

20/20

Excellent
travail.

Etude de l'œuvre « Œdipe expliquant l'énigme du sphinx » de Ingres

TB

L'œuvre intitulée « Œdipe expliquant l'énigme du sphinx » a été réalisée par Jean-Dominic Ingres, une première fois sous forme de détails en 1807, puis une seconde en 1827 afin d'être exposée en grand format au Salon. Cette huile sur toile, de 189cm de hauteur sur 144cm de largeur, reçut beaucoup d'éloges mais également des critiques reprochant au peintre les courbes imparfaites d'Œdipe. Têtu et susceptible, Ingres resta sur ses positions et n'y changea rien. Exposé au Louvre, ce tableau de genre pictural est une scène mythologique qui, ici, représente l'ancien destinée roi de Corinthe trouvant la réponse à la fameuse énigme du sphinx. Comment se fait-il qu'Ingres ait représenté Œdipe glorieux alors que le mythe de Sophocle se base sur un homme destiné à être maudit ?

L'œuvre est composée de deux plans. La scène est encadrée par un rocher dont la fissure en arrière-plan permet d'apercevoir la ville de Thèbes, recouverte d'un ciel sombre et nuageux, et un homme, vêtu d'un voile, qui tente de fuir. Cela peut représenter la malédiction qu'a jetée Œdipe en voulant changer son destin. Au premier plan, on peut voir des ossements et des squelettes humains dans les combles de la grotte, sûrement les restes de ceux qui ont échoué à l'énigme du sphinx. Ce dernier, figure mi-humaine mi-lionne à l'allure féminine, est en position défensive et de supériorité par rapport à Œdipe qui, courbé vers l'avant, a une posture réflexive. Sa corpulence n'est pas idéale comme les peintres antiques avaient l'habitude de représenter les héros mythologiques. Son pied gauche repose sur un rocher et son coude, posé sur le genou, dirige sa main vers le sphinx ce qui montre le moment où Œdipe répond à l'énigme en s'identifiant comme humain. Tandis que l'animal au regard fuyant lève sa patte gauche vers l'homme. Œdipe a une position bancale et énergique, et son corps est à la fois svelte et vieux par ses mollets musclés et ses bourrelets au niveau du ventre. Son corps, de profil, est soutenu par deux lances dont les pointes sont dirigées vers ses pieds. Ces deux lances rappellent la façon dont il fut cloué à un arbre et abandonné seulement trois jours après sa naissance par ses parents qui craignaient l'oracle des dieux, disant qu'il allait être tué par les mains de son propre fils et qu'il allait épouser sa mère, d'où son nom qui signifie « Pieds percés » en grec. Œdipe s'impose au centre du tableau par sa grandeur, il est seulement vêtu d'un drap rouge, brodé aux extrémités, qui passe sur son épaule pour se poser sur sa cuisse gauche. Ce premier plan est séparé par quatre lignes de force : la première suit le dos courbé d'Œdipe, la deuxième longe les lances qui pointent les pieds d'Œdipe, la troisième part de la tête d'Œdipe et s'arrête au niveau de son pied gauche, enfin, la quatrième délimite l'antithèse picturale entre l'ombre et la lumière. A l'entrée de sa grotte, le sphinx est dans l'obscurité tandis que le roi est du côté lumineux, cela traduit un duel et une opposition, entre le bien et le mal. A cette époque, ~~pendant~~ ^{après} le siècle des Lumières, lorsqu'un caractère d'un tableau est éclairé, il fait l'objet de la pensée, de l'ordre, de l'équilibre et de la raison. Ici, elle figure les valeurs que le futur roi de Thèbes va transmettre à son peuple. Ingres représente l'homme en pleine possession de son intelligence et non plus comme l'objet des dieux tel que l'a décrit Sophocle dans son mythe. Mais on peut voir qu'Œdipe se rapproche du côté sombre, peut-être que cela figure le monstre qu'il est devenu et les deux générations auxquelles il appartient, à la fois père et frère de ses enfants ainsi que mari et fils de Jocaste. Le fait que le nom du peintre soit gravé sur la roche rappelle la statuaire antique.

TB

peu clair

TB

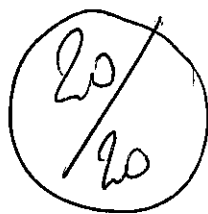
où as-tu trouvé cela ?

TB

TB

symbolique

Place la ailleurs.

Excellent travail.

BALSSA Camille

Histoire des arts

CHARTRAIN Emma

3°4

I – Introduction

TB

Cette œuvre, nommée « Œdipe répondant à l'énigme du Sphinx » est une huile sur toile, faisant de cette peinture une œuvre picturale. La toile est aujourd'hui conservée au musée du Louvre de Paris.

Elle a été réalisée par Jean Dominique Ingres. L'artiste l'a peinte en deux temps. Une première toile a été réalisée en 1807, représentant un détail de la toile actuelle. L'académie de Paris a envoyé Ingres à Rome dans le but d'y perfectionner sa technique et d'affirmer son style artistique. Le peintre devait envoyer une œuvre picturale à l'académie, comme preuve de son travail à l'étranger. Pour en faciliter le transport, la première version était de petite taille. La seconde version a été reprise par Ingres en 1827, cette fois-ci sous sa forme actuelle. Les dimensions de la toile sont de 189 cm de hauteur et de 144 cm de largeur.

La nudité des personnages, le paysage ainsi que la chimère sont des détails qui indiquent que l'œuvre représente une scène de la mythologie. On reconnaît le passage où Œdipe, le héros de l'histoire de Sophocle répond à l'énigme du Sphinx, libérant ainsi la ville de Thèbes de sa menace.

Dans l'œuvre, Œdipe Roi de Sophocle, le personnage d'Œdipe n'est pas considéré comme un héros et n'est pas perçu par le lecteur en tant qu'exemple à suivre. Par opposition à la toile, où Ingres a représenté Œdipe comme un héros, dominant, et vainquant l'horrible chimère et en libérant héroïquement la ville de Thèbes. On peut donc se demander pourquoi l'artiste a choisi de peindre ce passage qui l'un des seuls à mettre le personnage en valeur.

II – Commentaire :

Nous avons remarqué que cette toile est de genre mythologique, comme nous le confirme la présence de lances, la nature du paysage, la nudité des personnages ainsi que la présence d'un personnage mythologique : la chimère → le Sphinx.

Au premier plan, on remarque la présence d'ossements au pied du rocher ainsi que d'un pied isolé, à gauche du tableau. Ce pied rappelle le mythe d'Œdipe qui est « l'enfant aux pieds percés », ayant été abandonné par ses parents dès son plus jeune âge. Sur le rocher, on peut lire le nom de l'artiste et la date de création du tableau.

Œdipe est le personnage principal du tableau. Il occupe ainsi donc la majeure partie du tableau et fait face au Sphinx. La posture réflexive d'Œdipe indique le moment exact où le personnage révèle à la chimère la réponse de son énigme. Nous savons que la réponse du héros est correcte, en raison du regard fuyant du monstre ainsi que de sa position défensive.

Le tableau est plongé dans un jeu d'ombre et de lumière, éclairant Œdipe et laissant le Sphinx dans l'obscurité. On peut donc en déduire que la lumière oppose le bien au mal. De plus, la lumière illumine

TB

TB

Œdipe, le personnage qui réfléchit le plus, cette lumière est donc une trace du siècle des Lumières (XVIIIème siècle), le siècle de la philosophie et de l'ouverture des esprits.

TB.

Plusieurs indices révèlent la menace qui pèse sur le tableau :

La position en surplomb du Sphinx indique qu'il est dans une position supérieure et est bien plus puissant physiquement. Cela crée un contraste avec Œdipe qui est dans une position stable, les armes pointées vers le bas en signe de non-agressivité, cela montre également la victoire du héros par la parole et par l'intelligence.

TB

On peut apercevoir à l'arrière-plan une ville qui d'après le mythe, doit être celle de Thèbes ainsi qu'un homme qui semble fuir. C'est probablement un des compagnons de voyage du héros, essayant de convaincre ce dernier de rebrousser chemin et de ne pas risquer sa vie.

Le tableau comporte plusieurs lignes de force, qui chacune mette en valeur le personnage central, lui donnant un air indispensable.

III – Interprétation des éléments dans leur contexte historique

(à mettre en Conclusion)

Dans ce tableau, Œdipe incarne l'humanité face au mal et à l'inhumain. Plusieurs contrastes représentent des antithèses qui opposent par exemple le bien et le mal, représenté par les contrastes de lumière et d'obscurité.

Ingres a sans doute voulu représenter Œdipe incarnant la Raison victorieuse, luttant sans relâche sur l'obscurantisme et la sauvagerie.

C'est donc pour représenter la victoire de la Raison sur l'obscurantisme qu'Ingres a choisi de représenter Œdipe sous la forme d'un héros, comme il en est rarement décrit d'après Sophocle.

17/20

Bon travail. Quelques éléments à restructurer.

Berdy

Hugo

3ème / 4

Je vais vous présenter le tableau d'Œdipe expliquant l'énigme du Sphinx par Ingres. Ce tableau a été fait en 1827. C'est une peinture mesurant 189 x 144 cm et qui est conservée au musée du Louvre à Paris.

peint

Explique

Sur ce tableau nous voyons Œdipe et le sphinx au premier plan. Nous pouvons voir qu'Œdipe est dans une posture réfléxive et que l'axe de ses mains tournées vers le sphinx et lui-même nous montre qu'il a trouvé la solution à l'énigme. Nous voyons au deuxième plan un compagnon d'Œdipe qui a l'air affolé et qui s'enfuit vers la ville de Thèbes elle-même en arrière-plan. Tout le tableau est peint dans un décor rocheux très inquiétant car il est très sombre et laisse qu'une toute petite ouverture vers la ville de Thèbes. Nous pouvons reconnaître une scène mythologique à la venue d'Œdipe qui est précisément nu et au fait qu'il soit avec un sphinx, une créature emblématique de la mythologie.

On déjà

utilisée

Nous pouvons voir qu'Œdipe a trouvé la solution de l'énigme car il se montre du doigt, et que la réponse à l'énigme du sphinx est l'homme. Œdipe a donc une posture réfléxive mais aussi une posture de conquérant. Le sphinx qui est en hauteur par rapport à Œdipe devrait avoir une position de surplomb mais nous voyons qu'il détourne le regard et qu'il se recule dans sa caverne. Le visage du sphinx est dans l'ombre contrairement à celui d'Œdipe qui est en pleine lumière. Étant donné que ce tableau a été peint pendant le siècle des lumières nous pouvons penser que ce sont les lumières de la raison car Œdipe a gagné grâce à l'intelligence et non la violence comme le prouve les langes tournées vers le sol. Il y a donc une antithèse picturale entre le sphinx qui est dans l'ombre et qui symbolise la

~~de~~ défaite et le mal et Oedipe qui est dans la lumière et qui symbolise la victoire et le bien. Les lances d'Oedipe tournées vers le sol et donc vers ses pieds représentent aussi son histoire : étant petit ses parents lui ont percés les talons et l'ont accrochés à un arbre, ses lances représentent donc cette période de sa vie. Nous pouvons d'ailleurs voir un pied humain au premier plan à côté des ossements. Oedipe en grec signifie : "pieds percés". Nous pouvons aussi voir un rappel à la statue antique qui représentait la beauté virile dans la signature de Tégus qui est comme gravée dans une des pierres du tableau.

18/20

Des corrections à apporter sur l'expression.
Quelques éléments à restructurer
ou développer.

Eden
Elbag
3ème
4

Ce tableau intitulé "Oedipe explique l'énigme du sphinx" a été peint en deux parties, la première en 1808 en ^{petit format} car elle devait être envoyée à Paris, puis ^{complète} en grand format en 1827 par Jean-Auguste-Dominique Ingres. Ses dimensions sont de H: 1,89 ; L: 1,44m. Elle est exposée au Musée du Louvre.

Construction { Au premier plan Oedipe et le sphinx, au second plan un paysage rocheux et escarpé. On peut voir qu'Oedipe et le sphinx. Ce monstre au visage et au buste de femme, au corps de lion et aux ailes d'oiseau, se trouvent dans une grotte. On peut aussi remarquer dans ce décor sombre et étroit des os, un pied, puis au troisième plan, un homme effrayé qui s'enfuit, on peut remarquer un jeu de lumière au loin; une lueur éblouissante.

Les objets figurant sur ce tableau sont assez symboliques; par exemple la "lame" posée juste à côté du pied d'Oedipe qui rappelle la scène où sa mère l'a abandonné en haut de la montagne des pieds parés. Au loin, on peut percevoir ces constructions de la ville de Thèbes.

Cette scène est une scène mythologique. Cette scène illustre l'arrivée d'Oedipe à Rome, où son rôle est de répondre à l'énigme du sphinx: "Quel est l'être doué de deux visages qui a quatre pieds le matin, deux à midi, et trois le soir?" Le thème de l'œuvre est la victoire de la

à déplacer

HDA Oedipe

Oedipe expliquant l'énigme du Sphinx de Ingres est une huile sur toile datant de 1827, durant la période du néoclassicisme. Ce tableau de 1,89m de hauteur et de 1,44m de largeur, exposé au Louvre, est une scène mythologique qui représente le moment précis de la résolution de l'énigme. Oedipe, triomphant, explique au Sphinx son raisonnement.

Comment se fait-il qu'Ingres ait décidé de représenter un Oedipe victorieux alors que dans l'Antiquité, il était considéré comme un monstre ?

Ce tableau est une scène mythologique car les lances dirigées vers le bas nous permettent d'identifier Oedipe, nu. C'est donc un rappel au mythe, avec notamment la présence du Sphinx. De plus, la posture d'Oedipe fait ^{référence} ~~rappel~~ à la statuaire antique. On ne représentait que les dieux, les demi-dieux ou les héros, ceux qui symbolisaient l'ordre, l'équilibre et la raison par conséquent ceux qui donnent à un peuple ses valeurs. Enfin, Ingres a gravé son nom dans la roche, ce qui est aussi un rappel de la statuaire antique.

Oedipe résout l'énigme et explique son raisonnement au Sphinx. Sa première main nous montre qu'il est en posture de réflexion et sa seconde main représente le moment exact où il répond à l'énigme en s'identifiant en tant qu'humain.

Au premier plan, on peut voir les ossements des habitants de Thèbes qui ont échoué à l'énigme. Il y a aussi le compagnon d'Oedipe, qui apeuré, se dirige vers la ville dont on peut voir les maisons dans le lointain. Au second plan, on peut voir Oedipe en posture de réflexion ainsi qu'en face de lui, le Sphinx, légèrement en retrait. Il y a deux lignes de force majeures dans ce tableau. L'une d'elles passe par l'extrémité en hauteur des lances passant ensuite par la jonction du coude et du genou, qui est le point d'équilibre du tableau et enfin par le pic des lances. La deuxième est une courbe partant du buste du Sphinx, passant par les yeux d'Oedipe, embrassant ensuite la courbure du dos de ce dernier, puis sa cuisse.

Plusieurs indices démontrent la présence d'une menace oppressante. Tout d'abord, la scène se déroule dans un espace rocheux, un peu reculé. Le jeune homme effrayé montre bien la présence d'un danger, confirmée par les ossements des précédents habitants de Thèbes tués par le Sphinx suite à leur échec, jonchant ~~sur~~ le sol. Ces ossements rappellent aussi l'histoire tragique d'Oedipe car à sa naissance sa mère l'abandonna et lui perça les pieds. La présence du Sphinx en surplomb, droit et légèrement surélevé, accentue ce sentiment. Cette menace se traduit par ce jeu d'ombre et de lumière : Oedipe est éclairé d'une lumière particulière assez vive alors que le Sphinx est dans l'ombre. Ce contraste représente l'opposition du bien et du mal : on parle d'antithèse picturale. Cette lumière éclairant Oedipe n'est pas celle du Soleil car ils sont dans des falaises. Elle fait référence au siècle des Lumières, il possède donc la raison et la pensée. ^{au milieu de}

Étudions de plus près cette posture réflexive d'Oedipe. On peut voir ce dernier donnant la solution, on est donc au point culminant du dramatique. Ses mains en disent beaucoup car la première représente bien cette réflexion puis la deuxième répond à l'énigme car il s'identifie comme humain. Oedipe est dans une position stable, légèrement penché vers l'avant, son regard est tranchant. Il est donc en position de vainqueur. Cependant, ses armes sont baissées ce qui est un signe de non-agression. Il n'a pas voulu vaincre par la force physique mais par celle de l'esprit.

La valeur universelle du héros incarne l'humanité face à l'inhumain, au Mal qui est représenté ici sous forme d'un Sphinx. Cette valeur se traduit par la main qui identifie l'Homme et le jeu de lumière qui symbolise des antithèses : la lumière qui s'oppose à l'obscurité, l'humain à l'inhumain et le Bien au Mal. Ce tableau est donc une allégorie de la Raison victorieuse de l'obscurantisme. La lumière qui éclaire Oedipe symbolise la pensée et la raison victorieuse face à la sauvagerie et à l'ignorance.

TB

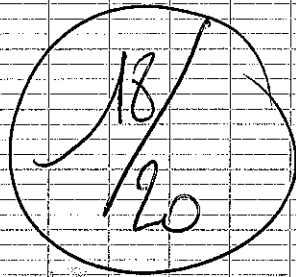
20/20

B.

11TB.

Alice
JULOU
304

François

Excellent travail.
Il faut développer la dernière partie.

Tableau d'Ingres

Cette peinture est intitulée « Œdipe expliquant l'énigme du Sphinx » et a été réalisée par Ingres. Le tableau a été peint en 1827 lors du crépuscule du classicisme. Il est aujourd'hui conservé au Louvre et mesure 1,89 m de hauteur et 1,44 m de largeur. Cette peinture représente une scène de la mythologie grecque où le héros explique l'énigme au Sphinx.

Le tableau existe en 2 versions :

la première date de 1808 et ne représente que le buste des deux personnages principaux (Œdipe et le Sphinx) ; La deuxième version date de 1827 et Ingres décida d'agrandir cette toile en y ajoutant des détails (comme le compagnon d'Œdipe que l'on peut apercevoir en arrière-plan).

C'est une scène mythologique où Œdipe explique l'énigme au Sphinx. Au premier plan, on peut voir Œdipe en posture réflexive sur une pierre, regardant le Sphinx qui semble être méfiant à ce que dit Œdipe. A l'arrière plan, on remarque un homme assis, qui semble être le compagnon d'Œdipe et

Il ne parle pas dans le tableau.

de la pensée sur la sauvagerie ce qui décrit la pensée des
lumières.

Tableau de Vik Muniz

Vik Muniz a réinterprété le tableau d'Ingres en 2006.

Vik Muniz a repris ce tableau de façon surprenante.

En effet, il l'a repris à l'aide d'ordures qu'il a placé
dans un grand hangar.

Vik Muniz a représenté dans son œuvre, les personnages
principaux. Le Sphinx et Oedipe, des rochers et des
sortes humains afin de rester fidèle au tableau d'Ingres.

L'œuvre de Vik Muniz est beaucoup plus grande que
celle de Ingres: Celle de Vik Muniz prend la place de TOUT
un hangar alors que celle d'Ingres ne mesure que 1,89 m
de hauteur et 1,44 m de largeur. Dans l'œuvre de
Vik Muniz, il n'y a plus le contraste ombre / lumière qu'il
y avait dans le tableau d'Ingres, on ne distingue donc
pas le bien et le mal entre le Sphinx et Oedipe.

Le message que veut faire passer Vik Muniz est que
l'homme doit être maître de ses ordures et de ses
déchets qu'il produit sinon il sera envahi et il en mourra
comme Oedipe qui n'a pas su mesurer ses actes.

17/20

Bon travail.
1 élément à restructurer.

Menikof
Combarance
304

Histoire des Arts

I. Introduction

L'œuvre étudiée est Œdipe expliquant l'énigme du Sphinx, c'est une peinture de Jean Dominique Anglade Imagis. C'est une scène mythologique, l'œuvre présentée est la deuxième version qui date de 1827, elle mesure 189 x 144. Elle est exposée au Louvre.

II. Commentaires

La scène se passe dans les hauteurs de la ville de Thèbes, dans les montagnes plus particulièrement. L'œuvre est une scène mythologique car elle se passe en grec antique. Le thème est l'explication de l'énigme et on voit Œdipe qui répond avec le geste de sa main qui pointe son doigt vers le Sphinx pour dire la réponse "l'homme".

Elle comporte de deux plans, avec comme premier plan Œdipe et le Sphinx et pour deuxième plan un homme qui semble fuir de Thèbes vers l'ain.

Il y a trois principaux lignes de force, une qui un part du dessus du corps du Sphinx qui traverse la tête d'Œdipe, longe son dos pour finir à ses pieds, c'est un arc de cercle courbe. La deuxième part tête, genou, cheville d'Œdipe elle est droite et pour finir la troisième traverse le bras d'Œdipe le point d'équilibre est le genou de la

jambe pliée d'Œdipe.
Son l'œdipe Œdipe est courbé, en posture
réflexive, c'est le moment exact où il répond à
l'énigme en s'identifiant comme humain. On voit
bien quand il répond car sa main gauche et pointée
sur la Sphinx et sa main droite sur lui. Son
bras gauche est posé sur sa jambe qui est pliée
et il s'appuie sur un rocher. Son regard est posé
sur la Sphinx alors que lui a un regard fuyant,
on a l'impression qui nous fixe d'un regard
mort. La Sphinx a une posture plutôt
défensive car on voit sa patte de gauche posée
de griffer Œdipe en craignant qu'il ne réponde faux
et que la Sphinx ne pourrait le manger, il se
prépare pour sa proie. Le traitement de corp renvoie
au statuaire antique. Il est en posture de
vainqueur, de conquérant. Le point culminant
dramatique est Œdipe qui résout l'énigme. Il est en
position de vainqueur car son corps est stable,
penché vers l'avant, il aggrave sa victoire par
la parole de l'intelligence.

On remarque bien une menace apparente avec le
démon sombre avec la montagne et la lumière
sombre de la Sphinx et l'homme effrayé qui finit par
paraître être le prochain sur la liste. Sous le rocher
où se tient Œdipe on aperçoit des ossements
des victimes qui ont essayé mais qui ont toutes échoué,
on voit un pied qui dépasse. Il y a un combat
entre la lumière présente avec Œdipe et le sombre
pour la Sphinx. L'interprétation d'opposition

paragraphe
à
remonter

de bien et de mal. Le Sphinx prend une posture position en surplomb, il est sur des rochers au dessus de ² ~~Gedipe~~ pour montrer qu'il trône sur la ville et les habitants. Gedipe dispose d'une ~~sa~~ ^{sa} ~~rappel~~ ^{qui le rend} ~~difficile~~ ^à les pieds percés, qu'il a été cloué et attaché à un arbre étant petit.

Dans cette œuvre le héros est Gedipe, il incarne l'humanité face à l'inhumain. Sa main montre le bien "l'homme" et celle de gauche le mal (le Sphinx). Il y a un jeu d'antithèses avec les Perséides qui représentent le sangues et l'obscurité qui représentent le pardon, d'autre part avec Gedipe qui représente l'humain et le Sphinx l'inhumain. Gedipe représente le bien alors que le Sphinx représente le mal, la violence sauvage.

Julien
MICHEL

Français
Histoire des Arts

324

Oedipe explique l'énigme du Sphinx

20/
20

Excellent travail.

Cette œuvre nommée Oedipe explique l'énigme du Sphinx[↑] fut créée sous cette version en 1827 par Ingres et avait eu une précédente version plus petite en 1808 comme l'indique l'inscription sur le rocher où se trouve Oedipe accompagnée de la signature d'Ingres. Jean-Auguste-Dominique Ingres est un artiste du XVIIIème / XIXème siècle, né en 1780, c'est un peintre néo-classique français ayant également exercé le métier d'enseignant. Son penchant artistique vient de son père qui l'inscrit à l'académie de Toulouse en 1791, il rentre à Paris en 1796. Il part ensuite pour Rome où il s'est fiancé et a peint la première partie du tableau et également la version actuelle du tableau près de 20 ans plus tard. Ingres meurt en 1864. Ce tableau est exposé au musée du Louvre et traite du mythe d'Oedipe dans la mythologie grecque, il a pour dimensions 189 x 144 cm. En voyant ce tableau, une question se pose : pourquoi Oedipe est-il montré comme le bien alors que se

à reformuler.

n'est pas le cas dans le mythe.

Le tableau est une scène mythologique portant sur Œdipe en train de résoudre l'énigme du Sphinx. Sur ce tableau, au premier plan, on peut tout d'abord voir Œdipe face au Sphinx juste au moment où il donne la réponse à l'énigme de ce dernier. Œdipe est nu, simplement vêtu d'un tissu rouge à son épaule. On peut également voir le Sphinx avec un corps d'aigle et un buste de femme. Au deuxième plan on peut voir un squelette accompagné d'un cadavre juste à côté. On peut également voir un décor rocheux avec un homme qui semble avoir peur. A l'arrière plan, dans le lointain, on peut voir une ville avec des nuages dans le ciel au dessus.

* semble

B

B

Tout d'abord, on peut voir qu'Œdipe adopte une posture réflexive et ^{* semble} confiant de la réponse qu'il donne. Cette réponse, il la donne également gestuellement en se montrant avec une main pour dire que la réponse est l'homme et l'autre main pour donner la réponse au Sphinx. On peut également dire qu'Œdipe est dans une position de force qui fait référence à la statuaire antique avec des muscles très développés et également les lances qui veulent à la fois dire qu'il n'y aura d'agression physique ici et que la victoire sera donnée par l'intelligence (et ce sont aussi une ligne de force du tableau). C'est le point culminant dramatique du tableau à reformuler.

mythe où Œdipe sauve la cité de Thèbes en résolvant l'énigme. Au premier plan, on peut également voir le sphinx tapis dans l'ombre tel un assassin prêt à bondir sur sa victime, il est au dessus, il n'a peur de personne en les regardant avec un air supérieur mais, également supérieur physiquement. Œdipe est vêtu d'un tissu rouge qui doit montrer son appartenance à la cité de Thèbes. Œdipe est en opposition avec le sphinx.

- ^{physiquement}, il résout l'énigme pour libérer la cité.
- ^{psychiquement}, contraste de ténèbres et de lumière.

Ensuite au deuxième plan, on peut voir un pied qui montre les dégâts du sphinx sur la cité mais également qui rappelle le mythe d'Œdipe, l'enfant aux pieds liés. Le décor rocheux inspire le sentiment d'être bloqué dans le tableau et de ne plus pouvoir respirer avec un ciel qui n'inspire par la clarté mais plutôt le calme avant la tempête. La cité de Thèbes pourrait se trouver à l'arrière plan et ainsi avec le nuage au dessus annoncer le chaos qui va avoir lieu sur la cité. Dans le décor rocheux on peut voir un homme affaibli qui doit être avec Œdipe, car il possède la même draperie rouge; il y a plusieurs possibilités à son sujet.

- Il fuit vers Thèbes après avoir accompagné Œdipe car il a peur du sphinx.
- Il prévient Œdipe d'un danger mais n'ose pas s'approcher car il a peur de se faire dévorer par le sphinx.

FB

Ce tableau a une valeur intemporelle pour exprimer la force de la connaissance et de l'intelligence face au mal de l'ignorance, de la cruauté et de la sauvagerie. Il y a une métaphore avec la lumière qui représente la connaissance mais également les philosophes des Lumières qui ont diffusé leur savoir partout en Europe. Œdipe est un héros mythologique intemporel, et c'est pour cette raison qu'il est représenté comme le bien dans ce tableau. Le tableau fait partie du thème de mythe est continué car le mythe d'Œdipe était presque oublié depuis la fin de l'antiquité mais que l'on s'y intéresse de nouveau depuis le XIXème siècle.

Excellent travail

18/20

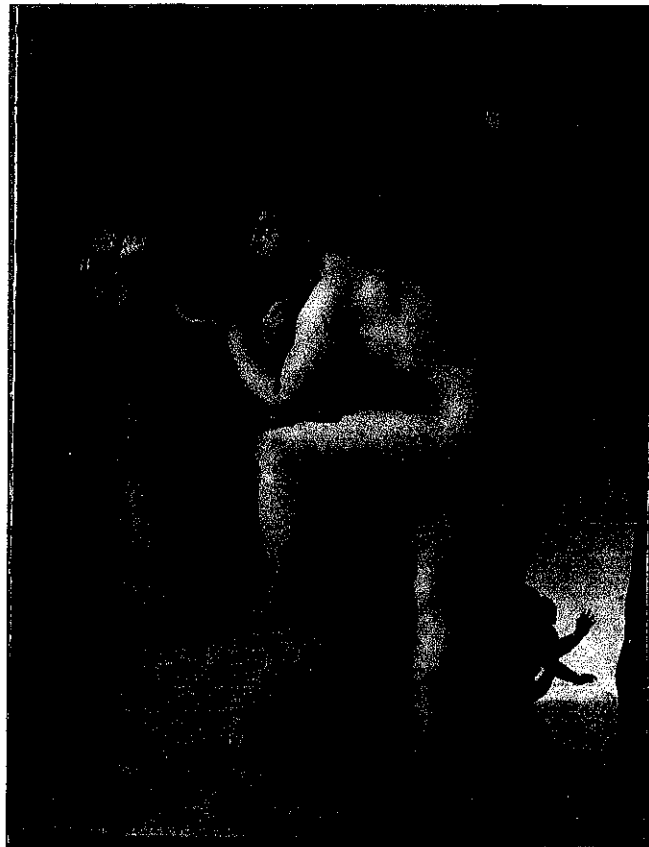
→ Quelques interprétations à développer.

MNATZAKANIAN Gayané 3°4

Madame Simonot

Lundi 7 mars 2016

Histoire des Arts Français

Œdipe expliquant
l'énigme du Sphinx

Ingres

Cette œuvre intitulée « Œdipe expliquant l'énigme du Sphinx » a été réalisée par Jean-Dominique Auguste Ingres (peintre néo-classique français du XVIIIème siècle) dans un premier temps en 1807/1808 pour étude de figure sur "l'un des envois de Rome" en petit format (pour faciliter son trajet vers Paris). C'est qu'au bout de quelques années (1827), après qu'Ingres l'agrandit, que cette toile de 1,89m de hauteur et 1,44 m de longueur, devient un tableau d'histoire. Aujourd'hui il est exposé au Musée du Louvre de Paris. Cette toile de genre pictural représente un épisode de la mythologie grecque où Œdipe (roi de Thèbes) répond à la fameuse énigme de la Sphynge qui est « Quel est l'être doué de la voix qui a quatre pieds le matin, deux à midi et trois le soir ? ». Sa réponse étant : « L'Homme »

Ce n'est

pas encore

il est autorisé à régner sur Thèbes et a épousé la reine Jocaste.

En quoi l'Œdipe d'Ingres incarne-t-il la valeur universelle du héros face au mal, à l'inhumain ?

Dans un environnement rocailleux : au premier plan, un jeune homme au corps musclé et nu, est penché en avant, dos arrondi, coude gauche en appui sur son genou gauche, dont le pied est posé sur une roche. Sa main droite retient un drapé rouge et deux lances pointées vers le bas gauche de l'image. Dans la moitié supérieure gauche et faisant face à l'homme, une créature de profil, et dont on ne voit que la moitié du corps, aux pattes de lion, à la poitrine et à la tête de femme et avec des ailes d'oiseau : c'est la Sphynge.

Elle regarde l'homme dans les yeux, et sa patte gauche est levée (posture défensive). En bas à droite on aperçoit un homme barbu. Il est tourné vers une ville que l'on devine être Thèbes. En bas à gauche, on remarque la plante d'un pied qui surgit d'une cavité sombre sans doute un squelette humain et la signature de l'artiste « gravée » sur la roche.

Les couleurs Dominantes sont le brun, avec une touche de rouge et des nuances de bleu dans le fond.

Il y a un Contraste important dans le jeu de la lumière : l'homme est baigné d'une lumière vive, alors que le haut et l'arrière plan gauche sont sombres (la tête de la créature est dans la pénombre, son corps dans la lumière). → *interprétation : une opposition / une tension entre les personnages*

La posture de l'homme dessine un demi-cercle dans lequel son corps s'inscrit. Le point d'intersection des deux lignes de forces se trouve dans le coude d'Œdipe.

→ *interprétation : stabilité / solidité.*

Le titre permet d'identifier les 2 personnages au 1er plan : le sphinx et Œdipe.

La connaissance du mythe permet de comprendre l'instant figuré par l'artiste grâce à la posture du héros : cette attitude de réflexion, soulignée par l'index d'Œdipe, renvoie à la réponse qu'il apporta à l'énigme du monstre.

TB

L'homme en mouvement est peut-être un compagnon d'Œdipe ou un voyageur, visiblement effrayé par la créature et qui s'enfuit. Le pied et le squelette au 1er plan à gauche peuvent nous laisser imaginer que se sont les quelques victimes et prédécesseurs malheureux du héros. Ce sont les indices d'une menace oppressante.

éclairé par

Le jeu de lumière est très important ici : elle glorifie le héros avec la lumière de la raison, face à la bête tapié dans l'ombre.

Au niveau de la composition, Œdipe occupe une place centrale dans le rectangle de l'image. Ingres construit un environnement hostile, resserrant le regard du spectateur vers le corps du héros.

Conclusion : « La suprématie de l'intelligence humaine sur la bête » ; telle est la démonstration philosophique de l'artiste dans cette œuvre. Ingres use donc de son savoir faire technique pour projeter dans cette démarche la mise en valeur de la beauté plastique du corps humain. De la référence à l'idéal de beauté héritée de la statuaire grecque antique à l'harmonie des courbes et des lignes, du travail minutieux du clair-obscur du corps. Ici, tout est mis en œuvre pour mettre le héros valeureux « en lumière ». Cette toile est une allégorie de la Raison victorieuse sur l'obscurantisme. Grâce à la pensée et à l'intelligence, les Hommes peuvent combattre les idées reçues (héritage des philosophes des Lumières).

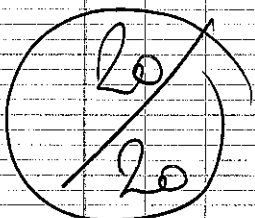
Enfin, la représentation et l'image du héros Œdipe varient au cours des siècles et en fonction des artistes ou des auteurs.

En effet, l'Œdipe de Sophocle renvoyait l'image d'un « criminel immonde » ayant tué son père et épousé sa mère. Alors qu'Ingres le glorifie de part sa parole et son intelligence.

TB

ROGEL Luana
3e 4

Français : analyse
du tableau d'Ingres

Excellent travail.

en fait 2 tableaux
sur le
même
thème

IB

Je vais vous présenter une œuvre picturale intitulée « Oedipe expliquant l'énigme du sphinx » de Jean-Dominique Auguste Ingres. Ce tableau a été peint en deux fois. La première partie, peinte en 1808 à Rome, concernait seulement Oedipe et le sphinx. La deuxième partie a été rajoutée en 1827. Aujourd'hui, cette œuvre dont les dimensions sont 1,89 m de hauteur et 1,44 m de largeur est exposée au musée du Louvre, à Paris. Cette huile sur toile est influencée par le néoclassicisme, courant artistique du XVIIIe siècle caractérisé par une volonté de retour à l'antiquité, le goût de la théâtralité et de l'héroïsme, un style simple et sobre. En effet, comme nous l'indique le titre, ce tableau représente Oedipe, un personnage de la mythologie grecque détruit par son destin, face au sphinx, une chimère, un monstre au corps de femme, aux ailes d'aigle et aux pattes de lion.

Mais pourquoi Ingres a-t-il décidé de peindre ce passage de l'histoire d'Oedipe, le présentant comme un héros, alors que d'autres le présentent comme un monstre ?

Cette scène mythologique montre le moment

où Oedipe répond à l'énigme du sphinx et explique sa réponse.

On peut voir au premier plan, un pied coupé et des ossements humains, évoquant les précédentes victimes du sphinx. Au deuxième plan, le sphinx, présenté de profil, adopte une position de faiblesse malgré sa position surélevée par rapport à Oedipe : il est dans l'ombre d'une grotte et semble reculer. Son regard est fuyant, peut être est-ce un signe de déception, il sent qu'Oedipe a trouvé la bonne réponse.

À l'opposé, Oedipe, représenté de profil, fait face au Sphinx en adoptant une position réflexive et sereine (rappel à l'art de la statue antique qui représente les héros, les demi-dieux ou les dieux qui incarnent l'ordre et la raison). Oedipe est nu, penché en appui sur son genou gauche et son pied gauche est posé sur un rocher. Cette position met en avant la force, l'assurance, la musculature, et la détermination d'Oedipe. Contrairement à la chimère, Oedipe est éclairé, Ingres joue sur la lumière créant ainsi une antithèse picturale, mettant en opposition le bien (Oedipe) et le mal (sphinx).

Au troisième plan, on expose le décor, nous sommes dans un paysage rocheux, dans des montagnes. On peut aussi apercevoir un autre homme, peut être un compagnon d'Oedipe, cet homme semble épouvanté, il fuit vers la ville de Thèbes, présentée à l'arrière plan. Nous avons donc une représentation d'Oedipe incarnant l'humanité face à l'inhumain, au

Allégorie

mal, grâce aux jeux de lumières. De plus, on peut noter que la lumière éclairant Oedipe, représente la raison. En effet ce tableau a été peint après le siècle des Lumières. Oedipe représente donc ici une allégorie de la raison victorieuse de l'obscurantisme, il n'a pas besoin d'être violent, ses armes sont tournées vers le sol, son intelligence suffit à vaincre la sauvagerie, représentée ici par le sphinx. Le sphinx sent qu'il a perdu et montre son épuisement par une menace: une de ses pattes est levée avec les griffes sorties.