

Venise au XVIIIème siècle

Capitale cosmopolite de tous les arts

Venise au XVIIIème siècle

- Sous-titre « **Capitale cosmopolite de tous les arts** »
- Auteure : Hélène Eftimakis
- Niveau : classe de quatrième
- Disciplines : Histoire, Arts plastiques, Éducation musicale, Lettres, Technologie / Sciences physiques
- Domaines artistiques : « Arts du visuel », « Arts du spectacle vivant », « Arts du son »
- Thématiques : « Arts, techniques, expressions », « Arts, créations, cultures »
- Références au programme : « L'Europe et le monde au XVIIIe siècle. L'Europe des Lumières ».

Objectifs :

- Appréhender le climat artistique de Venise au XVIIIème siècle, par la peinture, la musique, le théâtre et la littérature.
- Connaître le genre du vedutismo et son plus haut représentant : Canaletto.
- Évoquer l'esprit encyclopédique du Siècle des Lumières.
- Connaître Vivaldi et ses concerti « *Les Quatre Saisons* », œuvre pluridisciplinaire qui associe peinture, musique et poésie.
- Acquérir des notions basiques sur la musique.
- Découvrir les mille visages de Casanova.
- Connaître Carlo Goldoni et son théâtre.
- Saisir le dialogue des arts.
- Comprendre ce que la lecture des œuvres peut apporter à la connaissance historique.

Démarches :

- Mobilisation des connaissances historiques,
- Lectures de biographies, poèmes,
- Écoutes d'œuvres musicales,
- Visionnement de vidéos et de films,
- Recherches documentaires,
- Montage d'images en TICE.

Au plan artistique Venise brille de mille feux

Au plan économique
et politique,
Venise est en déclin

Histoire - Mobilisation des connaissances :

- ✓ Quelles sont les conséquences sur le commerce vénitien vers l'Orient de la domination turque en Méditerranée et de la découverte de l'Amérique ?
- ✓ Quels territoires la République a-t-elle perdus en Méditerranée ?
- ✓ Quelles sont les conséquences de la défaite de la Sérénissime contre Napoléon ? Dater l'événement.

Au XVIIIème siècle, la mode est au voyage, artistes et aristocrates effectuent leur *Grand Tour*. Venise est une ville cosmopolite qui attire des visiteurs du monde entier pour sa beauté et ses divertissements. Les nombreux peintres qui l'immortalisent, tels Canaletto, Longhi, Guardi, Bellotto... alimentent le phénomène touristique.

Les arts y dialoguent : Canaletto, Vivaldi, Goldoni et Casanova en sont une démonstration.

Les cafés et lieux de plaisir sont légions, les fêtes, cérémonies, commémorations incessantes. Le carnaval dure des mois. Toutefois, au-delà d'un courant festif qui nie le déclin politique et économique, un courant rationnel s'affirme, éclairé par les idées philosophiques du Siècle des Lumières.

Il Ridotto, Pietro Longhi (1702-1785), huile sur toile, vers 1740, Accademia Carrara

L'omniprésence de la musique

La musique est omniprésente et fascinante comme en témoigne dans ses *Confessions*, Jean-Jacques Rousseau qui réside à Venise en 1743-1744 dans ses fonctions auprès de l'Ambassade de France. On peut tout aussi bien écouter, dans les salles consacrées à l'opéra, **Mozart, Gluck, Haendel** ou **Vivaldi**, qu'être subjugué par les **barcarolles** des gondoliers de la lagune.

Qui est Antonio Lucio VIVALDI ? Violoniste virtuose et brillant compositeur, il naît à Venise en 1678. Il est orienté vers le sacerdoce pour des raisons de santé et ordonné prêtre en 1703 (surnommé pour sa chevelure « *le prêtre roux* »), il apprend toutefois le violon auprès de son père violoniste à l'orchestre de la basilique Saint-Marc.

Précoce et doué, il est très tôt admis à la Chapelle ducale et bénéficie de l'intense vie musicale qui anime la basilique Saint-Marc et ses institutions. Cependant, il n'exerce pas son ministère ; il est nommé **maître de violon au Pio Ospedale della Pietà** où des orphelines sans ressources sont recueillies et dotées d'une éducation. Toutes pratiquent un instrument et peuvent chanter. Les concerts donnés à *La Pietà* intriguent un public tant italien qu'international.

Au-delà - et souvent au détriment- de son enseignement, Vivaldi compose, interprète, organise l'édition et la divulgation de ses œuvres. Il voyage en Italie et en Europe, côtoie d'éminents personnages (monarques, pontife). Il connaît un succès considérable.

Plus de 800 opus à son actif . Vivaldi a écrit de la musique religieuse, mais aussi des opéras, des symphonies. Il doit cependant sa grande célébrité à ses sonates et ses quelques 470 concertos, comprenant 1 ou plusieurs solistes.

Le destin de Vivaldi

Son succès est immense à Venise et en Europe, pourtant Venise, infidèle, déçoit Vivaldi. Il la quitte... pour des promesses de grandeur à Vienne, où il meurt en 1741, oublié de tous. Sa musique n'est redécouverte qu'au XXème siècle...

Activité Éducation musicale - initiation :

- Définissez l'opéra, la symphonie, la sonate.
- Qu'est ce qu'un concerto ? Quelle nouveauté y apporte Vivaldi ?

Les Quatre Saisons

Le recueil intitulé « *Il cimento dell'armonia e dell'invenzione* » (publié en 1725 à Amsterdam) comporte les *Quatre Saisons*, quatre concertos (*concerti*) pour violon.

Éducation musicale + Lettres + Tice

http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Quatre_Saisons

Les *Quatre Saisons* associent musique et poésie pour évoquer une nature bucolique. Vivaldi agrmente chaque concerto (Le Printemps, L'Été, L'Automne, L'Hiver) d'un sonnet qui expose le déroulement des saisons.

Sur la partition, Vivaldi indique les correspondances avec le texte, précisant quelques détails pittoresques (abolements de chien, cri du coucou...).

Essentiellement descriptive, cette œuvre dépeint les traits caractéristiques de la nature. La virtuosité violonistique trépidante, à la recherche d'effets, est nouvelle pour l'époque.

- Définir le sonnet.
- Diviser la classe en 4 groupes, correspondant chacun à une saison :
Chaque groupe travaille sur le sonnet et l'extrait correspondant
- Lire et commenter les sonnets écrits vraisemblablement par Vivaldi.
- Comprendre les annotations du compositeur.
- Repérer :
 - ✓ Le dialogue des violons au printemps
 - ✓ L'orage d'été
 - ✓ La danse pour fêter la récolte en automne
 - ✓ La scène du froid en hiver

Mini projet exposition - Activité français + Tice par groupes de 4/5 apprenants :

Dans l'esprit de Vivaldi et sur le thème des saisons, associez des musiques à des textes et à des œuvres d'art de votre choix. Présentez vos montages.

Série de lithographies du peintre Alfons Mucha intitulées *Les Saisons*, 1896, 14,5 × 28 cm

- Décrivez-les ; reconnaissez-les.
- Expliquez le principe de la lithographie

Baroque atmosphère

- Définissez la musique baroque, évoquez ses facultés émotionnelles.
- Qu'est ce que le tempo ?
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Tempo>
- Reconnaissez les instruments utilisés dans la vidéo des *Quatre Saisons*.
http://www.dailymotion.com/video/xqulhe_vivaldi-les-quatre-saisons-h-v-karajan-a-s-mutter_music
- Lisez le cartel de l'oeuvre. Qui est le chef d'orchestre ?
- Qui est le 1° violon ?
- Décrivez le hall de la musique de Berlin, visitez la Philharmonie de Paris.
- Qui est l'architecte de la Philharmonie ?
- Qu'ont-elles en commun ?
<http://www.philharmoniedeparis.fr/fr/la-grande-salle-une-prouesse-acoustique>
- Découvrez le système de numérotation de la musique classique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rotation_de_la_musique_classique

« Un numéro d'opus (« op. »), du latin *opus* signifiant « œuvre », permet d'identifier la plupart des œuvres de musique classique. Les numéros sont en général attribués chronologiquement, par date de composition ou de publication, et sont précédés de l'abréviation *op.* (pour *opus*). »

- Regardez un extrait du film « *Antonio Vivaldi, Un Prince à Venise* » de Jean Louis Guillermou (2007)

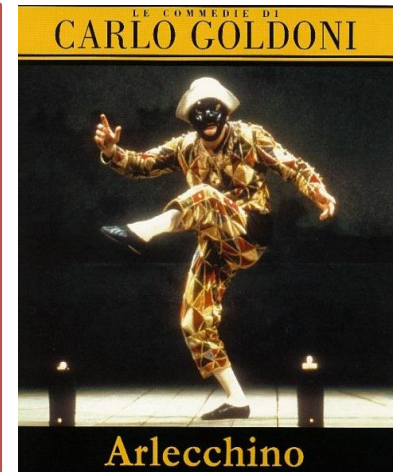
<http://www.youtube.com/watch?v=1qoW7fX32iQ>

- Quelle fut la destinée de Vivaldi?
- Quelles furent les raisons de son départ ?
- À quel autre compositeur peut-on le comparer ?

Le caractère vénitien mis en scène

Carlo Goldoni (Venise 1707- Paris 1793) auteur, metteur en scène et acteur dramatique, propose, dans le sillage de la *Commedia dell'Arte* et du théâtre de Molière, une brillante peinture de mœurs et de caractères. Son théâtre plein d'ardeur et d'enthousiasme traduit la joie de vivre des Vénitiens, pris dans leur réalité humaine et quotidienne.

À la croisée des ruelles et des *campi*, des saynètes et concerts sont improvisés.

Canaletto. *Spectacle théâtral Place Saint Marc*, dessin, Victoria and Albert Museum, Londres.

Activité Français : présentation de Carlo Goldoni par le biais d'une vidéo INA (5 min 54 s)
Extrait de la pièce *Arlequin valet des deux maîtres* à la Comédie de Saint-Etienne, mise en scène d'Edmond Tamiz
<http://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0020/la-comedie-italienne-de-la-commedia-dell-arte-a-goldoni.html>

- Quelles sont les qualités nécessaires à l'acteur pour jouer le personnage d'Arlequin ?
- Quelles sont les similitudes avec le théâtre de Molière ?

La ville croquée et peinte par **CANALETTO**, *vedette du védutisme*

Antonio Canal, dit Canaletto « *Le pont du Rialto* ». 2ème quart du XVIIIe s. Louvre.

Giovanni Antonio Canal (1697-1768), dit Canaletto, est véritablement un enfant de Venise. Il naît à proximité du Rialto. Il choisit d'immortaliser la Venise sublime de l'imaginaire collectif à travers plusieurs centaines de représentations : dessins et peintures qui font la joie de marchands d'art, collectionneurs et voyageurs.

Le védutisme est un genre de peinture qui montre des vues (*vedute* en italien) de villes.

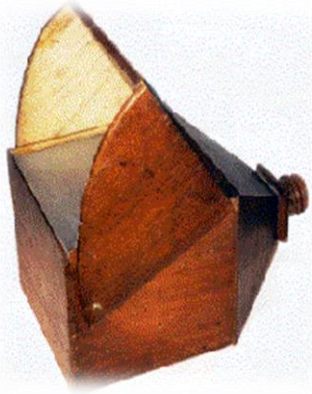
Cette peinture répond à l'attrait d'une clientèle européenne aisée de voyageurs et collectionneurs qui visitent Venise, y compris les jeunes aristocrates, intellectuels ou artistes effectuant leur « Grand Tour » pour parfaire leur culture, et qui veulent conserver un souvenir tangible de cet écrin de beauté.

C'est à Venise que se développe le genre de la *veduta* qui devient un genre à part entière, se distinguant du genre du paysagisme. La ville devient le sujet du tableau : le paysage est urbain.

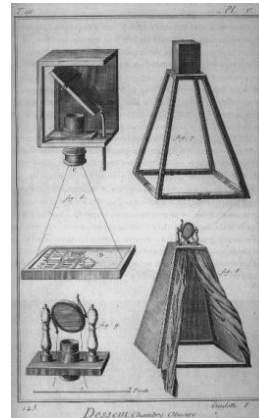
Venise est la ville la plus représentée au plan pictural, bien plus que Rome, malgré l'engouement du siècle pour l'archéologie et les monuments de la capitale.

La méthode Canaletto

Antonio Canal, dit Canaletto ,
"Place Saint-Marc vers la basilique", avant
1723. Huile sur toile. 142 x 205 cm. Musée
Thyssen-Bornemisza, Madrid

Un carnet d'esquisses annotées de Canaletto nous permet de comprendre son procédé : il observe et dessine *in situ*, utilisant fréquemment une chambre optique. Les nombreux relevés qu'il fait à partir d'un point fixe, en faisant pivoter le miroir, lui fournissent une amplitude panoramique qu'il recompose ensuite comme un décor de théâtre. Dans son atelier, il modifie les échelles, dilate l'espace, rehausse l'horizon, interprète couleurs et atmosphère avec une poésie créatrice tout à fait personnelle.

VENISE

Quel rôle joue la place Saint-Marc pour Venise ? Que sont les Procuraties ? Quand fut élevée la basilique qui se dresse au fond ? Dans quel style ? Qui est le saint patron de Venise ? Quel est son symbole ? Où se trouve le campanile ? Le palais que l'on entrevoit en arrière-plan est celui du personnage le plus puissant de la ville : qui est-il ? Comment accède-t-il au pouvoir ?

➤ Activité Technologie / Sciences physiques

Expliquez le principe de la chambre optique : boîtier, miroir, lentilles, feuille et rideau.

Planche de l'*Encyclopédie* de Diderot sur la *camera obscura*
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_noire

Nostalgie de splendeur et de domination des mers

Venise, nostalgique, continue à célébrer depuis le XIIème siècle son mariage avec la mer (en italien : *il mare*, n.m.). Canaletto nous invite à cette cérémonie par le biais d'une de ses œuvres consacrées à ce thème :
« Le Bucentaure au Môle, le jour de l'Ascension », 1732, Huile sur toile, 77 x 126 cm, Collection royale, Château de Windsor

Lecture de l'œuvre - Histoire/Arts plastiques/Lettres

Identification

Nature de l'œuvre : peinture, genre védutisme

Auteur : Giovanni Antonio Canal, dit Canaletto (1697-1768)

Titre : « Le Bucentaure au Môle, le jour de l'Ascension »

Date de réalisation : 1732

Technique et support : Huile sur toile

Dimensions : 77 x 126 cm

Lieu de Conservation : Collection royale, Château de Windsor

Le sujet

Ce tableau représente une somptueuse cérémonie qui eut lieu chaque année, de 1173 à 1797, le jour de l'Ascension et à laquelle les Vénitiens étaient très attachés. La République commémorait ainsi le rite de l'anneau béni reçu en signe de reconnaissance de la papauté, pour avoir fait la médiation entre l'Empereur Frédéric Barberousse et le Pape Alexandre III. Le Doge, vêtu de draps d'or jetait un anneau dans la mer, depuis la galère d'apparat nommée « *le Bucentaure* », en disant « Nous t'épousons, mer, en signe de perpétuelle domination ».

Description

Au premier plan, de nombreuses embarcations voguent ou stationnent sur la lagune ensoleillée : barques occupées par de simples spectateurs ou de mystérieux personnages masqués, gondoles véhiculant des dames en crinoline sous l'ombrelle, gondoles coiffées de *felze* (cabines démontables) contre les regards indiscrets.

À l'arrière-plan se déploient les architectures de la Riva degli Schiavoni minutieusement documentées par Canaletto.

De gauche à droite : l'Hôtel de la Monnaie (*la Zecca*), la Bibliothèque de Saint-Marc, le Campanile coiffé de vert, la Piazzetta et ses colonnes portant les effigies de saint Théodore et saint Marc, la Basilique Saint-Marc, le Palais des Doges (ou Palais Ducal) et la Prison (*Il Piombi*).

Des étals sont installés sur la Piazzetta.

Une galère fastueusement parée de rouge et d'or est accostée au môle devant le Palais Ducal : il s'agit du *Bucentaure*, sujet du tableau. C'est autour d'elle que se déploie la cérémonie.

Le rouge orangé de l'étendard qui la surmonte est repris dans la bêche de la gondole de gauche, traçant une diagonale descendante de la droite vers la gauche. Les points de rouge des vêtements ponctuent l'espace et rapprochent le spectateur du sujet, tout comme les gestes et regards des personnages de la barque au premier plan indiquent l'événement.

L'émeraude de la lagune frémit de vaguelettes suggérées par des ondulations de couleur blanche. Le soleil baigne la toile, répandant son or sur les façades et créant un jeu de reflets et d'ombres claires. La peinture est fluide, la luminosité intense. Le ciel, pur au-dessus du Bucentaure, se voile vers l'Occident.

Analyse Le peintre est installé non loin de la barque du premier plan. Il veut traduire la forte activité humaine et documenter au mieux notre vision de la ville, voire la sublimer.

Le caractère narratif, non sans anecdote, est donné par les personnages, qui illustrent par leur gestuelle et leur habillement la vie sur la lagune - chien sur gondole, gondole qui en double une autre, gestuelle des personnages au premier plan. Le mouvement des gondoliers peut être complètement recomposé, si l'on observe chacun d'entre eux.

Le climat est festif, augmenté par la présence des personnages masqués évoquant les réjouissances vénitiennes en général (le masque garantit l'anonymat et abat les barrières sociales).

Notre curiosité est éveillée et partagée avec celle des badauds du premier plan : il y a une interaction entre observateur et sujet. Notre perception de la ville et de l'événement advient par une synthèse d'images. Nous sommes enveloppés de son atmosphère rendue chaude par le choix des couleurs.

Interprétation

Le thème de la cérémonie de l'Ascension autour du Bucentaure, décliné en plusieurs versions, donne l'occasion à Canaletto de déployer toute sa virtuosité.

Il fait une étude raisonnée du sujet, utilisant technique (voir chambre optique) et perspective dans l'esprit du Siècle des Lumières. Son application « in situ », sa recherche de la lumière naturelle, sa minutie dans le rendu de l'architecture, sa maîtrise de la composition et de la perspective, outre sa poésie intérieure, font de lui le plus éminent peintre du genre appelé « védutisme ».

Ce tableau est conservé au Château de Windsor. N'oublions pas qu'entre 1746 et 1755, Canaletto a passé plusieurs années en Angleterre, car là se trouvaient ses meilleurs clients. Son principal commanditaire, Joseph Smith, a vendu de nombreux tableaux à la famille royale et à sa cour.

Intérêt du document :

Chronique d'une importante cérémonie publique vénitienne.

Évocation de la domination des mers par Venise du XIème siècle au XVIème siècle (notions de 5ème).

Fastes de la Sérénissime République et ses Doges.

Étude de l'architecture de Venise, des embarcations, des costumes, des différentes classes sociales dans l'espace vénitien.

Technique de Canaletto et sa volonté de documenter, dans l'Esprit des Lumières.

Activité Arts plastiques.

➤ Reconstituez la rive avec des images récentes. Comparez avec l'œuvre de Canaletto.

Activité Français / Histoire orale ou écrite :

➤ Le ciel se voile vers l'Occident : de quelle métaphore pourrait-il s'agir ?

Il voyageait au XVIIIème siècle européen : **Giacomo Casanova**

Giovanni Domenico Tiepolo (1727-1804),
Menuet à la villa, fresque, vers 1791,
Ca'Rezzonico, Venise

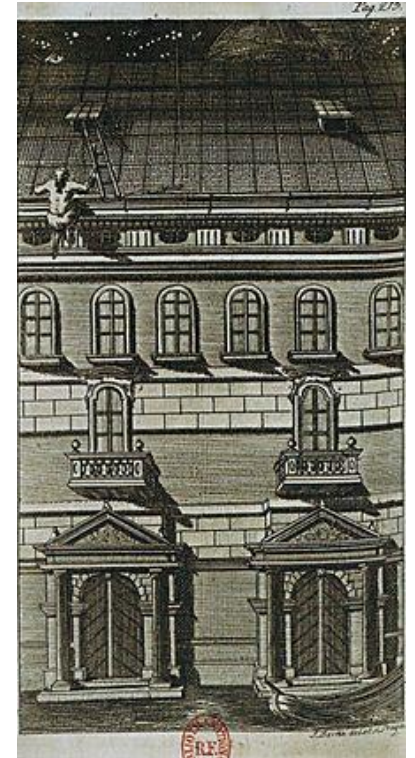
Activité Lettres / Histoire

L' *Histoire de ma vie*, rédigée par Giacomo Casanova dès 1789, constitue un passionnant guide de voyage dans l'Europe du XVIIIème siècle.

Présentez le personnage en visitant
l'exposition de la BNF- (vidéo 08.30 mn)

http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/expositions_videos/a.video_expo_casanova.html

- Comment se caractérise le XVIIIème siècle?
- Quels traits communs caractéristiques du siècle apparentent Vivaldi, Goldoni, Canaletto et Casanova ?

Evasion de [Giacomo Casanova](#) de la prison des Plombs.

Sources

Carlo Goldoni :

[http://it.wikipedia.org/wiki/Opere di Carlo Goldoni](http://it.wikipedia.org/wiki/Opere_di_Carlo_Goldoni)

[http://fr.wikipedia.org/wiki/Carlo Goldoni](http://fr.wikipedia.org/wiki/Carlo_Goldoni)

<http://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0020>

[http://it.wikipedia.org/wiki/Il servitore di due padroni](http://it.wikipedia.org/wiki/Il_servitore_di_due_padroni)

Giacomo Casanova :

<http://venicewiki.org/wiki/Gondola>

http://expositions.bnf.fr/casanova/grand/cas_112.htm

[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giovanni Domenico Tiepolo - Minuet in Villa - WGA22389.jpg](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giovanni_Domenico_Tiepolo_-_Minuet_in_Villa_-_WGA22389.jpg)

Antonio Vivaldi :

[http://fr.wikipedia.org/wiki/Antonio Vivaldi](http://fr.wikipedia.org/wiki/Antonio_Vivaldi), http://www.musicologie.org/Biographies/vivaldi_antonio

<http://www.allocine.fr/film/fichefilm-109646/photos/detail/?cmediafile=18744744>

Le concerto :

http://www.citedelamusique.fr/pdf/note_programme/np_12035.pdf

Philharmonie de Paris :

<http://www.philharmoniedeparis.fr/fr/la-grande-salle-une-prouesse-acoustique>

Alfons Mucha (1860-1939) :

[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mucha-Les quatre saisons.jpg](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mucha-Les_quatre_saisons.jpg)

[http://fr.wikipedia.org/wiki/Alfons Mucha](http://fr.wikipedia.org/wiki/Alfons_Mucha)

Antonio Canaletto :

http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/joconde/0548/m503604_08-500278_p.jpg

<http://www.cultorweb.com/ottica/C/C.html>

[http://fr.wikipedia.org/wiki/Mariage avec la mer](http://fr.wikipedia.org/wiki/Mariage_avec_la_mer)

[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canaletto - Return of %27Il Bucintoro%27 on Ascension Day - Google Art Project.jpg](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canaletto_-_Return_of_%27Il_Bucintoro%27_on_Ascension_Day_-_Google_Art_Project.jpg)

[http://it.wikipedia.org/wiki/File:Antonio Canal - Il Bucintoro al molo nel giorno dell%27Ascensione.jpg](http://it.wikipedia.org/wiki/File:Antonio_Canal_-_Il_Bucintoro_al_molo_nel_giorno_dell%27Ascensione.jpg)