

La peinture champenoise au 16e siècle

Après la guerre de 100 ans, l'épidémie de peste et le grand incendie qui ravagea la ville, Troyes connaît au 16e siècle, une importante période de prospérité qui fait d'elle la 5e ville de France. Située sur un axe majeur du commerce international, entre l'Italie et les Flandres, la ville bénéficie de la présence de riches marchands qui, en relançant l'économie, stimulent la production artistique locale. C'est par l'intermédiaire des échanges réalisés par ces marchands que la région connaît l'influence artistique de ce qu'on appelle la Renaissance. La peinture champenoise se modifie alors : tout en conservant des caractéristiques du style gothique issues du Moyen Âge, elle admet des nouveautés propres à la Renaissance. Comme au Moyen Âge, la plupart des peintures sont religieuses et servent à l'ornementation des églises. Cependant, la façon de représenter l'espace et les personnages change : la perspective se développe, on redécouvre l'Antique, on met l'accent sur les détails...

La collection de peintures du Musée de Vauluisant permet d'apprécier les différentes étapes de ce bouleversement pictural.

Bienvenue au cœur du "Beau 16e"...

La Vierge au manteau rouge, début 16e siècle

- Observe bien ce tableau. Que représente-t-il ?
.....
.....
- A ton avis, la Vierge est habillée :
 - richement
 - pauvrement
- Cite trois éléments qui te permettent de l'affirmer.
 -
 -
 -

- Parmi ces différentes couronnes, laquelle appartient à la Vierge du tableau ?

- Quelle est l'expression de la Vierge ?
 - calme
 - agitée
 - gaie
 - triste
- Sur quel support a été réalisée cette peinture ?
 - toile
 - bois
 - feuille de papier

● ● ● ● A retenir : Le tableau de La Vierge au manteau rouge possède un fond doré et uniforme, tout comme les tableaux situés à sa droite. Il s'agit d'une caractéristique du style gothique du Moyen Age.

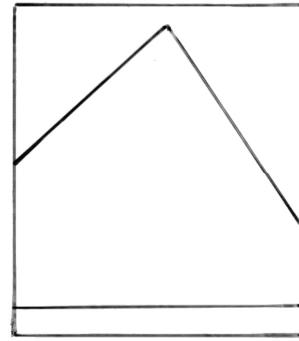
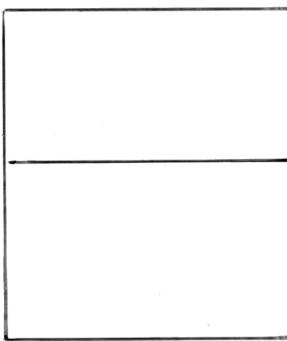
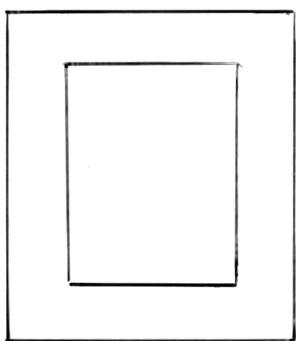
Assomption de la Vierge, 1522

- Ce tableau représente t-il ?
 - une scène d'intérieur
 - une scène d'extérieur
 - une scène de groupe
 - un portrait
- Tous les regards sont tournés vers le personnage principal. Qui est-il ?
.....
- Observe bien la scène et raconte en quelques mots ce qui est en train de se passer.
.....
.....

- Comment la peinture est-elle construite ?

Dessine la Vierge à sa place dans la bonne composition.

- ● ● ● Ce tableau représente l'*histoire de l'assomption de la Vierge Marie* : le moment de sa montée au ciel pour rejoindre Jésus, son fils. On raconte que les proches de Jésus, les Apôtres, s'étaient réunis autour de la tombe pour se recueillir. Des anges étaient venus la chercher pour la conduire auprès de son fils qui l'attendait les bras ouverts.

Le Songe de saint Joseph, 1541

Dans cette peinture, on peut reconnaître la sainte famille avec un ange : Joseph, la Vierge Marie et leur fils Jésus.

- S'agit-il d'une scène
 - d'intérieur
 - d'extérieur

- Parmi les objets dessinés ci-dessous, coche ceux qui sont présents dans le tableau.

- Certains de ces objets symbolisent le métier de Joseph. Saurais-tu le deviner ?
- Ce tableau est un bon exemple du développement de la perspective. Grâce à elle, on peut apprécier la profondeur de l'espace et le relief des objets.
- Les phrases qui suivent vont t'aider à reconnaître les effets de perspective. Complète-les en entourant le mot qui convient.
 - La peinture représente **1 - 2 - 3** pièces qui correspondent à **1 - 2 - 3** niveaux de profondeur.

Le 1er plan sur un tableau représente les éléments qui sont les plus proches de toi. Au 2nd plan, les éléments sont plus éloignés.

- Joseph est au **1er - 2nd** plan, La Vierge est au **1er - 2nd** plan.
- La Vierge est peinte plus **grande - petite** que Joseph.
- Avec la profondeur, les éléments du tableau sont de plus en plus **petits - grands**.

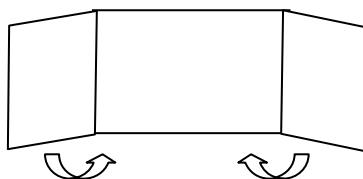
- ● ● ● A la Renaissance, la perspective est découverte et apparaît dans les œuvres. On peint avec de la profondeur, du volume, du relief.

Jésus au milieu des docteurs, 1541

Cette peinture se trouve au dos du Songe de saint Joseph. C'est une **grisaille** : une image monochrome (qui n'a qu'une couleur) dans les tons gris. Ce panneau de bois peint fait partie d'un retable

(ou polyptyque) : une peinture qui possède plusieurs volets et qu'on plaçait au-dessus des autels dans les églises. Les panneaux pouvaient être ouverts ou fermés comme les volets d'une fenêtre. Les images représentées servaient à accompagner le récit de l'histoire sainte.

- D'après toi, quel est le point commun entre les sujets des deux panneaux :
 - L'enfance de Jésus
 - L'éducation de Jésus
 - La scène se passe au même endroit
- Regarde les personnages représentés. A quel autre art font-ils penser ?
 - sculpture
 - bande dessinée
 - photographie
- ● ● ● Les cotés en grisaille étaient visibles pour le public lorsque le retable était fermé. lorsqu'il était ouvert pour des cérémonies importantes apparaissaient les cotés multicolores.

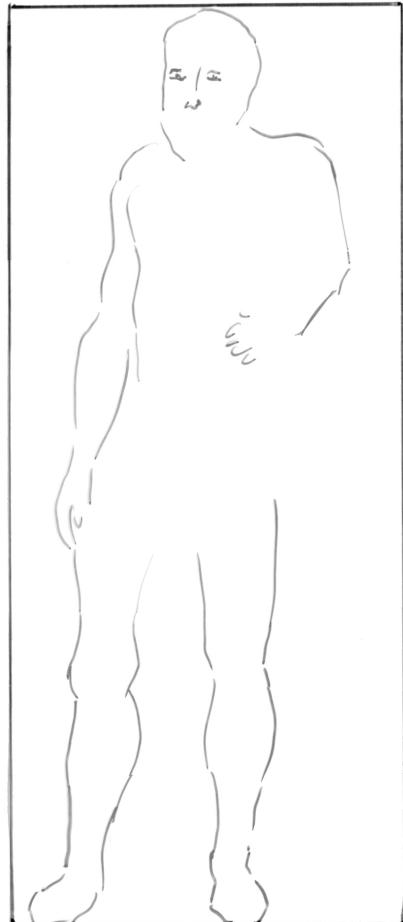

Portrait de Jean Legas, maître boucher de Troyes, avant 1587

Ce tableau représente Jean Legas, un important boucher troyen du 16e siècle. Cet homme, en tant que riche commerçant, a voulu se faire représenter pour montrer son importance.

- Cette peinture est :
 - un portrait
 - un paysage
 - une nature morte

- On voit Jean Legas :
 - en pied (en entier)
 - en buste (à mi-corps)
- Contrairement aux autres tableaux du musée que tu viens de voir, le sujet de celui-ci est :
 - religieux
 - non religieux
- A toi de rendre au maître boucher sa toge antique, sa longue barbe et son fidèle compagnon en les dessinant sur l'esquisse ci-contre.

- ● ● ● A la Renaissance, les riches marchands commandent de plus en plus de portraits aux peintres. On redécouvre également l'Antiquité et les peintres s'en inspirent beaucoup dans leurs tableaux. Les sujets ne sont plus uniquement religieux.

L'Adoration des mages,

La scène représente un célèbre passage de l'histoire sainte. Trois rois venus de pays lointains viennent rendre hommage à Jésus et lui apportent des cadeaux pour célébrer sa naissance. Ces rois mages avaient été informés de l'événement par l'apparition d'une nouvelle étoile et avaient entrepris un long voyage pour rejoindre la sainte famille.

- En regardant attentivement le tableau, trouve le lieu dans lequel la scène se déroule : un palais une maison une crèche
- A quoi peux-tu reconnaître les personnages saints ? Dessine-le.

- Les trois rois mages Balthazar, Gaspard et Melchior sont représentés sur le tableau, mais comment savoir qui est qui ? Pour cela, associe chaque personnage à la description qui le caractérise :

« Je suis Balthazar, le roi mage venu d'Afrique. J'ai la peau noire, je porte une armure et je tiens une coupe entre les mains. »

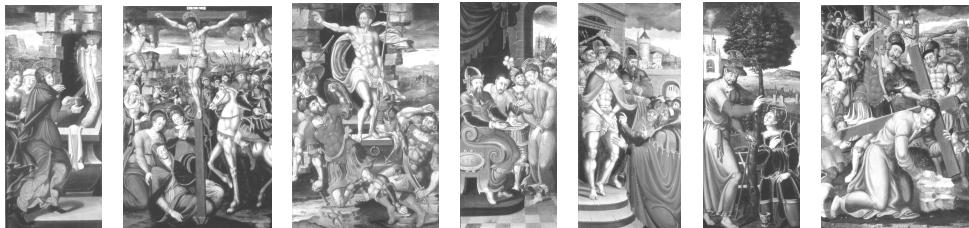
« Je suis Melchior, le roi mage venu d'Europe. Je porte une épée, un chapeau, une courte barbe et je suis en train de saluer l'enfant Jésus. »

« Je suis Gaspard, le roi mage venu d'Asie. J'ai une longue barbe, des yeux bridés et je porte un turban. »

- Retrouve **le polyptyque* des Scènes de la Passion**, de 1569
 - Tu as pu observer que les peintures du polyptyque sont toutes différentes. D'après toi, quelle histoire raconte-t-il ?
.....
 - Replace dans l'ordre les différentes scènes du polyptyque en les numérotant de 1 à 7 :

1

1

1

1

1

1

- De quelle façon le corps du Christ, celui des soldats et le cheval sont-ils représentés ? réaliste exagérée
 - Concentre-toi sur les soldats présents dans ces scènes. Comment sont-ils habillés ? à l'antique comme au 16e siècle
 - Observe bien l'ensemble du polyptyque de la **Passion du Christ** puis entoure les mots ci-dessous qui lui correspondent.

personnages

animaux

en mouvement

immobile

coloré

fade

réaliste

- Si tu devais réinventer un titre à ce polyptyque lequel serait-il ?

* Un polyptyque désigne un ensemble de panneaux peints (voire sculptés), articulé ou non, exposant en peinture chrétienne plusieurs épisodes d'une même histoire sacrée.

- Regarde l'ensemble des tableaux. Lequel préfères-tu et pourquoi ?

Merci de ta visite... A bientôt.