

FICHE SUR LE CLASSICISME

Période historique : Développée en France sous les ministères de Richelieu (1624-1642) et de Mazarin (1642-1661), l'esthétique classique atteint son apogée sous le règne de Louis XIV.

Définition : Le terme latin « classicus » signifie qui est de premier rang, qui appartient à la classe supérieure des citoyens. L'adjectif « classique » commence à être utilisé à la Renaissance ; il désigne alors, par opposition à l'art gothique, une esthétique qui s'inspire du modèle antique gréco-romain (V et IVes av. J-C).

Le classicisme prend sa source en Italie avec Annibal Carrache qui revient aux sources de l'art antique et invente une nouvelle conception idéalisée de la beauté qu'il applique notamment au genre du paysage. Le classicisme est un mouvement culturel qui s'est imposé dans la peinture, la sculpture, l'architecture, la littérature et la philosophie.

Caractéristiques :

Les thèmes :

- ♥ Les scènes et personnages issus de la mythologie grecque (**doc A à D**)
- ♥ Les scènes et les personnages bibliques (**doc E à F**)
- ♥ Les scènes historiques et allégoriques qui glorifient notamment le roi Louis XIV (**doc G à I**)
- ♥ Les portraits d'aristocrates
- ♥ Les paysages, construits selon les règles de la perspective (scènes pastorales ou thème mythologique..) présentent la nature comme une force immuable par opposition aux hommes dont le destin est éphémère. (**doc J & K**)

La peinture classique incarne un idéal de beauté à travers des sujets nobles (personnages bibliques, figures héroïques, mythologie grecque...) Elle symbolise le triomphe de la raison sur le désordre des passions.

Les règles & techniques :

- ◆ En peinture : la composition du tableau est claire et ordonnée : la scène se déroule entièrement à l'intérieur du cadre (contrairement au baroque où les personnages et motifs sont hors cadre)
- ◆ L'art des proportions et de la perspective : l'espace du tableau est structuré en plans successifs ; les diagonales et les spirales caractéristiques des œuvres baroques sont évitées. Le tableau est construit selon une harmonie mathématique : la symétrie et le respect des proportions sont primordiaux.
- ◆ Le respect de la bienséance : l'artiste peut représenter des scènes de violence, de cruauté, mais il doit bannir la vulgarité de l'horreur. Il s'agit d'éviter toute fascination pour le morbide et d'inviter le spectateur à éprouver de la pitié pour les victimes.
- ◆ Les contours des personnages et des motifs sont nets ; la pâleur de la chair assimile les personnages à des statues antiques.
- ◆ La lumière : elle est vive car le classicisme aspire à un idéal de clarté. De fait chaque motif a une couleur définie, ce qui évite la présence de contrastes violents et permet de mettre davantage en valeur les formes.
- ◆ Les poses : les personnages adoptent des attitudes sobres ; la grandeur des personnages est représentée par des poses stables, statiques qui inspirent la respectabilité.

Ainsi, le classicisme est une esthétique à la recherche d'un idéal de perfection, à travers le respect des proportions, de l'équilibre et de l'ordre. La monarchie française s'appuie sur ce mouvement culturel afin de se représenter au sommet de sa puissance aux yeux de toute l'Europe.

Artistes emblématiques :

♠ En peinture :

Nicolas Poussin (1594-1665), est la figure majeure du courant. Installé à Rome à partir de 1624, son œuvre s'inspire de la mythologie et de l'histoire romaine et chrétienne ; il y inclut une réflexion sur l'homme, la morale héroïque et la nature. En 1641, il fut nommé premier peintre du Roi. Il obtint ainsi la direction générale de tous les ouvrages de peinture et ornements des maisons royales.

Charles Le Brun (1619- 1690), est le peintre officiel de la cour de Louis XIV. Membre fondateur de l'Académie royale de peinture et de sculpture (en 1648, il fixera les règles stylistiques de la peinture et de la sculpture classique en France. Il traduit dans sa peinture des sentiments héroïques et dramatiques. Chargé de décorer le Louvre et les châteaux de Vaux-le-Vicomte et de Versailles, il se met au service de la monarchie afin de célébrer la grandeur du roi.

Georges de La Tour (1593- 1652), a réalisé de nombreuses peintures au contenu spirituel et moral. Son œuvre est marquée par des jeux d'ombre et de lumière (clair-obscur). Son style est marqué par une simplification des formes et le recours à des compositions géométriques.

Claude Lorrain (1621-1682) : le paysage tient une place importante dans ses œuvres, soit il sert de cadre à une scène biblique, ou alors à une scène historique ou mythologique ; les personnages y tiennent en général une toute petite place, même situés au premier plan. Il s'inspire de la réalité pour nourrir l'univers idéalisé de ses œuvres.

Louis Le Nain (1593-1648), ses œuvres mettent en scène des personnages très différents : des paysans français du XVIIes. Cependant, il les idéalise car il les représente sous la forme de personnages dignes et emprunts de noblesse, ce qui contraste avec la réalité miséreuse des gens du peuple.

♣ **En sculpture :**

La sculpture classique privilégie les attitudes simples et élégantes. Cependant, la sculpture française continue à hésiter entre la mesure du style classique et le mouvement, l'emphase du baroque.

Girardon (1628-1715) : il a réalisé une grande partie des sculptures du Palais de Versailles et de ses jardins. Le Brun le charge d'exprimer dans son œuvre les théories classiques ; il réalise alors en 1666 l'œuvre la plus classique de toute la sculpture française du XVIIe s : le groupe d'*Apollon servi par les nymphes* destiné à la grotte de Thétis (**doc B**)

Rival de Girardon, **Coyzevox** réalise pour les fontaines des statues classiques (*Nymphe à la coquille*, **doc C**)

A l'instigation de Charles le Brun, l'Académie Royale de Peinture et de Sculpture est créée en 1648 sous la protection de Mazarin. L'Académie élabore les règles de l'art et du bon goût.

♣ **En architecture :**

Les bâtiments classiques se distinguent par la recherche de la symétrie et de la rigueur géométrique. Les lignes sont droites et les surfaces sont sobres, par opposition aux constructions baroques qui se caractérisent par la présence de surcharges ornementales, tout en courbes et contre-courbes.

Jacques Lemercier (1586-1654) : urbaniste, dessinateur de jardins, décorateur, sous la protection de Marie de Médicis, de Louis XIII, d'Anne d'Autriche et surtout du cardinal de Richelieu. Il est entre autres à l'origine de la chapelle de la Sorbonne et du pavillon de l'Horloge, au Louvre.

Claude Perrault (1613-1688) : il dessine les plans de l'observatoire de Paris entre 1667 et 1672. Il travaille également à Versailles dont il dessine des intérieurs et fournit les plans de la grotte de Thétis, du bain de Diane et du Grand Canal.

Louis Le Vau (1612-1670) : créateur du château de Vaux-le-Vicomte (**doc L**) ; intendant et ordonnateur des bâtiments royaux en 1654. Le cardinal de Mazarin lui confie la construction du collège des Quatre-Nations. Il participa aussi à la construction des églises Saint-Louis en l'île à Paris, de l'hôpital de la Salpêtrière et des aménagements au Louvre (chambre à coucher du roi dans le pavillon du roi, cour carrée et façade orientale) et aux Tuileries (pavillon de Flore).

Jules Hardouin-Mansart (1646-1708) : à Versailles, il réalise la galerie des Glaces, les ailes du Nord et du Midi, les Grande et Petite Ecuries, l'Orangerie, le Grand Commun, la Chapelle royale, les bosquets des Dômes et de la Colonnade, le Grand Trianon, l'église Notre-Dame et le couvent des Récollets...

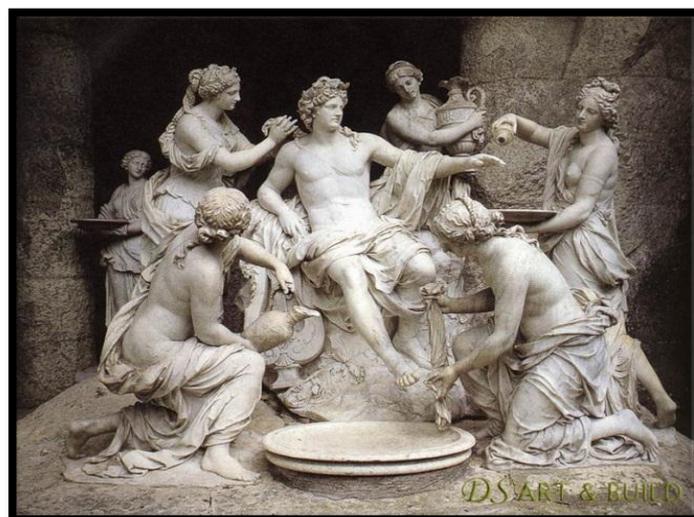
L'œuvre architecturale la plus caractéristique de cette période est la colonnade du Louvre (qui orne la façade orientale du Palais du Louvre, **doc M**). Elle est conçue par un comité d'artistes (Le Vau, Le Brun) dirigé par Claude Perrault. Droite et imposante, elle symbolise la majesté et la rigueur classique.

André Le Nôtre (1613-1700) : fut jardinier du roi Louis XIV et eut notamment pour tâche de concevoir l'aménagement du parc et des jardins du château de Versailles, mais aussi celui de Vaux-le-Vicomte et Chantilly ; les parterres fleuris, les bassins géométriques et les jeux d'eau doivent démontrer la soumission de la nature disciplinée par l'homme (**doc N-O**).

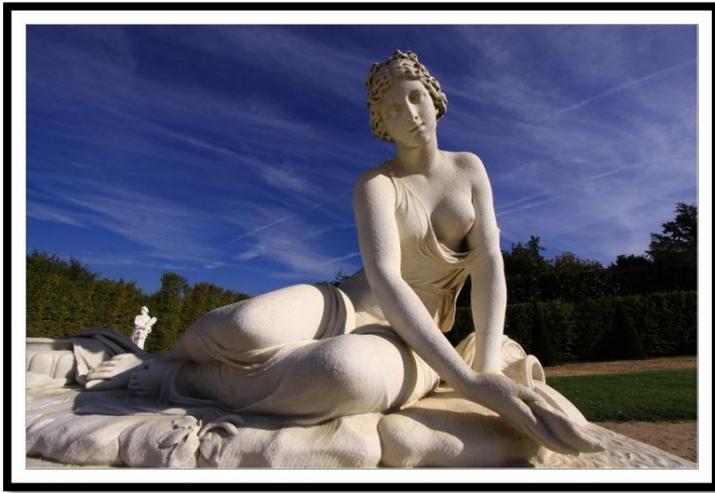
Quelques œuvres représentatives :

Doc A. *Le triomphe de Neptune* de Nicolas Poussin, 1634

Doc B. *Apollon servi par les nymphes*, Girardon, 1666

Doc C. *Nymphe à la coquille*, Coyzevox, 1683.

Doc D. *L'entrée d'Alexandre à Babylone*, Le Brun, 1665

Doc E. *Charité*, Le Brun, 1642-1648

Doc F. *La Sainte famille avec saint Jean et sainte Elisabeth dans un paysage*, Poussin, 1650.

Doc G. *Louis XIV à cheval*, Girardon, 1692.

Doc H. *Portrait de Louis XIV*, Le Brun, 1668.

Doc I. *Statue de Louis XIV*, 1689.

Doc J. *Port de mer avec l'embarquement d'Ulysse quittant les Phéaciens*, Le Lorrain, 1646.

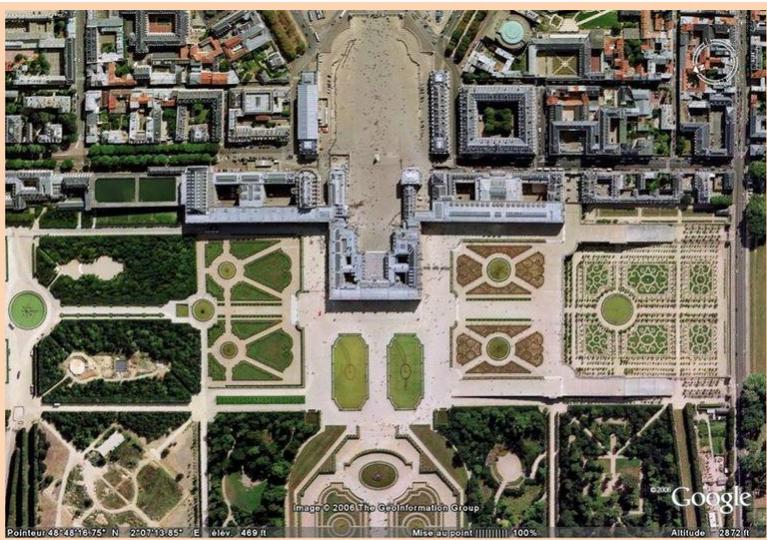
Doc K. *Vue du Campo Vaccino*, Claude Lorrain, 1636.

Doc L. Photographie du château de Vaux-le-vicomte inauguré en 1661.

Doc M. Photographie de la colonnade du Louvre, érigé de 1667 à 1672.

Doc N. Photographie aérienne du Palais et des jardins de Versailles, Google earth.

Doc O. Photographie des jardins de Versailles.