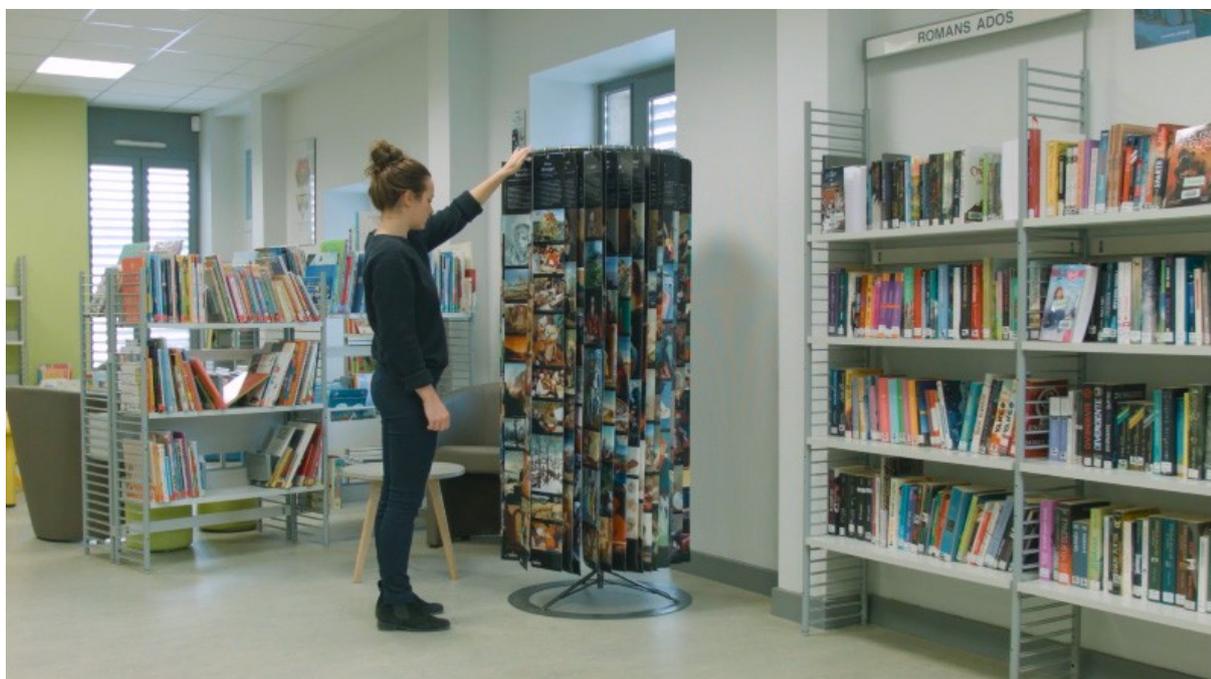

Exposition

Les grands peintres en Europe de la Renaissance à l'Art Moderne

Présentation

LES GRANDS PEINTRES EN EUROPE
de la Renaissance à l'Art Moderne
Collection Fablio

L'exposition est constituée de 59 calicots, bandes de tissus imprimées. Chaque calicot présente rapidement un peintre et quelques tableaux représentatifs de son œuvre.
Les calicots peuvent être accrochés aux murs ou sur le portant, qui permet de les exposer dans un petit espace et sous une forme originale.

Bibliographie

La sélection de livres est conçue pour représenter tous les artistes de l'exposition (voir le document *Si vous avez aimé ce peintre...*). Nous tenons à souligner que, si certains peintres sont très présents dans l'édition de livres d'art, d'autres en revanche sont rares voire inexistantes. C'est le cas pour Maria Blanchard ou Giovanni Boldoni que nous n'avons malheureusement pas pu évoquer dans notre sélection.

I Décryptage de tableaux

Cette partie introductive propose des ouvrages d'analyse de tableaux, pour comprendre la technique, examiner les détails et découvrir parfois quelques secrets...

- 100 énigmes de la peinture / Salvy, Gérard-Julien, éditions Hazan, 2018. Indépendamment de la perception visuelle d'un tableau, son observation suscite mille questions sur ses origines, de l'objet représenté au peintre lui-même, ou sur les intentions de l'artiste. Cet ouvrage recense et explore cent des plus célèbres de ces tableaux aux énigmes parfois non résolues.

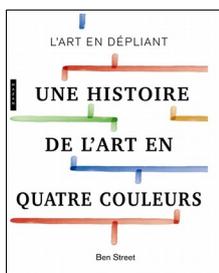
- 3 minutes pour comprendre 50 œuvres marquantes de l'histoire de l'art ; éditions Courcier du livre, 2019. Cinquante œuvres sont expliquées en 300 mots et une image pour revisiter l'art de toutes les époques et de tous les courants jusqu'à nos jours : la Renaissance, le baroque, le néo-classicisme, le romantisme, le réalisme, l'impressionnisme, le modernisme ou encore l'après-guerre.

- Les grands mystères de la peinture / Gérard Denizeau ; éditions Larousse, 2019. L'auteur éclaire les zones d'ombres de grands chefs-d'œuvre de la peinture, apportant un éclairage nouveau sur ces toiles. Il explique notamment ce que regarde la jeune fille à la perle, qui se cache derrière la Vénus de Titien ou encore qui sont les personnages du radeau de la Méduse.

- Le sens caché de la peinture : un panorama de l'art en 200 chefs-d'œuvre / Patrick De Rynck et Jon Thompson ; éditions Hazan, 2019. Des explications pour mieux appréhender et apprécier l'art de la peinture occidentale du Moyen Âge à la fin du XXe siècle : description, composition des détails, trouvailles techniques. Des œuvres d'artistes tels que Giotto, Botticelli, Rubens, Vermeer, Bonnard, Degas, Van Gogh, Picasso, Frida Kahlo, Warhol et Basquiat sont présentées.

- Une histoire de l'art en quatre couleurs : l'art en dépliant / Ben Street ; éditions Hazan, 2019.

À travers 48 tableaux, de Léonard de Vinci à Rothko, une histoire de l'utilisation et de la symbolique de quatre couleurs à travers les descriptions d'une sélection d'œuvres. Avec quatre dépliants chronologiques.

II. Et les femmes dans tout ça ?

L'exposition ne présente que 5 femmes sur les 59 peintres. Pour rééquilibrer un peu les choses, voici quelques ouvrages sur les femmes et la peinture.

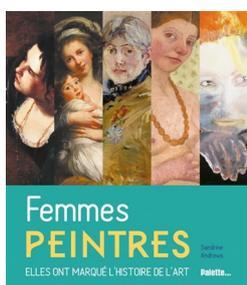
- Des femmes peintres : du XVe à l'aube du XIXe siècle / Martine Lacas ; éditions Seuil, 2015.

Une étude sur les femmes peintres : leur identité, leurs origines, leur formation artistique, leurs luttes pour être reconnues et acceptées ou encore l'influence de leur sexe sur le choix de leurs sujets et la réception de leurs œuvres.

- Les femmes artistes sont dangereuses / Laure Adler, Camille Viéville ; éditions Flammarion, 2018.

Étude sur le parcours d'une cinquantaine de femmes artistes depuis le Moyen Âge, dont Hildegarde von Bingen, Berthe Morisot, Nikki de Saint Phalle et Sophie Calle. Elle met en lumière le lent basculement vers leur autonomie et la reconnaissance de la dimension créative de leur travail, des compétences longtemps réservées aux hommes.

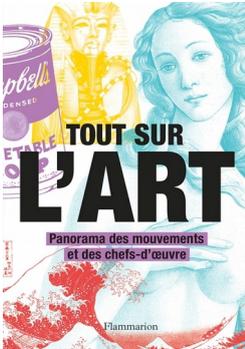

- Femmes peintres : elles ont marqué l'histoire de l'art / Sandrine Andrews ; éditions Palette, 2018.

Douze portraits de femmes peintres à l'influence et au rayonnement encore sous-estimés, présentes sur la scène artistique depuis le XVIe siècle : Artemisia Gentileschi, Hilma af Klint, Sophie Taeuber-Arp, Sonia Delaunay, etc.

III. Les principaux courants représentés dans l'exposition

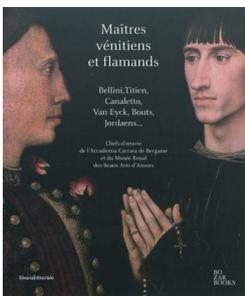
Nous avons veillé à représenter des courants variés. Tous les courants artistiques des artistes de l'exposition n'ont pu être représentés, ils sont trop nombreux ! Nous avons privilégié la qualité des ouvrages pour notre choix final, quitte à faire l'impasse sur certaines périodes.

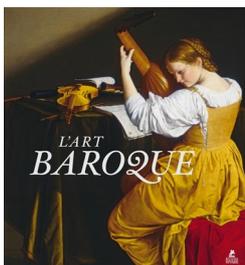
- Tout sur l'art : panorama des mouvements et des chefs-d'œuvre / sous la direction de Stephen Farthing ; éditions Flammarion, 2016.
Rédigé par un collectif d'historiens de l'art, d'artistes et d'enseignants, cet ouvrage présente 85 époques et mouvements clés de l'histoire de l'art avec une chronologie complète afin de situer chaque œuvre et artiste dans leur contexte. 1.600 œuvres sont analysées et 160 chefs-d'œuvre décryptés avec des détails agrandis, une biographie de l'artiste et une étude approfondie de l'œuvre.

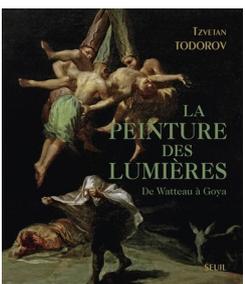
- La peinture de la Renaissance italienne / Stefano Zuffi, éditions Seuil, 2013.
À travers une sélection d'œuvres célèbres et de chefs-d'œuvre "cachés", le lecteur pourra s'immerger dans le raffinement des techniques et des matériaux des maîtres du gothique tardif, comme Gentile da Fabriano et Pisanello ; comprendre la rigueur intellectuelle de Piero della Francesca ou suivre la beauté de la touche picturale de Giorgione et de Léonard de Vinci.

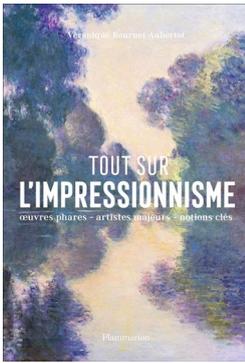
- Maîtres vénitiens et flamands : chefs-d'œuvres / sous la direction de Giovanni C.F. Villa ; éditions Silvana, 2011.
Présentation d'œuvres représentatives de la peinture européenne du XVe au XVIIIe siècle, une cinquantaine provenant de l'Accademia Carrara de Bergame et quinze du Musée des beaux-arts d'Anvers. Une confrontation entre peinture vénitienne et peinture flamande.

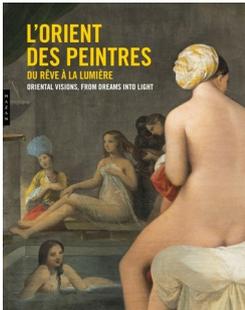
- L'art baroque / sous la direction de Kristina Menzel ; éditions Place des Victoires, 2018.
Panorama de l'art baroque où figurent notamment les œuvres capitales de Vélasquez, Fragonard, Rubens, Rembrandt ou encore Vermeer. Les fresques monumentales et les portraits grandioses sont représentés au même titre que les représentations frivoles du rococo, la peinture d'histoire ou les vanités hollandaises.

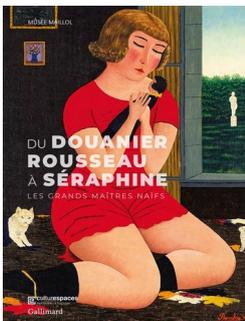
- La peinture des Lumières : de Watteau à Goya / Tzvetan Todorov ; éditions Seuil, 2014.
La peinture du siècle des lumières est étudiée selon deux axes : à travers les figures de quatre célèbres peintres européens (A. Watteau, A. Magnasco, W. Hogarth et F. Goya) et à travers ses sujets emblématiques (la représentation de la marginalité, les paysages et les natures mortes, etc.).

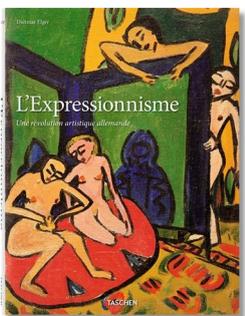
- Tout sur l'impressionnisme : panorama d'un mouvement, œuvres phares, repères chronologiques, notions clés / Véronique Bouruet-Aubertot ; éditions Flammarion, 2016.
Histoire du mouvement impressionniste, qui a initié un renouvellement de l'art occidental. Près de 30 chefs-d'œuvre sont détaillés à travers des entrées thématiques : la ville, le jardin, l'industrie, la mode ou les écrivains. Avec des biographies de peintres et une chronologie.

- L'Orient des peintres : du rêve à la lumière / sous la direction de Christine Peltre et Emmanuelle Amiot-Saulnier ; éditions Hazan, 2019.
L'évolution de la représentation de l'Orient dans la peinture européenne, principalement française, depuis le XIXe siècle, avec la confrontation de nombreux artistes ayant voyagé ou non, tels que Ingres, Delacroix, Kandinsky, Migonney, Matisse ou Vallotton.

- Du douanier Rousseau à Séraphine : les grands maîtres naïfs / sous la direction de Jeanne-Bathilde Lacourt et Alex Susanna ; éditions Gallimard et Culturespaces, 2019.
Autour du Douanier Rousseau et de Séraphine Louis, l'exposition que ce catalogue accompagne donne à voir les oeuvres de peintres naïfs méconnus tels Louis Vivin, André Bauchant, Camille Bombois ou encore René Imbert.

- Expressionnisme : une révolution artistique allemande / Dietmar Elger ; éditions Taschen, 2018.
Une introduction à l'expressionnisme allemand, à travers la présentation des oeuvres de Grosz, Dix, Kokoschka ou des mouvements Die Brücke ou Der Blaue Reiter.

IV. Les peintres en bande dessinée

De nombreux auteurs de bandes dessinées se sont emparés des vies parfois tumultueuses des grands peintres. Il est intéressant de voir comment les artistes de BD ont traité l'œuvre d'autres artistes : parfois en reproduisant fidèlement des tableaux (Le caravage), ou en mettant en scène les caractéristiques picturales de l'artiste en question (Gauguin), ou en utilisant des tableaux pour les décors de la BD (Monet) ou encore en s'éloignant de l'œuvre pour traiter le peintre en véritable personnage de BD (Rembrandt).

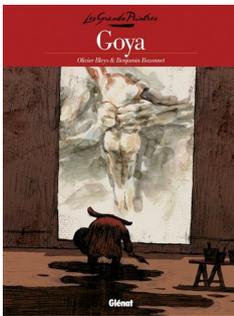

- Édouard Manet et Berthe Morisot : une passion impressionniste / scénario Michaël Le Galli, dessin Marie Jaffredo ; éditions Vent d'ouest, 2017.

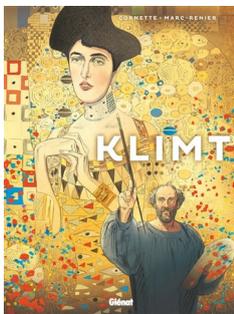
1868, Edouard Manet rencontre les sœurs Morisot au musée du Louvre. Leur passion commune pour la peinture crée rapidement une intimité qui va croître encore quand Berthe Morisot devient le modèle d'Edouard Manet. Leur amitié est retranscrite à travers le dialogue épistolaire entre Berthe et sa sœur Edma.

- Gauguin, l'autre monde / Fabrizio Dori : éditions Sarbacane, 2016. Ce roman graphique s'attache à décrire la fin de la vie de Gauguin, période durant laquelle son œuvre a été la plus prolifique. Avec un cahier sur le peintre écrit par une spécialiste en fin d'ouvrage.

- Goya : Saturne dévorant l'un de ses enfants / scénario Olivier Bleys, Dessin Benjamin Bozonnet ; éditions Glénat, 2015. 1819 : Goya emménage dans une nouvelle propriété, en compagnie de l'un de ses modèles et de sa fille, Rosario. Terrifiée au premier abord par le vieux peintre, elle demeure fascinée par sa capacité à engendrer des univers entiers. Goya s'émerveille de la vitalité de l'enfant et une complicité s'installe entre eux. Mais peu à peu, Rosario s'étiole...

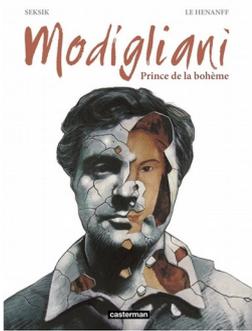
- Klimt / scénario Jean-Luc Cornette, dessin Marc-Renier ; éditions Glénat, 2017. Adèle et Ferdinand Bloch-Bauer accueillent chaleureusement Gustav Klimt. Aujourd'hui, Ferdinand lui demande de peindre le portrait de sa femme. Klimt, reconnaissant de leur soutien lorsque sa peinture faisait scandale à l'université de Vienne, lui promet de la recouvrir d'or... littéralement.

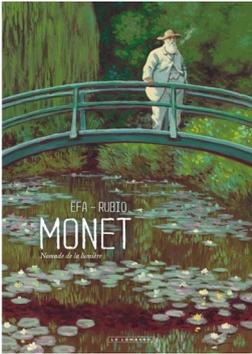
- Le Caravage / Milo Manara ; Glénat. Tome 1. La palette et l'épée, 2015. En 1592, Le Caravage arrive à Rome et y puise son inspiration. Admiré pour son talent, il est aussi très critiqué pour ses partis pris artistiques sur des sujets religieux et pour son penchant pour la violence.

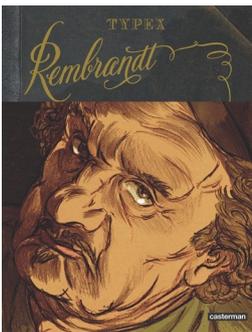
- Tome 2. La grâce, 2018. Le Caravage quitte Rome, faible et condamné à l'exil après son affrontement contre Ranuccio. Il rejoint une troupe de saltimbanques et rencontre la belle Ipazia. Le peintre est recherché dans toute l'Italie par les proches de Ranuccio mais aussi par les commanditaires de ses œuvres. Pour retourner à Rome, il doit réussir à entrer dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

- Modigliani : prince de la Bohème / scénario Laurent Seksik, dessin Fabrice Le Henanff : éditions Casterman, 2014.
En 1917, alors qu'Amedeo Modigliani, tuberculeux, court toujours après la reconnaissance publique, son comportement et son caractère mettent à l'épreuve ses proches et ses soutiens.

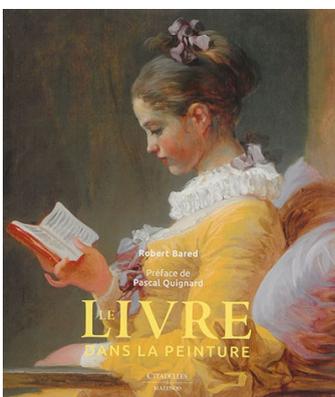

- Monet : nomade de la lumière / scénario Salva Rubio, dessin Efa Rubio ; éditions Le Lombard, 2017.
Retrace la vie et le parcours artistique du chef de file de l'impressionnisme.

- Rembrandt / Typex : éditions Casterman, 2015.
Un portrait de Rembrandt fantasque, capricieux, vaniteux, arrogant, obtus et susceptible, dépassé par son propre génie.

En guise de conclusion : les livres dans la peinture, la boucle est bouclée.

- Le livre dans la peinture / Robert Bared ; éditions Citadelles et Mazenod, 2015.
Panorama de la représentation du livre dans la peinture occidentale, de la Renaissance au XXe siècle. Parfois sacré, parfois profane, il est utilisé tour à tour comme symbole de l'écrivain, métaphore ou objet précieux. Si l'objet en tant que tel est souvent montré, c'est également le cas de l'acte de lecture, instant partagé ou individuel dans une quête de connaissance ou de plaisir.

Pistes d'animations

Les faussaires

À partir du document *Le livre dans la peinture*.

Proposer aux visiteurs de l'exposition de reproduire un des tableaux du livre en prenant la pose avec un livre, dans la même position que sur le tableau choisi.

Demander l'autorisation d'imprimer la photo et de l'exposer dans la bibliothèque.

Faire une exposition des photos des visiteurs à côté d'une reproduction du tableau. Vous pouvez sélectionner quelques tableaux bien adaptés à cette mise en scène et mettre à disposition des accessoires.

Exemples de tableaux qui se prêtent au jeu :

Les deux sœurs
d'Auguste Renoir, p. 142

l'écolier studieux
de Guillaume Larrue p. 159

Jeune fille au livre
de Pietro Antonii Rotari p. 167

L'expo des visiteurs

Proposer aux visiteurs d'extraire du portant le calicot d'un peintre leur ayant particulièrement plu pour l'accrocher sur un panneau d'affichage (en utilisant l'œillet). Donner aussi la possibilité de noter un avis, un commentaire.

Précautions à prendre : ne pas coller, scotcher ou percer les calicots et bien mettre de côté les anneaux ou les laisser sur le portant.

Avec les enfants

Possibilité d'emprunter à la médiathèque départementale le biblio-jeu *Entrée libre au musée*, composé de 5 ateliers autour de l'art à proposer aux enfants.

Atelier peinture

Organiser un atelier autour d'un thème, d'un mot, d'un tableau... Puis organiser à la bibliothèque une exposition des œuvres réalisées.

Penser à contacter les associations d'art du village s'il y en a.