POELENBURGH, Cornelis van (1594-1667), *Capriccio, vue de Rome avec le martyr de Saint Laurent*, 1622-25, **huile sur bois**, 36 x 58 cm,

« Capriccio » (par opposition à « veduta ». Voir signification dans le cours)

Appartient au Groupe des Oiseaux (aux Bentvueghels)

A Rome (le martyr des chrétiens = 1er siècle), martyr de Saint Martin, condamné à être passé sur le grill.--> histoire religieuse (antiquité).

paysage = mélange antiquité-époque moderne :

-Colisée (72-80)

-rampe d'accès au Capitole dessinée par Michel-Ange (« *Cordonata » et-*Statues équestres des Dioscures (posées là à la Renaissance)

-Dôme d'une église baroque

-Ruines d'un temple

Perspective (rappel: La technique de la perspective, connue dans l'antiquité, cf. fresques Pompéi, et redécouverte à la Renaissance) → Percée entre la masse du Capitole et du Colisée (qui dans la réalité ne sont pas aussi proches)

deux axes verticaux à distance :, la colonne Trajane et un campanile ou beffroi.

Couleur: Le blanc →le chrétien martyrisé: la blancheur de son corps est soulignée par le drapé à l'aine droite, quelques taches de blanc guident notre regard vers lui: chemise d'une femme à droite, épaule baignée de lumière d'une femme à gauche, croupe du cheval à gauche, ceinture du porteur du braséro à droite, et en surplomb, la sculpture du cheval d'un des Dioscures Frise: disposition des personnages qui assistent ou participent au martyr, en frise (emprunt à l'architecture du temple grec), soulignée par la ligne ondulée des lances (réf. Possible Paolo Uccello, Bataille de San Romano, vers 1456)

La végétation envahit l'entablement au-dessus des trois colonnes au premier plan, le dôme de l'église derrière. L'église: une œuvre d'imagination du peintre? jointoiement du mur et claveaux qui créent l'oculus peuvent le laisser penser.

Ou bien message de l'artiste ? toute œuvre humaine est destinée à devenir la proie du temps ?

Des hommes habillés comme à la Renaissance côtoient des personnages en toge,

le visage du personnage au tout premier plan à gauche ressemble à un marchand des pays du nord de l'Europe.

Des scènes de vie de siècles différents paraissent se confondre.

Les seuls éléments atemporels : la Vierge et l'Enfant, dans l'ombre mais au 1er plan JONES, Inigo (1573-1652), Queen's House, 1616 – 1635, Greenwich. Architecture

Une maison pour la Reine

I. Jones s'inspire des villas

de l'architecte vénitien de la Renaissance Andrea Palladio, qui avait remis à l'honneur l'architecture antique du temple ->
-colonnes : chapiteaux ioniques (loggia), doriques (portique), -l'élévation en trois parties -colonnade = Portique (cf. le stoïcisme, philosophie du Portique, du grec *Stoa,)(?)

Un portique de chaque côté de la maison (en GB, il pleut → plutôt abriter de la pluie, favoriser aussi la promenade ? Encadre la villa → la met en scène.

Villa: Un plan carré

DAVID, Jacques-Louis (1748-1825), Le Serment des Horaces, 1784-1785, 330 \times 425 cm, huile sur toile Prix de Rome

Les 3 Horaces prêtent le serment de combattre pour la victoire de Rome contre les Curiaces - début de l'histoire légendaire de Rome (VIIe siècle avant notre ère : le combat de 3 frères romains contre 3 frères albains permet de ne pas engager une guerre. L'issue du combat est l'annexion de la ville des vaincus par celle des vainqueurs.

Scène familiale : le père, sans doute, au centre d'une cour intérieure,

- ses 3 fils campés sur leurs jambes jurent fidélité à la Ville
- trois femmes, dont la mère sans doute et la jeune sœur promise à un des Curiaces, se désespèrent au second plan.
- -Trois arches en plein-cintre, évoquent un préau où s'abriter du soleil,
- carrelage bichrome de la cour (guide le regard vers le porche).

L'architecture de cette maison romaine n'est pas celle du VIe siècle avant Jésus-Christ,

Mais une archi. Renaissance, (par exemple cour intérieure du palais Medici-Riccardi à Florence).
Utilisation de l'architecture pour la mise en scène (cadre dépouillé, les 3 arches ont-elles une symbolique chrétienne ?)

Perspective: dallage du Serment des Horaces, rappelle les œuvres de la Renaissance qui utilisaient les lignes du carrelage pour inviter le regardeur à entrer dans le tableau, ex.: Botticelli l'Annonciation, 1489 – Raphaël, l'Ecole d'Athènes, ou Le Mariage de la Vierge, 1504

Construction pyramidale (rappel : depuis Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël, les artistes utilisent pour structurer leurs tableaux ou groupes sculptés la forme pyramidale).

ROBERT Hubert (1733-1808), Vue imaginaire de la grande galerie du Louvre en ruines, 1796, Huile sur toile, 114,5 x 146 cm

Capriccio

Long séjour à Rome (10 ans) Académie de France en 1754. Appelé le peintre des ruines.

Voir le titre : Vue imaginaire de la grande galerie du Louvre en ruines Ruines = évoque les ruines à Rome. + des sculptures, certaines cassées),

- antiques :
 -Apollon du Belvédère en bronze (voir couleur),
- buste de *l'Esclave mourant* de Michel-Ange, qui est ds les collections du Louvre depuis la Renaissance Dans les ruines,
- -une paysanne devant un chaudron fumant,
- -des pilleurs d'antiques (au premier plan à gauche),
- -un groupe d'enfants à droite, comme le peuple romain le plus miséreux qui vivait dans les ruines (au XVIIe, XVIIIe, XIXe s. réf. possible Claude Gelée, Caprice avec les ruines du Forum romain, vers 1634, étudié en cours.

Lignes de force : soulignées par l'architecture de la galerie en ruines (entablement, chapiteaux notamment) = sentiment que cette galerie est d'une longueur immense.

N.B.: H. Robert chargé entre 1792 et 1802 d'étudier l'aménagement de la grande galerie du Louvre

CARPEAUX, Jean-Baptiste (1827-1875), Ugolin entouré de ses quatre enfants, groupe sculpté, 1865–67, Marbre de Saint-Béat, 197.5 × 149.9 × 110.5 cm.

Ugolin et ses enfants, épisode extrait d'une œuvre médiévale (histoire, mais dc ni antiquité, ni renaissance) florentine, de Dante Alighieri, la Divine Comédie. Ugolin, enfermé dans un cachot avec ses enfants, sans nourriture, les a mangés.(L'Enfer, chant XXXIII. v.54 s.)

Ce groupe sculpté évoque *le groupe du Laocoon*: datée du ler siècle avant notre ère, exhumée dans la campagne romaine au début du XVIe siècle (1506): là aussi on a un père entouré de ses

enfants et désespéré.
Construction pyramidale : Cette forme se trouve déjà dans le *Groupe du*

se trouve déjà dans le *Groupe du Laocoon,* reprise par J.B. Carpeaux en 1865

Expressivité, mais contrairement à Laocoon et ses enfants, les personnages sont ici dans une lente agonie : le plus jeune peut-être, est au sol, mort ? Deux autres se meurent, celui de gauche surtout, l'aîné ? semble prêt à s'écrouler, celui de droite se retient aux genoux de son père ; l'aîné implore Ugolin du regard, tandis qu'Ugolin se mord les doigts, de désespoir ? de faim ? Un combat se livre sous son crâne : mangera-t-il ses enfants morts ?