

Fiche Corrections 4e

ENQUÊTE POLICIERE AUTOUR D'UNE ŒUVRE D'ART
Bonaparte traversant le col du Saint Bernard Jacques Louis David

Compétences travaillées :

- identifier les caractéristiques d'une œuvre
- Proposer et soutenir l'analyse et l'interprétation d'une œuvre

Informations complémentaires sur :

David <https://histoire-image.org/fr/etudes/bonaparte-glorifie>

1) Identité :

- ***Bonaparte traversant le col du Saint Bernard***
- Jacques Louis David (1748-1825) ; œuvre datée en 1800 ; dim : 2,59 m x 2,21 m
- Huile sur toile
- Conservée au Château de Malmaison à Malmaison.

2) Fiche signalétique :

- Genre : portrait équestre
- Commandité par le roi d'Espagne, Charles IV
- Portrait historique relatant la victoire de Napoléon ; cette œuvre peut être considérée comme une œuvre de propagande.
- La composition : Bonaparte occupe tout le premier plan sur un sol rocheux ; le cheval ainsi que Bonaparte s'inscrivent dans un triangle qui converge vers la figure de l'Empereur. Le cheval est cabré donnant ainsi à la scène du mouvement.
A l'arrière-plan, apparaissent au loin des soldats.
- Touches réalistes, précises
- Lumière vient de la gauche mettant en valeur le sujet de l'œuvre ; elle permet de mettre en valeur les habits, les drapés de l'Empereur ainsi que la robe du cheval.
- Les couleurs sont réalistes ; il y a des contrastes entre les couleurs primaires (bleu et jaune) ainsi qu'un contraste entre Napoléon et l'ensemble du tableau.
- Le visage de Bonaparte est un visage fier, idéalisé son costume aux couleurs vives est splendide, son manteau est ample. Son geste est dynamique, il tend son bras afin de montrer la direction à suivre. L'ensemble est théâtral.
-

3) Reconstitution :

- Cette œuvre a été commanditée par le Roi d'Espagne Charles IV, allié de Bonaparte afin d'illustrer la campagne d'Italie et la victoire de Napoléon Bonaparte.
- Le thème choisi reflète un événement réel quoique modifié. Il s'agit d'un épisode des campagnes d'Italie (1799-1800) quand Bonaparte a traversé les Alpes afin de rejoindre l'Italie.
- Par la composition, le choix des couleurs, le peintre David cherche à mettre en valeur le caractère conquérant de Bonaparte, sa bravoure et son statut d'Empereur guidant son armée (par le geste de son bras). Le peintre cherche à magnifier (idéaliser) l'événement.
- Intérêt historique cette œuvre a permis de magnifier les campagnes de Napoléon. Bien qu'existant, l'épisode représenté ici met en valeur le caractère conquérant de Bonaparte

et non la représentation réelle des faits. Elle participe ainsi à la propagande de Napoléon. Ce tableau est devenu le symbole même des victoires de Napoléon. Cette œuvre fait aussi référence à d'autres événements historiques par les inscriptions présentes sur le rocher.

ENQUÊTE POLICIERE AUTOUR D'UNE ŒUVRE D'ART
La Balançoire Pierre Auguste Renoir.

Compétences travaillées :

- identifier les caractéristiques d'une œuvre
- Proposer et soutenir l'analyse et l'interprétation d'une œuvre

<https://apprendre.tv5monde.com/en/exercices/b2-vantage/la-balancoire?exercice=4>

1) Identité :

- *La balançoire*
- Pierre Auguste Renoir ; 1876 ; 92X73 cm
- Huile sur toile
- Conservée au Musée d'Orsay (Paris)

2) Fiche signalétique :

- Genre : scène de genre, scène galante.
L'artiste représente l'intérieur de sa chambre, une chambre vide qui reflète son état d'âme et la recherche d'un repos intérieur.
- La composition : Renoir fait un cadrage serré, inspiré de la photographie afin de mettre en valeur la jeune femme ; au premier plan, sur la gauche, un homme tourne le dos au spectateur, à droite, une jeune femme se tient debout sur une balançoire, elle nous fait face. À l'arrière-plan, des silhouettes estompées, de petites tailles donnent de la profondeur à l'ensemble. Une ligne forte, oblique partant du chapeau du personnage de gauche se dirige vers le groupe estompé de l'arrière-plan structurant ainsi l'espace.
- La matière : la touche est légère, laissant apparaître les touches de peinture.
- La lumière : c'est une lumière naturelle ; elle transperce par la gauche les feuillages de l'arbre. Renoir traduit ici la lumière grâce aux contrastes des couleurs claires et foncées.
- Les couleurs : Renoir a surtout traduit les effets du soleil qui éclairent la scène, filtrés par les feuillages. C'est un jeu de contrastes entre les zones d'ombre et de lumière. Les vibrations lumineuses sont renforcées par les choix de couleurs sombres et claires sur les vêtements et sur le sol. La dominante est un camaïeu de bleus sur lesquels apparaissent des taches blanches des rais de lumière. La complémentaire jaune vient renforcer la présence des bleus. Ce jeu de couleurs donne vie au tableau.
- Renoir a créé un jeu de regards entre les 3 personnages du premier plan. Les personnages ont les habits du dimanche, la jeune femme est élégante, les hommes ont des canotiers. L'artiste représente fidèlement la mode de l'époque. Les personnages sont saisis sur le moment.

3) Reconstitution :

- Le tableau a été présenté à l'exposition impressionniste de 1877 à Paris.
- Renoir représente une après-midi dans son jardin à Montmartre. On peut y voir ses amis. De nombreux peintres impressionnistes peignaient des scènes de loisirs à la campagne qui étaient des lieux de détente pour les parisiens. La scène est paisible, familiale
- Avec cette composition, le choix des couleurs et la touche, Renoir cherche à restituer les effets de la lumière et à restituer une certaine ambiance.
- Ce tableau restitue un épisode de la vie de Renoir. Il met en valeur le quotidien des parisiens à la fin du XIX qui recherchaient le calme à la campagne.

ENQUÊTE POLICIERE AROUND D'UNE ŒUVRE D'ART
La chambre Vincent Van Gogh

Compétences travaillées :

- identifier les caractéristiques d'une œuvre
- Proposer et soutenir l'analyse et l'interprétation d'une œuvre

Informations complémentaires sur :

<https://www.lumni.fr/video/vincent-van-gogh-un-incendie-de-couleurs>

<https://www.lumni.fr/article/tout-van-gogh-en-une-oeuvre>

<https://www.wikiart.org/fr/vincent-van-gogh>

1) Identité :

- *La chambre*
- Vincent Van Gogh; 1889 ; 57,5 cm x 74 cm
- Huile sur toile
- Conservée au Musée d'Orsay (Paris)

2) Fiche signalétique :

- Genre : scène d'intérieur
- Vincent Van Gogh a peint ce tableau afin de l'offrir à sa mère.
- L'artiste représente l'intérieur de sa chambre, une chambre vide qui reflète son état d'âme et la recherche d'un repos intérieur.

La composition : Vincent Van Gogh représente de façon fidèle sa propre chambre. La vue est frontale. L'artiste utilise la technique de la perspective linéaire pour représenter l'espace. Les lignes sont souples, courbées.

Le lit à droite occupe une large place sur le tableau ; à gauche, deux chaises, une au premier plan, l'autre à l'arrière-plan sont faces au lit. Des tableaux de tailles différentes occupent l'espace des murs. A l'arrière-plan, face à nous, une fenêtre entrouverte. La composition tend à rendre cet espace harmonieux.

- La matière : Van Gogh utilise les empâtements, la touche est rapide laissant apparaître les traits de pinceaux.

- La lumière semble venir de la fenêtre mais il n'y a pas d'ombre ; les contrastes sont réalisés avec l'opposition des couleurs.
- Les couleurs : les couleurs sont vives et complémentaires (rouge et vert ; jaune et mauve ; bleu et orange) ; la dominante est chaude.
- Décors : des meubles simples, de simples bibelots et objets du quotidien. Ce décor reflète l'état réel de la chambre du peintre.

3) Reconstitution :

- Le tableau a été peint pour la mère de l'artiste.
- Le thème, la chambre, est la représentation d'une véritable chambre, celle du peintre à la fin du XIX siècle.
- Par la composition et le choix des couleurs, Van Gogh cherche à restituer une ambiance, un calme. Il cherche à traduire un sentiment intérieur.
- Cette œuvre nous présente le lieu dans lequel vivait l'artiste, un milieu modeste aux meubles sobres et simples.