

HISTOIRE DES ARTS

Repères de progressivité

Le Sacre de l'artiste (XIVe siècle - début XVIIe siècle)

OBJET D'ÉTUDE PROPOSÉ : FLANDRES, FRANCE ET ITALIE – CIRCULATIONS DES FORMES, DES STYLES ET DES ÉCOLES

La Galerie François Ier du château de Fontainebleau.

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"> Fresques, stucs, boiseries, lambris, dorures. Allégorie, emblème, symbole, mécène, commande. Décor, ornement. Fiction, narration. Distinction, construction, composition. Mise en valeur, encadrement. Déploiement de l'œuvre dans l'espace Haut-relief, bas-relief, ronde-bosse 	<p>Les techniques : fresque, stuc.</p> <p>Genres et styles : maniérisme, madrigal.</p> <p>La narration visuelle : lecture des œuvres, dispositif sériel, mouvement et temporalité suggérée.</p> <p>Alternance et complémentarité : répétition, variation, cohérence plastique.</p> <p>La référence : inspiration et citation.</p> <p>Structure/ornement : vocabulaire <i>ornemental</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Processus de réalisation. Rapport d'échelle. Éphémère, vestige, projet, esquisse, carton, installation, in situ. Conservation, restauration, valorisation. Diachronie, synchronie, anachronisme.
<p>Champs de savoir</p>	<p>La commande royale, sacre de l'artiste.</p> <p><i>Comment la commande royale honore-t-elle l'artiste et révèle-t-elle l'évolution de son statut ?</i></p> <p>Culture artistique</p> <ul style="list-style-type: none"> La galerie, symbole de la puissance royale. (<i>Rosso Fiorentino</i>, fresques : <i>L'ignorance chassée</i> et <i>L'Eléphant impérial</i>. <i>L'Eléphant au Caparaçon</i>, 1530-1540.) Magnificence et profusion du décor. (<i>Présence des « F »</i>, de l'emblème de la Salamandre ; <i>richesse des matériaux et diversité des éléments ornementaux</i>.) La distribution en architecture : emplacement de la galerie au sein du château ; son rôle symbolique entre les appartements royaux et la chapelle. 	<p>La circulation des techniques et des formes.</p> <p><i>Comment la Renaissance italienne se traduit-elle en France ?</i></p> <p>Culture artistique</p> <ul style="list-style-type: none"> La fresque, l'influence de Michel-Ange et du maniérisme italien. La galerie : organisation de l'espace, composition des peintures, décors en stucs. Fonction de la sculpture et représentation du corps en mouvement. 	<p>Le château royal hier et aujourd'hui.</p> <p><i>Comment le temps présent, en donnant à lire l'empreinte des temps passés sur un espace architectural, le marque-t-il de sa propre empreinte ?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Mutations d'un lieu patrimonial : transformations, disparitions, fonctions évolutives. Le rapport d'une œuvre de grande taille à son concepteur, au commanditaire et aux spectateurs. Le dialogue diachronique entre l'œuvre d'un artiste et le lieu patrimonial.

NIVEAU DE CLASSE	CINQUIÈME	QUATRIÈME	TROISIÈME
	<p>Culture historique</p> <ul style="list-style-type: none"> • François Ier, un roi mécène. • La magnificence, un enjeu politique et diplomatique. <p>Culture musicale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danseries de la Renaissance. (<i>Pavane, basse-danse, gaillarde...</i> : <i>Gervaise ou Attaignant</i> ; <i>Thoinot Arbeau. Travail sur les signatures rythmiques de chaque danse et leur notation chorégraphique.</i>) • La Chanson polyphonique. (<i>Pierre Certon ou Claudin de Sermisy : relation entre texte-musique ; écriture en imitations / écriture homorythmique.</i>) <p>Culture littéraire</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thématique « Vivre avec autrui : famille, amis, réseaux ». • Le poème de Cour, le statut du courtisan. 	<p>Culture historique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Des guerres d'Italie de Charles VIII jusqu'à Catherine de Médicis. • Artistes italiens à la cour de France. <p>Culture musicale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le madrigal : Figuralismes, « maniérisme » musical, chromatisme. <p>Culture littéraire</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thématique : « Se chercher, se construire : Dire l'amour ». • Le mouvement de la Pléiade, l'influence d'Ovide et du pétrarquisme : inspiration, citation, répétition, variation (Ronsard, Du Bellay, D'Urfé). 	
Œuvres connexes	<p>Littérature</p> <p>Marot, <i>Petite Epître au roi</i>, 1518.</p> <p>Fresques</p> <p>Raphaël, les <i>Stanze</i> du Vatican, 1508-1525 ; Mantegna, la chambre des époux du Palais ducal de Mantoue, 1465-1474.</p> <p>Peinture de chevalet</p> <p>Léonard de Vinci, <i>La Joconde</i>, <i>Saint Jean-Baptiste</i>, <i>Sainte Anne</i>.</p> <p>Arts décoratifs</p> <p>Cellini, <i>L'Océan et la Terre</i>, dite aussi <i>Salière de François I</i>, 1540-1543, Vienne, Kunsthistorisches Museum.</p> <p>Architecture</p> <p>Châteaux de la Loire.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Statuaire antique. • Œuvres de Michel-Ange (ex. La Chapelle Sixtine, son plafond et son organisation par série, Rome, 1508-1512). • Œuvres picturales de Pontorno, Salviati, le Parmesan. • Madrigaux de Claudio Monteverdi, Carlo Gesualdo ou Roland de Lassus (ex. <i>les Prophéties des Sibylles</i>, 1550-1560). • Ronsard, extrait de L'Adonis, 1564 : description de la mort d'Adonis. • Guillaume Colletet (1598-1659) : Sonnet <i>L'Absence du Roi</i> ou <i>Plainte du Génie de Fontainebleau</i>. • Œuvres de la Trans-Avant-Garde italienne : Mimmo Paladino, Enzo Cucchi (citation et l'inspiration d'une tradition picturale). 	<ul style="list-style-type: none"> • Matériel préparatoire (dessins, cartons) de la <i>Galerie d'Ulysse</i> du château de Fontainebleau. • Sir Henry Wallop, Courrier diplomatique au roi Henry VIII, 17 novembre 1540, contenant une description de la Galerie. • La Grande Galerie du Louvre et la Galerie des Glaces à Versailles : transformations et évolutions. • La « Piscine » de Roubaix, la Tate Modern à Londres, lieux reconvertis. • Buren, <i>Les Deux Plateaux</i>, 1986, Paris ; Takashi Murakami, Jeff Koons et Anish Kapoor au château de Versailles, 2008, 2010 et 2015.