

Parcours Caravage

Musée des Beaux-Arts

Rouen

Bienvenue au musée des Beaux-Arts de Rouen,

Ce parcours vous permettra de (re)découvrir de façon ludique les riches collections d'un des plus importants musées de province.

Les différentes questions posées ne font pas appel à votre érudition ou à vos connaissances en histoire de l'art, mais à votre perspicacité et à votre sens de l'observation.

Pour vous orienter dans les salles, vous avez à votre disposition un plan du musée. De plus, n'hésitez pas à faire appel aux personnels en salle.

Bonne visite et à vous d'ouvrir l'œil !

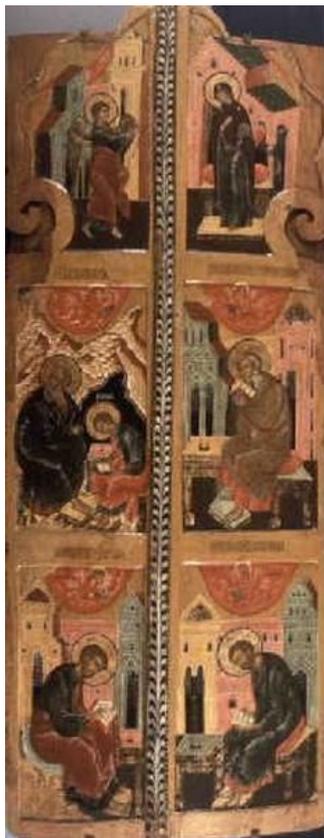
Emmanuel Hanny (1855-1934)
Le Poète et la Sirène ou *Orphée charmant la Sirène*, 1903

Cette sculpture est une **ronde-bosse** ce qui signifie que l'on peut en faire le tour. Ce groupe statuaire représente le héros musicien **Orphée** qui du jeu talentueux de sa lyre parvient à « apprivoiser » une **sirène** visiblement séduite.

De leur chant fatal, ces créatures charmaient les marins pour les attirer et finalement les dévorer. Doté d'un pouvoir supérieur grâce à son instrument divin, Orphée prend garde de l'éloigner de la dangereuse séductrice.

- Q. 1** - Les sirènes ont disparu depuis longtemps de nos croyances ; nous continuons pourtant à les entendre régulièrement. Dans quelles circonstances ?
De quels éléments la lyre d'Orphée est-elle constituée ?
À quoi voit-on que le personnage féminin est une sirène ?

.....
.....
.....

Anonyme russe, Porte royale avec l'Annonciation et Les Quatre Évangélistes, milieu XVIIe siècle

La généreuse donation d'**Henri et Tatiana Collin** en 1985 a permis de faire entrer au musée un important fonds d'**icônes**. Ces peintures religieuses sont singulièrement rares dans les institutions muséales françaises.

Leur aspect schématique et irréaliste est parfaitement volontaire car il s'agit d'une représentation symbolique : la taille des figures dépend de l'importance de leur statut spirituel, l'ocre doré évoque la lumière divine, les animaux-attributs permettent d'identifier certains personnages. Dans les **églises orthodoxes**, un mur d'icônes, qu'on appelle l'**iconostase**, sépare les fidèles du chœur dans lequel officient les prêtres. La porte centrale est dite « royale », elle accueille dans sa partie supérieure l'épisode de l'Annonciation. Les images au-dessous donnent à voir les quatre évangélistes, rédacteurs du *Nouveau Testament*.

Q. 2 - Comment s'appellent les deux personnages situés dans les parties supérieures ?

De quel épisode de la vie de Jésus s'agit-il ?

.....
.....
.....

François Clouet
(vers 1520-1572)
Le Bain de Diane
vers 1560

Ce panneau de bois peint est un bel exemple de la **Renaissance française**. Il offre à la vue un groupe de personnages composé de femmes nues dont les corps s’inspirent de sculptures antiques (comme celle qui se trouve à côté du tableau), et de deux faunes, créatures mythologiques mi-homme, mi-bouc.

L’histoire est celle de **Diane et Actéon**, le chasseur à cheval vêtu d’un pourpoint à rayures noires et blanches. Il surprend la déesse de la lune et de la chasse alors qu’elle se lave nue dans un ruisseau. Pour se venger de cet affront visuel, Diane le métamorphose en cerf. Actéon se fait alors dévorer par ses propre chiens .

Q. 3 - Quels sont les points communs entre le corps de la sculpture représentant Omphale et celui de Diane ?

.....
.....

Willem Kalf (1619-1693)
Nature-morte aux aiguières et au plat doré, vers 1645

Les peintres **nordiques** se font une spécialité de la **nature morte** au XVIIe siècle. Ce terme désigne les représentations de choses inanimées, de plantes et d'animaux. On parle de «vanité» pour certaines peintures de ce genre. Les objets représentés y suggèrent la fragilité de la vie humaine et donc l'inutilité des orgueils vis-à-vis de la richesse, du pouvoir ou du savoir. Cette toile montre de beaux objets précieux. Le plat à omphalos posé verticalement, les deux aiguières et le linge blanc renvoient aux usages de la table. Les convives étaient en effet invités à se laver les mains entre les différents services.

Q. 4 - Comment le peintre représente-t-il la fragilité de la vie ?

Deux objets sont communs à cette peinture et à celle du même auteur qui se trouve immédiatement à sa gauche (*Nature-morte à la gourde d'argent*), lesquels ?

.....
.....

L'attention portée au quotidien par les **artistes flamands et hollandais** en fait des maîtres de la **scène de genre**, à côté du paysage et de la nature morte. Le terme désigne des sujets qui s'attachent à représenter la **vie contemporaine** dans certains de ses aspects. Volontiers bavardes et truculentes, ces peintures ne sont pas avares de détails triviaux : le personnage à l'extrême gauche cherche à se faire vomir en se mettant les doigts dans la bouche, celui qui dort sur ses bras est malade d'avoir trop bu et peut-être trop fumé, des hommes caressent des jeunes filles de manière pressante.

Gillis van Tilborch (v. 1625-1678), *Banquet villageois*, vers 1650

Q. 5 - La femme à la fenêtre de la maison, sur la droite du tableau, arrose quelqu'un en contrebas. Pourquoi ?

.....
.....

Le Maître des cortèges (peintre anonyme actif en France au milieu du XVIIe siècle), *Portrait équestre de Louis XIII*, vers 1640

Ce petit portrait équestre offre l'effigie du roi Louis XIII, parfaitement reconnaissable aux traits de son visage. Ce type de représentation figurant un monarque sur un cheval s'inspire de la statuaire monumentale antique destinée à la glorification des empereurs romains.

Q. 6 - L'ensemble de ce petit panneau de bois met l'accent sur une fonction royale fondamentale. Laquelle ? Par quels motifs ?

.....
.....

Cet épisode fait partie de la **Passion**, laquelle comprend les différents événements vécus par Jésus, de la **Cène**, son dernier repas partagé avec ses disciples, jusqu'à sa mise au tombeau. Il s'agit ici de la **flagellation**, scène qui précède le supplice de la **crucifixion**.

Caravage peint ce tableau lors de son premier séjour à **Naples**, ville où il se réfugie pour échapper à la justice romaine. Il est en effet responsable d'un homicide à la suite d'une rixe liée au jeu. Naples est à ce moment-là une des villes les plus peuplées d'Europe. Le **clair-obscur**, ce jeu de lumière violemment contrasté, procure réalisme et dramatisation immédiate à la scène représentée.

Le Caravage (1571-1610), *La Flagellation du Christ à la colonne*, vers 1606

Q. 7 - Quels sont les autres éléments réalistes de cette peinture?

.....
.....

Pierre Puget (1620-1694)
Hercule terrassant l'hydre de Lerne, vers 1660

Hercule est par excellence le héros aux exploits fameux et innombrables. Fils illégitime de Jupiter et de la belle Alcmène, il est poursuivi tout au long de sa vie par le courroux de Junon, épouse de son père vexée de sa naissance. Devenu fou à la suite d'un sort qu'elle lui a jeté, le héros tue ses propres enfants et, selon certaines versions, son épouse Mégare. En punition de sa folie meurtrière, il doit accomplir douze travaux dont fait partie la mise à mort de l'hydre de Lerne.

Cette sculpture de **Pierre Puget** annonce dans son dynamisme et son expressivité les inflexions baroques de la fin du siècle.

Q. 8 - Pouvez-vous citer un autre des douze travaux d'Hercule ?

Décrivez le monstre vaincu par Hercule. De quels animaux réels est-il composé ?

.....
.....
.....

Diego Velázquez (1599-1660)
Démocrite, vers 1630

La **peinture espagnole** est rare dans nos musées car elle n'a été appréciée en France qu'à partir du début du XIXe siècle.

Le tableau, après avoir été un portrait de bouffon royal à la trogne souriante, a été l'objet d'un repeint pour devenir le philosophe **Démocrite**. Le sourire joyeux est devenu celui d'un penseur qui se moque de la folie des hommes et de leur prétention à la connaissance. L'aspect trivial et particulier du personnage, le travail pictural parfois très empâté sont à l'opposé des vertus classiques de pondération et d'idéalisation longtemps prônées par l'art français.

Q. 9 - Par quels objets le savoir est-il représenté ?
Quel domaine particulier du savoir est ici évoqué ?

.....
.....

La **commode** apparaît à la fin du XVIIe siècle et devient le meuble majeur du siècle suivant. Ce modèle résulte d'un travail d'ébénisterie. Cet art vise à recouvrir le bois de bâti d'un meuble, ou d'un objet, par une matière plus noble : bois exotiques, écaille de tortue, métal, etc. Le terme trouve son origine vers 1600 dans l'usage du bois d'ébène sous la forme de fines plaques pour recouvrir les surfaces .

François Lieutaud (avt. 1700-1748), *Commode Régence*, vers 1720

- Q. 10** - La façade de cette commode est rythmée par trois rangs de tiroirs.
Quel est leur nombre exact ? 3, 4, 6 ou 9 ?
.....

Suite aux deux séjours du **Caravage** à Naples à l'aube du XVIIe siècle, le **foyer napolitain** reste marqué par un puissant **réalisme** et le goût du **clair-obscur**. Le jeu lumineux contrasté perd cependant sa dimension dramatique pour devenir un moyen plastique de mise en scène et de spatialisation.

Gaspare Traversi (v.1722-1770), *La Partie de cartes*, vers 1770

Ce **caravagisme** tardif se décline chez le peintre **Traversi** dans des scènes de genre amusées qui lui assurent un beau succès à Rome à partir du milieu du XVIIIe siècle.

Q. 11 - Un tricheur inattendu participe au jeu ! Par quel biais va-t-il tromper ses adversaires ? Quel est son statut social ?

.....
.....

Le musée possède le fonds **impressionniste** le plus important en province après les collections parisiennes des musées d'Orsay et Marmottan. Cette richesse est due à la donation du grand bourgeois rouennais **François Depeaux**, laquelle a permis l'entrée de 53 œuvres majeures.

Monet est représenté par des peintures significatives des grandes étapes de sa carrière. Ses recherches sérielles sont dévoilées par une des 28 versions du portail de la cathédrale de Rouen, une série réalisée entre 1892 et 1894.

Claude Monet (1840-1926)
Portail de la cathédrale de Rouen, temps gris, 1894

Q. 12 - Monet décline ce motif dans des mises en pages très similaires mais affirmait pourtant qu'il ne peignait pas le monument.

Que voulait-il représenter ?

.....

Parcours Caravage

- Q.1 - Emmanuel Hannaux (1855-1934), *Le Poète et la Sirène* ou *Orphée charmant la Sirène*, 1903
Les sirènes ont disparu depuis longtemps de nos croyances ; nous continuons pourtant à les entendre régulièrement. Dans quelle circonstance ?
 Quand nous entendons les signaux sonores des véhicules des pompiers, ambulanciers, policiers ou des alarmes.
De quels éléments la lyre d'Orphée est-elle constituée ?
 De morceaux de bois, de cuir et d'une carapace de tortue.
À quoi voit-on que le personnage féminin est une sirène ?
 On aperçoit des écailles, puis une queue de poisson à partir du bas de sa cuisse.
- Q.2 - Anonyme russe, *Porte royale avec l'Annonciation* et *Les Quatre Évangélistes*, milieu XVIIe siècle
Comment s'appellent les deux personnages situés dans les parties supérieures ?
 Il s'agit à gauche de l'Archange Gabriel et à droite de la Vierge Marie
De quel évènement s'agit-il ?
 Gabriel est venu annoncer à Marie la naissance de son enfant, qui sera le fils de Dieu. Cela s'appelle l'Annonciation.
- Q.3 - François Clouet (vers 1520-1572), *Le Bain de Diane*, vers 1560
Quels points communs peut-t-on observer entre le corps de la sculpture représentant Omphale et celui de Diane ?
 Elles sont toutes les deux nues, parce que ce sont des personnages mythologiques. Leurs corps sont idéalisés, sans pilosité, plis ou grain de beauté. On observe le même *contrapposto* : un déhanché (avec la jambe droite raide et la gauche fléchie) contrebalancé par un mouvement inverse des épaules.
- Q.4 - Willem Kalf (1619-1693), *Nature morte aux aiguières et au plat doré*, vers 1645
Comment le peintre représente-t-il la fragilité de vie ?
 Par les objets posés en équilibre instable : le plat de métal blanc dépasse fortement de la table, l'aiguière est renversée, la montre posée sur l'assiette de métal blanc qui évoque le temps qui passe.
Deux objets sont communs à cette peinture et celle, du même auteur, qui se trouve immédiatement à sa gauche « Nature morte à la gourde d'argent », lesquels ?
 La gourde et l'assiette de métal blanc, étain ou argent.
- Q.5 - Gillis van Tilborch (Bruxelles, v. 1625-Bruxelles, 1678), *Banquet villageois*, années 1650
La femme à la fenêtre de la maison sur la droite du tableau arrose quelqu'un en contrebas. Pourquoi ?
 Elle arrose l'homme en contrebas parce qu'il urine sur le mur !
- Q.6 - Le Maître des cortèges (peintre anonyme actif en France au milieu du XVIIe siècle), *Portrait équestre de Louis XIII*, vers 1640
L'ensemble de ce petit panneau de bois met l'accent sur une fonction royale fondamentale, laquelle ? Par quels motifs ?
 La fonction militaire est identifiable grâce au casque, à l'armure, au bâton de commandement et à la scène de bataille de l'arrière-plan.

Parcours Caravage

Réponses (suite)

Q.7 - Le Caravage (Michelangelo Merisi) (1571-1610), *La Flagellation du Christ à la colonne*, v. 1606

Quels sont les autres éléments réalistes de cette peinture ?

Les personnages sont représentés grandeur nature, leurs visages ont des rides et des poches sous les yeux; un vêtement porte un accroc. Ces acteurs sont en effet peints à partir de modèles vivants qui n'ont pas été améliorés, idéalisés dans leur représentation.

Q.8 - Pierre Puget (1620-1694), *Hercule terrassant l'hydre de Lerne*, vers 1660

Pouvez-vous citer un autre des travaux d'Hercule ?

- 1 - Étouffer le lion de Némée.
- 3 - Capturer la biche de Cérynie aux sabots d'airain et aux bois d'or.
- 4 - Ramener vivant l'énorme sanglier d'Érymanthe chez le roi Eurysthée.
- 5 - Nettoyer les écuries d'Augias qui ne l'avaient jamais été.
- 6 - Tuer les oiseaux anthropophages du lac Stymphale.
- 7 - Dompter le taureau crétois.
- 8 - Capturer les chevaux féroces mangeurs d'hommes de Diomède.
- 9 - Rappporter la ceinture d'Hippolyte, reine des Amazones.
- 10 - Vaincre le géant Géryon et voler son troupeau de bœufs.
- 11 - Rappporter les pommes d'or du jardin des Hespérides.
- 12 - Descendre aux Enfers et ramener Cerbère, le chien aux trois têtes.

Décrivez le monstre vaincu par Hercule. De quels animaux réels est-il composé ?

Corps de lion, ailes d'oiseau ou de chauve-souris, serpent ou ver, trompe d'éléphant peut-être.

Q.9 - Diego Velázquez (1599-1660)

Par quels objets le savoir est-il représenté ? Quel domaine particulier du savoir est ici évoqué ?

Le savoir est représenté par les livres et le globe terrestre; ce dernier renvoie à la géographie.

Q.10 - François Lieutaud (Marseille, av. 1700-Paris, 1748), *Commode Régence*, vers 1720

La façade de cette commode est rythmée par trois rangs de tiroirs. Quel est leur nombre exact 3, 4, 6 ou 9 ?

Sur trois rang de tiroirs, il y en a exactement 4, deux en haut avec deux entrées de serrure différentes, puis un seul dans les deux rangs du bas où l'entrée de serrure est centrale.

Q.11 - Gaspare Traversi (v.1722-1770), *La Partie de cartes*, vers 1770

Un tricheur inattendu participe au jeu ! Par quel biais va-t-il tromper ses adversaires ? Quel est son statut social ?

Le personnage sobrement vêtu de noir, un prêtre, est renseigné sur le jeu de ses adversaires par les discrets chuchotements d'un élégant juste derrière lui.

Q.12 - Claude Monet (1840-1926), *Portail de la cathédrale de Rouen, temps gris*, 1894

Monet décline ce motif dans des mises en pages très similaires et affirmait qu'il ne peignait pourtant par le monument. Que voulait-il donc représenter ?

Le temps chronologique et les changements de lumière qu'il provoque sur l'édifice.