Parcours Corneille

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 !

Raymond Duchamp-Villon (1876-1914), *Le Cheval majeur*, 1914-1962

Depuis l'Antiquité, la réalisation d'un groupe équestre constitue un morceau de bravoure pour le sculpteur. **Duchamp-Villon** reprend ce thème mais le modernise. Il évacue le cavalier anecdotique et abandonne le traitement réaliste pour un travail de **formes géométrisées**. Ces dernières s'inspirent du monde industriel et de la machine dont la génération du sculpteur voit l'affirmation dans la vie quotidienne. Le cheval de Duchamp-Villon incarne un mythe essentiel de la Modernité : celui de la vitesse.

Duchamp-Villon laisse une maquette de petit format du *Cheval* avant de partir pour la guerre de 14-18 où il décède. Différents tirages sont ensuite réalisés par ses deux frères, les artistes Jacques Villon et Marcel Duchamp, désireux de perpétuer sa mémoire. L'agrandissement final est organisé par Marcel Duchamp en 1966. Ce dernier lui donne alors son titre définitif : ***Le Cheval majeur***.

Q. 1 - Dans quel mouvement des avant-gardes s'inscrit cette sculpture ?

.....
.....

Un fragment peut dire le tout. Combien de sabots comptez-vous ?

.....

La **peinture orientaliste** connaît un vif succès pendant tout le XIXe siècle et jusqu'au milieu du XXe siècle. À l'époque, la notion d'Orient comprend tout le bassin méditerranéen et s'ouvre notamment à **l'Afrique du Nord**. En plein **colonialisme**, ces images sont une prise de possession supplémentaire qui relève d'un regard subjectif porté envers le dominé. La présence de ruines affirme l'idée d'une colonisation ancienne qui justifie celle qui est contemporaine. Elle développe aussi l'idée d'un temps arrêté, à une époque où l'Europe connaît de nombreuses ruptures politiques et économiques qu'elle perçoit comme des progrès positifs.

Victor-Pierre Hugué (1835 -1902), *Reste d'un aqueduc romain aux environs de Cherchell (Algérie)*, 1868

Q. 2 - De quelle période historique date cette architecture?
.....

À quoi sert un aqueduc ?
.....

Charles Chaplin (1825-1891),
La Partie de loto, 1865

Ce tableau charmant présente une **image idéalisée de l'enfance**. Les vêtements du XVIIIe siècle accentuent cette dimension artificielle en proposant une aimable vision historiciste et non pas réaliste de l'enfance.

Dans une lecture chrétienne, **le jeu** est associé à la perte de temps et aux tentations du diable. Ces enfants sont néanmoins sous la protection de Dieu.

Q. 3 - Par quelle(s) représentation(s) cette protection s'exprime-t-elle ?

.....
.....

Claude Marie Dubufe (1790-1864), *Portrait de Madame de Rampal, comtesse de Grigneuseville*, vers 1840

Claude Marie Dubufe est le fondateur d'une dynastie de **portraitistes mondains** dont le renom traverse le **XIXe siècle**. Son travail idéalisant flatte sa riche clientèle afin de la satisfaire.

Ce portrait est de l'époque romantique, période qui revendique un malaise lié aux nombreux changements qu'elle connaît. « Le mal du siècle » est un trait majeur du **romantisme**. Il devient même une attitude à la mode et de bon ton.

Q. 4 - Comment l'artiste traduit-il dans ce tableau le supposé malaise psychique de cette femme à l'apparence sereine ?

.....
.....

Claude Monet (1840-1926),
Rue Saint-Denis. Fête du 30 juin
1878, 5212

Depuis le milieu du XIXe siècle, les **Expositions Universelles** révèlent les dernières innovations technologiques et industrielles. Celle de Paris en 1878 présente des nouveautés comme le téléphone et le réfrigérateur. Le 30 juin 1878, la récente IIIème République instrumentalise le succès de l'évènement en organisant sa toute première fête nationale. Pour l'occasion, Paris fut abondamment pavoisé.

Monet profite de cette célébration pour capter la mobilité de la lumière, des drapeaux et de la foule. Les **touches nerveuses et colorées** traduisent cette **instantanéité** qui au cœur du projet impressionniste.

Q. 5 - Dans cette rue pavoisée, l'artiste exprime tout autant son intérêt pour la couleur et le mouvement, que ses sympathies républicaines et nationalistes. Il l'écrit d'ailleurs en toutes lettres. Où et par le biais de quels motifs ?

.....
.....

Dans un asile, une famille attristée rend visite à sa fille mentalement déréglée. Le thème de la **folie** résonne parfaitement avec l'intérêt du **Romantisme** pour les aspects intimes, dramatiques et irrationnels de l'être humain. Le tableau de Biard montre les conditions sordides dans lesquelles les fous, les « aliénés » comme on les appelait, étaient détenus au XIXe siècle. Le lieu ressemble à une prison, la jeune femme porte une camisole dont les liens ont été défaites pour la visite de sa famille.

François-Auguste Biard
(1798-1882)
*L'Hôpital des fous : une jeune
fille ne reconnaît pas ses
parents, 1833*

Q.6 - Comment le peintre nous montre-t-il que cette jeune femme est devenue folle ?

.....

Un détail signifie qu'elle est retombée en enfance, lequel ?

.....

.....

Jean-Jacques Caffieri (1752-1792), Pierre Corneille, 1779

Suite à l'ouverture de nombreux **musées** en Europe pendant le XVIIIe siècle, Louis XVI désire présenter les collections royales au public et aux artistes dans le palais du Louvre. Une série de statues des *Hommes illustres de la France* est alors commandée pour orner la grande galerie, le futur lieu de présentation des œuvres. **Caffieri** reçoit la commande du **Pierre Corneille** dont le marbre est exposé au salon de 1779.

Le projet muséal avorte faute de moyens financiers et à cause de la Révolution. Le gouvernement révolutionnaire le concrétise en inaugurant le **Museum central des Arts** en 1793, devenu depuis le musée du Louvre.

Q. 7 - Que fait précisément l'écrivain Corneille ?

.....

Comment est démontrée la difficulté de l'exercice ?

.....

Alexandre François Desportes (1661-1743),
Le Débûché du cerf, 1718

La chasse est le privilège du roi et de la noblesse sous l'Ancien Régime. Ce type de tableau s'adresse par conséquent à une élite sociale qui en orne ses résidences et ses châteaux.

Desportes représente le **débûché du cerf**, moment où l'animal quitte les bois pour la plaine. Le réalisme hérité des Flamands et le sens du mouvement fondent la réputation de l'artiste, lequel est promu **peintre des chasses et des meutes de Louis XIV** en 1696.

Q. 8 - Tracez la ligne qui organise l'ensemble du groupe animalier. Elle est rompue par une autre ligne afin de démontrer l'arrêt en cours, tracez la aussi.

Cette dernière trouve un écho dans le paysage. Par le biais de quel élément ?

.....

Castiglione est célèbre en tant que graveur mais surtout pour ses talents de **peintre animalier**. Dans une composition frontale en fort premier plan, l'artiste représente avec un talent consommé différents animaux et ustensiles. L'esprit réaliste, l'abondance dynamique et la théâtralité font de cette toile un chef d'œuvre du **courant baroque**.

Giovanni Benedetto Castiglione (v.1611-1663/1665), *La Caravane*

Q. 9 - Combien de poules comptez-vous dans ce fatras animalier ?

.....

Qu'est-ce qui donne un aspect exotique à cette représentation ?

.....

De sa mère Vénus, le prince **Enée** reçoit des armes divines qui vont lui permettre de fonder un royaume dans le Latium. L' épisode s'inspire de **L'Énéide** de **Virgile**. Cette épopée raconte les aventures de ce prince, transfuge de la ville de Troie détruite, pour en faire l'ancêtre mythique du peuple romain. Dans un **esprit classique**, **Poussin** traite le sujet avec clarté et valorise la responsabilité du héros fondateur. L'Antiquité est pour ce peintre l'horizon culturel, esthétique et moral auquel l'art doit se référer.

Nicolas Poussin (1594-1665)
Vénus montrant ses armes à Enée, 1639

Q. 10 - Un rythme précis et répété organise l'œuvre et ses différents motifs, lequel ?

.....

Jean-Baptiste Corneille (1649-1695), *La Résurrection de Lazare*, vers 1690

La scène représente le moment où le Christ ressuscite son ami **Lazare** à la demande des sœurs de ce dernier. Miracle des plus importants pendant la vie terrestre de Jésus, il annonce son propre triomphe sur la mort au dimanche de Pâques. D'une théâtralité exacerbée, l'évènement conjugue une lumière contrastée, des couleurs chaleureuses et un espace indéterminé. L'œuvre démontre l'ouverture de l'art français aux recherches **baroques** à la fin du règne de Louis XIV.

Q. 11 - Comment le peintre montre-t-il la surprise de Lazare ?

.....
.....

Un personnage reprend cette attitude théâtrale.
Lequel ?

.....

Le Pérugin (Pietro Vannucci) (v. 1448-1523),
L'Adoration des mages, *La Résurrection du Christ*, 1497

Contemporain de **Léonard de Vinci**, dont il est le camarade d'atelier, Le Pérugin est une figure majeure au cœur de la **Renaissance italienne**. Ces trois petites œuvres faisaient partie d'une **pradelle**, un ensemble d'images situées à la base d'un retable polyptyque (c'est-à-dire à plusieurs panneaux). La formule est héritée du Moyen Âge mais l'image appartient pleinement à la Renaissance par son espace tridimensionnel et son apparente vérité visuelle.

Q. 12 - Dans une perspective, le point de fuite est ce point imaginaire vers lequel convergent les lignes des architectures représentées (voir *L'Adoration des mages*). Où se situe, approximativement, ce point dans *La Résurrection* ?

.....
.....

Parcours Corneille

- Q.1 - Raymond Duchamp-Villon (1876-1914), *Le Cheval majeur*, 1914-1962
Dans quel mouvement artistique des avant-gardes s'inscrit cette sculpture ?
 Cette sculpture appartient au cubisme.
Un fragment peut dire le tout. Combien de sabots comptez-vous ?
 Un seul sabot.
- Q.2 - Victor-Pierre Huguet (1835-1902), *Reste d'un aqueduc romain aux environs de Cherchell (Algérie)*, 1868
De quelle période historique date cette architecture.
 Cette ruine date de l'Antiquité romaine.
À quoi sert un aqueduc ?
 Un aqueduc est un pont servant au transport de l'eau.
- Q.3 - Charles Chaplin (1825-1891), *La Partie de loto*, 1865
Dans une lecture chrétienne, le jeu est associé à la perte de temps et aux tentations du diable. Ces enfants, malgré le danger, sont sous la protection de Dieu. Par quelle(s) représentation(s) cette protection s'exprime-t-elle ?
 Un chapelet (un collier pour réciter des prières) pend du tiroir, une image religieuse (certainement une Sainte Famille) est accrochée au mur.
- Q.4 - Claude Marie Dubufe (1790-1864), *Portait de Madame de Rampal, comtesse de Grigneuseville*, vers 1840
Comment l'artiste traduit-il dans ce tableau le supposé malaise psychique de cette femme en apparence sereine ?
 Par le ciel et la mer tourmentés du paysage.
- Q.5 - Claude Monet (1840-1926), *Rue Saint-Denis. Fête du 30 juin 1878* (salle 6.74)
Où et par le biais de quels motifs ?
 Sur un des drapeaux, en bas à droite, est écrit le début de « Vive la République » (« Vive la Rép » précisément), sur une banderole est écrit en bleu et en toutes lettres « Vive la France », elle traverse le tiers supérieur de l'image.
- Q.6 - François-Auguste Biard (1798-1882), *L'Hôpital des fous : une jeune fille ne reconnaît pas ses parents*, 1833
Comment le peintre nous montre-t-il que cette jeune femme est devenue folle ?
 Au moyen de sa coiffure échevelée.
Un détail signifie qu'elle est retombée en enfance, lequel ?
 La poupée au premier plan du tableau à droite.
- Q.7 - Jean Jacques Caffieri (1752-1792), *Pierre Corneille*, 1779 (salle 2.19)
Que fait précisément l'écrivain Corneille ? Comment est démontrée la difficulté de l'exercice ?
 Il est en train de réfléchir. La difficulté de la réflexion est traduite par le front ridé, le visage tendu et la pose désaxée de l'écrivain.
- Q.8 - Alexandre François Desportes (1661-1743), *Le Débouché du cerf*, 1718
Tracez la ligne qui structure l'ensemble du groupe animalier. Elle est rompue par une autre ligne afin de démontrer l'arrêt en cours, tracez là aussi. Cette dernière trouve un écho dans le paysage, par le biais de quel élément ?
 Le groupe des animaux est sous-tendu par une oblique qui part d'en bas à gauche du tableau et monte vers l'angle supérieur droit. Cette ligne est contrariée par l'oblique des bois, des pattes et du cou rejeté du cerf. Cette dernière ligne trouve son écho dans le tronc d'arbre penché au-dessus de la meute.

Parcours Corneille

- Q.9 - Giovanni Benedetto Castiglione (v.1611-1663/1665), *La Caravane*, années 1650
Combien de poules comptez-vous dans ce fatras animalier ?
7 poules
Qu'est-ce qui donne un aspect exotique à cette représentation ?
Le turbans des deux hommes.
- Q.10 - Nicolas Poussin (1594-1665), *Vénus montrant ses armes à Enée*, 1639
Un rythme précis et répété organise l'œuvre et ses différents motifs, lequel ?
Un rythme ternaire organise l'ensemble de la composition : trois arbres, trois points forts de la narration (Énée, Vénus, le trophée d'armes), trois angelots accompagnent la déesse, trois dieux et déesses fleuves sont allongés à l'arrière-plan.
- Q.11 - Jean-Baptiste Corneille (1649-1695), *La Résurrection de Lazare*, vers 1690
Comment le peintre montre-il la surprise de Lazare ?
Lazare a la bouche et les yeux grands ouverts, ses bras et ses mains, doigts écartés, sont levés.
Un personnage reprend cette attitude théâtrale. Lequel ?
La femme en bas à gauche de la composition.
- Q.12 - Le Pérugin (Pietro Vannucci) (v. 1448-1523), *L'Adoration des mages*, *La Résurrection du Christ*, 1497
Dans une perspective, le point de fuite est ce point imaginaire vers lequel convergent les lignes des architectures représentées. Ou se situe, approximativement, ce point dans *La Résurrection* ?
Au niveau du nombril du Christ ressuscité.