

FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

EXPÉRIENCE

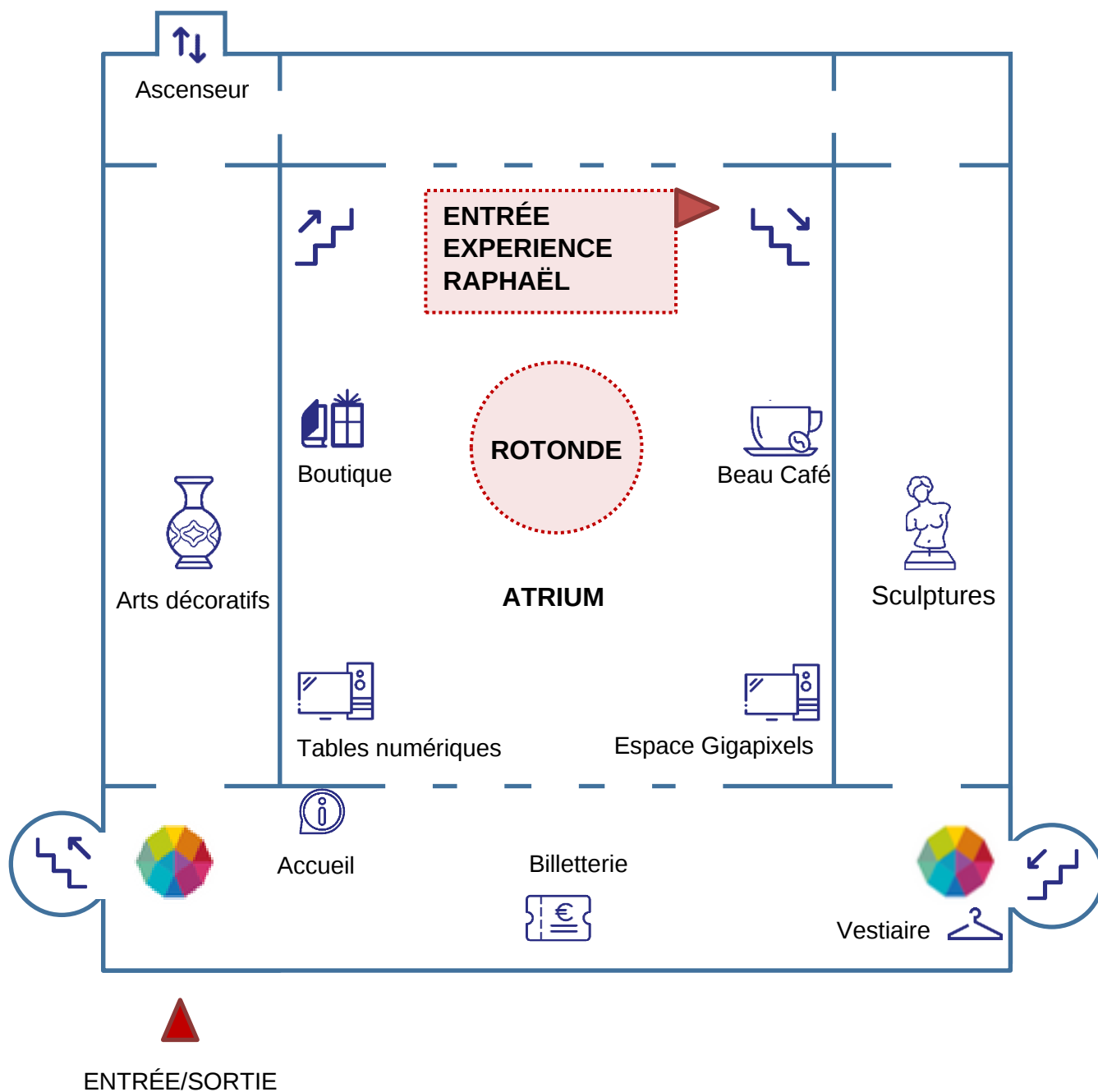
RAPHAËL

18.10.2024 — 17.02.2025

Grand Palais
Rmn

PALAIS BEAUX-ARTS LILLE

Plan du musée pour rejoindre l'exposition

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Présentation de l'exposition

► L'exposition s'appelle "Expérience Raphaël"

Raphaël est un grand artiste italien de la **Renaissance**

La **Renaissance** c'est :

- une période de l'histoire
C'est la période de l'histoire après le Moyen Âge
- un mouvement artistique
Par exemple en peinture
- une façon de voir le monde différente

Raphaël est considéré comme l'un des plus grands artistes de tous les temps

Il est appelé le Prince des artistes

Durant cette exposition je vais découvrir :

- la vie de Raphaël (1483-1520)
- ses dessins
- ses œuvres

► Le mot expérience dans le titre de l'exposition

Le musée veut nous faire découvrir le monde du peintre de manière différente

Pour nous montrer ces œuvres le musée utilise :

- des vidéos
- des images numériques pour les tableaux abîmés
- un **parcours audio**

Un **parcours audio** c'est un parcours sonore

Pour le parcours audio, je peux demander un casque à l'entrée de l'exposition.

Grâce à ces expériences je vais :

- découvrir l'Italie pendant la Renaissance
- mieux comprendre les œuvres de Raphaël
- mieux apprécier ses œuvres

La rotonde

La **rotonde** est une construction de forme ronde

La rotonde se trouve aux rez-de-chaussée

Elle est dans l'**Atrium**

L'**Atrium** est la grande salle à l'entrée du musée

► Autour de la rotonde, je découvre :

- Jean-Baptiste Wicar (1762-1834)

Jean-Baptiste Wicar est un **donateur** du musée

Un **donateur** est une personne qui a donné beaucoup d'œuvres au musée

- les outils de dessin de Raphaël
- les techniques de dessin de Raphaël

► À l'intérieur de la rotonde

À l'intérieur de la rotonde je peux voir un film en **360°**

Un film en **360°** c'est un film projeté sur tous les murs

C'est comme si je faisais partie de la vie de Raphaël

► Derrière la rotonde

Derrière la rotonde, il y a un atelier de dessin

Dans cet atelier, je peux m'asseoir et dessiner

Il est possible d'être aidé par des personnes

Ces personnes me montrent comment dessiner de différentes façons

Elle me montre aussi les différents outils utilisés pour le dessin :

- la **sanguine**

la **sanguine** sert à dessiner

Il est fait de roche de couleur rouge

- le **fusain**

le **fusain** sert à dessiner

Il est fait de charbon de bois

- la **pierre** noire

la **pierre** noire sert à dessiner

Il est fait de roche et de carbone

Attention les personnes qui me montrent comment
dessiner sont là à des moments précis

Je demande les informations à l'accueil

Raphaël

Raphaël est un :

- peintre
- un architecte
- un poète

Il est connu pour :

- la beauté de ses peintures
- l'**harmonie** de ses peintures

L'**harmonie** d'une peinture c'est un accord :

→ des couleurs

Les couleurs vont bien ensemble

→ des formes

Les formes se complètent parfaitement

Raphaël a un grand talent

Son talent a inspiré beaucoup d'artistes de toutes les époques

À l'époque de Raphaël, les gens l'admirent

Les gens le considèrent comme un demi-dieu

Le voyage de Raphaël

Le musée propose de découvrir 3 villes importantes pour Raphaël
Ces 3 villes sont en Italie, il y a :

► Pérouse

Pérouse est une ville vivante où la culture est très présente

Raphaël est allé à Pérouse pour :

- se former
- réaliser des œuvres

Les œuvres réalisées à Pérouse sont commandées par :

- l'église
- des riches familles de la région de Pérouse

► Florence

Florence est la ville où est née la Renaissance

Florence a connu un développement artistique important

Ce développement s'est fait grâce :

- au commerce
- à l'église
- aux **mécènes**

Un **mécène** c'est une personne riche

Cette personne donne de l'argent à l'artiste pour faire une œuvre

Raphaël a vécu à Florence et a créé de nombreuses œuvres

► Rome

Aujourd'hui, Rome est la capitale de l'Italie

A l'époque, Rome était la capitale de l'Eglise

A la Renaissance, Rome était :

- sale
- en ruine
- pas accueillante

Le pape veut redonner sa beauté à Rome

Pour cela, il appelle les artistes les plus talentueux de la Renaissance

Raphaël fait partie de ces artistes

...

Projet pour le retable de Saint Nicolas de Tolentino

Un **retable** c'est une peinture ou une sculpture

Il est placé au centre d'une église

Il représente une scène religieuse

Le retable permet de raconter la bible aux **personnes illettrées**

Une **personne illettrée** c'est une personne qui ne sait pas lire, ni écrire

Ce dessin est un brouillon pour faire le retable de l'église Sant'Agostino

Cette église se trouve près de Pérouse, à Città di Castello

Ce dessin est la première œuvre de l'exposition

Le retable est la première œuvre de Raphaël dont on connaît la date de création

Il a été commandé à Raphaël

Sur ce dessin, je vois :

- en bas

Saint Nicolas avec ses pieds sur un démon

- à gauche

La Vierge Marie avec une couronne dans la main droite

- à droite

Saint Augustin habillé en évêque avec une couronne dans la main

- au centre

Un ange appelé Séraphin

Études pour le tableau le Couronnement de la Vierge du Vatican

Une **étude** c'est s'entraîner à faire un tableau en faisant un dessin

Ce dessin sert ensuite à peindre un tableau

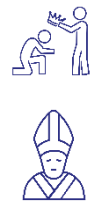
Raphaël fait des études avant de peindre un tableau

Ces dessins sont les études du tableau : le Couronnement de la Vierge

Ce tableau est au Vatican

Le Vatican est dirigé par le Pape

Pour faire ces 2 dessins, Raphaël utilise 2 outils différents :

- la pointe de métal pour le dessin du jeune homme

La pointe de métal permet de dessiner avec précision :

→ les contours du visage

→ les détails du visage et des mains

- la pierre noire pour le dessin du vieil homme

Raphaël a dessiné seulement les visages

Il voulait s'entraîner sur les expressions du visage

Sur les 2 dessins, les personnages regardent vers le haut

Raphaël les a dessinés de cette façon pour aider les gens à :

- suivre le regard des personnages
- ressentir l'émotion des personnages

Raphaël voulait rendre chaque personnage unique

Pour cela, il dessine de manières différentes :

- les traits du visage

Par exemple la barbe du vieil homme

La barbe est un signe de sagesse à la Renaissance

- les poses des personnages
- les gestes des personnages

Autoportrait de Raphaël

Ce tableau est un **autoportrait**

L'exposition ne montre pas ce tableau

Je peux voir une image de ce tableau sur le mur du musée

Un **autoportrait** c'est quand un artiste se peint lui-même

Raphaël s'est peint presque de dos

Son visage est tourné vers nous

Il nous regarde avec :

- sérieux et
- douceur

La peau et les traits de son visage montrent un jeune artiste

Raphaël porte une tenue de peintre car il est fier de son métier

Raphaël

À cette époque Raphaël est un artiste très connu

Mais il fait un autoportrait de lui très simple

Même s'il est connu, il reste modeste

Ce tableau devient très connu

L'Italie décidera de mettre ce tableau sur les billets de 500 000 **lires**

La **lire** c'est la monnaie de l'Italie jusqu'en 2002

Portrait de jeune femme en buste

Ce dessin est un portrait d'une jeune femme

La jeune femme :

- regarde de coté
- sourit
- semble douce

On a l'impression qu'elle garde un secret

Pour faire ce portrait Raphaël fait attention :

- au contour du visage
- au **modelé** du visage

Le **modelé** est une technique de dessin

Cette technique permet de faire une impression de relief et de volume

L'artiste utilise les ombres pour faire ressortir les formes du visage

C'est comme si les visages dans les tableaux étaient réels

Raphaël a beaucoup appris de son maitre **le Pérugin**

Le Pérugin est un peintre italien

Mais aussi des autres artistes de son époque comme Léonard de Vinci

Son dessin ressemble beaucoup à un tableau très connu

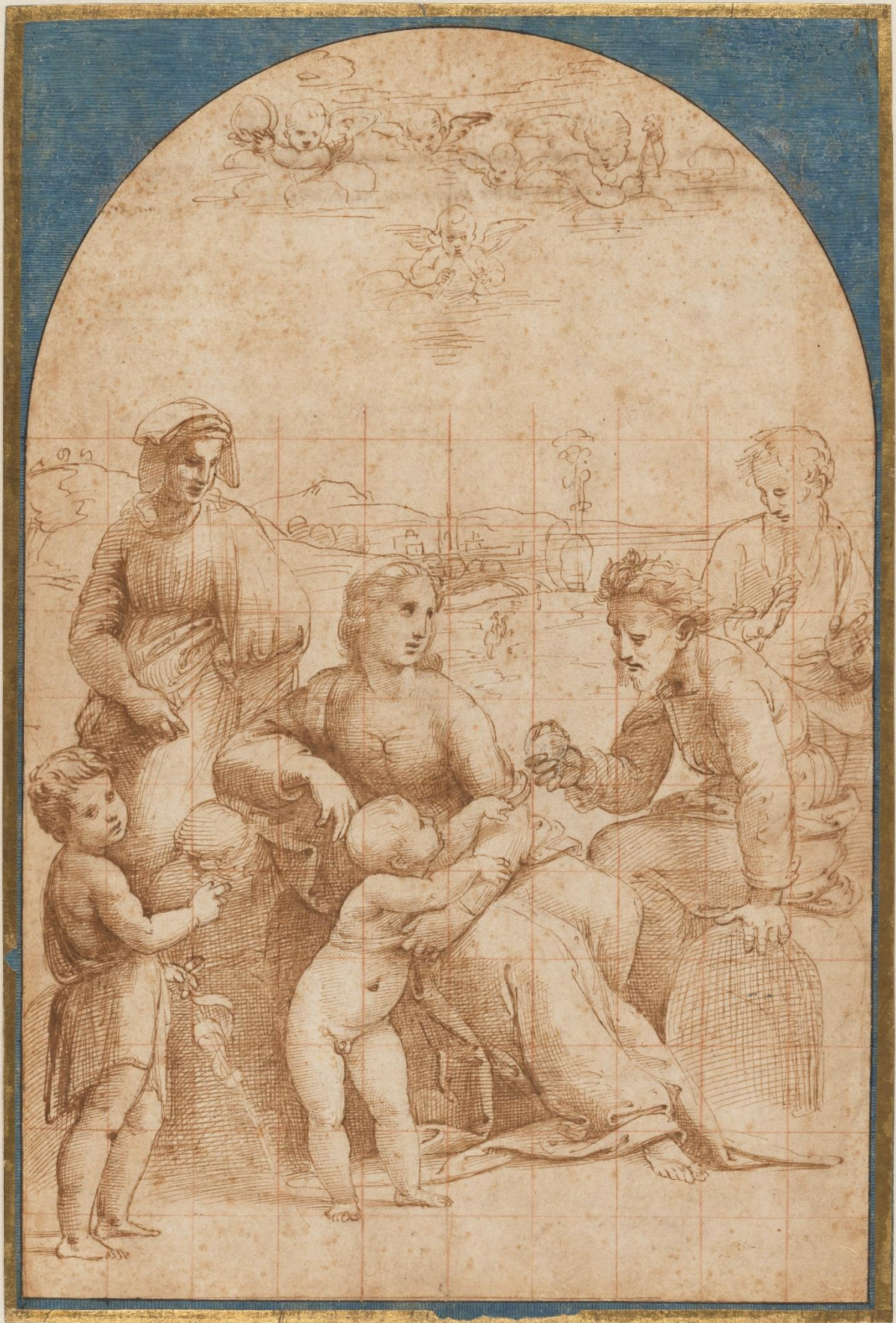
Ce tableau s'appelle *La Joconde*

La Joconde a été peinte par Léonard de Vinci

Raphaël et Léonard de Vinci se rencontrent à Florence en Italie

Raphaël apprend en observant les œuvres de Léonard de Vinci

Etude pour la Sainte Famille Alfani

Une **étude** c'est s'entraîner à faire un tableau en faisant un dessin

Dans cette étude Raphaël dessine la **Sainte Famille**

La **Sainte Famille** pour les chrétiens c'est Jésus avec :

- son père Joseph
- sa mère Marie

Sur ce dessin, on voit d'autres personnages derrière :

- Saint Jean-Baptiste
- Sainte Anne
Sainte Anne c'est la mère de Marie
- **Saint Joachim**
Saint Joachim c'est le père de Marie

Avec ce dessin Raphaël veut montrer l'amour dans une famille

Jésus est représenté comme un jeune garçon

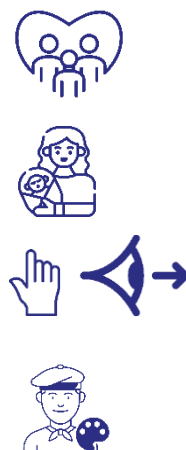
Il a besoin de sa mère pour le protéger

Les personnages se touchent et se regardent

Cela montre qu'ils sont unis et proches

Raphaël a fait ce dessin pour son ami le peintre Domenico Alfani

Domenico Alfani s'en sert de modèle pour faire son tableau

Le tableau la Sainte Famille de Domenico Alfani est
à côté du dessin de Raphaël

Étude pour la Vierge à l'Enfant

Une **étude** c'est s'entraîner à faire un tableau en faisant un dessin

L'outil utilisé par Raphaël pour cette étude est :

- une pointe de métal
- du papier préparé rose

Raphaël aime peindre la Vierge Marie avec Jésus

Ses études l'ont aidé à choisir les :

- les expressions des personnages
- les gestes des personnages

pour son tableau *La Madone Garvagh*

Dans ce tableau, je vois 3 personnages :

- La Vierge Marie

La Vierge Marie est la mère de Jésus

Elle a un visage triste

Elle connaît déjà les épreuves que Jésus va vivre

- Jésus

Il a un visage sérieux

Prêt à affronter les épreuves qui arrivent

- Saint Jean-Baptiste

Saint Jean-Baptiste a un regard d'enfant

La Vierge Marie le regarde affectueusement

Saint Jean-Baptiste a une peau plus foncée que Jésus

Raphaël montre la future vie dans le désert de Saint Jean-Baptiste

Dans ce tableau la Vierge Marie n'est pas réaliste

Par exemple sa tête est plus grande que dans la réalité

Raphaël veut montrer la perfection de la Vierge Marie

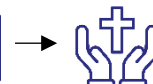
La Madone Garvagh est un petit tableau

Ce tableau est utilisé pour la prière à la maison

Les personnes regardent le tableau chez eux

Cela leur permet d'être proche :

- de Dieu
- de la Vierge Marie

La Sainte Famille avec saint Jean-Baptiste et un ange

Cette œuvre est une **esquisse**

Une **esquisse** c'est un dessin pour étudier l'œuvre

Elle permet à l'artiste de préparer son œuvre finale

Ce dessin est :

- abîmé
- retravaillé

Cette esquisse a été faite pour le tableau *La Madone de Terranova*

On pense que ce dessin a été **restauré**

Un dessin **restauré** c'est un dessin réparé pour qu'il semble neuf

Des experts ont regardé les encres utilisées sur le dessin

Les encres utilisées sont pareilles

Cela montre que des changements ont peut-être été fait en même temps que le dessin original

Raphaël travaille avec ses élèves

Ses élèves les plus proches aide Raphaël à terminer ses œuvres

La partie en bas à droite du dessin a peut-être été faite par un de ses élèves

À Berlin en Allemagne, une autre étude existe

Sur cette copie des différences importantes existent

Par exemple le bras gauche de la Vierge change de position

Certainement Raphaël a voulu essayer autre chose

Autoportrait avec un ami, vers 1518-1520

Ce tableau est un **double portrait**

Un **double portrait** c'est le portrait de 2 personnes sur le même tableau

Le double portrait montre la relation entre ces 2 personnes

Par exemple un couple, des amis ou une famille

Sur ce double portrait, il y a :

- à gauche Raphaël

Raphaël a la main gauche posée sur l'épaule de son ami

Il nous regarde

- à droite un homme qui ressemble à Giulio Romano qui a été un élève de Raphaël

Il montre du doigt vers nous et tourne la tête vers Raphaël

Les deux personnes semblent discuter avec des gestes et des regards

Des peintres utilisent encore le double portrait comme Edgar Degas

Edgar Degas a peint le double portrait :

- **Degas et Evariste de Valernes**

Sur ce tableau on voit les 2 amis :

- Edgar Degas et
- Evariste de Valernes

Degas a rajouté une fenêtre dans laquelle on voit la ville de Paris

Ce tableau est inspiré du tableau de Raphaël

La chambre de la signature

La chambre de la signature se trouve au **Vatican**

Le **Vatican** est un petit pays

Il se trouve dans la ville de Rome

Son chef c'est le Pape

C'est au Vatican que je peux voir les plus belles peintures de Raphaël

Raphaël a travaillé sur la décoration de 4 chambres au Vatican

La chambre de la Signature est l'une d'entre elles

La chambre de la Signature est très belle

Raphaël peint ses idées sur :

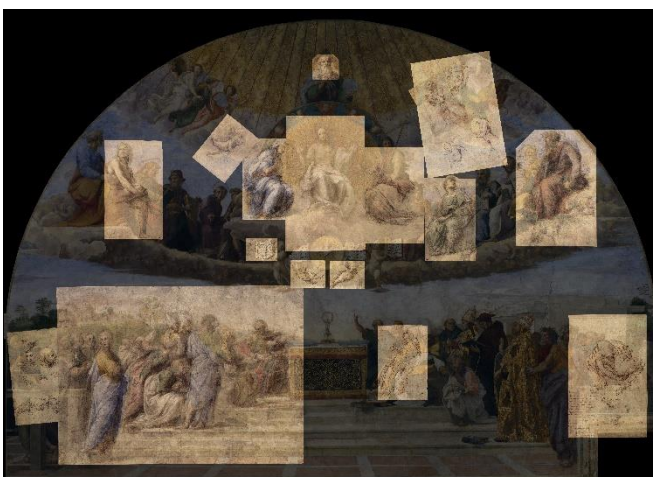
- la religion
- la philosophie
- la poésie
- les bienfaits de la loi

Pour découvrir cette chambre, je vais la visiter de manière virtuelle

Je vais voir des dessins apparaître

Tous ces dessins vont former les fresques de la chambre de la Signature

Moulage en plâtre supposé du crâne de Raphaël

Un **moulage** c'est une technique pour faire une copie d'un objet

Raphaël meurt le vendredi 6 avril 1520

C'est un moment triste dans toute l'Italie

300 ans après sa mort Raphaël reste toujours très connu

En 1833, des scientifiques ont ouvert sa tombe

Ils voulaient vérifier si c'est bien le squelette de Raphaël

Ils ont fait un moulage :

- de son crâne
- de sa main droit
- de son **larynx**

Le **larynx** c'est une partie de sa gorge

Cette technique scientifique est de copier et de regarder les os

D'autres scientifiques ont montré que cette technique ne fonctionnait pas

Le crâne de Raphaël nous montre l'histoire de la science

Raphaël est enterré au Panthéon de Rome

Le Panthéon est un des plus importants bâtiments d'Italie

Cela montre l'importance de Raphaël appelé le Prince des peintres

Voici un guide FALC

Le **facile à lire et à comprendre** (FALC) est une méthode qui aide à rendre un texte plus simple.

Le texte devient plus facile à comprendre pour tout le monde, comme :

- les personnes avec un handicap mental,
- les personnes dyslexiques,
- les personnes malvoyantes,
- les personnes âgées,
- les personnes qui ne parlent pas bien français

