

NOM :
Prénom :

Classe :

ÉTUDIER UNE ŒUVRE D'ART

Méthode : Identifier, décrire, donner la signification d'une oeuvre d'art.

Exemple avec : L'école d'Athènes, Raphaël, 1509-1511, Salle de la Signature, Palais du Vatican, Rome

1. Identifier l'oeuvre et son auteur:

Quelles sont les informations données en légende de l'oeuvre et qui sont à mentionner :

- le sujet et son titre :

- l'auteur :

NOM :

Prénom :

Classe :

- la date d'exécution :

- le support, les dimensions :

- le lieu de conservation :

- retrouver le commanditaire probable de cette peinture.

1.2 Type de sujet représenté, genre :

Est-ce une scène religieuse,
historique,
mythologique,
une nature morte,
une allégorie,
un portrait,
un paysage...?

Difficile de répondre, pour l'instant à cette question : car il s'agit d'une scène qui pourrait paraître historique, mais qui en fait est transposée, mêlant des personnages appartenant à différentes époques (Antiquité et Renaissance), dans un cadre contemporain de l'auteur, celui de l'architecture de la Renaissance qui redécouvre l'Antiquité.

NOM :

Prénom :

Classe :

2 Lecture de l'oeuvre : description du sujet

Décrire ce qui est représenté : lieux, personnages, objets.

- **les lieux,**

- **les personnages,**

Classer ces personnages dans le tableau suivant :

	Philosophes	Savants	Artistes
personnages de l'Antiquité			
personnages postérieurs ou contemporains de Raphaël			

- **les objets.**

3. La technique picturale

NOM :

Prénom :

Classe :

3. 1. La composition

- Il s'agit de retrouver les lignes horizontales, verticales ou obliques qui organisent le tableau, qui relient entre eux les objets et les masses.

- Reproduire ces lignes.

- Poursuivre au crayon les lignes des linteaux et des corniches et repérer leur intersection; faire de même pour les lignes du pavement du sol. Ce sont des lignes de fuite.

Où se croisent-elles ?

C'est le point de fuite.

Comment appelle-t-on le procédé utilisé ?

3. 2. La perspective

Ainsi, Léonard de Vinci précise-t-il sa vision de la perspective géométrique:

"Il y a trois sortes de perspectives.

La première relative aux causes de la diminution, ou, comme on l'appelle, à la perspective diminutive des objets à mesure qu'ils s'éloignent de l'œil.

La seconde est la manière dont les couleurs se modifient en s'éloignant de l'œil.

La troisième et dernière consiste à définir comment les objets doivent être achevés avec d'autant moins de minutie qu'ils sont plus éloignés."

Laquelle de ces 3 définitions semblent le mieux correspondre à cette fresque de Raphaël ?

Réponse : **les 3 !**

NOM :

Prénom :

Classe :

Les 3 voûtes successives correspondent à "la perspective diminutive des objets à mesure qu'ils s'éloignent de l'œil".

Le passage de couleurs foncées au premier plan puis à des couleurs de plus en plus claires à l'arrière-plan correspond à "la manière dont les couleurs se modifient en s'éloignant de l'œil."

Le premier plan est net et bien tracé alors que l'arrière-plan est plus flou; c'est ce qu'écrit Léonard : "les objets doivent être achevés avec d'autant moins de minutie qu'ils sont plus éloignés."

3. 3 Les différents plans du tableau

La perspective ainsi suggérée permet de distinguer différents plans.

De même placer les personnages sur 3 niveaux (le sol en damier, les marches, le temple) permet de donner de la profondeur au tableau et d'individualiser les ensembles : personnages isolés, groupes.

Les deux personnages principaux autour desquels est bâtie la composition (Platon et Aristote) sont ainsi au centre sans être au premier plan.

3.4. Le dessin et les couleurs

Caractériser le dessin : netteté, flou, énergie ou délicatesse des tracés...

Donner des précisions sur :

- la " palette " employée : variété des couleurs, couleurs dominantes, tons chauds ou froids ?

NOM :

Prénom :

Classe :

- la " touche " c'est-à-dire la manière d'étaler la couleur sur le tableau.

Difficile à remarquer sur une représentation aussi petite, alors que le tableau fait 7 m x 5 m.

Il faudrait être dans la salle de la Signature pour le voir de manière précise.

Indiquer comment les couleurs sont juxtaposées et l'effet créé.

La dominante de couleurs chaudes pour les personnages, de couleurs froides pour le décor permet de mettre en valeur les personnages, de les faire ressortir sur le fond.

3.5. La lumière

- Expliquer comment elle est distribuée : quelles sont la ou les sources lumineuses, les parties éclairées, les zones d'ombre.
- Montrer les contrastes qui en résultent.

4. L'œuvre dans son contexte politique, religieux et intellectuel

4.1. Expliquer en quoi l'œuvre de Raphaël rend compte des innovations de la peinture de son temps :

- dans la représentation de l'espace mis en scène,
- dans la représentation des figures et des attitudes.

4.2. Montrer les intentions de l'artiste

NOM :

Prénom :

Classe :

Le mélange des éléments du passé, du présent, de personnages de l'Antiquité et de la Renaissance, transposés dans des décors de son époque manifeste une filiation revendiquée avec la Grèce antique, avec ses penseurs et ses philosophes.

Raphaël réaffirme après et avec tant d'autres artistes de la Renaissance le lien qui les unit à l'Antiquité.

Comme les Humanistes à la même époque, il valorise la Connaissance et ses servants, leurs outils : les globes, la plume, le livre, le compas

4.3 Expliquer la signification politique, religieuse, symbolique de l'œuvre.

Trois points peuvent être dégagés . Lesquels ?

Pour aller plus loin

Après Jules II, un autre pape, Léon XIII demande à Raphaël, en 1519, d'exécuter des dessins de la Rome Antique en reconstituant les édifices de l'époque. C'est à cette occasion qu'il adresse une longue lettre au Pape en 1519.

“Ayant donc étudié, examiné, mesuré ces antiquités avec soin et persévérance, et, après une lecture assidue des bons auteurs, ayant comparé les œuvres d'art avec les écrits...cela me procure, d'une part, une vive joie par l'appréciation de si magnifiques choses; mais d'autre part, je ressens un profond chagrin quand je vois, semblable à un cadavre, cette noble cité, autrefois reine du monde et déchirée si misérablement...cette ville jadis si puissante et si superbe que les hommes commençaient à croire que, contrairement aux lois de la Nature, elle était affranchie de la mort et assurée d'une durée éternelle... (Cependant les Barbares sont venus) afin d'accomplir de plus terribles dévastations à l'aide du pillage, de l'incendie et de l'épée. Ainsi furent saccagés ces monuments célèbres, qui seraient encore debout sans la fureur atroce d'hommes infâmes qui mériteraient plutôt le nom d'animaux féroces...Mais pourquoi nous plaindre des Goths et des Vandales?... Combien de

NOM :

Prénom :

Classe :

papes, Très Saint Père, n'ont-il pas laissé anéantir des temples antiques, des statues, des arcades et d'autres superbes constructions qui furent la gloire de leurs fondateurs!...Que de statues et d'autres sculptures antiques ont servi à faire de la chaux!...

Il vous appartient, Très Saint Père, de veiller à ce que les derniers vestiges de cette antique mère de l'Italie, témoins glorieux de la valeur et de la puissance de ces esprits divins dont le souvenir enflamme encore parfois nos esprits, ne soient pas anéantis ou endommagés par des méchants et des ignorants..."

Questions:

1. Présenter le texte à l'aide de la biographie de Raphaël.
2. Montrer le sentiment de l'auteur à l'égard de la Rome antique.
3. Quelle est l'appréciation portée par Raphaël sur les actes des hommes du Moyen-Age? Comment les nomme-t-il? Quel sens ont ces mots aujourd'hui?
4. Quelle méthode utilise Raphaël pour son travail?

Lettre de Raphaël au Pape Léon X.

1. Présenter le texte à l'aide de la biographie de Raphaël.
(à consulter dans une encyclopédie ou dans le manuel)

2. Montrer le sentiment de l'auteur à l'égard de la Rome antique.

3. Quelle est l'appréciation portée par Raphaël sur les actes des hommes du Moyen-Age? Comment les nomme-t-il? Quel sens ont ces mots aujourd'hui?

NOM :

Prénom :

Classe :

4. Quelle méthode utilise Raphaël pour son travail?