Pourquoi l'art prend-il une importance nouvelle ?

1 L'avènement de l'art et de l'artiste

→ *Comment l'idée moderne de l'art est-elle née ?*

A. Quelles transformations techniques révolutionnent la création ?

■ Sous l'influence des humanistes, les peintres, sculpteurs et architectes **puisent leur inspiration dans l'Antiquité** dont ils maîtrisent les techniques **(doc. 1)**. La publication de l'ouvrage de Vitruve relance l'intérêt pour l'architecture. Filippo Brunelleschi (1377-1446) parvient à faire bâtir une coupole haute de cent quatorze mètres pour la cathédrale de Florence. Les **ordres•** **dorique, ionique et corinthien** sont remis à l'honneur. Andrea Palladio (1508-1580) s'inspire des temples grecs pour bâtir des villas de plaisance dans la campagne vénitienne **(doc. 4)**. La découverte des peintures murales de la *Domus Aurea* de Néron à Rome lance la mode des ornements figurés, appelés « **grotesques•** ».

■ Les artistes inventent des moyens pour représenter le plus exactement possible la réalité. La maîtrise de la **perspective linéaire•** et de la **perspective aérienne•** donne l'illusion du volume à des images planes. **Léonard de Vinci** (1452-1519) complète ces recherches avec le ***sfumato•*** qu'il utilise pour créer des contrastes vaporeux **(module, p. 138)**. **La peinture à l'huile**, inventée en Flandre, donne un brillant incomparable aux compositions et permet les retouches, contrairement à la technique de la **fresque•**.

■ La gravure, sur bois ou sur métal, permet de produire des estampes qui viennent illustrer les livres. Les Rhénans, Martin Schongauer (1450-1491) et Albrecht Dürer (1471-1528) **(dossier, p. 130)**, en sont les maîtres incontestés.

B. Quelles régions sont concernées ?

■ **Le renouveau artistique est né en Italie**, plus précisément dans la ville de Florence **(dossier, p. 128)**, puis s'est étendu à Rome **(module, p. 139)**, à Venise et à toute l'Italie, avant de gagner le reste de l'Europe.

■ **Le second foyer artistique majeur est la Flandre**, dont l'esthétique influence les artistes italiens **(doc. 2 et 3)**. Les tableaux de Jan Van Eyck (1390-1441) ou de Rogier Van der Weyden (1399-1464) sont parmi les plus admirés.

■ L'internationalisation de l'art résulte de **la mobilité des artistes**. Les Italiens apportent leur savoir-faire jusqu'à Londres, Cracovie, Prague et Moscou. Les peintres du Nord voyagent vers le Sud.

C. Comment l'art a-t-il cessé d'être un simple artisanat ?

■ **L'artiste travaille dans son atelier**, à la fois un lieu de création, de fabrication, de formation et de vente. À Florence, Sandro Botticelli (1445-1510) acquiert le goût pour les représentations des Vierges à l'Enfant auprès de Filippo Lippi (1406-1469), avant de rejoindre l'atelier d'Andrea del Verrocchio (1435-1488), où Léonard de Vinci, Pérugin (1445-1523) et Ghirlandaio (1449-1494) font aussi leur apprentissage.

■ Rivalisant de talent et d'imagination pour obtenir des commandes, les **peintres deviennent de véritables artistes** polyvalents, capables de peindre, sculpter, graver et théoriser leur art.

■ **Attentifs à l'être humain** et au monde qui les entoure, ils dessinent des portraits et des paysages. Le nu, disparu à l'époque médiévale, réapparaît. La production s'ouvre à des sujets profanes.

Notion

● **Renaissance :** au milieu du XVIe siècle, le peintre italien Giorgio Vasari (1511-1574) écrit la première histoire de l'art et formule l'idée d'une Renaissance artistique, commencée plus d'un siècle plus tôt avec Piero della Francesca (1420-1492) et atteignant son apogée avec Michel-Ange (1475-1564).

Définitions

● **Ordres :** décors du chapiteau d'une colonne hérités de l'art antique.

● **Grotesques :** motifs floraux et imaginaires.

● **Perspective linéaire :** consiste à faire converger toutes les lignes d'un tableau vers un point de fuite pour représenter les volumes sur une surface plane.

● **Perspective aérienne :** consiste à dégrader les couleurs depuis les éléments situés au premier plan jusqu'aux éléments les plus éloignés pour obtenir un effet de profondeur.

● ***Sfumato* :** vient de l'italien *sfumare* qui signifie nuancer, estomper.

● **Fresque :** œuvre peinte en appliquant sur un enduit de plâtre frais et humide des pigments colorés délayés dans de l'eau.

Biographie

Michel-Ange, 1475-1564

Sculpteur, peintre, architecte et poète italien, il travaille pour Laurent le Magnifique et le pape Jules II. Il réalise de nombreuses sculptures et fresques de la chapelle Sixtine et collabore comme architecte à la construction de Saint-Pierre de Rome.

Laocoon et ses enfants, sculpture rhodienne, IIe siècle av. J.-C., musée Pio-Clementino, Vatican, Rome.

MICHEL-ANGE (1475-1564), *La Victoire*, 1532, sculpture, Palais Vecchio de Florence, 1,46 m.

1 L'influence de l'Antiquité dans la sculpture

1 Comment l'intensité dramatique s'exprime-t-elle dans la sculpture ?

2 Comment le mouvement est-il rendu ?

3 Quels sont les points communs entre les deux sculptures ?

3 L'essor de la peinture flamande

Martin SCHONGAUER (1450-1491), *Vierge au buisson de roses*, détrempe sur bois de 1473, église des Dominicains de Colmar, 200 x 115 cm.

1 Quels sont les éléments qui rapprochent cette peinture d'une peinture médiévale ?

2 Quels éléments au contraire la rendent moderne ?

2 L'infériorité de la peinture flamande selon Michel-Ange

La peinture flamande satisfera en général un dévot quelconque plus qu'aucun peintre d'Italie. Elle plaira aux femmes, comme aussi aux moines, aux nonnes, et à certains gentilshommes privés du sens musical et de la véritable harmonie. On peint en Flandre, à vrai dire, pour tromper la vue extérieure, soit des choses agréables à voir, soit des choses dont on ne puisse dire du mal, comme par exemple des saints et des prophètes. Cette peinture n'est que chiffons, masures, verdure de champ, ombres d'arbres, et ponts et rivières qu'ils nomment paysages.

Entretiens du peintre espagnol Francisco DA HOLLANDA avec Michel-Ange lors de son séjour à Rome de 1538 à 1547.

1 Pourquoi la peinture flamande est-elle méprisée par les artistes italiens ?

2 Qu'aiment à représenter les artistes du Nord ?

4 Le modèle antique en architecture

Villa de l'architecte Andrea PALLADIO (1508-1580), 1550, Vicence, Italie.

1 À quel type de monuments cette villa fait-elle penser ?

2 Relevez les éléments empruntés à l'Antiquité.

Pourquoi l'art prend-il une importance nouvelle ?

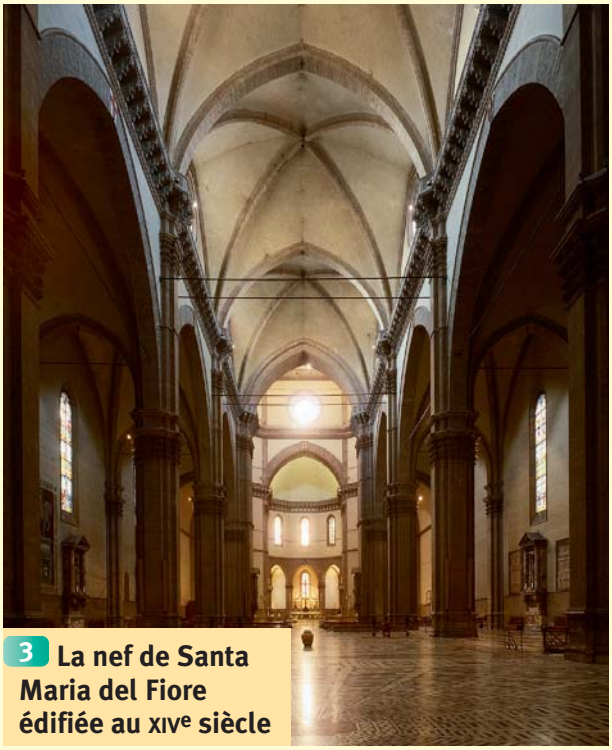
Florence, première capitale de la Renaissance

→ *Quels atouts ont fait de Florence la première capitale de la Renaissance ?*

Florence, capitale de la Toscane, est le premier foyer de la Renaissance artistique. La renommée des humanistes regroupés dans l'Académie platonicienne est déterminante, ainsi que la prospérité économique de la ville. De nombreux bourgeois enrichis commandent des œuvres d'art. Sous le règne de Laurent le Magnifique (1469-1492), le rayonnement culturel de la cité est à son apogée.

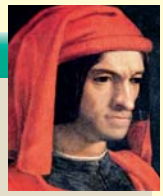
1 La coupole de Santa Maria del Fiore, édifiée par Filippo Brunelleschi en 1436

2 Place de la Seigneurie
Au centre, copie du *David* de Michel-Ange (1501), à droite, copie du *Hercule tuant Cacus* de Bandinelli (1534).



3 La nef de Santa Maria del Fiore édifiée au XIVe siècle

Biographie



Laurent de Médicis (dit Laurent le Magnifique), 1449-1492

Seigneur de Florence, issu d'une famille de marchands et de banquiers. Il protège les artistes et les savants, favorise l'imprimerie, donne de nombreuses fêtes. L'un de ses fils devient le pape Léon X. Mais les difficultés ne manquent pas : la banque familiale est en faillite, le fils qui lui succède est chassé du pouvoir par le moine Savonarole. Il a fait de Florence la capitale intellectuelle de l'Europe de la Renaissance.

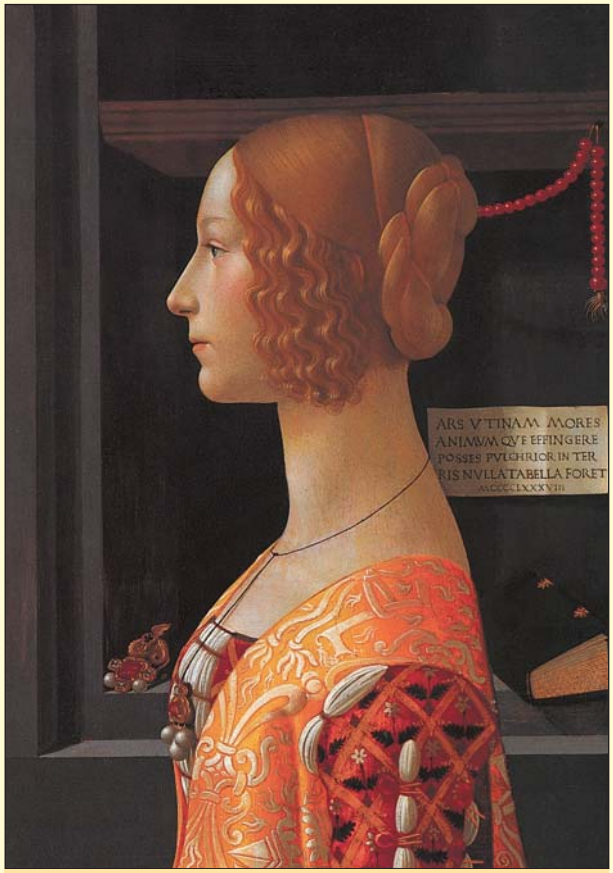
4 L'embellissement de la cité

Laurent de Médicis songea ensuite à rendre sa cité plus grande et plus belle. Comme elle renfermait beaucoup d'espaces dépourvus d'habitations, il fit tracer sur ces terrains de nouvelles rues pour y construire des bâtiments, ce qui la rendit plus belle et plus grande. Grâce à lui, la ville, chaque fois qu'elle n'était pas en guerre, était perpétuellement en fête, assistant à des tournois, à des cortèges où l'on représentait les événements et les hauts faits de l'Antiquité.

Nicolas MACHIAVEL, *Histoires florentines*, 1520.

6 Florence vers 1472

Peinture attribuée à Francesco Rosselli, musée Topographique de Florence.



5 Une Florentine

Domenico GHIRLANDAIO (1449-1494), *Portrait présumé de Giovanna degli Albizzi*, 1488, peinture sur bois, musée Thyssen-Bornemisza de Madrid, 0,49 x 0,77 m.

7 La redécouverte de l'art antique par Filippo Brunelleschi, architecte florentin

Il s'en alla à Rome ; à cette époque s'offraient au regard du public beaucoup de belles œuvres. Tout en regardant les sculptures, en homme dont l'œil tant naturel que mental était bon et avisé en toutes choses, il remarqua aussi le mode de construction des anciens et sa symétrie : il crut y reconnaître une sorte d'ordre comme de membres et d'os, en homme que Dieu éclairait pour de grandes choses ; ce type de construction le frappa comme très différent de celui qu'on employait alors.

Giorgio VASARI, *Vie des plus illustres peintres, sculpteurs et architectes*, 1550.

Questions

Répondre aux questions

1. De quel poids pèse le passé de l'Italie dans la redécouverte de l'Antiquité (doc. 7) ?
2. Quelles sont les différences entre l'architecture de la Renaissance et l'architecture gothique (doc. 1 et 3) ?
3. Comment peut-on expliquer que le gothique ne disparaisse pas complètement à Florence (doc. 3, 4 et 6) ?
4. Quelles personnes soutiennent l'art nouveau ? Quels sont leurs objectifs ? (doc. 2, 4 et 5)
5. Qui est représenté (doc. 2 et 5) ? Comment les nouvelles techniques sont-elles mises en œuvre ?

Rédiger une réponse organisée

Quels atouts ont fait de Florence la première capitale de la Renaissance ?

Les autoportraits d'Albrecht Dürer

→ *Comment Dürer se voit-il en tant qu'artiste ?*

Albrecht Dürer porte un intérêt exceptionnel à la culture de la Renaissance qu'il apprend à connaître lors de voyages effectués en Italie. Il étudie les mathématiques, la perspective, l'anatomie et rédige un traité des proportions. Fasciné par son image, il multiplie les autoportraits et n'hésite pas, comme le font souvent les peintres italiens, à se représenter sur ses tableaux.

Biographie

Vie d'Albrecht Dürer (1471-1528)

Fils d'un orfèvre de Nuremberg, il montre précocement un grand talent de dessinateur, dont témoigne son premier autoportrait daté de 1484.

1490-1495 : il complète sa formation à Bâle, à Colmar dans l'atelier des frères de Martin Schongauer qui vient de mourir, et à Strasbourg. Il se rend ensuite à Venise. Rentré dans sa cité natale, il se marie et ouvre son propre atelier.

Protégé par l'Électeur de Saxe, familier du cercle humaniste de Nuremberg, il poursuit des recherches érudites sur les proportions humaines, sur les fortifications et consigne dans des carnets ses réflexions sur son métier.

1505-1507 : il est à Venise, Bologne, Florence et Rome.

1515 : l'empereur Maximilien lui accorde une pension.

1520-1521 : il effectue un voyage aux Pays-Bas.

À la fin de sa vie, il publie plusieurs traités accompagnés de gravures : un *Traité des fortifications* en 1527 et, l'année suivante, un *Traité des proportions du corps humain*.

1 La Vierge de la fête du rosaire

Albrecht Dürer, *La Vierge de la fête du rosaire*, 1506, Narodni Galerie de Prague.

Albrecht Dürer s'est représenté à droite du tableau qui montre la Vierge couronnant l'empereur Maximilien agenouillé et vêtu de la pourpre impériale.

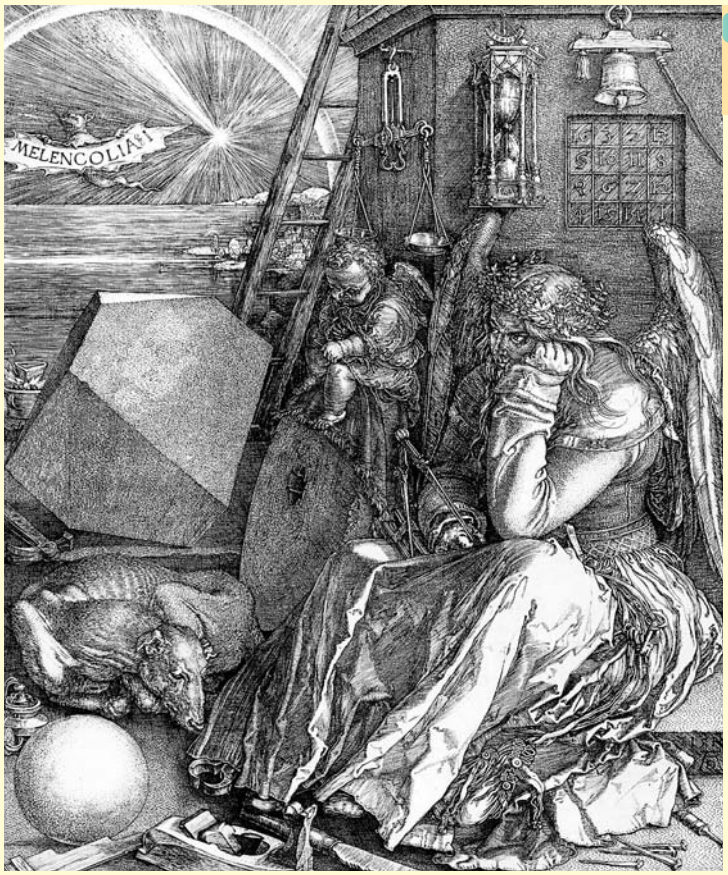
2 Autoportrait de 1498

Albrecht Dürer, *Autoportrait*, 1498, huile sur panneau de bois, musée du Prado de Madrid, 0,52 x 0,41 m.

L'inscription à droite, sous la fenêtre, signifie : « En 1498, j'ai peint ceci d'après ma propre image. J'avais vingt-six ans. Albrecht Dürer ».

3 Autoportrait en 1500

Albrecht Dürer, *Autoportrait*, 1500, Alte Pinakothek de Munich.



4 Melancholia

Albrecht Dürer, *Melancholia*, 1515, gravure sur cuivre, Paris, BnF.

Questions

Répondre aux questions

1 En quoi Dürer est-il un artiste polyvalent (biographie) ?

2 Décrivez les vêtements (doc. 2). À quelle catégorie sociale l'homme représenté semble-t-il appartenir ? Est-ce le cas de Dürer ?

3 À qui ce tableau vous fait-il penser (doc. 3) ? Qu'en concluez-vous sur les intentions du peintre ?

4 Comment reconnaît-on Dürer (doc. 1, 2 et 3) ? L'artiste a-t-il signé sa toile ? Qu'en concluez-vous sur son désir de célébrité ?

5 Quels objets symboliques sont visibles et pourquoi (doc. 4) ? Qu'est-ce que la mélancolie ? D'après cette image, existe-t-il une mélancolie créatrice ? Pourquoi peut-on dire qu'il s'agit d'un autoportrait ?

Rédiger une réponse organisée

Comment Dürer se voit-il en tant qu'artiste ?