

Paysage parcours en autonomie

1

Une brève histoire de la représentation du paysage dans l'art (À travers les œuvres du musée)

En peinture, le genre du paysage concerne tout autant la campagne, la montagne, la mer (les marines) ou tout autre élément naturel sans oublier les villages et les villes (paysage urbain).

Introduction :

Entrer dans la salle, s'asseoir, observer.

- Que voulez-vous ? Que représente toute ces peintures ? qu'elle est leur point commun ?
- D'après vous qu'est-ce qu'un paysage ?
- Pouvez-vous citer les différents paysages que vous voyez ? (Mer, montagne, village...)

Les artistes ont-ils toujours peint des paysages ? Ont-ils tous racontée la même histoire ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble.

Pour le savoir, on va remonter le temps et observer différents tableaux.

Se déplacer de tableau en tableau, s'asseoir devant les œuvres

Le Moyen-Âge

Le paysage n'existe pas en tant que genre, mais apparait sous forme fragmentaire ou décorative (motif de la « fenêtre »). Il est la toile de fond des grandes scènes religieuses et historiques, il participe à la narration de la toile mais devra patienter pour passer au premier plan

Observez et expliquez

Que voyez-vous ?

Où se situe le paysage ? Quelle place prend-t-il dans le tableau ?

Que représente-t-il ?

De quelles couleurs sont les montagnes ? pourquoi ?

Ce paysage existe-t-il réellement ?

Adoration à l'enfant, Anonyme

La Renaissance

Le paysage prend de plus en plus de place dans les œuvres. Il est représenté dans son ampleurs et les détails. Se mettent en places les bases de la perspectives linéaires et atmosphérique qui donnent un côté plus naturaliste au paysage. L'espace est divisé en trois plans/couleurs : au premier plan le brun ocre, au second le vert, au troisième le bleu.

Observez et expliquez

Que voyez-vous ? regardez-bien les détails.

Où se situe le paysage ? Quelle place prend-t-il dans le tableau ?

Que représente-t-il ?

De quelles couleurs sont les montagnes ? pourquoi ?

Ce paysage existe-t-il réellement ?

Crucifixion Anonyme Ecole Flamande

Époque moderne : les 17ème et 18èmes siècles

C'est l'invention du paysage dit « classique », qui devient un genre autonome. Les artistes hollandais peignent les paysages à la manière documentaire, leurs tableaux sont comme des fragments de réalités. Pour eux le paysage n'est pas un genre « mineur ». Certes ces paysages sont peints en atelier mais ils représentent des paysages tout à fait crédibles

Observez et expliquez

Que voyez-vous ? Décrivez les éléments qui constituent le paysage (arbres, rivière, mer, rocher, falaise...). Quelle place prend-t-il dans le tableau ?

Que représente-t-il ?

Où est l'ombre, où est la lumière ?

Où sont les personnages ? quelle taille ont-ils ?

Imaginez-vous à l'intérieur, vous sentez-vous petit ?

Paysage avec rochers, HONDECOTER, Gilis Claes (1575-1668)

Ecole Hollandaise

En France, les peintres intellectualisent le paysage comme refuge d'harmonie. C'est l'invention du paysage idéale, dit « classique ». C'est une recombinaison d'éléments de la nature pour obtenir un paysage parfait.

Observez et expliquez

Que voyez-vous ? Décrivez les éléments qui constituent le paysage (arbres, rivière, mer, rocher, falaise...). Quelle place prend-t-il dans le tableau ?

Que représente-t-il ? est-il vraisemblable ?

Où est l'ombre, où est la lumière ?

Où sont les personnages ? quelle taille ont-ils ?

Paysage, ADVINENT Etienne-Louis (1767-1831) Ecole Française

Le 19ème siècle

Les évolutions s'enchaînent rapidement.

Le paysage devient le reflet de l'âme et des émotions avec le romantisme. Les artistes de ce mouvement ne veulent pas représenter le beau, la nature parfaite mais exprimer leurs sentiments. La nature est souvent représentée puissante et sauvage : des gouffres, des montagnes, des tempêtes, des cascades... L'homme est impuissant face à elle.

Pour les peintres naturalistes et réalistes, la nature est un spectacle changeant dont il faut rendre compte et qu'il faut regarder au plus près (Ecole de Barbizon). Les artistes réalistes cherchent à représenter le monde tel qu'il est, sans embellissement ni idéalisation. Ils adoptent une approche quasi scientifique de l'observation de la réalité : le paysage doit fidèlement restituer sur la toile les images que perçoit l'œil humain. De plus en plus de peintres peignent en plein air, sur le motif. L'invention de la peinture en tube permet de travailler en plein air. Côté Alpes le paysage de montagne

est lentement conquis au grès des ascensions vers les sommets menés par les scientifiques, botanistes, écrivains et les peintres (Ecole Dauphinoise).

L'invention de la photographie, qui montre une réalité enregistrée mécaniquement va imprégner et influencer le travail des peintres.

Observez et expliquez

Où sommes-nous ?

Que voyez-vous ? décrivez le passage, les éléments géographiques (roches, éboulis, neige, lichen...)

Est-ce un paysage imaginaire ou qui existe ?

Pourquoi cette peinture fait penser à une photographie ?

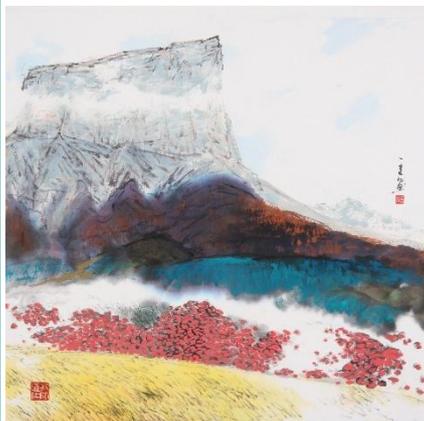
La Meije vue du vallon des Etançon, GUÉTAL Laurent (1841-1892), Ecole Dauphinoise

Salle HE HIFU au 1er niveau

Le 20ème et le 21ème siècle

Le refus de la perspectives, l'invention de l'abstraction, l'utilisation subjective de la couleur conduisent à l'expérimentation sur la notion de paysage. Les artistes interviennent également in situ (land art) ou utilisent de nouveaux supports (installations, vidéo...). La prise de conscience écologique entraîne aussi de nouveaux questionnements.

Mont Aiguille, He Yifu

Observez et expliquez

Où sommes-nous ?

Que voyez-vous ? décrivez le paysage, les éléments géographiques (roches, éboulis, neige, lichen...)

Est-ce un paysage imaginaire ou qui existe ?

Quelles couleurs a utilisé le peintre ?