

Table des matières

■ Avant-propos	3
L' Antiquité	
■ La Grèce	7
L'âge du bronze	7
La civilisation minoenne : -2000/-1350	7
▶ Le palais minoen	8
La civilisation mycénienne : -1650/-1200	9
▶ Palais	9
▶ Tombes	10
L'âge du fer	10
La période archaïque	10
▶ Une nouvelle structure : la <i>polis</i>	11
▶ L'architecture	11
▶ La sculpture	12
▶ La céramique	13
La période classique : -480/-370	15
▶ Le contexte historique	15
▶ Des guerres extérieures aux conflits internes	15
▶ Le premier Classicisme : -450/-430	17
▶ Le maniérisme : -430/-370	21
▶ Le second Classicisme : -370/-323	21
La période hellénistique : milieu du III ^e siècle-I ^{er} siècle	23
■ Rome	27
VIII ^e -VI ^e av. J.-C. : la Rome des Rois	27
▶ L'Italie primitive : fin du VI ^e siècle av. J.-C.	27
▶ Les Grecs	28
▶ Les Étrusques : en latin : <i>Tulci</i> (Toscane)	28
▶ L'apogée de cette civilisation culmine au VI ^e siècle av. J.-C.	28
▶ Rome, cité étrusque	28
V ^e -I ^{er} av. J.-C. : la République	29
▶ Conquête de l'Italie	30
▶ Conquête des pays de la Méditerranée	30
▶ Première guerre punique : -264/-241	30
▶ Seconde guerre punique : -218/-201	30
▶ Les crises de la République	30
I ^{er} -V ^e ap. J.-C. : L'Empire	31
▶ Le culte impérial	32

Le Moyen Âge

■ L'art roman	37
Le contexte historique et culturel	37
Le développement des grandes abbayes : un catalyseur spirituel et esthétique	38
▶ L'Abbaye de Cluny : 910-1130	38
▶ L'Abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire : 1020-1235	38
Les sources de l'art roman	39
▶ L'influence orientale	39
▶ L'influence antique	40
Origine de l'appellation et évolution du mouvement	40
▶ Comparaison entre la basilique paléochrétienne et l'église romane	40
De l'émergence du roman à sa consécration	41
▶ La conception de la figure, une résultante de l'architecture : début du xi ^e siècle	41
▶ Une transformation radicale : la conception du portail	41
▶ Le cloître : un lieu de méditation	42
Les périodes d'expansion de l'art roman	42
▶ Le premier art roman : de 1000 à 1100 (jusqu'à la première croisade)	42
▶ Le second art roman : de 1050 à 1150 (jusqu'à la manifestation du gothique)	43
L'architecture et la sculpture : deux activités complémentaires	43
▶ Des artistes connus	43
▶ Une relation nouvelle entre l'architecte et le sculpteur	44
L'art roman : un art symbolique	44
▶ Quels sens donner à ce qui est représenté?	44
▶ Quelle place prend le fantastique?	45
Manifestations du roman dans d'autres arts	45
▶ Les peintures romanes	45
▶ Les vitraux	46
▶ L'enluminure	47
■ L'art gothique	49
Le contexte historique et culturel	49
Origine de l'appellation et évolution du mouvement	50
Les éléments fondamentaux de l'architecture gothique	50
De l'émergence du gothique à sa consécration	51
▶ Des créations déterminantes	51
Les périodes d'expansion de l'art gothique	51
▶ Le gothique primitif : xii ^e siècle	51
▶ Le gothique classique : 1190-1230	52
▶ Le gothique rayonnant : 1230-1350	53
▶ Le gothique flamboyant : xv ^e -xvi ^e siècles	54
Manifestations du gothique dans d'autres arts	54
▶ Peintures et enluminures	54
▶ Les vitraux	55
▶ La musique	56

La Renaissance

Le contexte historique	59
Origine de l'appellation et histoire du mouvement	59
■ La Renaissance italienne	61
La première Renaissance en Italie du Nord	61
▶ Sculpture	61
▶ Architecture.....	63
▶ Peinture	63
L'épanouissement de la Renaissance à Florence : 1470-1520.....	65
▶ Florence sous Laurent de Médicis : 1470-1490.....	65
▶ Peinture	65
Rome : 1480-1520.....	70
Venise : l'indépendance de la Sérénissime.....	74
■ La Renaissance française	79
La première Renaissance : 1480-1530.....	79
▶ En sculpture.....	79
▶ En architecture.....	79
Entre première et seconde Renaissance.....	81
▶ Fontainebleau	81
▶ L'École de Fontainebleau.....	81
▶ La première période : 1526-1570.....	81
La seconde Renaissance : 1530-1580	82
■ La Renaissance dans les pays du nord	87
Les Flandres	87
L'Allemagne	89
▶ La musique	92

Le Baroque

Origine de l'appellation et histoire du mouvement	95
■ L'Italie, terre d'élection du baroque	97
La première génération : artistes nés autour de 1560-1570	97
▶ L'école de Bologne.....	97
La deuxième génération : artistes nés autour de 1600.....	100
▶ Peintre et dessinateur	100
▶ Sculpteur et architecte.....	100
La troisième génération : artistes nés autour de 1700	103
■ La peinture flamande au ^{xvii} e siècle	105
Haarlem : un seul peintre notoire	105
Anvers : un centre majeur, Rubens et ses disciples.....	106
Delft : une école de peinture autour de Carel Fabritius.....	108
Amsterdam : un foyer de culture.....	109
■ La peinture espagnole au ^{xvii} e siècle	113
Séville : 2 grands maîtres Zurbaràn et Velásquez.....	113

Valence	116
Manifestations du baroque dans d'autres arts	117
▶ La musique	117

Le Classicisme

■ Le xvii ^e siècle	121
Le contexte historique	121
Origine de l'appellation et histoire du mouvement	121
Principales figures du xvii ^e siècle	122
▶ Technique de Poussin	126
En marge des grandes figures	127
Refus et revendications.....	129
Des œuvres phares.....	129
Manifestations du Classicisme dans d'autres arts	130
▶ La sculpture	130
▶ L'architecture	131
▶ La musique	131
La réception	132
▶ L'œuvre de Poussin	132
▶ L'œuvre de La Tour	132
▶ La querelle du coloris.....	132
■ Le xviii ^e siècle	135
Le contexte historique	135
Principales figures du xviii ^e siècle.....	136
▶ Au temps de la Régence.....	136
▶ Au temps de la Marquise de Pompadour : 2 peintres antithétiques	137
▶ Au temps de l'Encyclopédie.....	139
Des œuvres phares.....	141
Manifestations du Classicisme dans d'autres arts	142
▶ La sculpture	142
▶ L'architecture	143
▶ La musique	144
La réception	144
▶ L'œuvre de Watteau.....	144
▶ Sous l'œil de Diderot.....	145

Le Romantisme

Le contexte historique	147
Les sources du Romantisme.....	148
▶ 1760 : Le Néoclassicisme	148
▶ 1770 : Le mouvement du <i>Sturm und Drang (Orage et Passion)</i>	149
▶ 1780 : Le Néoclassicisme en France.....	149
▶ L'atelier de David et ses prestigieux élèves	149
▶ Gérard et Girodet oscillent entre Néoclassicisme et Romantisme	150
Origine de l'appellation et histoire du mouvement	151
■ L'école anglaise	153

■ La peinture allemande	155
■ Le Romantisme français	157
Du sublime au grandiose : la légende napoléonienne	157
L'Orient : de la réalité historique au mythe	159
■ Le Romantisme noir	163
Principale figure du Romantisme	165
Refus et revendications.....	166
Des œuvres phares.....	167
Manifestations du Romantisme dans d'autres arts.....	169
▶ La sculpture	170
▶ L'architecture	170
▶ La musique	171
La réception	171
Le devenir du mouvement, ses influences.....	172

Le Réalisme

Le contexte historique	175
Les sources du Réalisme.....	176
Origine de l'appellation et histoire du mouvement	176
▶ De la Bataille du Réalisme au Salon des Refusés.....	176
Principales figures du Réalisme.....	177
Refus et revendications.....	180
Des œuvres phares.....	181
Manifestations du Réalisme dans d'autres arts	183
▶ La sculpture	184
▶ L'architecture	186
La réception	187
▶ Les caricatures	187
Le devenir du mouvement, ses influences.....	189

L'Impressionnisme

Le contexte historique	191
Les sources de l'Impressionnisme.....	193
▶ Des peintres initiateurs : l'École de Barbizon	193
Origine de l'appellation et évolution du mouvement.....	195
Principales figures de l'Impressionnisme.....	196
Refus et revendications.....	203
Des œuvres phares.....	204
Manifestations de l'Impressionnisme dans d'autres arts.....	205
▶ La sculpture	205
▶ L'architecture	207
▶ La musique	208
La réception	208
▶ Les détracteurs	209
▶ Les défenseurs	209

Le devenir du mouvement, ses influences.....	210
--	-----

Le Postimpressionnisme

Le contexte historique	214
Origine de l'appellation et évolution du mouvement.....	214
▶ Du côté de Pont-Aven.....	215
▶ Pont-Aven à Paris	216
▶ De Pont-Aven au Pouldu.....	217
▶ Du côté des Nabis.....	217
Principales figures du Postimpressionnisme	218
▶ Un ambassadeur du Pointillisme : Paul Signac (1863-1935).....	218
▶ Le chef de file de Pont-Aven : Gauguin (1848-1903).....	219
▶ Le fondateur des Nabis : Paul Sérusier (1864-1927).....	220
Des œuvres phares.....	220
Deux figures marginales	223
▶ La période hollandaise : fin 1883-fin 1885	223
▶ La période française : début 1886-été 1890	223
Manifestations du Postimpressionnisme dans d'autres arts	227
▶ La sculpture	227
▶ L'architecture	229
▶ La musique	229
Le devenir du mouvement, ses influences.....	230
▶ Pont-Aven après Gauguin.....	230
▶ Les Nabis	231

Le Fauvisme

Le contexte historique	233
Origine de l'appellation	234
Les sources du Fauvisme.....	234
Principales figures du Fauvisme.....	236
Refus et revendications.....	237
Des œuvres phares.....	238
La réception	239
Le devenir du mouvement, ses influences.....	240

L'Expressionnisme

Le contexte historique	243
Les sources de l'Expressionnisme.....	244
Origine de l'appellation et évolution des mouvements.....	246
Principales figures de l'Expressionnisme.....	248
Refus et revendications.....	250
Des œuvres phares.....	252
L'expérience du Bauhaus.....	254
▶ Histoire du Bauhaus.....	254
▶ Le Bauhaus de Weimar : 1919-1925.....	254
▶ Le Bauhaus de Dessau : 1925-1932.....	255

▶ Le Bauhaus de Berlin : 1932-1933	255
▶ L'enseignement au Bauhaus	255
La musique	256
▶ 1923-1938 : Dodécaphonisme	256
La réception	257
Le devenir du mouvement, ses influences	257

Le Cubisme

Le contexte historique	259
Origine de l'appellation et évolution du mouvement	260
Les sources du Cubisme	261
▶ Les primitifs	261
Principales figures du Cubisme	263
Refus et revendications	265
Des œuvres phares	266
Manifestations du Cubisme dans d'autres arts	269
▶ La sculpture	269
La réception	270
Le devenir du mouvement, ses influences	271

Du Dadaïsme au Surréalisme

■ Le Dadaïsme	275
Le contexte historique	275
Les sources du Dadaïsme	276
▶ 1882 : « Le Salon des Arts incohérents »	276
▶ Arthur Cravan et le concept de modernité	276
▶ Le primitivisme expressionniste	277
Origine de l'appellation et évolution du mouvement	277
Principales figures du Dadaïsme	280
Refus et revendications	281
Des œuvres phares	283
Manifestations du Dadaïsme dans d'autres arts	284
▶ La sculpture	284
La réception	285
Le devenir du mouvement, ses influences	285
■ Le Surréalisme	287
Le contexte historique	287
▶ Le cas Dali : 1934	288
Les sources du Surréalisme	288
Origine de l'appellation et évolution du mouvement	289
▶ « La période héroïque » : 1923-1925	290
▶ « La période raisonnante » : 1925-1930	290
▶ « Autonomie du Surréalisme » : 1930-1939	290
Principales figures du Surréalisme	291
Refus et revendications	295

Des œuvres phares	295
Manifestations du Surréalisme dans d'autres arts	298
▶ La sculpture	298
La réception	299
Le devenir du mouvement, ses influences	300

L'art contemporain

Le contexte historique et culturel	303
Les années 1950	304
▶ En Europe	304
▶ Aux États-Unis	307
Les années 1960	308
▶ En Europe	308
▶ Dans le monde anglo-saxon	309
Les années 1970	311
▶ Dans le monde anglo-saxon	311
Synthèse	312

Lexique

Vocabulaire critique	313
Culture générale	314
Notions esthétiques	315
Notions historiques	317