Der Blaue Reiter	452
3. En Autriche	454
III. Le Cubisme	454
1. Le Cubisme cézannien	455
2. Le Cubisme analytique	456
3. Le Cubisme synthétique	457
4. La Section d'or – Le groupe de Puteaux	458
5. L'orphisme	459
IV. Le Futurisme	460
1. Un art de vivre	460
2. L'esthétique du mouvement	461
V. Dada	462
1. La Suisse	463
2. Entre Paris et New York	463
Étude de cas : Marcel Duchamp, Fontaine	464
3. En Allemagne	467
VI. En Hollande : De Stijl	469
1. L'impulsion de Theo van Doesburg	469
2. L'incarnation de Piet Mondrian	470
3. La participation de Gerrit Rietveld	471

VII. En Russie : le suprématisme et le Constructivisme	472
1. Le suprématisme	472
Étude de cas : Kasimir Malévitch, Carré noir sur fond blanc	472
2. Le Constructivisme	475
a. Vers une création sociale	476
b. Vers une exploration de l'espace et du temps	479
VIII. En Allemagne : le Bauhaus	480
1. Aux sources du Bauhaus	480
2. Le programme de l'école	480
3. L'histoire de l'école : ses sites, ses directeurs et ses périodes	481
4. La production du Bauhaus : entre expérimentation et révolution	482
L'ENTRE-DEUX-GUERRES	484
1. 1925 : l'exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes à Paris	484
2. Un climat qui s'assombrit	485
I. L'école de Paris	486
1. La sacralité et le primitivisme d'Amedeo Modigliani	487
2. L'univers tourmenté de Chaïm Soutine	487
3. Joie, couleur et douceur chez Marc Chagall	488
II. Le Surréalisme	489
1. L'inconscient au cœur du propos	490
2. Les inspirations et la mise en place de techniques	491
3. La liberté et la quête poétique	492
a. Joan Miró : « assassiner la peinture »	492
b. René Magritte : « le maître des énigmes »	494
c. Salvador Dali : la méthode « paranoïaque-critique »	496
Étude de cas : Salvador Dali, Métamorphose de Narcisse	498
4. L'apport du Surréalisme	501
a. L'importance des femmes	501
b. Les objets surréalistes	503
c. La photographie	504
III. L'Art déco	505
1. Le reflet de l'esprit des Années folles	505
2. Richesse, élégance et luxe	506
3. Un art total et international	507
IV. La tendance moderniste	509
1. L'Union des artistes modernes (UAM)	509
Étude de cas : Le Corbusier, La villa Savoye	511
2. Les témoignages emblématiques de l'architecture moderne	514
V. Les esthétiques réalistes	517
1. En Allemagne : la Nouvelle Objectivité	517
2. Les âmes du Mexique	517
3. Aux États-Unis : l'American Scene	518
L'APRÈS-GUERRE	520
1. Une rupture profonde	521
2. L'art comme exutoire : s'exprimer librement	521
I. Les États-Unis	522
1. L'Expressionnisme abstrait ou l'école de New York	523
a. L'Action Painting	523
Étude de cas : Jackson Pollock, Number 1A	524

b. Le Colorfield Painting	528
2. L'abstraction géométrique	530
3. Les aventures expérimentales	530
a. Le Black Mountain College	531
b. Des pratiques inédites	533
II. L'Europe	534
1. L'abstraction géométrique	535
2. L'abstraction lyrique	536
a. L'abstraction lyrique et le tachisme	537
b. L'Art informel	539
c. CoBrA	541
d. Au-delà du clivage abstraction et figuration	541
3. La figuration	542
4. L'Art cinétique	544
5. Le Pop Art anglais	545
Étude de cas : Richard Hamilton, <i>Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?</i>	545
III. Le Japon	550
1960-1980	552
1. Un climat entre euphorie et violence	552
2. Tout est à (ré)inventer. Tout est possible	553
I. Le Pop Art américain	554
II. Le Nouveau Réalisme	557
1. L'appropriation du réel	558
2. La voie de l'immatérialité	561
Étude de cas : Yves Klein, <i>Anthropométries de l'époque bleue</i>	561
III. Fluxus	564
IV. La Figuration narrative	567
V. L'Op Art	568
VI. L'Art minimal	570
VII. L'Art conceptuel	572
VIII. BMPT	574
IX. L'Arte Povera	575
X. Le Land Art	576
Étude de cas : Robert Smithson, <i>Spiral Jetty</i>	576
XI. Supports/Surfaces	580
XII. L'Hyperréalisme	582
XIII. Le Body Art	584
XIV. L'Art vidéo	586
XV. L'Art urbain	587
XVI. L'Architecture	589

L'ART DEPUIS 1980	591
1. Un monde instable et complexe	592
2. Un monde de l'art en profonde mutation	592
I. Les héritiers	594
1. La Trans-avant-garde	594
2. Le Néo-expressionnisme	595
3. La Figuration libre	596
4. La Bad Painting	596
5. La New British Sculpture	597
6. Le Néo-géo	598
7. Le Néo-pop	599
8. Les Young British Artists	599
II. L'architecture	601
III. L'Art urbain	604
1. Une terminologie à clarifier	604
2. Une maturité dans le graphisme et dans le propos	605
3. (Re)penser l'Art urbain	608
Étude de cas : JR, Inside Out Project	609
IV. L'art monumental et les recherches autour de l'espace	613
Étude de cas : Christian Boltanski, Personnes	613
V. La photographie	618
1. La photographie comme document	619
2. La photographie et son pouvoir de narration	620
3. La photographie et la tradition picturale	621
4. La photographie : à la croisée des territoires	622
VI. L'Art vidéo	623
1. Un art total	623
2. Les pouvoirs et les mécanismes de l'image vidéo	624
3. Le renouvellement de la narration	625
4. Les dispositifs scéniques novateurs	626
5. Le spectateur au cœur du processus	627
VII. L'Art numérique	628
1. Les mises en application de l'outil numérique	628
2. Les spécificités de l'Art numérique	630
3. Net.art et Software Art	631