

GrandPalais
Rmn

PALAIS
BEAUX-ARTS
LILLE

**Carnet
de croquis**
pour
dessinateur.ice
en herbe

**8 ans
et +**

RAPHAËL

«PRINCE DES PEINTRES»

CE LIVRET APPARTIENT À...

Inscris ton nom sur la tablette !

Conception : Palais des Beaux-Arts, Lille, 2024
Contenu et rédaction : Céline Chevalier, Service Médiation et Implication des publics
Direction artistique et design graphique : Aurélien Farina

FAISONS CONNAISSANCE...

Le vrai nom de Raphaël est Raffaello Santi (ou Sanzio, on trouve les deux noms). C'est un immense peintre et aussi un très grand dessinateur dont tu vas découvrir les œuvres dans cette exposition.

Il est né à Urbino, en Italie, en 1483. Il reste toute sa vie en Italie pour travailler surtout à Pérouse, Florence, puis Rome.

Autoportrait, 1504-1506
Florence, galerie des Offices

Là, il a 21 ans.
C'est un autoportrait,
c'est-à-dire qu'il
s'est représenté
lui-même

RAPHAËL, ARTISTE DE LA RENAISSANCE

La Renaissance ? C'est quoi ? C'est une période artistique née en Italie vers la fin du 14e siècle et qui se poursuit jusqu'au 16e siècle. À cette époque, les artistes sont très intéressés par l'Antiquité qui devient la source d'inspiration. De nouvelles idées se répandent et les artistes changent leur manière de représenter le monde. Ils essayent de rendre leurs œuvres plus réalistes et cherchent la beauté idéale.

Retrouve les portraits de ces personnes importantes dans la vie de Raphaël !

❶ **Le Pérugin.** Peintre et maître de Raphaël

a

b

❷ **Léonard de Vinci.** Il a 31 ans de plus que Raphaël. Il est peintre, botaniste, chimiste, physicien, compositeur, zoologiste, scientifique, écrivain, inventeur, astronome, ingénieur, sculpteur, mathématicien, architecte... et bien sûr, il peint la fameuse *Joconde* !

c

d

❸ **Son père, Giovanni Santi.** Il est un peintre important à la cour du duc d'Urbino. Raphaël fait son apprentissage dans son atelier.

e

f

❹ **Giulio Romano,** son ami et collaborateur.

❺ **Michel-Ange.** Né en 1475, il a 8 ans de plus que Raphaël. Il est sculpteur, peintre, architecte, poète et urbaniste. C'est un grand artiste de la Renaissance. Il peint le plafond de la chapelle Sixtine.

g

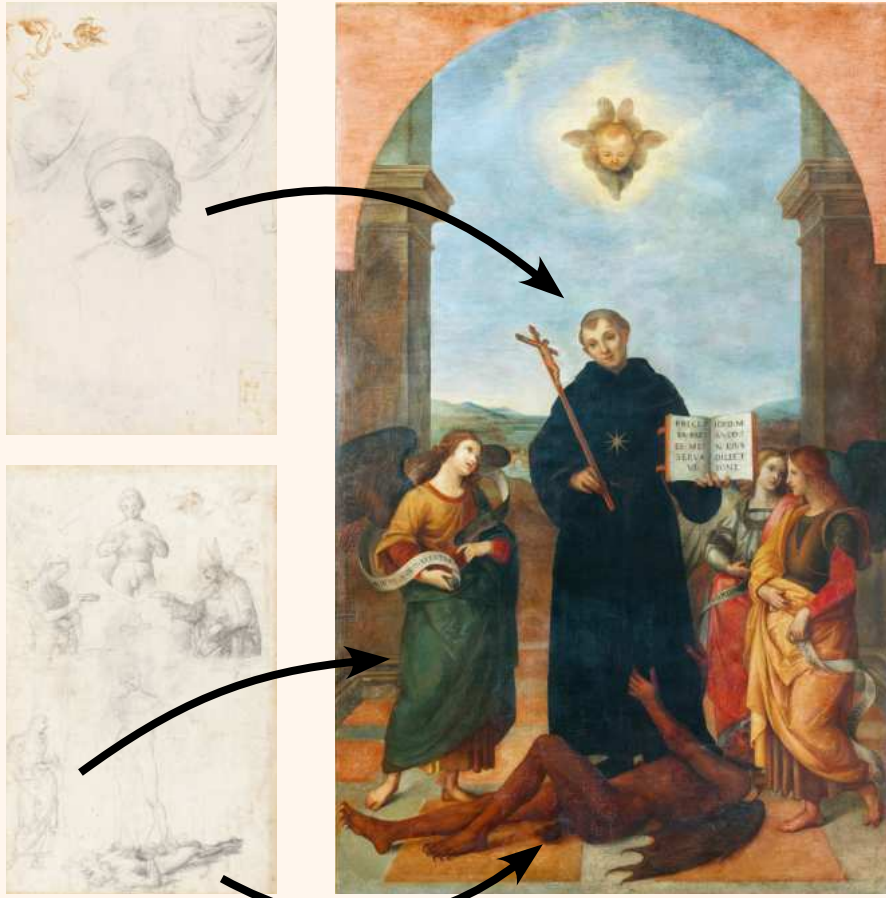
❻ **Le Pape Jules II,** le Chef de l'Église catholique. Il commande à Raphaël le décor des chambres du palais du Vatican (siège de l'Église catholique romaine et endroit où vit le pape).

❼ **« La Fornarina »** (la fille du boulanger), son amie et modèle.

SI JEUNE ET DÉJÀ GÉNIAL!

En 1500, Raphaël reçoit sa première commande : le Retable Baronci, pour l'église Sant'Agostino à Città di Castello. Il a alors 17 ans ! Le commanditaire, c'est-à-dire, la personne qui commande le tableau était Andrea di Tommaso Baronci, un riche marchand et un homme important dans cette ville.

Tous les dessins de Raphaël que tu vas découvrir dans l'exposition lui permettent de travailler ses idées avant de passer à l'étape du tableau. Des dizaines de dessins sont parfois nécessaires pour décider de la composition finale, du décor et des postures des personnages.

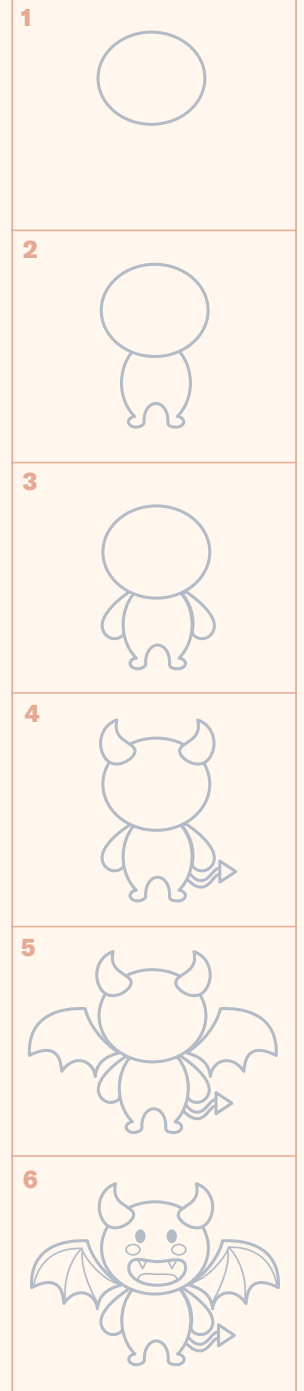
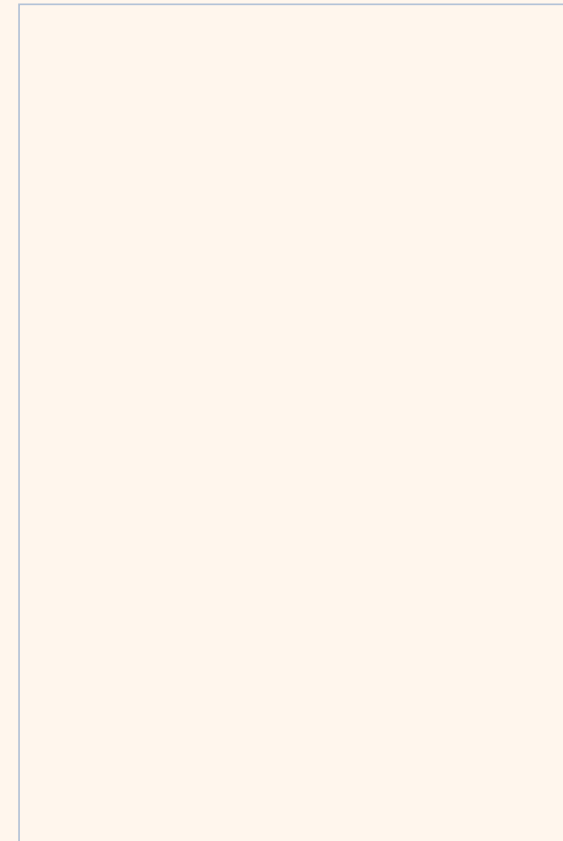
Par exemple, Raphaël étudie ici le visage du personnage central, saint Nicolas de Tolentino, ainsi que sa position et celle du démon qui prendront place dans le tableau.

DESSINE-MOI UN DÉMON

Le tableau représente saint Nicolas de Tolentino combattant un démon. On raconte qu'un jour un démon est entré chez saint Nicolas de Tolentino sous la forme d'un gros oiseau. Ce tableau montre le démon à terre et le saint qui le piétine. C'est une manière de montrer qu'il a gagné le combat.

Et toi, saurais-tu dessiner un démon ?

👂 Entraîne-toi à le dessiner en suivant les différentes étapes

TÊTE D'EXPRESSION

Raphaël représente les visages de manière très expressive.

Essaye de relier chaque personnage de la peinture au dessin correspondant !

👁️ Observe bien la position de la tête ou l'expression du regard, ils te mettront sur la voie !

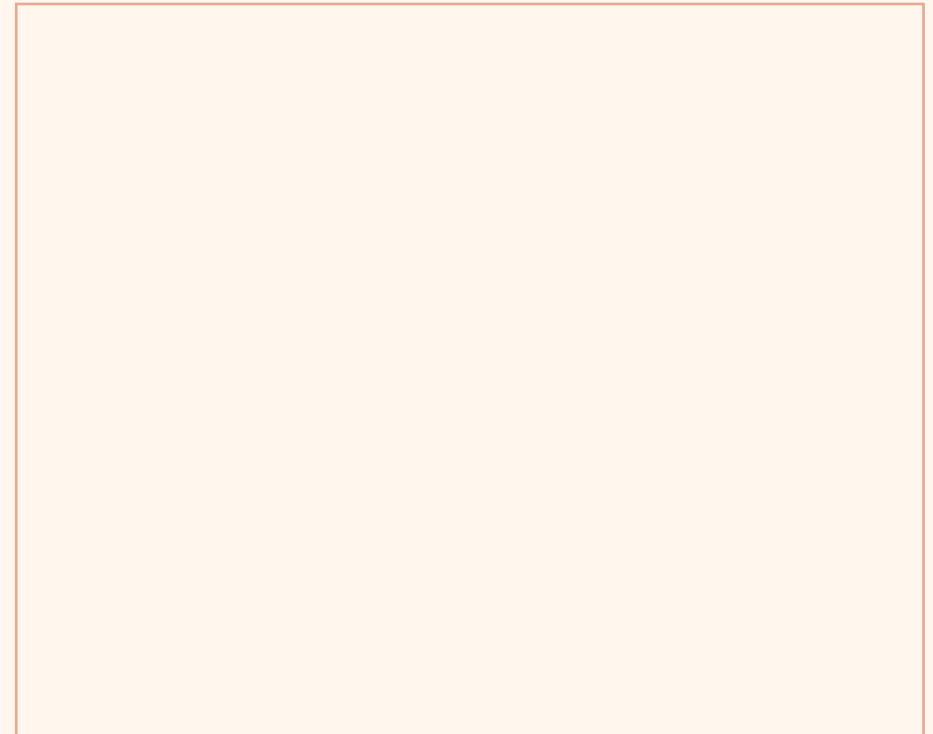
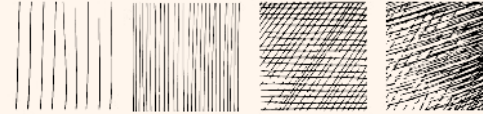

8

À TOI DE DESSINER... LES DRAPÉS

Froisse un morceau de tissu et observe-le : les zones d'ombre forment les creux et les zones claires forment des volumes dans la lumière.

👁️ **Astuce :** Plisse les yeux, tu verras alors mieux apparaître les parties foncées et claires du tissu. Commence par tracer les plis principaux et les contours du tissu. Pour colorier les parties dans l'ombre, fais des petites hachures plus ou moins serrées.

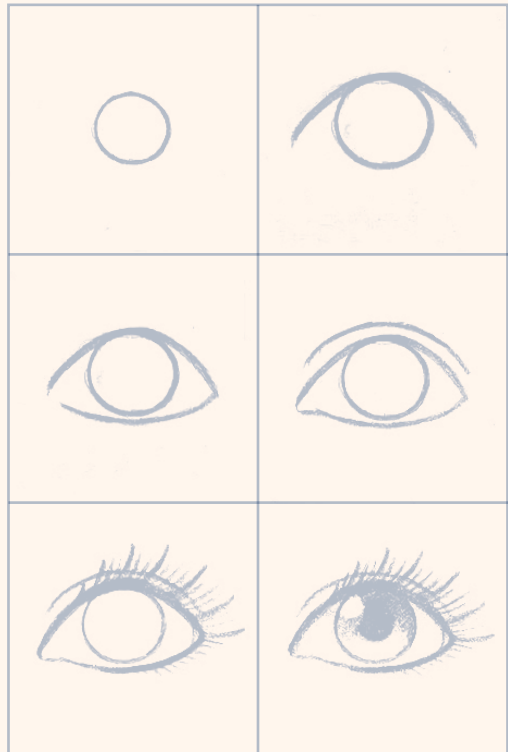
9

REGARDE-MOI DANS LES YEUX

Raphaël accorde une grande attention au regard de ses personnages, qui semblent presque vivants. Les yeux sont importants pour exprimer une émotion.

Et toi ? Sauras-tu dessiner un œil en suivant les différentes étapes ?

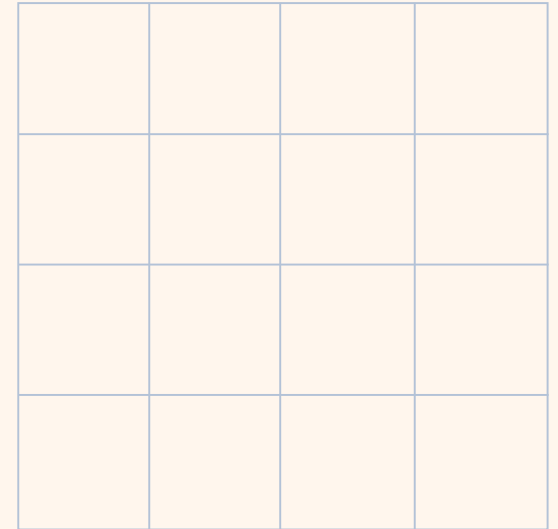
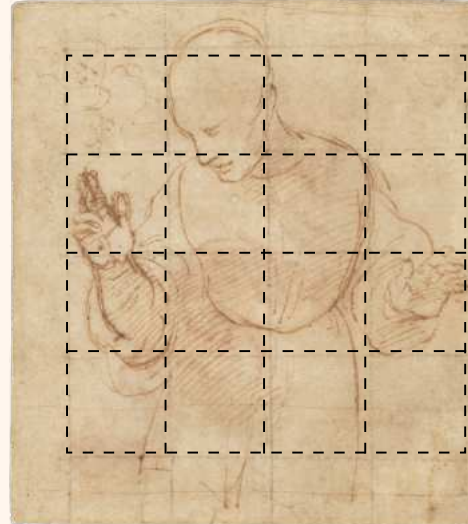
👁️ Astuce : n'oublie pas le petit éclat de lumière, c'est un détail mais c'est ce qui rend l'œil très réaliste !

SE TENIR À CARREAU !

La mise au carreau est un procédé qui permet de reproduire un modèle original peint ou dessiné grâce à un quadrillage. Raphaël l'utilise. Cela lui facilite le travail quand il doit changer de format et passer du petit dessin au très grand tableau.

Comme Raphaël, reproduis ce personnage en dessinant les traits de chaque carreau sur le quadrillage vierge.

👁️ Le personnage se retrouve ici

UNE SI JOLIE FAMILLE !

Quel magnifique dessin !

Il représente la sainte Famille: l'Enfant Jésus, la Vierge Marie (sa maman), Joseph (son père adoptif). Il y a aussi sainte Anne (sa grand-mère), saint Joachim (son grand père) et saint Jean-Baptiste (son cousin).

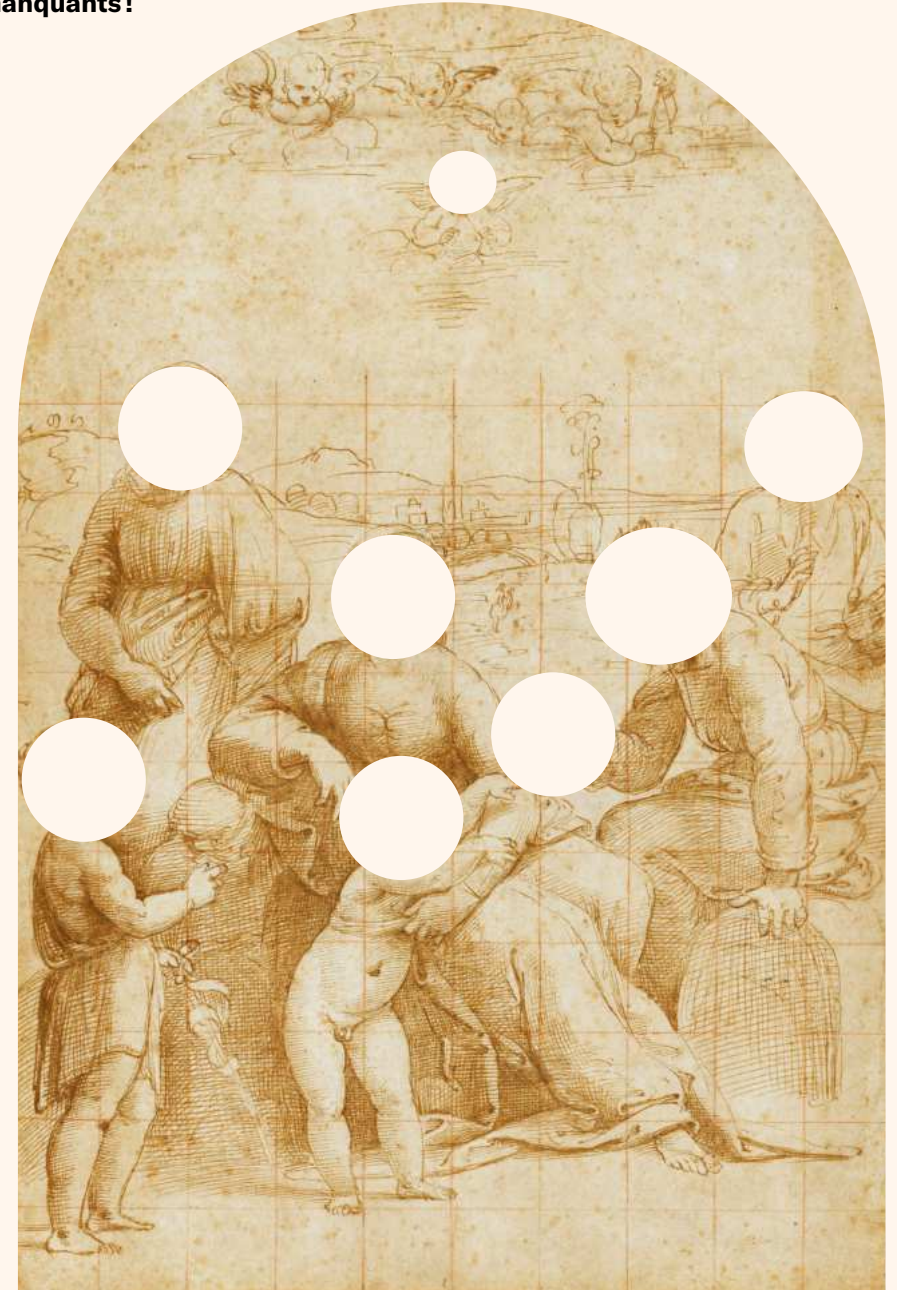

La peinture de la Sainte Famille, d'après ce dessin, a été réalisée par Domenico Alfani, un peintre qui travaille avec Raphaël.

BOUCHE-TROU

Dessine les visages manquants !

Astuce : Suis les lignes horizontales et verticales, elles permettent de créer des zones plus ou moins sombres. Et surtout, n'appuie pas trop sur ton crayon !

MADONES

Raphaël est connu pour les visages de madones (la Vierge Marie) qu'il dessine ou peint. Elles sont très reconnaissables

- Visage ovale
- Sourcils très fins en arc-de-cercle
- Yeux en amande et paupières un peu fermées
- Nez droit et fin
- Petite bouche en forme de cœur

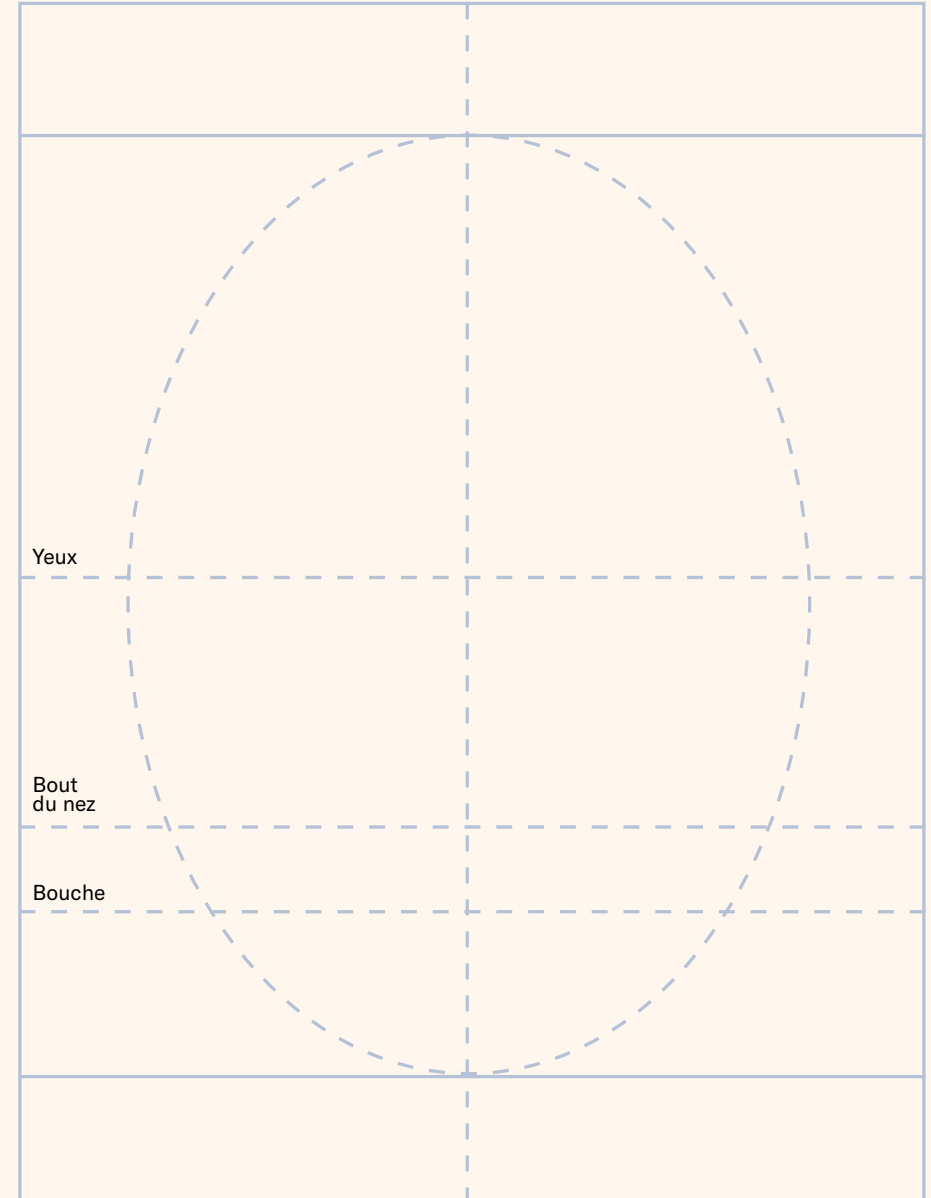

Jean-Auguste Dominique Ingres, un peintre très connu du 19e siècle, aimait beaucoup la manière de peindre de Raphaël. Regarde ce tableau la Vierge adorant l'hostie, on dirait qu'elle a été peinte par Raphaël lui-même !

VISAGES SAGES

Et toi ? Saurais-tu dessiner un visage comme Raphaël ?

👁️ **Astuce :** Suis les lignes pour t'aider à placer les yeux, le nez et la bouche sur le visage !
N'oublie pas le turban dans les cheveux !

QUEL TABLEAU !

Habille ce personnage, place-le dans un décor, et ajoute de la couleur pour réaliser un tableau imaginaire.

16

LE DESSIN À L'OEUVRE

Relie chaque dessin à la peinture correspondante!

a

b

c

1

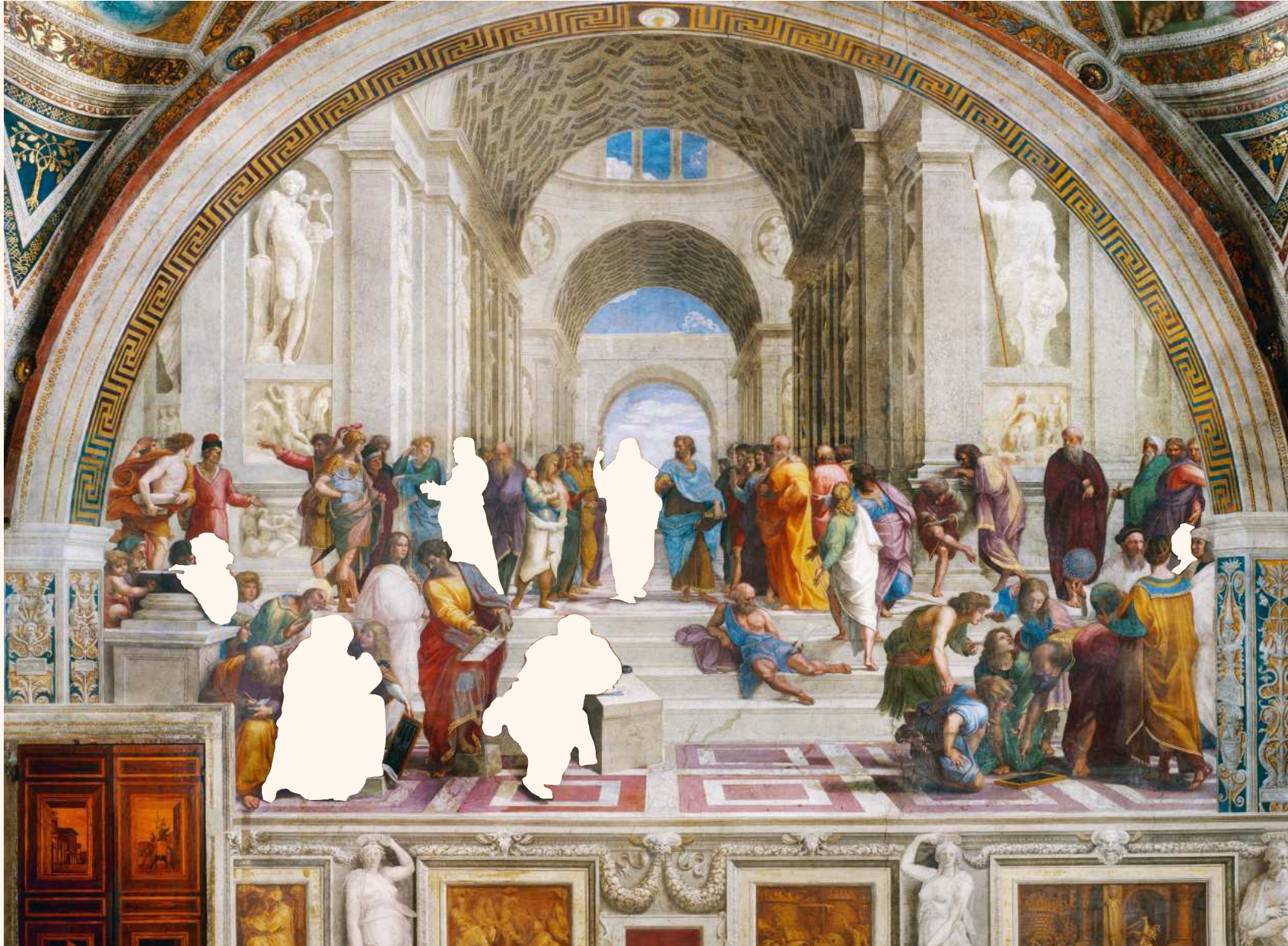
2

3

UNE COMMANDE GRANDIOSE

Raphaël arrive à Rome pour réaliser le décor des chambres que le pape Jules II souhaite occuper au Vatican. Parmi elles, la chambre dite de la Signature comporte 4 fresques, une sur chacun des murs. Les fresques sont des peintures faites directement sur le mur et non sur une toile.

L'école d'Athènes est une fresque peinte pour cette chambre. Elle représente les grands penseurs, scientifiques et artistes de l'antiquité. Une sorte d'école idéale, en fait !

Remets les personnages à leur place !

1 : Épicure couronné de raisins

4 : Héraclite sous les traits de Michel-Ange, qui réalise à la même époque les fresques de la chapelle Sixtine.

2 : Pythagore, célèbre mathématicien. Son fameux théorème est toujours étudié au collège !

5 : Platon, un autre très grand philosophe, sous les traits de Léonard de Vinci

3 : Socrate, considéré comme le premier philosophe (en occident)

6 : Raphaël s'est représenté, il nous regarde

SOLUTIONS DES JEUX p. 5 : 1d-2e-3a-4b-5f-6c-7g ; p. 17 : a3-b1-c2

T

ES L'ART QU'ON ACCROCHE ET QUI NOUS SCOTCHE.

Art et Expos : découvrez
notre sélection du moment.

*Sur notre site, notre application
et nos réseaux sociaux.*

Télérama
TUTOYONS LA CULTURE