

Artiste Titre Date Technique Dimensions Provenance Mots-clés	José de RIBERA (1590 - 1652) Saint Jérôme 1643 Huile sur toile H. 78 cm ; L. 65 cm Italie, Naples Temps, vanité, méditation, crâne	
---	---	---

CONTEXTE

Entre le XVe et le XVIe siècle, l'Espagne possède une grande influence politique (gouvernance dans certaines régions de l'Italie et des Pays-Bas) mais n'a pas l'aura artistique et culturelle de la Flandre, de l'Italie et de la France. Par contre, le goût et la curiosité pour l'art amène la cour d'Espagne à s'attacher les services des plus grands artistes européens. Au XVe siècle, l'accueil et la découverte des artistes du Nord développent chez les peintres espagnols un goût pour l'observation de la vie quotidienne et surtout celle des « petites » gens, ainsi qu'un certain naturalisme et réalisme dans le rendu des visages et des expressions qui fait davantage leçon à partir du XVIe siècle. Aux XVIe et XVIIe siècles, l'Espagne développe des échanges fructueux avec l'Italie : de nombreux artistes espagnols se rendent à Rome et à Naples, les artistes italiens sont invités à la cour d'Espagne. A cela s'ajoute l'esprit de la Contre-Réforme catholique dont Ignace de Loyola, fondateur espagnol de la compagnie des jésuites, fournit les enseignements les plus marquants et les plus influents sur la peinture. L'image doit désormais susciter la méditation, la passion, l'exaltation de la foi et la rencontre personnelle avec Dieu.

ARTISTE

José de Ribera est né en 1591 à Xàtiva (Valence, Espagne). Fils de fabricant de chaussures, il décide de se former à la peinture et part pour Rome dès 1611. Hébergé en compagnie d'autres artistes espagnols par un cardinal adepte de l'iconographie de la Contre-Réforme et de la peinture du Caravage, il devient un émule de cette école, développant une peinture de clairs-obscurs caractéristiques. En 1616, Ribera part pour Naples, où il se marie à la fille d'un peintre italien. Lié aux milieux aristocratiques espagnols et flamands qui dirigent la ville, il obtient de nombreuses commandes. On lui prête les influences du Caravage, mais il a su aussi tirer les leçons du naturalisme flamand, conserve un goût pour les postures et les attitudes de la peinture maniériste et se montre sensible à la richesse chromatique du Corrège et des Vénitiens. Il développe ainsi un style qui lui est propre, particulièrement dans le rendu des matières, et qui fait sa renommée au siècle d'or de la peinture espagnole. Diego Vélasquez et Murillo reconnaissent en lui un grand maître de l'art baroque.

ŒUVRE

Ribera a représenté de nombreuses fois des apôtres en buste avec une esthétique caractéristique des signes de la Contre-Réforme catholique: une composition épurée et un modèle souvent plébéien pour donner force et vérité au langage du corps. Saint Jérôme, sujet de prédilection de Ribera et de la Contre-Réforme espagnole, est représenté à demi nu, en partie couvert d'un drap rouge, regardant un crâne qu'il tient entre ses mains. Le cadrage resserré sur l'ermite en buste permet d'emblée une proximité à même de plonger le spectateur dans une intensité esthétique exaltante, répondant ainsi aux enseignements d'Ignace de Loyola. Le fond sombre, le positionnement d'une source lumineuse à la manière du ténébrisme de Caravage nous concentrent sur l'essentiel du sujet : la méditation et l'interrogation sur la destinée humaine. Le caractère de dépouillement lié à la mise en scène d'un corps dénudé aux chairs meurtries par le temps rappelle le détachement et la pénitence du saint.

Sans atteindre la force expressive du Caravage, Ribera utilise la lumière et le clair-obscur pour accentuer des effets de ronde bosse proche de la réalité. Il développe, d'autre part, un réalisme saisissant grâce à un rendu des matières abouti, le *pelle de vero* comme le qualifient ses partisans. C'est une façon unique de rendre la matière physique des choses et des êtres, préoccupation majeure des peintres natifs d'Espagne. Le visage rude, tanné et ridé du saint participe d'un vocabulaire ascétique propre à Ribera lorsqu'il représente les apôtres et qui tend à développer l'intensité du sentiment religieux. La représentation du corps est bien plus proche du style flamand du Moyen-âge, autre héritage des peintres espagnols. Les formes sont en effet un peu raidies et anguleuses comme dans la plupart des toiles du peintre. La touche picturale énergique de Ribera contribue au transport mystique de l'attitude corporelle. Le coloris subtil s'exprime dans la blancheur du corps, le teint bruni du visage et le rouge flamboyant de la tunique qui exalte l'intensité de la scène sur fond noir et suscite le pathos.

Dans sa série d'apôtres ou de philosophes en buste, Ribera, le plus italien des peintres espagnols, montre des qualités de mise en page, de facture, d'éclairage et d'expression qui ont fait de lui un des meilleurs représentants de la peinture baroque et dont l'approche de la peinture exprime finalement l'esprit même de l'art espagnol.

PISTES PEDAGOGIQUES

1er DEGRE

Arts visuels

Le crâne en série

Réaliser une série de crânes avec la technique du monotype. Photocopier en format A4 différentes images contrastées de crânes prises sous différents angles. Choisir une photocopie, la glisser dans une pochette transparente (protège document). Peindre rapidement à la gouache l'essentiel de l'image directement sur le plastique. Appliquer une feuille de papier sur la pochette plastique peinte, presser avec la main afin que la peinture adhère. Retirer la feuille. Jouer sur plusieurs impressions jusqu'à l'effacement. Modifier les couleurs. Constater les effets.

Créer une vanité

Collecter des images d'objets inutiles mais que l'on se doit de posséder dans notre société de consommation. Réaliser un photomontage digne des natures mortes du XVIIe siècle en associant ces images. Donner un titre.

Signifier le temps qui passe

Faire prendre conscience du temps qui passe et qui abîme à partir d'une collection de fruits, de légumes du marché. Les installer en ligne, en cercle, en pyramide, etc. dans un coin de la classe. Laisser le temps agir une semaine, un mois, deux mois, un an. Photographier régulièrement cette composition. Tirer les photos. Afficher en une série et constater les transformations.

Histoire des arts

L'œuvre et l'évocation du temps qui passe : finitude de l'homme et vanités : Comment à travers les arts, le temps qui passe, la question de la fin de l'homme ont-ils été évoqués?

Arts du langage

RONSARD Pierre De, *Je n'ai plus que les os*

RONSARD Pierre De, *Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie*, Sonnets pour Hélène, 1587

LA FONTAINE Jean, *Le Lion devenu vieux*, (1621-1695)

VILLON François, *Epitaphe ou La Ballade des Pendus*, 1462

Arts du son

MOZART Wolfgang Amadeus, *Requiem en ré mineur*, 1791

Le Requiem est une prière pour les âmes des défunts et a lieu juste avant l'enterrement ou lors de cérémonies du souvenir.

FERRE Léo, *Avec le Temps*, 1970

2nd DEGRE

Arts plastiques

Symbole de mort

Concevoir une nature morte symbolique, qui peut exprimer la mort, le caractère éphémère des choses... peinture, dessin, photographie

Cadrer, recadrer

A partir d'une photographie d'un plan d'ensemble faite en classe, recadrer l'image de manière à créer une proximité avec le spectateur. Analyser les incidences sur la lecture d'une image selon les plans et les angles de vues.

Clair obscur

En travail numérique, retravailler les sources lumineuses d'une image de manière à nous focaliser sur un endroit précis et changer ainsi le sens de l'image. Comprendre l'impact visuel produit par le travail de la lumière.

Peintures à fleur de peau

Réaliser des échantillons de peinture, une palette de matières en expérimentant différentes techniques picturales, variations des outils, de la gestuelle, de la matière picturale plus ou moins épaisse...

Lectures

Ancien testament, *Ecclésiaste* 1 à 3. *Vanité des vanités*.

La poésie moderne et la méditation sur le temps :

Recueillement ou méditation de Charles Baudelaire

PASCAL Blaise, *Les Pensées, liasse Vanité*, pensée 74, édition Philippe Sellier, classique Garnier 1991

RIMBAUD, *Adieu (Une saison en enfer)*, 1873-1875)

LYCEE PROFESSIONNEL

Histoire des arts

Arts et sacré

L'art et le divin : l'expression du sentiment religieux (recueillement, adoration, communion, émotion, extase) et sa transmission.

Arts, goûts, esthétiques

L'art, jugements et approches : le concept de beau, sa relativité ; universalité de l'œuvre ; diversité des

goûts esthétiques. L'art et ses classifications : catégories ; découpages ; évolutions, relectures... L'art et ses codes : normes esthétiques, éthiques et sociales.

Arts appliqués et cultures artistiques

Champ 2 « construire son identité culturelle ». Permettre à l'élève d'acquérir les repères fondamentaux de la culture artistique, l'aider à se situer dans une évolution historique, artistique, technique, à en comprendre les enjeux, à se projeter dans d'autres époques et d'autres cultures, à reconnaître l'égale dignité des différentes expressions. Permettre à l'élève de situer une œuvre d'art dans une chronologie en repérant les caractéristiques esthétiques, symboliques, sémantiques et les contraintes techniques, technologiques, fonctionnelles et économiques. Amener les élèves à analyser une œuvre en la situant dans son contexte. Identifier les influences et les emprunts, les transpositions, les citations d'une culture particulière dans une œuvre d'art.

Français de 2nde Bac Pro

Objet d'étude « des goûts et des couleurs, discutons-en... »

On peut imaginer un parcours spécifique sur les vanités en vogue au XVIIe siècle. Mettre en évidence comment chaque auteur réinvente le thème des vanités, quels sont les points communs et les différences.

PARCOURS THEMATIQUES DANS LES COLLECTIONS

Vanités

HEMESSEN Jan Sanders Van, *Vanité*, huile sur bois, vers 1535
BRUYN Barthel, dit Le Vieux, *Portrait d'homme, Vanité (verso)*, huile sur bois, vers 1540
SAVERY Roelandt, *Bouquet de fleurs*, huile sur bois, vers 1610
JORDAENS Jacob, *Tentation de la Madeleine*, huile sur bois, vers 1620
AST Balthasar Van der, *Nature morte*, huile sur bois, 1623
CODDE Pieter, *La Mélancolie*, huile sur toile, vers 1635
BOEL Pieter, *Allégorie des vanités du monde*, huile sur toile, 1663
SLINGELANDT Peter Van, *Les Bulles de savon*, huile sur bois, vers 1670
VALDES LEAL Juan (1622-1690), *Vanité*, XVIIe siècle
GOYA Y LUCIENTES Francisco de, *Le temps, dit Les vieilles*, huile sur toile, vers 1808 - 1812
POMPON François, *Vanité*, sculpture, plâtre, XIXe siècle

Peinture espagnole

EL GRECO Domenikos Theotokopoulos, *Saint François en prière devant le crucifix*, huile sur toile, vers 1590
EL GRECO Domenikos Theotokopoulos, *Le Christ au Jardin des oliviers*, huile sur toile, XVIe siècle
POLO Diego, *Le Martyre de saint Étienne*, huile sur toile, vers 1650 - 1655
VALDES REAL, *Vanité*, huile sur toile, XVIIe siècle
GOYA Y LUCIENTES Francisco de, *Le Temps, dit Les Vieilles*, vers 1808-1812
GOYA Y LUCIENTES Francisco de, *La Lettre ou Les Jeunes*, vers 1814-1819
LUCAS Y PADILLA Eugènio, *Le Garrot*, huile sur bois, XIXe siècle