

Présentation du corpus
« Histoire de l'art : peintures, peintre et styles »

Contenu, séquences principales et scénario typique

Estelle Delavennat, Valérie Arrault

Sémiotique des médias.
Le genre du documentaire audiovisuel

Séminaire de DESS à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales
(INaLCO)

Paris 2001 – 2002

Résumé

Ce travail vise à identifier, décrire, analyser des informations provenant d'un corpus de documents audiovisuels.

Ce corpus, dont le thème est « Histoire de l'art : peintures, peintres et styles », est composé de sept documents audiovisuels.

Ce travail donne tout d'abord lieu à une présentation du corpus, puis à une évaluation globale de celui-ci, puis à un découpage du corpus en séquences et scènes, enfin à une description comparative des séquences et scènes.

Sommaire

Résumé	2
Sommaire	3
1) Présentation du corpus	5
1.1 Présentation du corpus dans sa globalité	5
1.1.1 Types de documentaires	5
1.1.2 Sujets principaux traités	5
1.1.3 Sujets principaux traités dans les données visuelles, sonores et verbales	9
1.2 Liste des documentaires	21
1) « Auvers-sur-Oise : sur les pas de Van Gogh »	21
2) « El Greco : sur la terre comme au ciel »	22
3) « Fouquet : Charles VII »	25
4) « Pierre-Auguste Renoir, peintre »	27
5) « Monory in Blue »	28
6) « Bosch, Titien : l'enfer et le paradis »	30
7) L'Ecole de Paris	33
1.3 Récapitulatif : Présentation globale du corpus	35
1.4 Tableaux et graphiques comparatifs : Types de mots clés selon les documentaires	37
1.4.1 Tableau comparatif : Mots clés répartis par type selon les documentaires	37
1.4.2 Tableau : Nombre de mots clés par type selon les documentaires	41
1.4.3 Diagramme : Proportion de mots clés par type selon les documentaires	41
1.4.4 Conclusion	42
2) Evaluation globale du corpus	43
2.1 Aspects communs aux différents documentaires du corpus	43
2.2 Aspects différents entre les différents documentaires du corpus	43
2.3 Représentation graphique	44
3) Le découpage en séquences et scènes	45
3.1 On trouvera dans la base de données Semmedia.mdb, pour chaque documentaire	45
3.2 Organisation globale des documentaires	45
3.2.1 Types de séquences ou scènes plutôt récurrents, internement bien développés et types plutôt marginaux	45
3.2.1.1 Documentaire 1 : « Auvers-sur-Oise sur les pas de Van Gogh »	45
3.2.1.2 Documentaire 2 : « El Greco : sur la terre comme au ciel »	45
3.2.1.3 Documentaire 3 : « Fouquet : Charles VII »	45
3.2.1.4 Documentaire 4 : « Pierre Auguste Renoir, Peintre »	46
3.2.1.5 Documentaire 5 : « Monory in blue »	46
3.2.1.6 Documentaire 6 : « Bosch, Titien : l'enfer et le paradis »	46
3.2.1.7 Documentaire 7 : « L'Ecole de Paris »	46
3.2.2 Séquences communes à divers documentaires	47
3.2.2 Graphique	48
3.2.3 Types de séquences récurrents et marginaux dans le corpus	48
4) Description comparative des séquences et scènes	50
4.1 Types sémantiques de séquences et scènes des différents documentaires, description de l'organisation interne de chaque type de séquence ou scène et exemples des types de séquences ou scènes dans le corpus :	50
4.1.1 Séquence d'introduction type	50
4.1.2 Séquence de conclusion type	50
4.1.3 Séquences de présentation des tableaux types	51

4.2 Proposition d'un scénario typique sous-tendant la production d'autres documentaires audiovisuels du même type.	52
4.3.1 Séquence d'introduction.....	52
4.3.2 Séquence de la partie principale.....	52
4.3.3 Séquence de conclusion	52
4.3.4 Séquence de présentation des tableaux	52

1) Présentation du corpus

1.1 Présentation du corpus dans sa globalité

Le corpus est composé de 7 documentaires sur l'histoire de l'art (peintures, peintres et styles). Il est d'une durée de 3 heures 52 minutes 5 secondes.

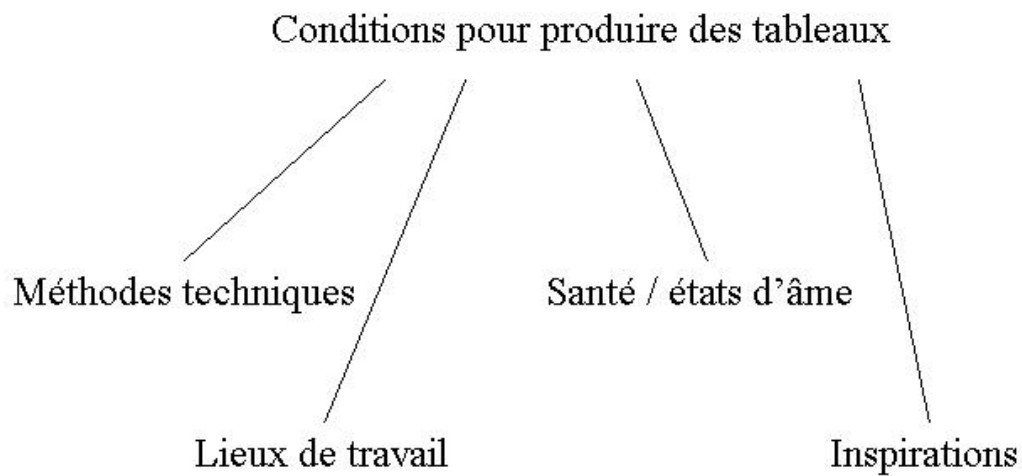
1.1.1 Types de documentaires

Les documentaires présentent la vie et l'œuvre de divers peintres. Certains sont centrés sur ces peintres eux-mêmes (Van Gogh, El Greco, Renoir, Monory, les peintres de l'Ecole de Paris), d'autres illustrent la vie de monarques (Charles VII, Charles V, Philippe II) à travers leurs grands peintres (Fouquet, Bosch, Le Titien).

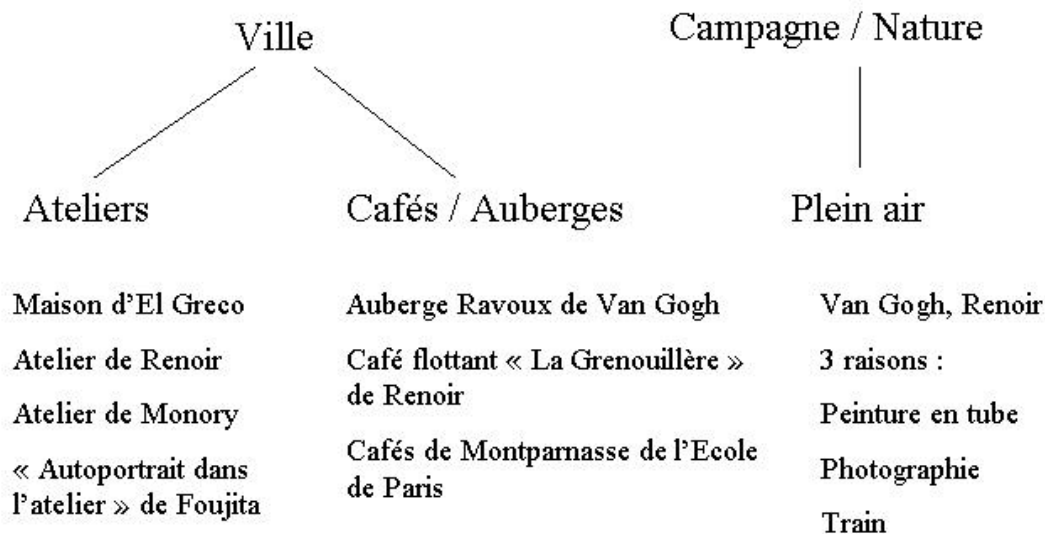
1.1.2 Sujets principaux traités

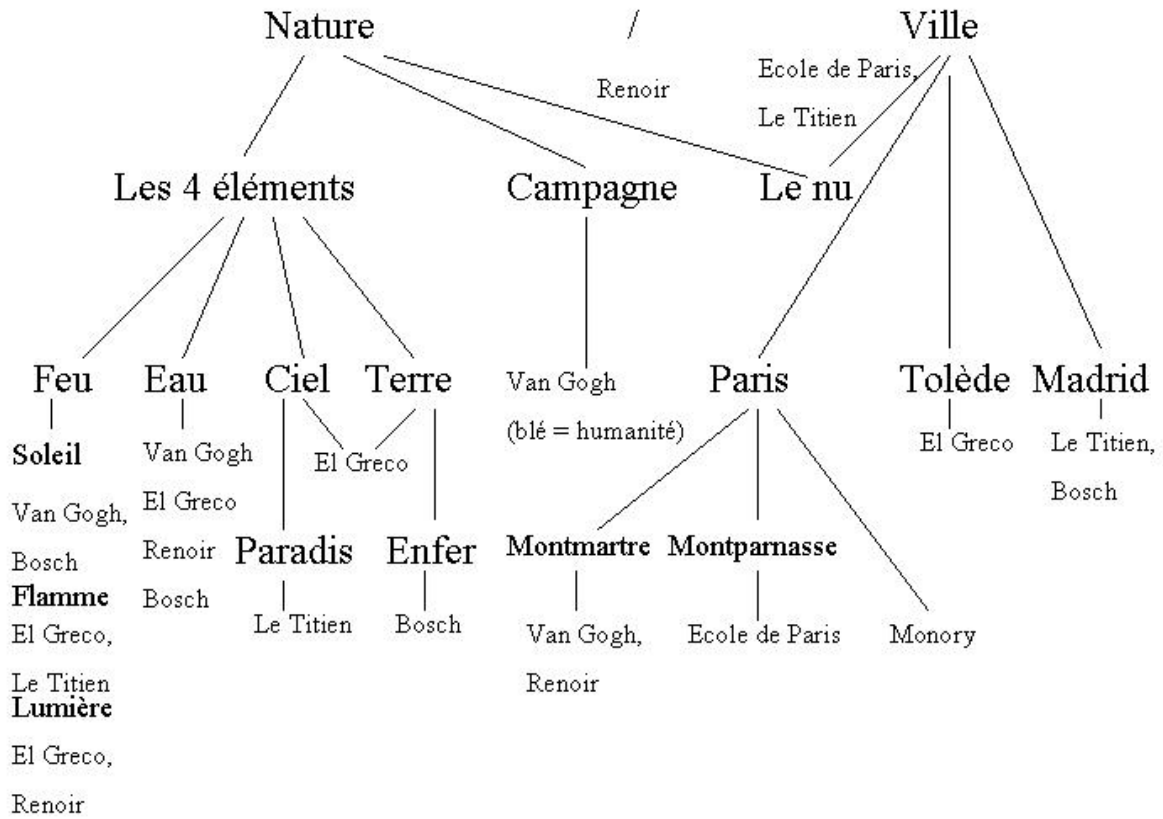
Les sujets principaux traités dans ce corpus sont :

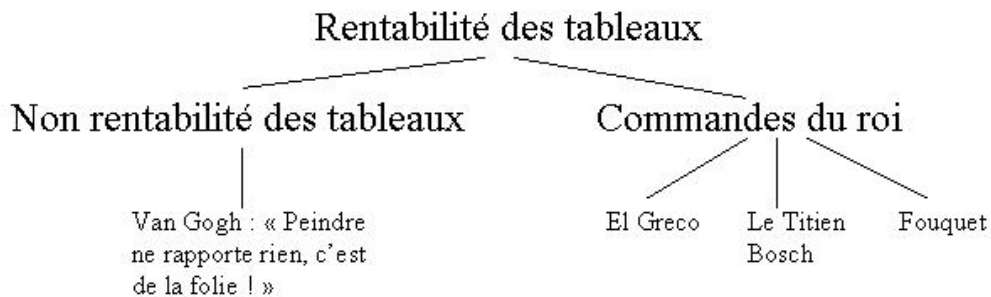
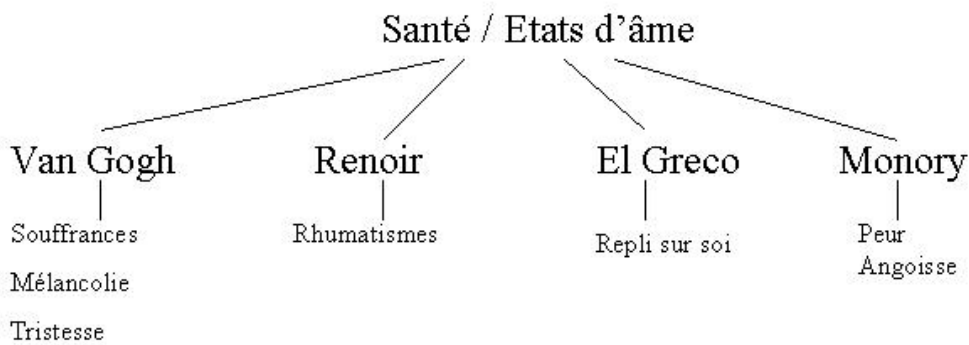
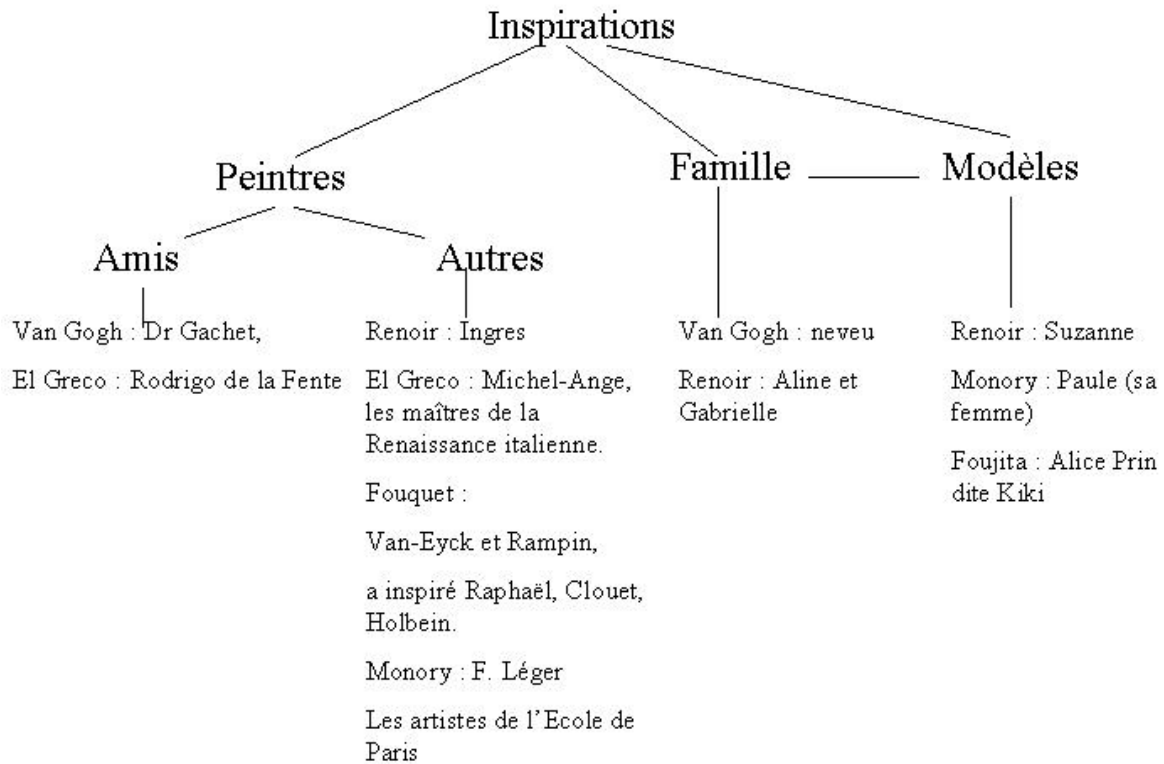
- les tableaux,
- les inspirations et les influences des peintres,
- les techniques de peinture et la composition des tableaux,
- les modèles,
- la communauté d'artistes,
- les amis,
- la famille,
- les lieux de vie, de rencontre, de travail
- les sentiments des peintres et leur santé,
- l'histoire,
- la religion,
- l'eau,
- le cinéma.

Lieux de travail

1.1.3 Sujets principaux traités dans les données visuelles, sonores et verbales

Si l'on tient compte des données visuelles, sonores et verbales, on peut classer les thèmes apparaissant dans le corpus comme suit, les nombres représentant le nombre de séquences dans lesquelles ces thèmes apparaissent en données visuelles, sonores ou verbales. On trouvera les séquences correspondant à ces données dans les requêtes de la base de données Semmedia.mdb.

Données visuelles, sonores, verbales	Corpus	Van Gogh	El Greco	Fouquet	Renoir	Monory	Bosch, Le Titien	Ecole de Paris
Sons	524	84	97	55	59	70	80	79
Musique	225	35	44	30	17	28	34	37
Musique	134	17	23	27	3	20	27	17
Musique et instruments d'époque	18		15	3				
Musique classique	6						6	
Jazz	7					7		
Violon	21	10						11
Violoncelle	1	1						
Violoniste	1							1
Accordéon	19	1			14			4
Accordéoniste	2							2
Piano	6	4				1		1
Guitare	3		3					
Orgue de barbarie	2	2						
Chœur	4		3				1	
Chant	1							1
Bruits	51	20	10		9	3	7	2
Bruit	17	6	1		3	3	2	2
Gazouillis	18	10	4		3		1	
Son de cloche	11	2	4		1		4	
Clapotis	2	1	1					
Sifflement	2	1			1			
Sifflotement	1				1			
Données verbales	248	29	43	25	33	39	39	40
Voix off	194	27	42	25	33	9	39	19
Voix in	54	2	1			30		21

Groupe n°3

Art	329	55	46	32	64	50	31	51
Disciplines	299	49	31	32	63	45	28	51
Peinture	241	35	25	31	48	39	26	37
Tableau	188	26	24	24	34	25	23	32
Détails de tableaux	4					4		
Portrait	22	9		7	1		3	2
Nu	8				5			3
Nature morte	1				1			
Bouquet de fleurs	2				2			
Esquisse	1				1			
Eventail	4				4			
Bande noire	6					6		
A l'œuvre	4					4		
Pinceau	1		1					
Sculpture	8	1	3	1	2		1	
Sculpture	5	1	1	1	2			
Statue	1						1	
Statuette	2		2					
Photo	38	11			13			14
Photo	38	11			13			14
Cinéma et vidéo	12	2	3			6	1	
Film	4					4		
Images de films	2					2		
Vu du ciel	6	2	3				1	
Symboles	24	6	13		1	1	3	
Flamme	8		7				1	
Lumière	4		3		1			
Ciel	7	3	3				1	
Eau	4	3					1	
Moto	1					1		
Couleurs	6		2			4		
Bleu	3		1			2		
Fond bleu	2					2		
Jaune	1		1					
Lieux	114	29	20	2	9	11	26	11
Pays	2		1				1	

Groupe n°3

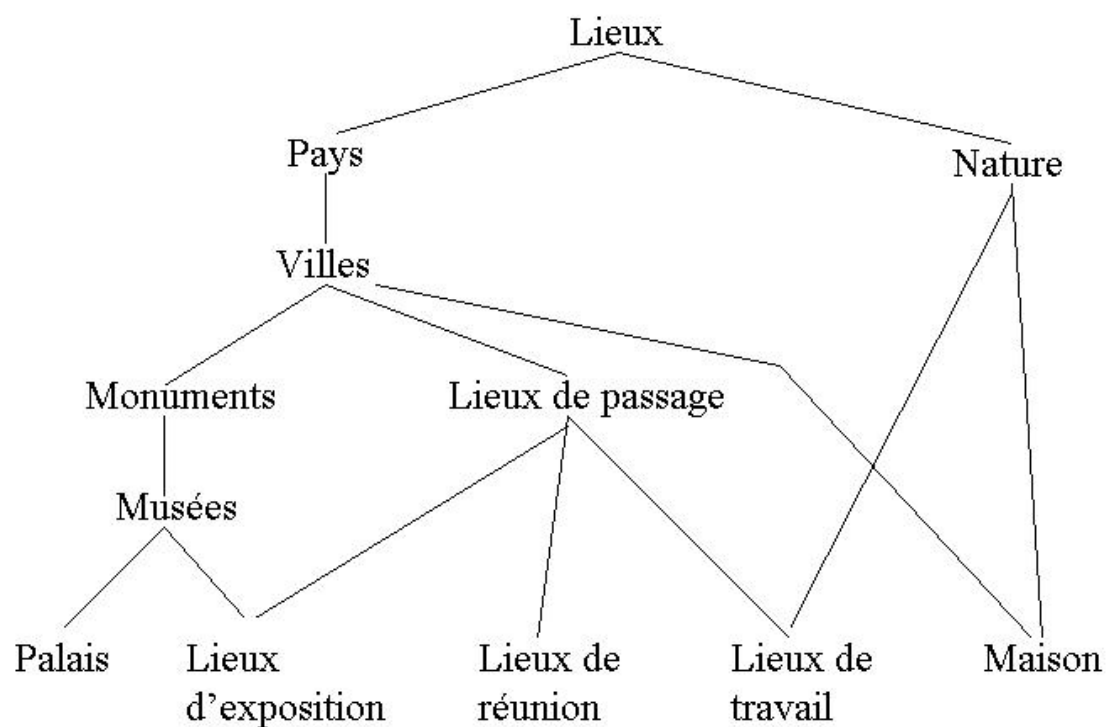
Espagne	2		1				1	
Villes	8	3	4				1	
Auvers-sur-Oise	3	3						
Tolède	4		4					
Madrid	1						1	
Monuments	3	1						2
Montmartre	1	1						
Gare Montparnasse	2							2
Palais	10		1				9	
Palais de l'Escurial	9		1				8	
Château	1						1	
Musées	16		7	2			6	1
Musée	6		3	2				1
Prado	10		4				6	
Lieux d'exposition	3					3		
FIAC	3					3		
Lieux de réunion	8	3						5
Café	6	1						5
Auberge	2	2						
Lieux de passage	7	2	3			1	1	
Rue	6	2	3			1		
Prison	1						1	
Lieux de travail	5	1			1	1		2
Atelier	5	1			1	1		2
Maison	25	7	3		2	6	6	1
Maison	5	2	2					1
Moulin	1						1	
Bibliothèque	1						1	
Chambre	2						2	
Lit	2				1		1	
Chaise	2	1	1					
Canapé	6					6		
Marche	6	4			1		1	

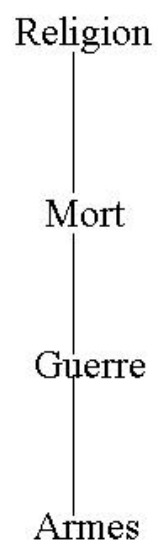
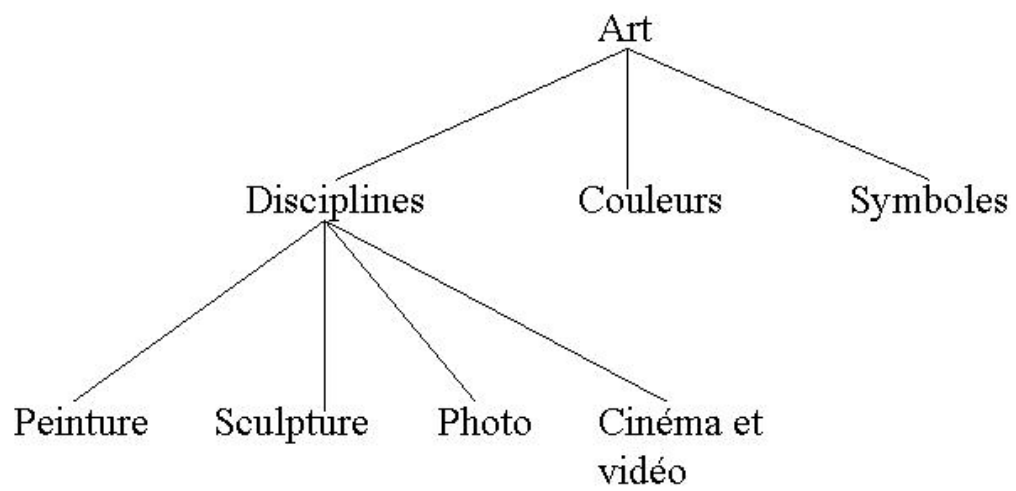
Groupe n°3

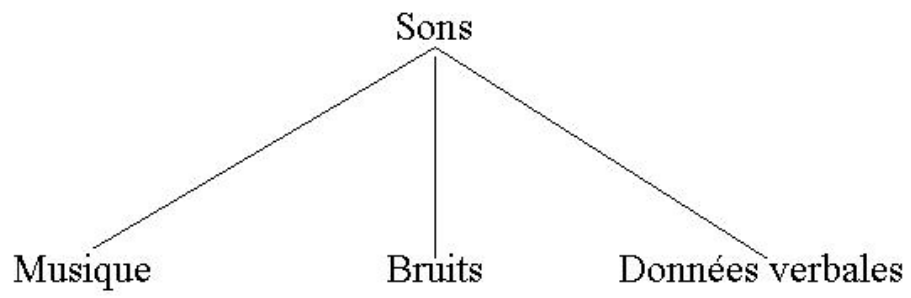
Montée de marches	4	3			1			
Descente de marches	2	1					1	
Nature	21	12	1		6		2	
Parc	7	5			2			
Arbre	1				1			
Fleur	4	1			3			
Champs de blé	4	4						
Paysage	3	1	1				1	
Coucher de soleil	2	1					1	
Mort	25	5	10		1	3	6	
Religion	16	3	9				4	
Eglise	3	3						
Cathédrale	2		2					
Chapelle	2						2	
Messe	3		2				1	
Moine	5		4				1	
Monastère	1		1					
Mort	3	2	1					
Cimetière	1	1						
Crypte	1		1					
Tombe	1	1						
Guerre	3				1		2	
Guerre	1				1			
Défilé militaire contemporain	1						1	
Armure	1						1	
Armes	3					3		
Centre de tir	1					1		
Revolver	1					1		
Balle	1					1		
Proches	10			1	5		1	3
Famille	1						1	
Femme	7				4			3
Enfant	2			1	1			
Objets	8		2	1	2		2	1
Livre	2		2					

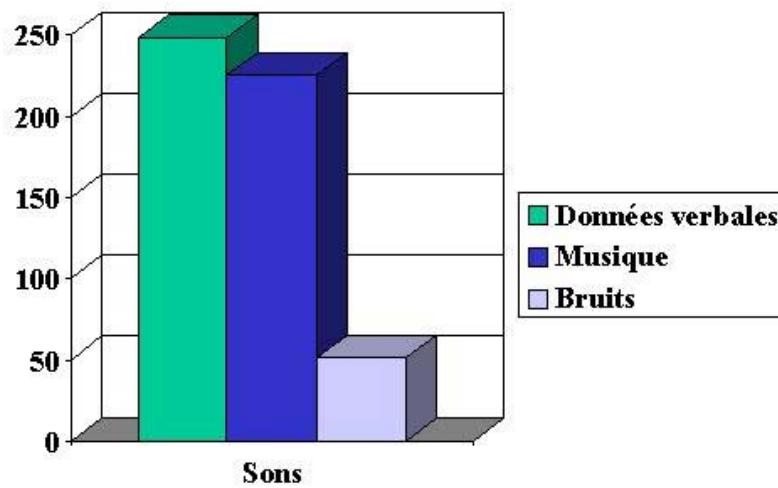
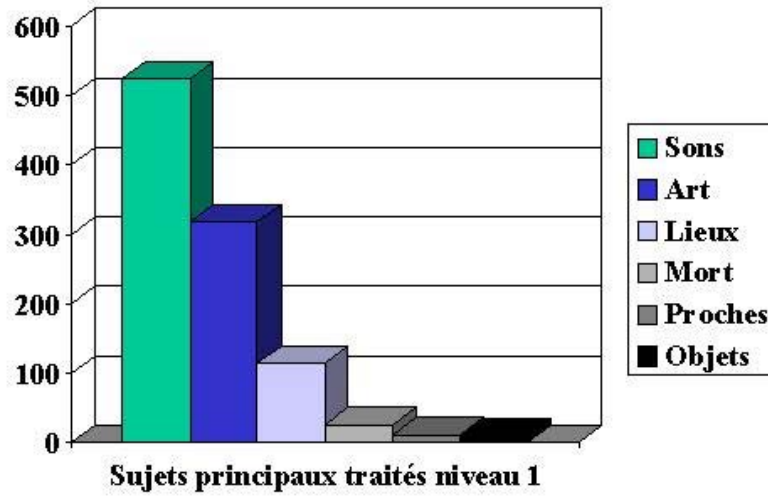
Groupe n°3

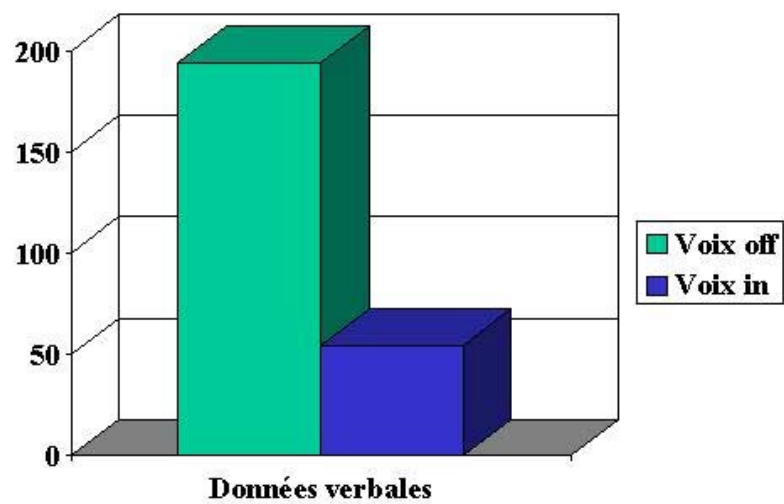
Carte	2					2	
Carte postale	1				1		
Pièce d'identité	1						1
Sceau	1			1			
Vase	1				1		

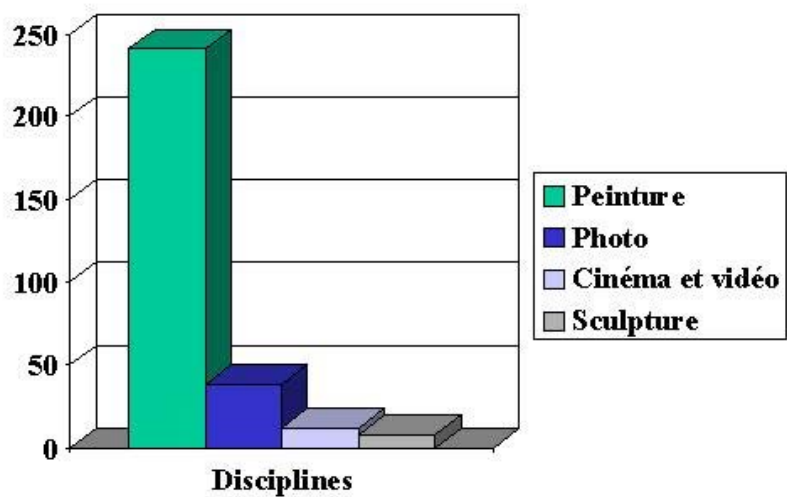
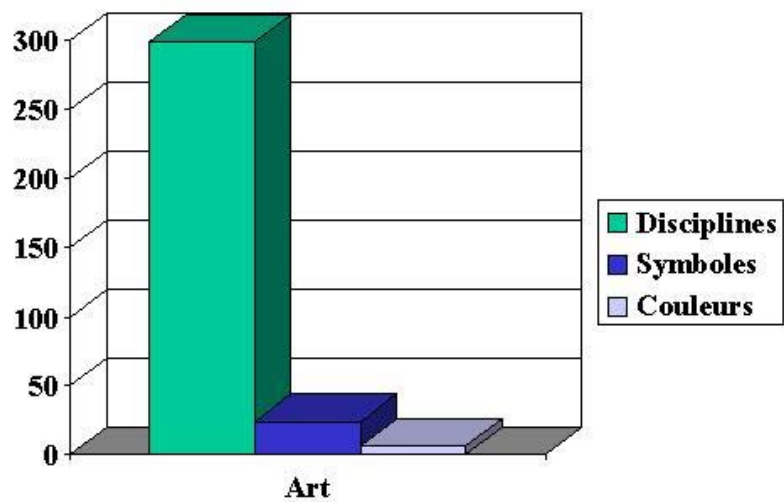

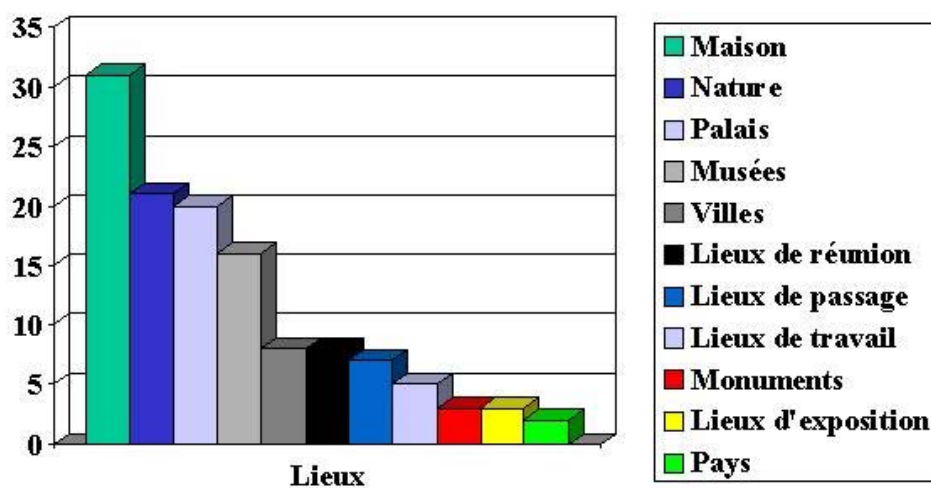

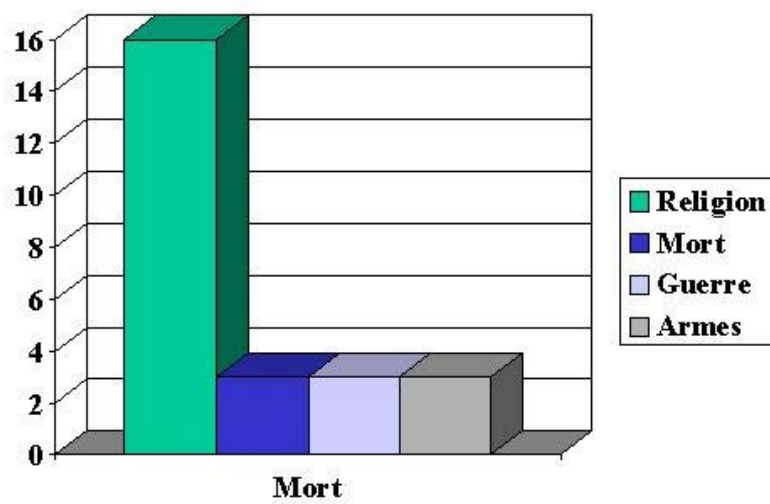

Groupe n°3

1.2 Liste des documentaires

1) « Auvers-sur-Oise : sur les pas de Van Gogh ».

Série : « Les lieux inspirés ».

Réalisateur : Dominik Rimbault.

Maison de production : Atelier D.

Année de production : 1999.

Chaîne : Arte / La Cinquième.

Durée : 25 minutes.

Résumé :

Ce documentaire traite de la vie de Van Gogh, de ses sentiments, de ses pensées, principalement à travers les lettres qu'il a écrites à son frère Théo ou à sa mère en 1890, année de sa mort. Ces lettres sont lues par une voix off, ce qui donne l'impression d'entendre Van Gogh parler de lui-même.

Au début du documentaire, Van Gogh quitte le Midi pour Auvers-sur-Oise. Il rend visite à Montmartre à son frère Théo, qui a une part dans sa production. Puis nous avons un aperçu des amis impressionnistes de Van Gogh. A Auvers-sur-Oise, Van Gogh habite à l'auberge Ravoux. Il est attiré par Auvers-sur-Oise, pittoresque dans sa campagne. Les autres peintres arrivent aussi à la campagne, grâce au train, à la photographie et à la peinture en tube. Van Gogh parle d'Auvers-sur-Oise, de sa santé, de son activité. Il est tour à tour mélancolique, triste ou angoissé. Il s'interroge sur lui-même, la vie et la mort. Il sent l'inutilité d'écrire.

Dans son œuvre, le blé est le symbole de l'humanité, le soleil est le symbole de la vie. A la fin du documentaire, Van Gogh meurt.

Mots clés :

Lieux : Auvers-sur-Oise, Montmartre, Oise, campagne, église, auberge Ravoux, Giverny, Pont-Aven

Entourage : Théo, Jo, Vincent, mère

Peintres : Pissarro, Daubigny, Corot, Cézanne, Berthe Morisot, Daumier, Dr Gachet, impressionnistes américains

Thèmes : eau

Symboles : blé, soleil, cimetière, eau.

Sentiments : remords, mélancolie, tristesse, angoisse, harmonie, inutilité d'écrire

Citations : « Faire un tableau, c'est comme avoir un enfant. » ; de Vincent Van Gogh à Jo : « Accouchez à la campagne et restez-y. » ; de Vincent Van Gogh à Théo : « Je considérerai toujours que tu es autre chose qu'un marchand de Corot .», « Il faudrait pouvoir se taire dans toutes les langues du monde ».

Tableaux :

Nom du tableau	Année	Peintre	Commentaire
Autoportrait		Van Gogh	
L'Eglise d'Auvers-sur-Oise		Van Gogh	
Portrait du Dr Gachet		Van Gogh	
Jardin Daubigny		Van Gogh	Tableau le plus voulu

2) « El Greco : sur la terre comme au ciel ».

Série : « Les musée du Prado ».

Réalisateur : Yasuniri Yamashita.

Production : Toshifumi Kitahara.

Maison de production : NHK Japan Broadcasting Corporation.

Chaîne : Odysée.

Durée : 45 minutes.

Résumé :

Ce documentaire traite de la vie et de l'œuvre d'El Greco, de son vrai nom Domenikos Theotokopoulos, venu de Crète peindre en Espagne, sur fonds de guerres de religion entre catholiques et protestants en Europe, et d'Inquisition. Les œuvres d'El Greco sont présentées au musée du Prado. Elles sont au nombre de 35, dont la plupart religieuses. El Greco et son œuvre sont présentés par un narrateur.

El Greco est inspiré par Michel-Ange et le maniérisme italien, Le Titien et les maîtres de la Renaissance italienne. El Greco décore le palais de l'Escorial sous Philippe II, car les commandes de Philippe II contribuent à rendre les artistes célèbres. Son tableau « Saint Maurice » ayant été rejeté par Philippe II, El Greco part vivre à Tolède et peint pour les ecclésiastiques, avant de perdre leur soutien et de se replier sur lui-même. Il mène une vie monacale. C'est un mystique passionné, et cela se retrouve dans son style symbolique. Il est inspiré par les icônes, oppose les visages en lumière aux décors obscurs. La position des mains des personnages est particulière. Les visages figurent une dignité rédemptrice. Ses personnages sont contorsionnés. El Greco utilise, pour la distorsion des anatomies, le procédé de l'élongation, déjà utilisé par Michel-Ange et les maniéristes du XVIème siècle. La proportion normale entre la tête et le corps est d'1/6. El Greco va jusqu'à 1/11. La colombe entourée de lumière, symbole du Saint-Esprit et de la paix, apparaît fréquemment dans ses tableaux, ainsi que le symbole de la flamme, du feu sacré. Il parle ainsi du pouvoir qu'a le feu de conférer la brillance et la grâce à la représentation du corps humain. Quant à la flamme, elle représente ce que l'œil humain peut voir et ce qu'il ne peut pas voir. Les fleurs sont le symbole de ce que Marie fut sur la terre. Dans sa peinture, le ciel et la terre ne font qu'un. Sa peinture transfigure les êtres et les choses. El Greco a écrit des notes sur la théorie artistique. Vers la fin de sa vie, El Greco devient moins célèbre, et les commandes se font de plus en plus rares. Il meurt en 1614 à Tolède. Sa mission est de nous permettre d'accéder à l'élévation spirituelle dans un même élan de la terre et du ciel.

Mots clés :

Lieux : Espagne, musée du Prado, Palais de l'Escorial, Tolède, cathédrale, crypte

Personnages : Philippe II, Comte Orgaz, ecclésiastiques, Christ, Vierge, Saint Jean de la Croix

Peintres : Michel-Ange, Goya, Vélasquez, Francisco Rizi, Renaissance italienne, Le Titien

Thèmes : théorie artistique, icônes, symbolisme, maniérisme, lumière, élongation, portrait, colombe, guerres de religion, fanatisme, protestants, catholiques, hérétiques, Inquisition, mysticisme, ciel, terre, religion

Symboles : flamme, feu, soleil, lumière, colombe, fleurs

Citations : "Il y a une flamme qui brûle en moi et cette lumière me mène plus sûrement vers la vérité que ne pourrait celle du soleil." ; « Peindre, c'est l'art de penser, car c'est l'art de s'attaquer à l'impossible. »

Tableaux :

Nom du tableau	Année	Peintre	Commentaire
La Trinité	1577-1578	El Greco	Inspiré par Michel-Ange
Saint André et Saint François	Vers 1603	El Greco	Maniérisme
Le baptême du Christ	1597-1600	El Greco	
Saint Maurice	1580-1582	El Greco	Rejeté par Philippe II
Portrait de dominicain		El Greco	
Rodrigo de la Fente		El Greco	
Chevalier à la main sur le cœur		El Greco	
Tableau		El Greco	
L'enterrement du comte Orgaz	1586	El Greco	Insertion du portrait d'El Greco
Autodafé à la Grand-Place de Madrid	1683	Francisco Rizi	
L'Assomption de la vierge	1608-1613	El Greco	Réunion du ciel et de la terre, colombe = Saint-Esprit et paix, fleurs = ce que Marie fut sur la terre, flammes blanches = amour divin et virginité
Annonciation		El Greco	
Calvaire	1594-1604	El Greco	L'acte de peindre est un acte scientifique plus que religieux
L'Annonciation	1597-1600	El Greco	Inspiré par les maîtres de la Renaissance italienne
La Crucifixion	1590-1595	El Greco	Inspiré par Michel-Ange et les maniéristes italiens de la fin du XVIème siècle
La Résurrection	1584-1594	El Greco	Pouvoir du feu de conférer la puissance et la grâce à la

Groupe n°3

			représentation du corps humain
Pentecôte	1607-1614	El Greco	Le ciel et la terre ne font qu'un, insertion du portrait d'El Greco
Saint Jude		El Greco	De la série de tableaux sur les missions des apôtres
Saint Barthélémy		El Greco	
L'Adoration des bergers	Vers 1600	El Greco	

3) “Fouquet : Charles VII”

Série : « Histoire de l’art ».

Réalisateur : Alain Ferrari.

Chargée de production : Thérèse Guichard.

Année de production : 1981.

Chaîne : Planète 2.

Durée : 13 minutes.

Résumé :

Ce documentaire dépeint l’œuvre de Fouquet, plus grand peintre français du XVème siècle, principalement à travers ses portraits de Charles VII. Le règne de Charles VII est représentatif de l’unité monarchique. Le portrait donne une image du souverain confirmé dans sa légitimité. Le roi est représenté dans la réalité de sa fonction, de son titre. Cela est aussi l’occasion de présenter d’autres œuvres de Jean Fouquet, ainsi que des portraits de Charles VII par d’autres grands peintres de l’époque, et de présenter les influences respectives entre les peintres.

Jean Fouquet mêle les styles flamand et italien. Son autoportrait est le plus ancien des autoportraits de peintres. La peinture de Cour de l’époque donne lieu à d’imposantes effigies sociales, à travers l’aspect monumental des portraits. La dignité sociale des modèles est évoquée à travers le costume. Les vêtements et accessoires sont ostentatoires. On ne décrit plus seulement le visage. Le portrait est grandeur nature, de $\frac{3}{4}$ et à mi-corps. Le $\frac{3}{4}$ et le mi-corps sont empruntés à Van Eyck. Piero Della Francesca est aussi inspiré par Van Eyck. Raphaël, Clouet et Holbein peignent des portraits à la façon du Charles VII de Fouquet. L’Italie, la France et l’Allemagne sont redevables à Fouquet pour l’œuvre de Cour.

Mots clés :

Lieux : France, Louvre, Italie, Allemagne

Personnages : Charles VII, Jeanne d’Arc, Sigismond, Giovanni Arnolfini, bouffon de Gonelas, Etienne Chevalier, Baudouin de la Noix, Guillaume Juvenal des Ursins, duc d’Urba, François Ier, Thomas More, roi mage, Saint-Louis

Peintres : Etienne Chevalier, Jean le Bon, Robert Campin, Van Eyck, Piero Della Francesca, Raphaël, Clouet, Holbein

Thèmes : peinture de Cour, miniatures, unité monarchique, souverain, légitimité

Tableaux :

Nom du tableau	Année	Peintre	Commentaire
Vierge à l’enfant d’Anvers	Vers 1450	Fouquet	Plus ancien autoportrait de peintre
Charles Septième de ce nom	1458	Fouquet	Frontal, mise en place en losange
Roi-mage		Etienne Chevalier (Trésorier de France)	Portrait de Charles VII en roi-mage
Saint-Louis	1450	Artiste flamand à Paris	Portrait de Charles VII en Saint-Louis
Grand portrait de Charles VII		Fouquet	Majesté, royauté, présence physique,

Groupe n°3

			austère jusqu'à la grandeur
Portrait de Charles VII	1355	Jean le Bon	Type numismatique
Portrait de Sigismond	1431-1433		Vu de $\frac{3}{4}$, influence sur Fouquet
Portrait de Giovanni Arnolfini		Van Eyck	
Le bouffon de Gonelas	Avant 1440	Van Eyck	$\frac{3}{4}$ et mi-corps, Fouquet l'emprunte, limité par le cadre
Portrait d'Etienne Chevalier		Fouquet	Eléments stylisant ses physionomies
Portrait de Baudouin de la Noix		Van Eyck	
Portrait de Guillaume Juvenal des Ursins		Fouquet	Plus royal que le portrait du roi
Portrait du duc d'Urba	Début du XVIème siècle	Raphaël	Costumes, amplification
Portrait de François Ier	Début du XVIème siècle	Clouet	Costumes, amplification
Portrait de Thomas More	Début du XVIème siècle	Holbein	Costumes, amplification

4) « Pierre-Auguste Renoir, peintre ».

Réalisateur : Michaël Gaumnitz.

Direction de production : Sylvie Caillabet.

Année de production : 1999.

Chaîne : Arte / La Cinquième.

Durée : 27 minutes.

Résumé :

Ce documentaire décrit la vie de Renoir en tant qu'homme et en tant qu'artiste, à travers ses œuvres et ses liens avec les impressionnistes et les membres de sa famille.

Renoir naît le 25 février 1841 d'un père tailleur et d'une mère couturière.

Il a un passé d'artisan. Il est d'abord peintre en porcelaine, puis peint des éventails.

En 1870, il part à la guerre. En 1874, c'est l'exposition des impressionnistes au 35, boulevard des Capucines à Paris. Puis Renoir s'éloigne des impressionnistes. En 1879, lors d'un salon officiel, son travail est salué par la critique. Puis il voyage à Florence, s'interroge un temps sur son art, et ne jure plus que par Ingres. Enfin, le nomade se pose, épouse Aline en 1890.

Jean naît en 1894, puis Claude, son 3ème fils, en 1901, alors qu'il a 60 ans. Il continue à peindre malgré des rhumatismes aux mains. Aline meurt de diabète en 1915, Renoir meurt à 78 ans le 3 décembre 1919. Après la peinture sur porcelaine et la peinture d'éventails, Renoir peint des portraits de ses compagnons impressionnistes, des modèles féminins, dont ses compagnes. Les femmes qu'il peint sont des femmes enfants, fruits, douces, rondes, lumineuses. Elles ont « une peau qui ne repousse pas la lumière ». Renoir peint aussi des fleurs. Son monde est clos, rond et harmonieux. Enfin, Renoir peint des nus.

Mots clés :

Lieux : atelier, atelier des peintres Charles Gleyre, campagne, plein air, Marlotte, café flottant La Grenouillère, 35 bd des Capucines, Montmartre, faubourgs, ville, guinguettes, moulin de la Galette, Bretagne, Normandie, Midi, Afrique du Nord, Florence, Essoyes, Château des Brouillards

Entourage : père, mère, Lise, Aline, Gabrielle, Jean, Claude, Monet, Sisley, Bazille, Cézanne, Pissarro, Gustave Caillebotte, Georges Charpentier, Bérard,

Modèles : Bazille, Monet, Sisley, père de Sisley, Lise, Edmond, Nini « Gueule de raie », Estelle, Jeanne, Suzanne Valadon, Aline, Gabrielle, Georgette, Adrienne, Jean, Claude

Peintres : Monet, Sisley, Bazille, Pissarro, Cézanne, Manet, Gustave Caillebotte, Suzanne Valadon, Delacroix, maîtres de la Renaissance italienne, Ingres

Thèmes : porcelaine, stores, éventails, artisan, impressionnistes, impressions, femmes, eau, lumière, soleil, nature, fleurs, fruits, enfants, nus, gaieté, douceur, rondeur, luminosité, voyages, guerre, nervosité, rhumatismes, diabète

Citations : « Pour moi, un tableau doit être une chose aimable, joyeuse et jolie. Il y a assez de choses embêtantes dans la vie pour que nous n'en fabriquions pas encore d'autres. »

Tableaux :

Nom du tableau	Année	Peintre	Commentaire
Le Moulin de la Galette		Renoir	
Gabrielle sur le sofa		Renoir	
Gabrielle à la rose		Renoir	

5) « Monory in Blue ».

Auteur / réalisateur : William Streik.

Production déléguée : Champagne films.

Année de production : 2001.

Chaîne : Arte / La Cinquième.

Durée : 57 minutes.

Résumé :

Ce documentaire présente la personnalité de Jacques Monory, peintre contemporain, à travers son œuvre. C'est ici le peintre lui-même qui parle de lui, de ses passions et pensées, de sa technique.

Pour lui, le tir est une forme de domination et confère un pouvoir sur le temps et la distance.

Vitres, reflets et jeux de miroirs reflètent le côté illusoire de la vie.

La moto est une autre de ses passions.

Monory a été influencé à l'origine par un tableau de Watteau, « *Embarquement pour Cythère* ». Mais il a pris une autre voie. Il peint un prototype d'humanité. Il exprime son état mental dans ses œuvres.

Sa peinture est narrative. Monory considère que l'histoire (au sens de narrativité) est méprisée depuis les impressionnistes. Il aime le cinéma, donc il fait des films (dont le premier s'intitule *Ex* et se déroule à Cuba), et utilise des morceaux de pellicules et des collages surréalistes dans ses peintures.

La fuite est un de ses thèmes favoris, avec les meurtres, Hollywood et New York.

En 1970, il réalise le film « La voleuse », avec pour interprète principale sa femme Paule.

Il utilise la photographie et traduit en peinture les climats spécifiques au cinéma, comme Fernand Léger, qui jouait avec la nouveauté technique du cinéma.

Il a aussi un faible pour les félins et les loups. En 1966, il fait une série sur l'univers moderne déshumanisé.

Il est influencé par Andy Warhol, qui « dit ce qu'il pense ». Il cherche l'exactitude et la justesse : rien de ce qu'il peint n'est gratuit.

Il aime figurer dans ses tableaux par l'intermédiaire de jeux de miroirs.

En 1970, on assiste à une trichromie en bleu, jaune, rouge, même si c'est le bleu qui domine dans la plupart de ses tableaux. Certains détails sont récurrents dans ses tableaux, tels que les chiffres, l'argent, la douleur et la beauté. Monory utilise les fonds noirs pour cacher les anciennes imperfections, colle des balles et des fusils sur de nombreux tableaux, et utilise ses rêves comme autant de sources d'inspiration. Il utilise la technique du report photographique.

Il peint pour extérioriser sa peur. Il aime peindre des baisers. Monory explique pourquoi le bleu prédomine dans sa peinture : pour les projectionnistes, le filtre jaune symbolise le jour et le filtre bleu, la nuit. La peinture est le média à travers lequel Monory peut exprimer sa tendresse et son désespoir. Il explique que sa nature n'est pas portée vers le bonheur.

Enfin, on le voit redécouvrir ses œuvres lors de la FIAC 2000.

Mots clés :

Lieux : centre Georges Pompidou, atelier, ville, F.I.A.C.

Entourage : Paule

Modèles : Paule

Peintres : Watteau, Warhol, Fernand Léger

Groupe n°3

Thèmes : peinture narrative, histoires, armes, balles, tir, cible, sabre, meurtre, mort, tremblement, déséquilibre, chiffres, argent, voleuse, fuite, liberté, moto, Hollywood, films noirs, films policiers, New York, miroirs, vitres, reflets, cinéma, pellicules, bandes dessinées, photographie, report photographique, collages, mesures, bleu, jaune, rouge, trichromie, monochromie, jour, nuit, loup, tigre, lionne, panthère, jeux, baisers, peur, douleur, beauté, rêve, exactitude, justesse, névrose, contradiction, énigmes

Symboles : tir, vitres, reflets, miroirs, tigre

Sentiments : peur, angoisse, tendresse, désespoir

Citations : « Je peins un prototype d'humanité. », « J'étais malade mentalement. », « J'étais malheureux. », « J'ai fait un peu du cinéma en peinture. », « La peinture est une chose très forte. Elle vous pénètre comme de la drogue. », « Le monde n'est que surface, image. Il n'a pas de réalité, et tout est mort. », « la fuite, qui a été un des thèmes de ma vie », « C'est un outil pour que je puisse subsister, la moto, comme la peinture, comme tout ce que je fais. », « Pour avoir un peu moins peur, je fais des tableaux. », « Le monde est un jeu, la vie est un jeu. », « Derrière le noir, il y a toujours un truc qui bouge. Ca le rend vivant. », « Le monde est assez effroyable, mais ce n'est peut-être qu'une illusion. », « Ma peinture, je la domine, c'est un média dans lequel je peux m'exprimer », « Je prends le monde et je le fous dedans, avec mon opinion. », « J'aime bien faire des baisers. Je ne suis pas toujours méchant. », « Ma peinture est extrêmement tendre. », « Il y a une certaine contradiction entre ce que je représente et la manière dont je le peints et la manière dont je le ressens. », « Un truc où il n'y a pas de contradiction interne, c'est un tableau mort ».

Tableaux :

Nom du tableau	Année	Peintre	Commentaire
Meurtre n°10		Monory	10 ^{ème} tableau sur 25 de la série des meurtres, tableau charnière
L'embarquement pour Cythère		Watteau	Tableau qui a donné à Monory l'envie de peindre
Ex		Monory	Film sur Cuba
Tremblement n°6		Monory	Technique de superposition
Dernier tableau de la série sur les tremblements		Monory	Monory peint pour extérioriser sa peur
Tableau sur la nuit	1966	Monory	Série sur le passage de l'univers moderne déshumanisé à un spectacle féérique autobiographique et névrosé.
Tableau	1983	Monory	1 ^{er} d'une série de 10 tableaux peints à partir d'un rêve.
La voleuse	1986	Monory	Film

6) « Bosch, Titien : l'enfer et le paradis ».

Réalisateur : Yasuniri Yamashita.

Production : Toshifumi Kitahara.

Maison de production : NHK Japan Broadcasting Corporation.

Chaîne : Odyssée.

Durée : 45 minutes.

Résumé :

Ce documentaire retrace le règne et la vie intérieure de Philippe II à travers les tableaux du Titien et de Jérôme Bosch.

Philippe II naît en 1527, à l'apogée de la puissance de l'Espagne. Il est dévot, austère, soupçonneux, craint son père, Charles V (empereur du Saint-Empire-Romain-Germanique), qu'il considère comme un héros. La figure de son père est pour lui écrasante, et il fait un complexe d'infériorité par rapport à ce père. Charles V fait passer des préceptes à son fils : « Philippe, sois sévère, mais juste. Ne cède pas aux plaisirs de la vie. Dissimule tes émotions. N'aie confiance en personne. Les rois sont seuls face aux décisions qu'il leur faut prendre. » Charles V lègue ses droits sur l'empire à son fils en 1566. En 1559, Philippe II revient des Pays-Bas en Espagne. Il choisit Madrid comme capitale. Philippe II veut sortir de l'image tutellaire écrasante de son père. Le palais de l'Escorial, construit sur son ordre entre 1563 et 1584, et réunissant 1000 toiles de toute l'Europe, représente alors la centralisation du pouvoir entre les mains du roi solennel et sévère. Son architecture est à l'image de la personnalité de Philippe II. Philippe II est le protecteur des arts (comme son père Charles V) et le défenseur de la foi et de l'Eglise. Les flammes des tableaux du Titien symbolisent l'ennemi insaisissable, à savoir le protestantisme, que Philippe II veut éradiquer par l'Inquisition. Philippe II perd la Hollande. Son fils, Don Carlos, conspire contre lui. Se souvenant des préceptes de justice de son père Charles V, Philippe II fait donner la mort à son fils Don Carlos. Philippe II meurt en 1598, et l'Espagne décline. Mais Philippe II a surpassé son père en matière d'art : il a fait du palais de l'Escorial un empire du savoir et des arts.

Le Titien naît en 1475. Il est le seul peintre autorisé à peindre la famille de Charles V, et a inventé la technique de la peinture à l'huile sur toile. Il peint la beauté charnelle dépourvue de toute culpabilité. Il glorifie l'homme, la femme et la sexualité. Il faut savoir que le nu féminin était, à l'époque, interdit aux Espagnols, sauf au roi.

Jérôme Bosch naît en 1453 dans une famille de peintres des Pays-Bas espagnols. Sa peinture est une peinture de mœurs. Il condamne les péchés.

Le musée du Prado, inauguré en 1819, accueille 6000 toiles réunies par les souverains de l'empire espagnol, dont 1200 rassemblées par Philippe II, et des œuvres représentatives de la Renaissance italienne.

Mots clés :

Lieux : Palais de l'Escorial, musée du Prado, Madrid, Espagne, Pays-Bas

Entourage : Charles V, Isabelle du Portugal, Don Carlos

Personnages : Philippe II, Charles V, Isabelle du Portugal, Don Carlos

Modèles : Philippe II, Charles V, Isabelle du Portugal, Don Carlos

Peintres : Le Titien, Jérôme Bosch, Bruegel l'Ancien, El Greco, Goya, Murillo

Groupe n°3

Thèmes : puissance, centralisation, triomphe, art, dévotion, austérité, foi, Eglise, protestantisme, Inquisition, torture, rébellion, soulèvement, conspiration, complot, justice, beauté, nu, mœurs, péchés, Renaissance italienne

Symboles : Palais de l'Escorial, flamme

Sentiments : infériorité, remords, isolement

Citations : « Philippe, sois sévère, mais juste. Ne cède pas aux plaisirs de la vie. Dissimule tes émotions. N'aie confiance en personne. Les rois sont seuls face aux décisions qu'il leur faut prendre. », « Le roi doit être défenseur de la justice. », « Ne songe qu'à ta mission de souverain, défenseur de la justice. »

Tableaux :

Nom du tableau	Année	Peintre	Commentaire
Le jardin des délices		Jérôme Bosch	Scène où prédomine la débauche, œuvre qui réjouit la vie mais dérouté l'esprit
Le chariot de foin		Jérôme Bosch	L'argent ne fait pas le bonheur
Vénus se divertissant avec la musique	Vers 1555	Le Titien	Nu très apprécié de Philippe II
Adam et Eve	1560	Le Titien	Exultation du corps humain
Philippe II	1573	Sofonisba Anguisciola	
L'empereur Charles Quint à Mühlberg		Le Titien	Portrait officiel destiné à impressionner la postérité, portrait de vainqueur dans la bataille contre les protestants
L'impératrice Isabelle du Portugal		Le Titien	Le Titien est le précurseur de la peinture à l'huile sur toile
Philippe II	1551	Le Titien	
Philippe II offre au ciel le Prince Don Ferdinand	1575	Le Titien	
Danaé	1553-1554	Le Titien	Nu, alors que Philippe II est un dévot
Le triomphe de la mort		Bruegel l'Ancien	
Les sept péchés capitaux		Jérôme Bosch	Aux coins du tableau : la mort, le jugement dernier, le paradis et l'enfer. Philippe II le contemplait pour garder à l'esprit ses

Groupe n°3

			tentations et ses péchés contre ses principes.
L'adoration des Mages	Vers 1495	Jérôme Bosch	
La tentation de Saint Antoine		Jérôme Bosch	Saint Antoine est un modèle de sagesse, d'homme idéal d'après Philippe II.

7) L'Ecole de Paris.

Auteur et réalisateur : Valérie Manuel.

Production : Jean-Jacques Mauriat.

Année de production : 2000.

Chaîne : Odyssée.

Durée : 25 minutes.

Résumé :

Ce documentaire présente une école artistique, l'Ecole de Paris, à travers l'évocation de ses artistes et de leurs œuvres. Des conservateurs au musée d'Art Moderne de Paris et des artistes plasticiens présentent l'Ecole de Paris.

Les artistes de l'Ecole de Paris ont en commun d'être étrangers, pour la plupart. Certains sont des juifs d'Europe centrale fuyant les pogroms et voyant Paris comme la terre promise de l'accueil. D'autres sont venus s'inspirer de l'Ecole de Paris, en toute liberté. Paris est une terre de liberté où les artistes sont reconnus. Les peintres de l'Ecole de Paris ressentent la nécessité de peindre. En tout, 13 à 14 nationalités se côtoient. Les artistes s'influencent les uns les autres et se prennent aussi pour modèles les uns les autres. Ils ont aussi des modèles communs, dont la célèbre Kiki de Montparnasse, interprétée par chaque artiste selon son caractère. Les artistes de l'Ecole de Paris fréquentent aussi les grands poètes de l'époque, formant ainsi une communauté d'artistes. Cela donne lieu à des portraits croisés. Ces artistes aiment à se retrouver dans les mêmes lieux. Certains se laissent tenter par les paradis artificiels. Ils ressentent un besoin de libération par rapport au passé des guerres et de la misère dans leur pays d'origine. Mais les artistes restent libres, et l'Ecole de Paris finit par se scinder.

Mots clés :

Lieux : Paris, atelier, la Ruche, cafés, Montparnasse, Cité Pas-de-guerre, café la Closerie, le Sphinx, la Coupole, le Dôme, la Rotonde

Entourage : Cendrars, Apollinaire

Modèles : Alice Prin, Kiki de Montparnasse, Jean Cocteau, André Salmon, Blaise Cendrars, Max Jacob, Chaïm Soutine

Peintres : Foujita, Chaïm Soutine, Moïse Kisling, Ernest Pignon-Ernest, Chagall, Kremègne, Modigliani, Pascin, Picasso, Juan Gris

Thèmes : amitié, artistes étrangers, juifs, pogroms, Paris, terre d'accueil, influences, autoportrait, yeux, sens, sujet, caractère, communauté, portrait, nu, paradis artificiels, liberté, guerre, chair

Tableaux :

Nom du tableau	Année	Peintre	Commentaire
Autoportrait dans l'atelier		Foujita	
Cité Pas-de-guerre à Montparnasse		Chaïm Soutine	
L'émigré		Moïse Kisling	
La prise		Chagall	

Groupe n°3

La ruche		Kremègne	
Autoportrait aux sept doigts		Chagall	Référence à la symbolique yiddish, le sujet n'est plus la représentation, éclatement du sens et du sujet
Le violoniste		Chagall	
Kiki	1922	Foujita	
Olympia		Manet	Tradition du nu
Kiki au pullover rouge		Kisling	Le corps devient un jeu pour exprimer autre chose
Jean Cocteau assis dans son atelier		Kisling	
Portrait de André Salmon		Kisling	
Portrait de Blaise Cendrars		Modigliani	
Portrait de Max Jacob		Modigliani	
Portrait de Chaïm Soutine		Modigliani	
Salon à Montparnasse		Foujita	
Le châle espagnol		Kess Van Dongen, dit Le Hollandais	
Nu aux sandales rouges		Pascin	Déploiement d'arabesques
Portrait de Chaïm Soutine		Kremègne	
Autoportrait		Chaïm Soutine	La souffrance se lit dans ses œuvres.
Portrait de Picasso		Ortiz de Zarate	
Hommage à Picasso		Juan Gris	

1.3 Récapitulatif : Présentation globale du corpus

	Van Gogh	El Greco	Fouquet	Renoir	Monory	Bosch, Titien	Ecole de Paris
Titre	« Auvers-sur-Oise : sur les pas de Van Gogh »	« El Greco : sur la terre comme au ciel »	«Fouquet : Charles VII »	« Pierre-Auguste Renoir, peintre »	« Monory in Blue »	« Bosch, Titien : l' enfer et le paradis »	L'école de Paris
Série	« Les lieux inspirés »	« Le musée du Prado »	« Histoire de l'art »			« Le musée du Prado »	
Réalisateur	Dominik Rimbault	Yasuniri Yamashita	Alain Ferrari	Michaël Gaumnitz	William Streik	Yasuniri Yamashita	Valérie Manuel
Production		Toshifumi Kitahara	Thérèse Guichard	Sylvie Caillabet		Toshifumi Kitahara	Jean-Jacques Mauriat
Maison de production	Atelier D	NHK Japan Broadcasting Corporation			Champagne films	NHK Japan Broadcasting Corporation	
Année de production	1999		1981	1999	2001		2000
Chaîne	Arte / La Cinquième	Odysée	Planète 2	Arte / La Cinquième	Arte / La Cinquième	Odysée	Odysée
Durée	25 minutes	45 minutes	13 minutes	27 minutes	57 minutes	45 minutes	25 minutes

On peut donc conclure que :

- Deux séries concernent des lieux : la série « Les lieux inspirés » du documentaire sur Van Gogh, et la série « Le musée du Prado » des documentaires sur El Greco et sur Bosch et Le Titien,
- Les documentaires sur El Greco et sur Bosch et Le Titien proviennent de la même série, du même réalisateur, du même producteur, de la même maison de production, de la même chaîne et ont la même durée ; ils traitent tous les deux de l'opposition entre ciel et terre, paradis et enfer,
- Trois documentaires font intervenir des personnages historiques : celui sur El Greco fait intervenir Philippe II, comme celui sur Bosch et Le Titien, qui fait aussi intervenir Charles V, alors que celui sur Fouquet fait intervenir Charles VII ; les autres documentaires traitent plus de la vie des peintres à travers leurs modèles non historiques,
- Comme les documentaires sur El Greco et sur Bosch et Le Titien, celui sur l'école de Paris provient de la chaîne Odysée, alors que les documentaires sur Van Gogh, sur Renoir et sur Monory proviennent de la chaîne Arte / La Cinquième ; le documentaire sur Fouquet est seul à provenir de Planète 2,
- Les documentaires sur Van Gogh et sur Renoir ont tous les deux été faits en 1999, ont pour chaîne commune Arte / La Cinquième et ont presque la même durée,
- La plupart des documentaires dont nous avons l'année de production sont récents, sauf celui sur Fouquet, qui date de 1981,

Groupe n°3

- Les durées des documentaires sont comprises entre 13 minutes pour Fouquet et 57 minutes pour Monory.

1.4 Tableaux et graphiques comparatifs : Types de mots clés selon les documentaires

1.4.1 Tableau comparatif : Mots clés répartis par type selon les documentaires

	Van Gogh	El Greco	Fouquet	Renoir	Monory	Bosch, Titien, Philippe II	Ecole de Paris
Lieux	Auvers-sur-Oise, Montmartre , Oise, campagne , église, auberge Ravoux, Giverny, Pont-Aven	Espagne , musée du Prado , Palais de l'Escurial , Tolède, cathédrale, crypte	France, Louvre, Italie, Allemagne	atelier , atelier des peintres Charles Gleyre, campagne , plein air, Marlotte, café flottant La Grenouillère, 35 bd des Capucines, Montmartre , faubourgs, ville , guinguettes, moulin de la Galette, Bretagne, Normandie, Midi, Afrique du Nord, Florence, Essoyes, Château des Brouillards	centre Georges Pompidou, atelier, ville , F.I.A.C.	Palais de l'Escurial , musée du Prado , Madrid, Espagne , Pays-Bas	Paris, atelier, la Ruche, cafés, Montparnasse, Cité, Pas-de-guerre, café la Closerie, Sphinx, la Coupole, le Dôme, la Rotond
Entourage	Théo, Jo, Vincent, mère			père, mère , Lise, Aline, Gabrielle, Jean, Claude, Monet, Sisley, Bazille, Cézanne, Pissarro, Gustave	Paule	Charles V, Isabelle du Portugal, Don Carlos	Cendrars, Apollinaire

Groupe n°3

				Caillebotte, Georges Charpentier, Bérard			
Personnages		Philippe II , Comte Orgaz, ecclésiastiques, Christ, Vierge, Saint Jean de la Croix	Charles VII, Jeanne d'Arc, Sigismond, Giovanni Arnolfini, bouffon de Gonelas, Etienne Chevalier, Baudouin de la Noix, Guillaume Juvenal des Ursins, duc d'Urba, François Ier, Thomas More, roi mage, Saint- Louis			Philippe II , Charles V, Isabelle du Portugal, Don Carlos	
Modèles				Bazille, Monet, Sisley, père de Sisley, Lise, Edmond, Nini « Gueule de raie », Estelle, Jeanne, Suzanne Valadon, Aline, Gabrielle, Georgette, Adrienne, Jean, Claude	Paule	Philippe II, Charles V, Isabelle du Portugal, Don Carlos	Alice Prin Kiki de Montpar- nasse, Jea Cocteau, André Salmon, Blaise Cendrars, Max Jacob, Chaïm Soutine
Peintres	Pissarro , Daubigny, Corot, Cézanne , Berthe	Michel- Ange, Goya , Vélasquez, Francisco Rizi,	Etienne Chevalier, Jean le Bon, Robert Campin, Van	Monet, Sisley, Bazille, Pissarro , Cézanne ,	Watteau, Warhol, Fernand Léger	Le Titien , Jérôme Bosch, Bruegel l'Ancien,	Foujita, Chaïm Soutine, Moïse Kisling,

	Morisot, Daumier, Dr Gachet, impressionnistes américains	Renaissance italienne, Le Titien	Eyck, Piero Della Francesca, Raphaël, Clouet, Holbein	Manet, Gustave Caillebotte, Suzanne Valadon, Delacroix, maîtres de la Renaissance italienne , Ingres		El Greco, Goya , Murillo	Ernest Pignon-Ernest, Chagall, Kremenège, Modigliani, Pascin, Picasso, Juan Gris
Thèmes	eau	théorie artistique, icônes, symbolisme, maniérisme, lumière , élongation, portrait , colombe, guerres de religion, fanatisme, protestants, catholiques, hérétiques, Inquisition , mysticisme, ciel, terre, religion	peinture de Cour, miniatures, unité monarchique, souverain, légitimité	porcelaine, stores, éventails, artisan, impressionnistes, impressions, femmes, eau , lumière , soleil, nature, fleurs, fruits, enfants, nus , gaieté, douceur, rondeur, luminosité, voyages, guerre , nervosité, rhumatismes, diabète	peinture narrative, histoires, armes, balles, tir, cible, sabre, meurtre, mort, tremblement, déséquilibre, chiffres, argent, voleuse, fuite, liberté , moto, Hollywood, films noirs, films policiers, New York, miroirs, vitres, reflets, cinéma, pellicules, bandes dessinées, photographie, report photo-	puissance, centralisation, triomphe, art, dévotion, austérité, foi, Eglise, protestantisme, Inquisition , torture, rébellion, soulèvement, conspiration, complot, justice, beauté , nu , mœurs, péchés, Renaissance italienne	amitié, artistes étrangers, juifs, pogroms, Paris, terre d'accueil, influences, auto-portrait, yeux, sens, sujet, caractère, communauté, portrait , nu , paradis artificiels, liberté , guerre , chair

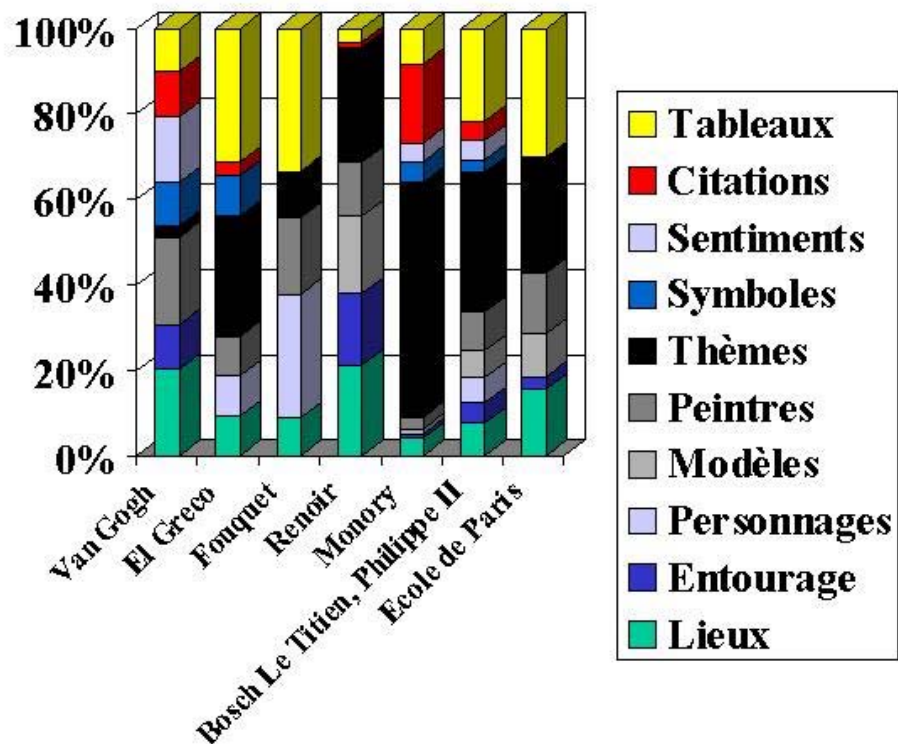
Groupe n°3

					graphique, collages, mesures, bleu, jaune, rouge, trichromie, mono- chromie, jour, nuit, loup, tigre, lionne, panthère, jeux, baisers, peur, douleur, beauté , rêve, exactitude, justesse, névrose, contra- diction, énigmes		
Symboles	blé, soleil , cimetièrre, eau	flamme , feu, soleil , lumière, colombe, fleurs			tir, vitres, reflets, miroirs, tigre	Palais de l'Escorial, flamme	
Sentiments	remords , mélancolie, tristesse, angoisse , harmonie, inutilité d'écrire				peur, angoisse , tendresse, désespoir	infériorité, remords , isolement	

1.4.2 Tableau : Nombre de mots clés par type selon les documentaires

	Van Gogh	El Greco	Fouquet	Renoir	Monory	Bosch, Titien, Philippe II	Ecole de Paris
Lieux	8	6	4	19	4	5	11
Entourage	4			15	1	3	2
Personnages		6	13			4	
Modèles				16	1	4	7
Peintres	8	6	8	11	3	6	10
Thèmes	1	18	5	24	53	21	19
Symboles	4	6			5	2	
Sentiments	6				4	3	
Citations	4	2		1	18	3	
Tableaux	4	20	15	3	8	14	21

1.4.3 Diagramme : Proportion de mots clés par type selon les documentaires

1.4.4 Conclusion

On peut donc conclure que :

- tous les peintres sont attachés à des lieux
- tous les peintres sont influencés par d'autres peintres ou les influencent
- tous les peintres traitent de thèmes dans leurs tableaux
- tous les documentaires mentionnent l'entourage des peintres, sauf ceux traitant d'El Greco et de Fouquet, qui mentionnent plutôt les personnages historiques qui leur sont liés, comme celui traitant de Bosch et Le Titien
- El Greco, Fouquet et Le Titien peignent des personnages historiques, Renoir, Monory, Bosch et Le Titien et les peintres de l'école de Paris peignent des modèles
- Van Gogh, El Greco, Monory et Bosch usent de symboles dans leur peinture
- Les documentaires concernant Van Gogh, Monory et Philippe II nous montrent leurs sentiments
- Dans les documentaires sur Van Gogh, El Greco, Renoir, Monory et Philippe II, on trouve des citations
- Dans les documentaires sur Van Gogh et Renoir, les tableaux montrés ne sont pas cités, alors qu'ils le sont dans tous les autres documentaires.

2) Evaluation globale du corpus

2.1 Aspects communs aux différents documentaires du corpus

Les documentaires sur El Greco, sur Fouquet et sur Bosch et Le Titien ont pour fil directeur la référence à un monarque de l'époque de ces artistes, que l'on peut qualifier de peintres de Cour.

Les documentaires sur Van Gogh, Renoir et Monory ont pour fil directeur l'évolution de leur peinture, qui est le reflet de leurs sentiments.

Le documentaire sur l'école de Paris a pour fil directeur la communauté d'artistes, ce que celle-ci apporte à chaque artiste et ce que chaque artiste lui apporte.

Tous les documentaires montrent les influences des artistes entre eux :

- les documentaires sur Van Gogh et Renoir montrent les influences entre les impressionnistes,
- les documentaires sur El Greco, Fouquet et Bosch et Le Titien montrent les influences des maîtres de la Renaissance italienne et des maîtres hollandais sur les peintres de l'époque,
- le documentaire sur l'école de Paris présente les influences réciproques entre les artistes de cette école,
- le documentaire sur Monory montre les influences d'Andy Warhol, de Fernand Léger et du cinéma hollywoodien sur l'œuvre de Monory.

Tous les documentaires comportent de la musique et une/des voix off, ainsi que des tableaux.

Les documentaires sur Fouquet, Bosch et Le Titien et l'école de Paris présentent des comparaisons de tableaux.

On trouve des images du temps des peintres et des images du temps présent dans les documentaires sur Van Gogh, El Greco, Renoir, Bosch et Le Titien, et l'école de Paris.

2.2 Aspects différents entre les différents documentaires du corpus

Les documentaires du corpus diffèrent par la façon dont les artistes sont présentés :

- Dans le documentaire sur Monory, celui-ci se présente principalement lui-même.
- Dans le documentaire sur Van Gogh, une voix off lit les lettres que Van Gogh a écrites à son frère Théo et à sa mère la dernière année de sa vie.
- Dans tous les autres documentaires, les artistes sont présentés par des voix off et/ou des experts.

Dans les documentaires sur Van Gogh, sur Bosch et Le Titien et sur l'école de Paris, des experts interviennent en voix in, pas dans les autres documentaires.

Dans le documentaire sur Bosch et Le Titien, les œuvres des peintres sont présentées dans leur technicité, mais les peintres eux-mêmes ne le sont pas trop. Ils servent de prétexte pour présenter l'empereur Philippe II, sa personnalité et ses états d'âme.

Dans le documentaire sur Fouquet, on ne voit que des tableaux. On ne trouve pas d'images du temps de Fouquet ou du temps présent.

Dans le documentaire sur l'école de Paris, ce sont plusieurs artistes qui sont présentés en tant qu'ils font partie de cette école, alors que dans tous les autres documentaires, on ne présente qu'un artiste (ou deux pour Bosch et Le Titien) pour lui-même.

2.3 Représentation graphique

	Van Gogh	El Greco	Fouquet	Renoir	Monory	Bosch, Le Titien	Ecole de Paris
Fil directeur	Evolution de sa peinture, sentiments	Peinture de Cour	Peinture de Cour	Evolution de sa peinture, sentiments	Evolution de sa peinture, sentiments	Peinture de Cour	Communauté d'artistes
Influences	Impressionnistes	Italiens et Hollandais	Italiens et Hollandais	Impressionnistes	Warhol, Léger, Hollywood	Italiens et Hollandais	Influences réciproques
Délimiteurs	Musique, Voix off, tableaux	Musique, Voix off, tableaux	Musique, Voix off, tableaux	Musique, Voix off, tableaux	Musique, Voix off, tableaux	Musique, Voix off, tableaux	Musique, Voix off, tableaux
Comparaisons de tableaux	non	non	oui	non	non	oui	oui
Images passées / images présentes	oui	oui	non	oui	non	oui	oui
Présentation des artistes	Voix off lisant les lettres, experts	Voix off	Voix off	Voix off	Par lui-même	Voix off, expert	Voix off, experts
Autres particularités			Que des tableaux			Artistes prétextes à la présentation de Philippe II	Présentation de plusieurs artistes

3) Le découpage en séquences et scènes

3.1 On trouvera dans la base de données Semmedia.mdb, pour chaque documentaire

- une description sommaire des différentes séquences (identificateur, début, description),
- une liste des groupes thématiques dont les séquences font partie,
- l'argumentation des coupes entre les séquences (grâce aux indices visuels, sonores et verbaux).

3.2 Organisation globale des documentaires

3.2.1 Types de séquences ou scènes plutôt récurrents, internement bien développés et types plutôt marginaux

3.2.1.1 Documentaire 1 : « Auvers-sur-Oise sur les pas de Van Gogh »

Thèmes	Séquences
Lieux	3,4,5,7,14,15,17,18,19,20,21,24,29,33
Amis	7,8,9,10,11,12,13,22
Eau	7,9,12,16,23,26,28,30
Sentiments, santé	21,23,25,30,31,34
Famille	6,22,26,32
Tableaux	2,27

3.2.1.2 Documentaire 2 : « El Greco : sur la terre comme au ciel »

Thèmes	Séquences
Tableaux	14,15,16,21,23,26,28,29,30,34,36,39,40,43
Lieux	11,12,13,17,18,22,41,42
Biographie/carrière	7,19,31,33,35,38
Religion	1,20,24,25,27,37
Inspiration/Influences	4,5,6,29,32
Histoire	3,8,9,10

3.2.1.3 Documentaire 3 : « Fouquet : Charles VII »

Thèmes	Séquences
Techniques	10,11,12,13,15,16,17,18,20,21
Inspiration/Influences	14,19,22,23,24,25,26
Histoire	4,5,6,7,8,9

3.2.1.4 Documentaire 4 : « Pierre Auguste Renoir, Peintre »

Thèmes	Séquences
Lieux	2,5,7,9,15,16,17,21,25,26,27,28,31
Biographie/carrière	3,4,6,11,12,18,19,20,29,31,34
Sentiments/Santé	14,36,37,38,39
Famille	13,22,30,32,39
Amis	5,8,9,10
Modèles	23,24,33
Inspiration/Influences	28,29
Eau	9

3.2.1.5 Documentaire 5 : « Monory in blue »

Thèmes	Séquences
Techniques/Composition des tableaux	17,18,20,21,24,25,28,29,32,33,34,36,37,40,41,42,43
Sentiments/Santé	4,5,8,15,17,22,23,24,26,35,38
Cinéma	9,10,12,13,19,30,31,34
Meurtres/armes	3,7,19,27,35,39
Lieux	14,16,44,45
Inspiration/Influences	11
Biographie/Carrière	6

3.2.1.6 Documentaire 6 : « Bosch, Titien : l'enfer et le paradis »

Thèmes	Séquences
Histoire	1,3,10,11,17,18,19,21,22,23,24,30,32,37,41
Tableaux	5,6,8,9,10,14,15,16,22,25,28,35,36,39
Famille	12,13,14,15,16,17,29,30,31
Lieux	7,11,13,18,19,34,37,38,42
Santé	26,32,33,36,39,40
Religion	20,23,27,35
Biographie	4

3.2.1.7 Documentaire 7 : « L'Ecole de Paris »

Thèmes	Séquences
Tableaux	2,6,8,12,16,17,19,20,24,25,27,28,33,34,38,40,45
Lieux	3,4,5,7,10,11,13,14,15,26,32,36,46
Communauté/Nationalités	9,14,18,27,29,37,39,47
Modèles	16,21,22,41,48
Techniques	30,35,42,43
Inspiration/Influences	16,23
Carrière	44

3.2.2 Séquences communes à divers documentaires

	Van Gogh	El Greco	Fouquet	Renoir	Monory	Bosch, Le Titien	Ecole de Paris
Tableaux	2	14				14	17
Biographie, Carrière		6		11	1	1	1
Inspirations, Influences		5	7	2	1		2
Techniques, Composition			10		17		4
Modèles				3			5
Communauté							8
Amis	8			4			
Famille	4			5		9	
Lieux	14	8		13	4	9	13
Sentiments, Santé	6			5	11	6	
Histoire		4	6			15	
Religion		6				4	
Eau	9			1			
Cinéma					8		
Meurtre, armes					6		

L'intitulé « Tableaux » réfère aux tableaux dont le corpus donne les noms. Cela ne représente pas tous les tableaux, puisque de nombreux tableaux n'apparaissent qu'en données visuelles.

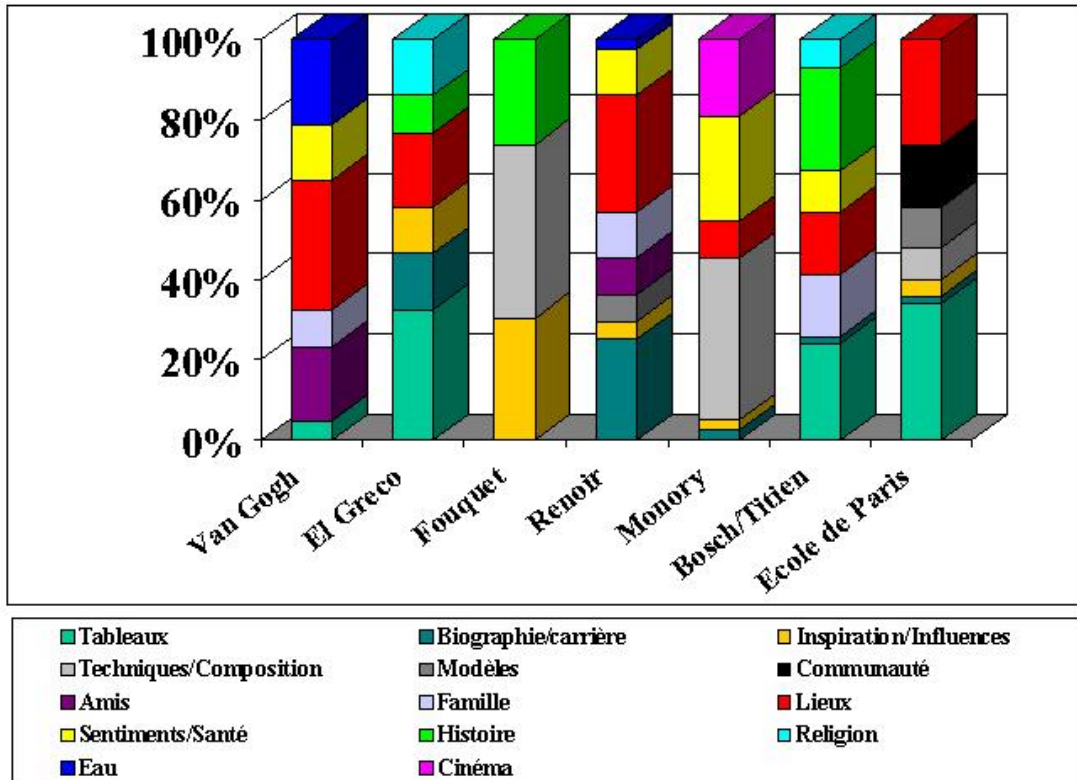
L'intitulé « Modèles » réfère aux modèles décrits en tant que tels, en dehors de tout tableau.

L'intitulé « Histoire » fait principalement référence au monarque.

L'intitulé « Femmes » réfère aux femmes.

3.2.2 Graphique

Répartition des différents types de séquences pour chaque documentaire (en %)

3.2.3 Types de séquences récurrents et marginaux dans le corpus

- Le documentaire sur Fouquet (chaîne Planète 2) se distingue des autres documentaires, les différents types de séquences sont moins nombreux et proportionnellement bien répartis,
- Les types de séquences des documentaires sur El Greco (chaîne Odyssee) et sur Bosch et Le Titien (chaîne Odyssee) sont semblables, sauf le type « sentiments/santé », marginal dans le documentaire sur El Greco et le type « histoire », plus récurrent dans le documentaire sur Bosch et Le Titien : ce dernier présente la biographie du monarque et non celle des peintres, contrairement au documentaire sur El Greco, où la biographie du monarque reste brève par rapport à celle du peintre,
- Les types de séquences des documentaires sur Van Gogh (chaîne Arte) et sur Renoir (chaîne Arte) sont à peu près identiques, le type « modèles » est plutôt marginal dans le documentaire sur Van Gogh par rapport au documentaire sur Renoir,
- On peut remarquer quatre types de séquences récurrents dans le documentaire sur Monory (chaîne Arte) et deux types de séquences plutôt marginaux, le type « cinéma » n'étant présent que dans ce documentaire,

Groupe n°3

- Trois types de séquences sont récurrents dans le documentaire sur L'Ecole de Paris (chaîne Odyssee), dont le type « communauté », particulier à ce documentaire.

4) Description comparative des séquences et scènes

4.1 Types sémantiques de séquences et scènes des différents documentaires, description de l'organisation interne de chaque type de séquence ou scène et exemples des types de séquences ou scènes dans le corpus :

4.1.1 Séquence d'introduction type

- annonce du contenu des documentaires : 1, 37, 81, 108, 149, 196
- générique de début avec le titre du documentaire : 2, 38, 82, 150, 197, 239
- (présentation du musée abritant les œuvres des artistes) : 39, 198

4.1.2 Séquence de conclusion type

- mort de l'artiste ou de l'école OU bilan sur son œuvre : 35, 147, 194, 236, 284-285-286
- générique de fin : 36, 80, 107, 148, 195, 238, 287

Séquence d'introduction type

Annonce du contenu du documentaire	Générique de début avec titre du documentaire	Présentation du musée abritant les œuvres de l'artiste
------------------------------------	---	--

Séquence de conclusion type

Mort de l'artiste ou de l'Ecole OU bilan de son oeuvre	Générique de fin
--	------------------

4.1.3 Séquences de présentation des tableaux types

- soit on voit un tableau, puis une voix off le commente ou l'inverse : 40, 41, 42, 46, 50, 51, 52, 57, 59, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 75, 76, 79, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 120, 121, 124, 129, 131, 136, 141, 152, 153, 154, 155, 156, 160, 165, 168, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 181, 183, 188, 189, 190, 192, 200, 201, 203, 204, 205, 209, 210, 211, 217, 218, 220, 221, 223, 225, 228, 230, 231, 232, 234, 255, 256, 257, 260, 261, 264, 268, 270, 272, 278, 279, 281
- soit un tableau est cité sans qu'on le voie, 154
- soit des tableaux et/ou des photos se succèdent sans commentaire, mais avec des bruitages ou de la musique, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 79, 83, 84, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 145, 146, 156, 157, 164, 169, 172, 173, 184, 186, 187, 191, 193, 196, 240, 243, 244, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 258, 259, 263, 265, 266, 268, 274, 275, 276, 282, 283, 284, 286
- soit on présente un échantillon de tableau représentant ce tableau, 75, 76, 79, 85, 124, 234, 255, 256, 257 ou un tableau représentant une série de tableaux, 152, 153, 154, 155, 156, 165, 166, 168, 171, 172, 175, 176, 177, 187 ou l'œuvre de l'artiste, 194.

Séquences de présentation des tableaux types

Donnée visuelle : tableau	Donnée sonore : voix off commentant le tableau
Donnée verbale : tableau	
Donnée visuelle : absente	
Donnée visuelle : tableaux, photos	
Donnée sonore : bruitages, musique	
Echantillon de tableau représentant un tableau	
Tableau représentant une série de tableaux ou l'œuvre de l'artiste	

Les exemples des types de séquences ou scènes dans le corpus sont donnés à travers leur numéro dans le corpus (identificateur de corpus).

4.2 Proposition d'un scénario typique sous-tendant la production d'autres documentaires audiovisuels du même type.

Idée : réalisation d'un documentaire sur les icônes.

4.3.1 Séquence d'introduction

- annonce du contenu du documentaire
- générique de début avec le titre du documentaire, une musique et une succession d'icônes
- présentation du lieu d'exposition des icônes

4.3.2 Séquence de la partie principale

- présentation historique des icônes en général
- particularités de chaque icône du lieu d'exposition : nom, pays de provenance, style, artiste, année, support, signification, critiques

4.3.3 Séquence de conclusion

- bilan et perspectives
- générique de fin, avec musique et une succession d'icônes

4.3.4 Séquence de présentation des tableaux

- soit on voit un tableau, puis une voix off le commente,
- soit un tableau est cité sans qu'on le voie,
- soit on présente un échantillon d'icône représentant cette icône, ou une icône représentant un style d'icônes ou une école de peinture.