

M U S É E
B E A U X
A R T S
C A E N

Regards sur la collection Longhi

PARCOURS ENFANT

Bienvenue dans cette exposition
qui présente près de cinquante peintures
de ma collection personnelle.

Je m'appelle **Roberto Longhi**.
Je suis un historien de l'art italien, né en 1890.

Ce livret va t'accompagner dans ta découverte
des œuvres. Prends le temps de bien les observer,
cela te permettra de savoir à quel endroit coller
chacune des vignettes.

**Tourne vite la page,
je t'attends pour commencer!**

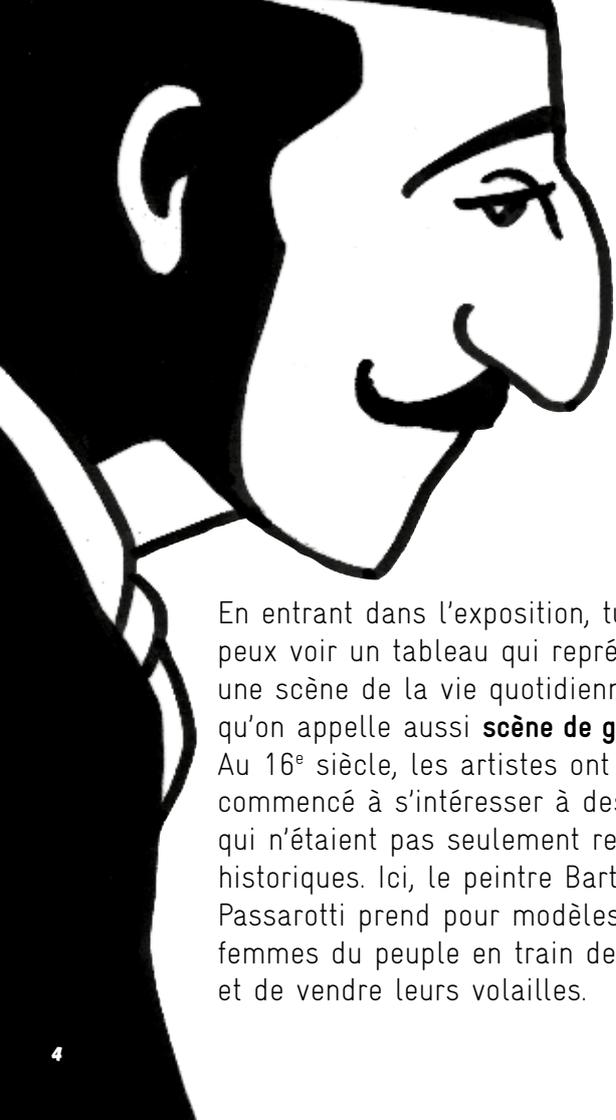

Au cours de mes recherches, je me suis passionné pour un artiste appelé Michelangelo Merisi, connu sous le nom du village d'où sa famille est originaire : **Caravage**. Il a vécu entre 1571 et 1610. Célèbre de son vivant, il est un temps tombé dans l'oubli.

Pourtant, Caravage était très novateur à son époque. De nombreux artistes ont adopté sa manière de peindre, partout en Europe, tout au long du 17e siècle. On appelle ces *suiveurs* des **caravagesques**. Ce livret te permettra de reconnaître quelques-unes des caractéristiques de leurs œuvres.

Tout au long de ma vie, j'ai exercé mon œil en observant les œuvres, dans les musées notamment, mais aussi en dessinant, pour comprendre les techniques et les formules utilisées par ces peintres.
Maintenant c'est à ton tour!

Observe bien cette peinture fourmillante de détails : l'artiste traite avec la même précision les vêtements, **les visages,** **et les plumes des oiseaux.**

Ce type de peinture a inspiré Caravage lorsqu'il était encore jeune. Lui aussi portera une attention particulière aux activités de **la vie de tous les jours.**

En entrant dans l'exposition, tu peux voir un tableau qui représente une scène de la vie quotidienne, qu'on appelle aussi **scène de genre**. Au 16e siècle, les artistes ont commencé à s'intéresser à des sujets qui n'étaient pas seulement religieux ou historiques. Ici, le peintre Bartolomeo Passarotti prend pour modèles deux femmes du peuple en train de plumer et de vendre leurs volailles.

Regarde l'**expression** de ce jeune garçon. Ne l'imagine-t-on pas laissant échapper un cri de douleur? Au bout de son doigt, un petit lézard est en train de le mordre. Sa réaction est brusque : son visage grimaçant est comme saisi sur l'instant, comme le ferait, aujourd'hui, une photographie.

Caravage utilise la technique du **clair-obscur** pour accentuer l'émotion du garçon. L'ombre et la lumière sont très contrastées. Elles insistent sur la vivacité du mouvement et **n'éclairent qu'une partie de l'épaule et du visage**, qui se détachent sur un fond neutre et sombre. Les cerises, les fleurs et le vase au premier plan sont peints avec un grand souci du détail. Observe le reflet dans le vase, tu peux même y voir l'atelier du peintre !

Caravage utilise un cadrage resserré pour capter l'émotion de ses modèles.

À son arrivée à Rome, vers 1595, Caravage se forme à la **nature morte** dans un atelier où il doit peindre des corbeilles de fruits, des fleurs, des légumes... Il est vite reconnu pour son talent dans ce domaine.

Regarde avec quelle précision sont représentés les épis de blés et les fruits posés sur la table, jusqu'aux reflets lumineux sur leur peau.

Cette **lumière** si caractéristique de Caravage est dirigée sur le jeune garçon, pour attirer ton attention sur ses gestes et souligner **la concentration avec laquelle il pèle son fruit**.

Attention !
Ce n'est qu'une copie
d'une œuvre perdue
de Caravage.

**Colle ici
le détail
correspondant**

Jusepe de Ribera choisit de représenter saint Thomas sous les traits d'un **jeune homme au visage calme et déterminé**. On le reconnaît à sa lance et à son auréole.

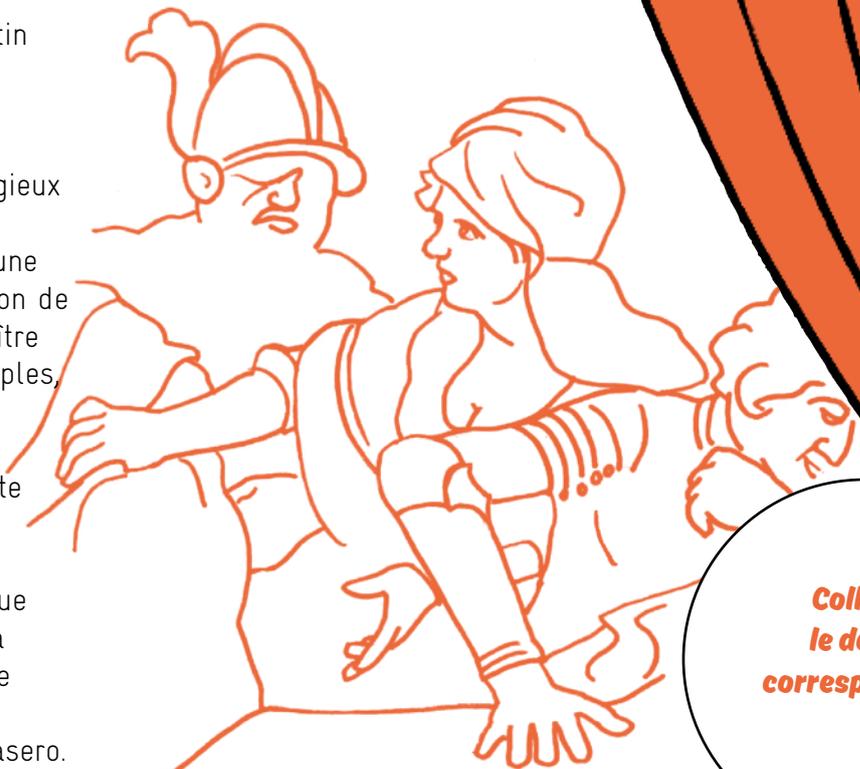
La lumière qui vient sur le manteau épais du saint creuse les plis et donne une impression de mouvement. On appelle cela **le drapé**. Ribera est très attentif aux effets de la lumière : pour la laisser entrer, il a même créé une ouverture dans son atelier!

Cette œuvre et celles qui l'accompagnent font partie d'une série de douze tableaux d'apôtres destinés à une église ou à un couvent.

Le peintre français Valentin de Boulogne représente des soldats jouant dans une taverne. Ce tableau cache aussi un sujet religieux **dramatique** plus ancien. Saint Pierre, accusé par une servante après l'arrestation de Jésus, refuse de reconnaître qu'il est l'un de ses disciples par peur d'être arrêté.

Comme au **théâtre**, l'artiste éclaire les mains et les visages des personnages. C'est une scène qui se joue pour nous! Le joueur à la manche rouge guide notre regard vers Pierre qui se réchauffe auprès d'un brasero. Découvert par la servante, l'apôtre Pierre s'apprête à fuir. Le temps est suspendu, à la manière de **ces dés qui viennent d'être jetés...**

**Colle ici
le détail
correspondant**

L'artiste flamand Matthias Stomer représente un épisode de la Bible. L'ange qui se tient dans la lumière annonce à Manoach et à sa femme qu'ils seront les parents de Samson qui, en grandissant, deviendra un homme d'une force extraordinaire... à condition qu'on ne lui coupe pas les cheveux!

Les visages stupéfaits sont placés dans la lumière. Ils sont peints avec beaucoup de précision : observe les rides de Manoach. Cette façon de représenter les visages avec vérité s'appelle le **naturalisme**.

**Colle ici
le détail
correspondant**

Samson, fils de Manoach, est maintenant adulte. Vois tous les ennemis qui l'entourent. Samson n'en a pas conscience : il est endormi sur les genoux de son aimée, Dalila qui, connaissant le secret de sa force, va le trahir. Le moment fatal se joue en pleine lumière. Un homme aux mains très blanches est déjà prêt à couper ses cheveux.

Le peintre Gioacchino Assereto s'éloigne des teintes brunes ocres et rouges caractéristiques de Caravage, en intégrant à sa palette le rose, le vert et le doré. À l'arrière, un décor architectural ouvre l'espace du tableau sur un **coin de ciel bleu**.

**Colle ici
le détail
correspondant**

Commence pour Caravage une longue période d'oubli jusqu'à mes recherches et mes publications. Je me suis parfois aidé du dessin pour découvrir les caractéristiques principales de son œuvre et celle de ses suiveurs.

À ton tour, entraîne-toi au dessin !

Le croquis du *Garçon mordu par un lézard* par un lézard est incomplet. À toi de lui redonner une allure caravagesque !

1 → Ajoute les effets d'ombre

2 → Ajoute les boucles de sa chevelure

3 → Ajoute les effets de drapé

Tu peux également renforcer l'expression de son visage.

Pour prolonger ta visite,
pars à la découverte des collections du musée.

Près de certains tableaux, des explications accompagnées de ce petit symbole vont te permettre d'identifier des œuvres proches de celles que tu viens de voir. **Ouvre l'œil!**

Reviens nous voir

ACTIVITÉS ENFANTS ET FAMILLES AUTOUR DE L'EXPOSITION

(sous réserve de l'évolution
de la situation sanitaire)

Stage L'été au musée

> Du lundi 5 au mercredi 7 juillet
Diorama avec Caravage

Atelier à quatre mains

> Dimanche 26 septembre,
mercredi 29 septembre
Clair-obscur

Réservation à partir de deux mois
avant la date de l'activité
par mail mba-reservation@caen.fr

LE MUSÉE EST GRATUIT
POUR LES PERSONNES
DE MOINS DE 26 ANS.

Exposition ouverte
du mardi au dimanche,
du 29 mai au 17 octobre 2021,
ainsi que tous les lundis
de juillet et d'août.

En semaine
9^h30 - 12^h30 / 13^h30 - 18^h
Week-end et jours fériés
11^h - 18^h

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES :

© FONDAZIONE DI STORIA DELL'ARTE ROBERTO LONGHI

- p. 2 Roberto Longhi d'après Caravage, *Garçon mordu par un lézard*, 1930
- p. 5 Bartolomeo Passarotti, *Marchandes de volailles*, vers 1580
- p. 7 Michelangelo Merisi, dit Caravage, *Garçon mordu par un lézard*, vers 1597
- p. 9 Michelangelo Merisi, dit Caravage (copie de), *Garçon pelant un fruit*, fin du xvie siècle
- p. 11 Jusepe de Ribera, *Saint Thomas*, vers 1612
- p. 13 Valentin de Boulogne, *Reniement de Pierre*, vers 1615-1617
- p. 15 Matthias Stomer (ou Stom), *Annonce de la naissance de Samson à Manoach et à sa femme*, vers 1630-1632
- p. 17 Giocchino Assereto, *Samson et Dalila*, vers 1630

CINÉMA, ART,
SCÈNES, LIVRES,
MUSIQUES...

POUR FAIRE VOS CHOIX

Télérama

DÉCOUVREZ NOS SÉLECTIONS

REJOIGNEZ-NOUS SUR

Conception : service des publics, musée des Beaux-Arts

Conception graphique et illustrations : Loïc Le Gall

Impression : Pôle imprimerie CU Caen la mer – mai 2021

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Le Château – 14000 Caen

Tél. : + 33(2) 31 30 47 70

mba@caen.fr

L'ÉCOLE DU REGARD

Caravage et les peintres caravagesques
dans la collection Roberto Longhi

Exposition présentée du 29 mai au 17 octobre 2021

en partenariat avec la

Fondazione di Studi di Storia dell'Arte Roberto Longhi