

Extract of Médiathèque Jacques BAUMEL

<https://www.mediathèque-rueilmalmaison.fr/L-art-baroque-de-l-Italie-au-4068>

L'art baroque, de l'Italie au continent européen

- Les collections - Bibliographies - Musique, Cinéma, Arts & Loisirs - Arts - Dossiers de l'art -

Publication date: mardi 10 novembre 2015

Description:

Chronologiquement, le baroque est un style artistique général, postérieur à la Renaissance, dont les manifestations les plus affirmées se sont présentées en Italie au XVIIème siècle, et qui est passé, y recevant un accueil plus ou moins favorable, sur tout le continent européen et au-delà. Art d'imagination, d'invention, de somptuosité, de contrastes, il est différent de la recherche d'équilibre et d'harmonie qui forme l'idéal classique.

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL - Tous droits réservés

Voyages dans l'art italien

Cycle de conférences présentées par Marzia Beluffi, traductrice, diplômée d'histoire de l'art de l'université de Milan ; Présidente de l'Association culturelle Atelier France-Italie.

Chronologiquement, le baroque est un style artistique général, postérieur à la Renaissance, dont les manifestations les plus affirmées se sont présentées en Italie au XVIIème siècle, et qui est passé, y recevant un accueil plus ou moins favorable, sur tout le continent européen et au-delà. Art d'imagination, d'invention, de somptuosité, de contrastes, il est différent de la recherche d'équilibre et d'harmonie qui forme l'idéal classique.

Mais jamais les artistes qui ont adopté ce style ne l'ont appelé baroque ; ils ont même ignoré, pour la plupart, le mot et le sens que nous lui prêtons aujourd'hui. Ils ont admis d'eux-mêmes qu'ils étaient modernes.

La naissance du baroque en Italie

Samedi 14 novembre à 15h00

Le baroque, de Rome à l'Europe

Samedi 6 février à 15h00

L'empire baroque : l'Angleterre, l'Allemagne, les pays slaves, l'Amérique coloniale

Samedi 9 avril à 15h00

Ouvrages généraux

L'Art baroque

Yves Bottineau

Mazenod, 1986 (L'art et les grandes civilisations)

REF 709 ART 16 - à consulter sur place

Louis XIV architecte

Jean Autin

Lanore, 2015

ART 709.032 AUT

Une présentation des apports de Louis XIV à l'architecture, aussi bien du point de vue théorique qu'à travers ses grandes réalisations.

Baroque et rococo

Germain Bazin

Thames & Husdon, 1994 (L'univers de l'art)

ART 709.032 BAZ

Rome, 1630 : l'horizon du premier baroque. [suivi de] Un des siècles du culte des images

Yves Bonnefoy

Flammarion, 2012 (Champs. Arts)

ART 709.032 BON

Yves Bonnefoy décrit Rome comme un extraordinaire carrefour des langues et des formes au moment de l'éclosion de la Contre-Réforme. Il montre que l'efflorescence artistique qui agite alors la Ville répond aux bouleversements scientifiques et culturels. La propension baroque et maniériste à la déformation et au décentrement correspond à un changement de vision du monde.

L'Art baroque

Danièle Boone

Ides et Calendes, 1988

ART 709.032 BOO

L'art classique et baroque : 1600-1770, l'art en Europe de Caravage à Tiepolo : Bernin, François Boucher, Canaletto...

Gründ, 2005

ART 709.032 CAS

De la fin du XVIe, début de la période baroque, au retour de l'art classique, courant XVIIIe siècle, les grandes figures et les chefs-d'oeuvre du baroque sont passés en revue. Dressant un tableau de plus d'un siècle d'art et d'histoire, l'ouvrage s'appuie sur le contexte politique et social et analyse architecture, sculpture, peinture et arts décoratifs.

Baroques

Giovanni Careri

Citadelles & Mazenod, 2002

ART 709.032 CAR

Présente le baroque en tant que phénomène artistique d'ampleur mondiale et première véritable civilisation de l'image. Aborde ses différentes formes, depuis sa naissance à Rome au XVIe siècle, le développement dans les pays de l'Europe catholique et jusqu'au baroque latino-américain métissé, dans ses différents aspects : peinture, sculpture et architecture s'unissant dans des ensembles grandioses.

L'Art classique et le baroque

Pierre Cabanne

Larousse, 1999 (Comprendre et reconnaître)

ART 709.032 CAB

L'évolution tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles des deux grands courants artistiques qui se sont partagé l'Europe : du Bernin à Gainsborough en passant par Poussin, Rembrandt, Velazquez ou Vermeer.

Le Banquet des anges : l'Europe baroque de Rome à Prague

Dominique Fernandez

Plon, 1984

ART 709.032 FER

La perle et le croissant : l'Europe baroque de Naples à Saint-Pétersbourg

Dominique Fernandez

Plon, 1995 (Terre humaine)

ART 709.032 FER

Récit d'un enchantement, ce voyage à travers la civilisation baroque offre le bilan de douze années de pérégrinations passionnées et de recherches érudites.

L'art au XVIIe siècle : les mots clefs, les lieux, les artistes

Rosa Giorgi

Hazan, 2008 (Guide des arts)

ART 709.032 GIO

Après une partie restituant les courants qui agitent le siècle (essor de la nature morte, nouveau regard sur la peinture de genre, nouvelles conceptions esthétiques comme le travail sur la lumière, influence des politiques urbaines), cet ouvrage donne la liste des villes et pays importants puis décline 58 biographies d'artistes : Le Bernin, Poussin, Rembrandt, Van Dyck, Zurbaran, etc.

Histoire et splendeurs du baroque en France

Claude Lebedel

Oues-France, 2003 (Histoire)

ART 709.032 LEB

Détruire la peinture

Louis Marin

Flammarion, 2008 (Champs. Arts)

ART 709.032 MAR

D'un va-et-vient entre les "Bergers d'Arcadie" de Poussin et la "Méduse" de Caravage, l'auteur réfléchit sur le droit du langage à rendre compte du pictural.

Barroco

Severo Sarduy

Gallimard, 1991 (Folio. Essais)

ART 709.032 SAR

3Le retour d'un art baroque, ou du moins de telle de ses formes éclatées, est aujourd'hui reconnu, et mieux : recherché. Au point qu'on prétend le voir se profiler un peu partout, même là où n'apparaît que la pâle littéralité d'un visage classique.3

Art et architecture en Italie : 1600-1750

Rudolf Wittkower

Hazan, 1991

ART 709.032 WIT

L'art français

3 , Ancien Régime, 1620-1775

André Chastel

Flammarion, 2000 (Tout l'art. Histoire)

ART 709.44 CHA A3

Un classique dans l'entreprise de définition de l'art français et de ses permanences. Les XVIIe et XVIIIe siècles occupent une place capitale aux yeux de l'auteur.

Mécènes et peintres : l'art et la société au temps du baroque italien

Francis Haskell

Gallimard, 1991 (Bibliothèque illustrée des histoires)

ART 709.45 HAS - Magasin - Disponible sur demande

Architecture

Paris Grand Siècle : places, monuments, églises, maisons et hôtels particuliers du XVIIe siècle

Nicolas Courtin

Parigramme, 2008 (Grammaire de la ville)

ART 720.944 COU

Le visage de Paris à travers ses différents types architecturaux du XVIIe siècle, considéré comme le troisième grand siècle de l'histoire du paysage parisien. La ville sera remodelée sous 3 rois : les espaces libres se transforment en places monumentales, de nouvelles églises s'élèvent par dizaines, les boulevards arborés se construisent sur des remparts démolis, l'éclairage public apparaît...

Architecture baroque

Christian Norberg-Schulz

Gallimard-Electa, 1992 (Histoire de l'architecture)

ART 724.1 NOR

Architecture du baroque tardif et rococo
Christian Norberg-Schulz
Gallimard-Electa, 1995 (Histoire de l'architecture)
ART 724.16 NOR

L'Architecture du XVIIIe siècle
John Summerson
Thames & Hudson, 1993 (L'univers de l'art)
ART 724.19 SUM

Sculpture

La Sculpture du XVIIe siècle à Rome
Alessandro Angelini
5 Continents, 2005 (Galerie des arts)
ART 732.21 ANG

Les grandes oeuvres sculptées du baroque italien sont présentées, avec un commentaire montrant comment l'influence du Bernin se fit sentir depuis Rome durant le XVIIe siècle. Dévoile également le rôle de personnalités comme Alessandro Algardi, François Duquesnoy, Melchiorre Caffa, Antonio Raggi ou encore Ercole Ferrata dans l'histoire de la sculpture.

Bernin : le génie du baroque
Charles Avery
Gallimard, 1998
ART 735.21 BER

Bernin : le sculpteur du baroque romain
Rudolf Wittkower

Phaïdon, 2005

ART 735.21 BER

Journal de voyage du cavalier Bernin en France

Paul Fréart de Chantelou

Pandora, 1981 (Art et architecture)

ART 709.032 FRE

Gianlorenzo Bernini

AK vidéo, 2003 (Portrait d'artiste)

ART 735.21 BER (DVD)

GianLorenzo Bernini, dit Le Bernin, fut l'un des plus grands artistes de l'époque baroque italienne. Peintre, sculpteur, dessinateur et architecte, il a réalisé des oeuvres de Rome à Paris, aussi bien pour différents papes et leurs cardinaux que pour le roi de France, Louis XIV et sa cour. Considéré comme l'égal de Michel Ange, il a dessiné et décoré nombre d'églises en Italie. A sa mort son influence sera fortement ressentie en France et en Allemagne.

La Sculpture baroque italienne

Bruce Boucher

Thames & Husdon, 1999 (L'univers de l'art)

ART 735.21 BOU

Sculptures : les chevaux de Marly ou la victoire de l'instant

Un film de Martin Fraudeau

Gédéon, 2007

ART 735.21 COY (DVD)

La célébrité des Chevaux de Marly tient à la valeur artistique autant qu'à l'histoire qui les fit se retrouver successivement en trois lieux prestigieux : la résidence royale de Marly, la place de la Concorde et le Musée du Louvre. A quarante ans d'intervalle, deux sculpteurs d'une même famille reçoivent pour un même lieu, le château de Marly, un commande royale similaire. L'oncle et le neveu, Antoine Coysevox et Guillaume Coustou, réalisent une prouesse technique comparable en taillant des chevaux cabrés dans d'énormes blocs de marbre monolithes. Mais les deux artistes exécutent des oeuvres profondément différentes.

Pierre Puget : sculpteur, peintre, architecte

Marie-Paule Vial et Luc Georget

Art Lys, 2014

ART 735.21 PUG

Portrait de l'artiste marseillais le plus célèbre du règne de Louis XIV. Il introduit l'art baroque en France et s'illustre dans divers domaines des arts comme la peinture, le dessin, l'architecture ou encore la sculpture. Il dirige les ateliers de décoration navale de Toulon et réalise de nombreuses figures de poupe.

Pierre Puget, Milon de Crotonne

Geneviève Bresc-Bautier

RMN, 1996 (Solo)

ART 735.21 PUG

Arts décoratifs

L'Art décoratif en Europe

2 , Classique et baroque

Citadelles & Mazenod, 1992

REF 709 ART - A consulter sur place

Histoire du verre

4. Du baroque aux Lumières

Jacqueline Bellanger

Massin, 2008

ART 748 HIS 4

Peinture

Caravage

Michel Nuridsany

Flammarion, 2010 (Grandes biographies)

ART 759.03 CAR

Célèbre pour ses excès, ce voyou cultivé fréquenta les cours où l'on pratiquait la musique et les discussions raffinées, mais fut également un assassin, tout en étant un croyant sincère. Complexe, divers, contradictoire dans sa vie comme dans son oeuvre, il devint riche de tout ce qui parut le détruire, protégé toute sa vie par la marquise Costanza Sforza Colonna.

Caravage

Flammarion, 2006 (Les classiques de l'art)

ART 759.03 CAR

Caravage : une vie en clair-obscur

Réal. Valérie Manuel

Voir & dire, 2010

ART 759.03 CAR (DVD)

La Galerie Farnèse : les fresques des Carrache à l'ambassade de France à Rome

Sylvia Ginzburg

Gallimard, 2010

ART 759.03 CAR

Présentation des décors du palais Farnèse. Les fresques réalisées au XVIe siècle par Annibale et Agostino Carracci sont présentées de manière détaillée.

Corrège

Eugenio Riccomini

Gallimard, 2005 (Les maîtres de l'art)

ART 759.03 COR

Adulé par Stendhal, Le Corrège a été ensuite considéré comme un peintre mièvre. L'auteur montre un artiste sensuel, libre et goûtant le bonheur de vivre, virtuose en pleine adéquation avec l'Italie de la Renaissance et lié à la culture humaniste. Longtemps sensible à l'héritage de Léonard de Vinci, il a acquis peu à peu son propre langage esthétique.

Pontormo

Philippe Costamaga

Gallimard-Electa, 1994

ART 759.03 PON

Au cours du XVIe siècle, de nombreuses tensions politiques et religieuses donnèrent naissance à des inquiétudes artistiques qui devaient se révéler dans la peinture sous la forme d'un style appelé au XIXe siècle "maniérisme". Parmi les peintres à l'origine de ce mouvement, Jacopo Carucci, dit Pontormo (1494-1556), fut sûrement le plus emblématique. L'ouvrage, constitué d'une monographie suivie du catalogue raisonné de l'oeuvre peint, nous permet

de découvrir cet artiste devenu désormais une figure légendaire.

Un portrait de Pontormo : peintre florentin du XVIe siècle

Sugrid Avrillier

Macenta, 2015 (L'oeil du copiste)

ART 759.03 PON

A partir d'un portrait de Jacopo Carucci, dit le Pontormo, l'auteur, copiste au Louvre, décrypte l'oeuvre et la technique picturale de ce maître florentin de la Renaissance.

Le roi et l'artiste : François Ier et Rosso Fiorentino

Exposition, Château de Fontainebleau

RMN, 2013

ART 759.03 ROS

Giovanni Battista di Jacopo (1494-1540), surnommé Rosso Fiorentino, le Florentin roux, répondit à l'appel de François Ier pour la décoration du château de Fontainebleau. Il y créa plusieurs grands décors dont le plus important, et le seul qui nous soit parvenu, est la galerie François Ier. Son influence marqua les domaines de la peinture, de la sculpture, de l'architecture et des arts décoratifs.

Fresques italiennes : du baroque au Lumières, 1600-1797

Steffi Roettgen

Citadelles & Mazenod, 2007

REF ART 759.04 ROE - A consulter sur place

Artemisia (1593-1654) : pouvoir, gloire et passions d'une jeune peintre

Gallimard, 2012

ART 759.046 ART

Une rétrospective de la carrière de l'artiste italienne Artemisia Gentileschi qui permet de comprendre les évolutions de son art : les débuts romains aux côtés de son père Orazio, les années florentines sous la protection du duc de Médicis et l'amitié de Galilée, le retour à Rome où elle s'affirme comme chef de file des peintres caravagesques, et enfin l'époque napolitaine.

Jordaens, 1593-1978

Exposition, Paris, Musée du Petit Palais

Paris-Musées, 2013

ART 759.046 JOR

Rétrospective rassemblant plus d'une centaine de peintures et dessins de l'artiste anversois du XVIIe siècle Jacob Jordaens.

Nature et idéal : le paysage à Rome, 1600-1650

Exposition, Paris, Grand Palais

RMN, 2011

ART 759.046 NAT

C'est à la fin du XVIe siècle que débute en Italie le succès du genre pictural que constitue la peinture de paysage.

L'exposition en retrace les origines, les premières expérimentations et les innovations à travers les oeuvres d'artistes tels que Poussin, Le Lorrain, Carrache, ou bien encore Rubens.

Poussin

Alain Mérot

Hazan, 2011

ART 759.046 POU

Spécialiste de la peinture française du XVIIe siècle, l'auteur suit pas à pas la vie et l'oeuvre de Nicolas Poussin (1594-1665). Une liste thématique, un dictionnaire de la scène poussinienne, un choix de lettres du peintre et de ses contemporains complètent cette somme esthétique et scientifique.

L'ABCdaire de Poussin

Stéphane Guégan, Olivier Bonfait, Dominique Brême

Flammarion, 1994 (L'ABCdaire)

ART 759.046 POU

Nicolas Poussin : le poète de la rigueur 1594-1665

Jean-Jacques Lévêque

ACR, 1994 (PocheCouleur)

ART 759.046 POU

Poussin

Un film de Stan Neumann

et Juliette Garcias

Arte vidéo, 2012 (La vie cachée des oeuvres)

ART 759.046 POU (DVD)

Journées d'études Poussin au musée des Beaux-Arts de Lyon autour d'une seule oeuvre, "La Fuite en Egypte". Cette dernière acquisition met en lumière la question de la propriété et de l'authentification, et en fin de compte du prix, qui fait soudainement entrer l'histoire de l'art dans les manuels de droit et l'enceinte des tribunaux.

Poussin et Dieu : la fabrique des images saintes, Rome-Paris 1580-1660

Beaux arts éd., 2015 (Hors série)

ART 759.046 POU

A l'occasion de l'exposition présentée au Musée du Louvre en 2015, une introduction à l'oeuvre de Nicolas Poussin qui témoigne de la puissance de son imagination et de sa capacité à mêler dans ses tableaux profane et sacré pour en interroger les mystères.

Poussin et Louis XIV : peinture et monarchie dans la France du Grand Siècle

Olivier Bonfait

Hazan, 2015

ART 759.046 POU

Réflexions sur la carrière de Poussin, son influence sur la peinture française et sa dimension moderne dans l'histoire

de l'art. Il est l'incarnation même de l'esthétique du siècle de Louis XIV alors même qu'il oeuvra principalement à l'étranger.

Guido Reni

Gérard-Julien Salvy

Gallimard, 2001 (Maîtres de l'art)

ART 759.046 REN

Guido Reni (1575-1642), peintre longtemps négligé, est un des artistes majeurs de la Renaissance tardive et du Setecento. Ses contemporains étaient fascinés par sa virtuosité mise au service d'un désir d'harmonie, et Stendhal troublé par sa mélancolie diffuse. Cherchant l'idéal classique, austère et sensuel, entre sentiment religieux et recherche d'un idéal de beauté, ce bolonais annonce le baroque.

Rubens

Marie-Anne Lescourret

Flammarion, 2004 (Grandes biographies)

ART 759.046 RUB bio

Relate la vie du peintre, humaniste et diplomate flamand (1577-1640). Il passe sa jeunesse dans les Flandres, est éduqué en Italie et revient à Anvers pour des raisons diplomatiques. Peintre renommé travaillant pour les cours française, anglaise et espagnole, il s'investit dans le contexte politique de son époque, s'efforçant de mettre un terme à la misère et aux guerres incessantes.

Rubens

Exposition, Palais des beaux-arts de Lille

RMN, 2004

ART 759.046 RUB

Un aperçu de la diversité de l'activité artistique de Rubens : peintures, esquisses à l'huile, dessins et tapisseries.

Charles Le Brun : décorateur de fêtes

Gaëlle Lafage

Presses universitaires de Rennes, 2015 (Art et société)

ART 759.047 LEB

Issue d'une thèse de doctorat soutenue en 2013, une présentation d'un aspect méconnu de la carrière du premier peintre de Louis XIV, Louis Le Brun : sa participation active, en tant que décorateur, aux fêtes et aux cérémonies de la cour. Ces événements qui investissaient pour quelques heures les jardins ou les édifices royaux réunissaient des peintures, des sculptures, des tapisseries... éphémères.

Van Dyck graveur : l'art du portrait

Pascal Torres

Passage : Musée du Louvre, 2008

ART 769.949 VAN

Examine une étape de l'histoire du portrait, ouverte par le recueil de portraits gravés par Van Dyck, publié de façon

apocryphe sous le titre "L'iconographie". La diffusion internationale sur plus de trois siècles de ce recueil imposa aux portraitistes des normes et des dogmes académiques. Retracer également le parcours des collections de premières épreuves autographes de Van Dyck.

Histoire

L'Europe classique 1600-1763

1. L'Europe baroque 1600-1660

2. L'Europe du Roi-Soleil 1661-1715

3. L'Europe des Lumières 1715-1763

Laffont, 1970 (Les mémoires de l'Europe, 3)

REF 940 MEM 3 - (A consulter sur place)

France baroque, France classique

1- 1589-1715, récit

2 - 1589-1715, dictionnaire

Réné et Suzanne Pillorget

Laffont, 1996 (Bouquins)

HIS 944.031 PIL (2 volumes)

La folle liberté des baroques (1600-1661)

Jean-Marie Constant

Perrin, 2007

HIS 944.032 CON

A l'aube du XVIIe siècle, après quatre décennies de guerres de religion, la noblesse française traverse une crise douloureuse qui se traduit par une soif absolue de vivre dans une liberté totale et qui se manifeste par les excès de l'art baroque. L'auteur confronte culture et politique, fiction et réalité et fait revivre ces idées nouvelles de liberté d'une époque marquée par l'individu roi.

- **Musique**

La musique baroque

Claude V. Paslisca

Actes Sud, 1994 (Musique)

MUS 781.680 903 BAR

- **Littérature**

Poètes français de l'âge baroque : anthologie (1571-1677)

Imprimerie nationale, 1999 (La salamandre)

LIT 841 POE