

HISTOIRE DES ARTS

Repères de progressivité

Formes et circulations artistiques (IXe - XVe siècles)

OBJET D'ÉTUDE PROPOSÉ : ARCHITECTURES ET DÉCORS CIVILS, URBAINS, MILITAIRES ET RELIGIEUX AU MOYEN ÂGE

Le « Cavalier de Bamberg » : sculpture accolée au pilier nord du chœur oriental de la cathédrale de Bamberg (env. 1230).

NIVEAU DE CLASSE	CINQUIÈME	QUATRIÈME	TROISIÈME
<p>Niveau lexical</p> <p><i>(mots en ital. : termes ou notions évaluables au terme de l'année)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ronde-bosse, haut-relief, bas-relief, encadrement, socle, adossement, statue-colonne, statue équestre / figure équestre, statue colossale / grandeur nature, idéalisation / naturalisme. • Croisée d'ogives, arcs-boutants, chapelles rayonnantes, arc-brisé (rappel chœur, nef, transept, déambulatoire, abside). • Monodie, a cappella, chant responsorial / antiphonique. 	<p>Réinvestissement des termes liés à la sculpture (classe de 5e) + équilibre, mouvement, frontalité.</p>	<p>Distanciation, détournement, instrumentalisation, allégorie.</p>
<p>Champs de savoir</p>	<p>Le gothique international</p> <p>Le « gothique international », un premier humanisme ?</p> <p>Culture artistique</p> <p>Sculpture et architecture.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Description d'une sculpture : analyse des formes (réalisme, idéalisation, stylisation, déformation), des matériaux, des mouvements. • La cathédrale gothique et ses caractéristiques architecturales. • Dialogue entre la statue et son environnement architectural (emplacement et sens symbolique) ; dialogue de la cathédrale avec son environnement urbain. • La sculpture gothique : d'une statuaire idéalisée à une glorification de l'aventure humaine. 	<p>La statuaire équestre</p> <p>La statue équestre, variation sur un thème donné ou manifestation du pouvoir politique ?</p> <p>Culture artistique</p> <p>Description d'une sculpture avec approche comparative.</p> <p>La statue équestre : détermination des invariants ; évolution des styles, des formes, du rapport au modèle.</p> <p>La représentation du cheval et de son mouvement : charge symbolique, fascination et complexité.</p>	<p>L'œuvre déviée</p> <p>Comment une politique ou une idéologie peuvent-elle s'emparer d'une œuvre d'art à son profit ?</p> <p>Culture artistique</p> <p>Réappropriation politique d'un thème plastique : la statue équestre. Interroger le contexte politique, le regard porté sur l'œuvre et son instrumentalisation.</p> <p>La réappropriation de l'imagerie médiévale par la culture populaire (Walt Disney)</p>

NIVEAU DE CLASSE	CINQUIÈME	QUATRIÈME	TROISIÈME
	<p>Culture historique</p> <p>La figure du cavalier au Moyen-Âge :</p> <ul style="list-style-type: none"> le chevalier et la féodalité, le cavalier et la chasse, le cavalier et les tournois, le cavalier et la guerre (Société, Église et pouvoir politique dans l'Occident féodal, XIe-XVe siècles) ; les croisés (Chrétientés et islam, des mondes en contact, VIe-XIIIe siècles). <p>Culture musicale</p> <ul style="list-style-type: none"> Profane et sacré entremêlés : le motet polytextuel. Le chant au service de la liturgie. 	<p>Culture historique</p> <p>La figure du cavalier comme affirmation du pouvoir politique.</p> <p>La déclinaison de l'image impériale : représentations équestres des potentats, des rois de France et de Napoléon Bonaparte.</p> <p>Culture musicale</p> <p>Le thème de la chevauchée et la figuration musicale du mouvement.</p>	<p>Culture historique</p> <p>L'art détourné et instrumentalisé : la réappropriation de l'image du Cavalier de Bamberg par le régime nazi.</p>
Œuvres connexes	<p>Statuaire gothique</p> <ul style="list-style-type: none"> Anonyme, <i>Statue-colonne</i>, baie centrale du portail royal de Chartres, milieu XIIe siècle. Anonyme, <i>L'Ange au sourire, dit de Saint-Nicaise</i>, cathédrale de Reims, XIIIe siècle. <p>La Cathédrale gothique</p> <ul style="list-style-type: none"> En France : Amiens, Laon, Paris ou Reims. En Allemagne : Bamberg. En Angleterre : Durham ou York. <p>Musiques de l'époque gothique :</p> <ul style="list-style-type: none"> Chants grégoriens. Pérotin, organum <i>Viderunt Omnes</i>, 1198. Motets du manuscrit de Montpellier, XIIIe s. Guillaume de Machaut, <i>Messe Notre Dame</i>, env. 1360-1365. 	<p>Diverses représentations équestres</p> <ul style="list-style-type: none"> Statue de Marc-Aurèle, place du Capitole à Rome, 176/180 ap. J.-C. (+ monnaie italienne de 0,50 €). Statuette dite « de Charlemagne », bronze, Paris, musée du Louvre. Verrochio, <i>Monument au Colleone</i>, 1483-1488, bronze, Venise, campo dei Santi Giovanni e Paolo. Giambologna, <i>Cosme 1er de Toscane</i>, 1598, Florence, place de la Seigneurie. Bernin et Girardon, <i>Louis XIV sous les traits de Marcus Curtius</i>, marbre, 1671-1677 et 1688, Versailles, Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon. Lemot (d'après Franqueville, 1614) <i>Henri IV</i>, 1818, Paris, Pont-Neuf. David, <i>Bonaparte franchissant le col du Grand Saint-Bernard</i>, 1800, Rueil, château de la Malmaison. Pajol, <i>Statue équestre de Napoléon 1er</i>, 1867, Montreau-Fault-Yonne, pont de l'Yonne. 	<p>Récupérations et détournements</p> <ul style="list-style-type: none"> Emmanuel Frémiet, <i>Statue équestre de Jeanne d'arc</i>, 1874, Paris, place des Pyramides. Georgio Gori, <i>Le Génie du Fascisme</i>, devant le pavillon italien de l'Exposition internationale de 1937. Hubert Lanzinger, <i>Le porte-drapeau</i>, huile s/toile, 1938, Washington DC, US Center for Military History. Ouverture de <i>Tannhäuser</i> de Wagner : la récupération de Wagner par le régime nazi (ex. films de Leni Riefenstahl). Uta von Ballenstedt, épouse du margrave Ekkehard II de Misnie, dans le chœur occidental de la cathédrale de Naumburg, milieu du XIIIe s. <p><i>(Comme le cavalier de Bamberg, cette sculpture a été instrumentalisée par le régime nazi.)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Le personnage de la belle-mère de Blanche-Neige dans Walt Disney, <i>Blanche-neige et les sept nains</i>, 1938. <p><i>(La statue de Uta a probablement inspiré Walt Disney pour le dessin du personnage de belle-mère. À travers les studios Disney, l'image gothique passée au prisme du XIXe siècle est diffusée et encore réinterprétée.)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> « La Chevauchée des Walkyries » reprise par Spielberg pour les hélicoptères du film <i>Apocalypse Now</i>.

NIVEAU DE CLASSE	CINQUIÈME	QUATRIÈME	TROISIÈME
Œuvres connexes		<p>Le cheval, thème et variations</p> <ul style="list-style-type: none"> • Géricault, <i>Le Derby d'Epsom</i>, 1821, Paris, musée du Louvre. • Degas, <i>Le Défilé</i>, essence s/papier marouflé sur toile, 1866-68, Paris, musée d'Orsay. • Manet, <i>Courses à Longchamp</i>, 1867, Chicago, Art Institute. • Muybridge, <i>Cheval en mouvement</i>, photographie, 1878. • Eisenstein, <i>Octobre</i>, 1928 (extrait de l'acte II) ; <i>Que viva Mexico</i>, 1930-1979 (extrait : « Maguey »). • Hirst, <i>Legend</i>, bronze polychrome, 2011. <p>Chevauchées musicales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liszt, <i>Mazeppa</i>, poème symphonique, 1851. • Wagner, « la Chevauchée des Walkyries », extrait de <i>La Walkyrie</i>, opéra, 1877. • Schönberg, « <i>Roß, mein Roß</i> » (extrait des <i>Gurrelieder</i>). 	