

FICHE N°4 : LA ou LES RENAISSANCES ARTISTIQUES ?

A. L'ESPRIT HUMANISTE FAVORISE UNE RÉVOLUTION DANS LES ARTS

1. LA RECHERCHE DES TECHNIQUES DE L'ANTIQUITÉ

"Il remarqua le mode de construction des anciens et sa symétrie. Ce type de construction le frappa comme très différent de celui qu'on employait alors. Il s'appliqua, tandis qu'il regardait les sculptures antiques, à ne pas être moins attentif à ce mode et à cet ordre - tant la structure et la statique de l'édifice, les parties, les conformités et les solutions répondant à leur destination, que la décoration. En y voyant tant de merveilles et de beautés (...), il se mit en tête de retrouver la manière antique de construire dans son excellence, son ingéniosité, ses proportions musicales, là où il était possible de le faire correctement, aisément et économiquement. (...) Pendant ce séjour à Rome, il eut presque continuellement avec lui le sculpteur Donatello, ils faisaient ensemble des relevés approximatifs de presque tous les édifices de Rome et de beaucoup de lieux des environs, avec les mesures de la largeur et de la hauteur autant qu'ils pouvaient s'en assurer. En maints endroits, ils faisaient creuser pour voir l'articulation des parties d'un édifice et leurs caractères... et aussi, là où ils pouvaient la conjecturer, la hauteur, en calculant d'une base à l'autre, ou bien, pour les toits, d'après la hauteur des fondations et des socles.

Ainsi ils faisaient creuser pour découvrir l'articulation des parties et pour retrouver des oeuvres d'art ou des édifices là où apparaissaient quelques vestiges, y employant des portefaix ou autre main-d'oeuvre, au prix de dépenses considérables, personne ne comprenait pourquoi ils le faisaient (...). Ils étaient communément nommés : « ceux du trésor », car on croyait qu'ils cherchaient et faisaient des frais dans ce but."

Vie de Brunelleschi attribuée à A. Manetti, trad. Cl. Lauriol, in *Filippo Brunelleschi, la naissance de l'architecture moderne*, Paris, 1976.

2. LA DÉMARCHE DU PEINTRE

"Nous autres peintres, nous voulons par les mouvements du corps, montrer les mouvements de l'âme. (...) Il convient donc que les peintres aient une connaissance parfaite des mouvements du corps et les apprennent de la nature pour imiter, si difficile que ce soit, les multiples mouvements de l'âme. Qui, sans l'avoir essayé, pourrait croire combien il est difficile de représenter un visage qui rit sans le faire triste plutôt que joyeux ?

Aussi faut-il l'apprendre de la nature en recherchant les aspects les plus fugitifs des choses, et ceux qui font imaginer au spectateur plus qu'il ne voit."

**extrait de Leon Battista Alberti,
Traité de la peinture, 1435.**

3. DES TROIS SORTES DE PERSPECTIVES

« - La perspective emploie pour les distances deux pyramides opposées, dont l'une a son sommet dans l'oeil et sa base à l'horizon et l'autre a sa base du côté de l'oeil et son sommet à l'horizon. La première se rapporte à l'univers et embrasse la masse des objets qui passent devant l'oeil, comme un il vaste paysage vu par une étroite ouverture. Les objets aperçus par ce trou sembleront d'autant plus nombreux qu'ils sont plus éloignés de l'oeil.

La seconde pyramide se rapporte à une particularité du paysage, qui paraît d'autant moindre qu'elle s'éloigne davantage de l'oeil. Ce second exemple de perspective dérive du premier.

Pour toute figure placée à une 1 grande distance, tu commences par perdre d'abord la notion de ses parties les plus petites, et conserves jusqu'à la fin celle des plus grandes, en cessant toutefois de distinguer leurs extrémités; elle deviennent elliptiques ou sphériques et leurs limites, confuses.

En peinture, la perspective se divise en trois parties principales: la première traite de la diminution que subit la dimension des corps à diverses distances, à mesure qu'ils s'éloignent de l'oeil; la seconde concerne l'atténuation de leurs couleurs en s'éloignant de l'oeil; la troisième l'atténuation des formes et contours à diverses distances.

Et leurs noms sont: perspective linéaire, perspective de la couleur, perspective de la diminution. »

in *Carnets* rédigées en 1487 et 1508 de Léonard de Vinci.

4. L'ARCHITECTURE GOTHIQUE JUGÉE PAR VASARI (1568), PREMIER HISTORIEN DE L'ART

décoratifs et les proportions sont très différents des antiques et des modernes. Les bons architectes d'aujourd'hui ne l'emploient pas, ils le fuient comme monstrueux et barbare. Chacun de ses éléments étant dépourvu de toute règle, on peut parler de confusion et de désordre ; ces constructions sont si nombreuses qu'elles ont infecté le monde. Les portes sont ornées de colonnes fines et torsées comme des ceps de vigne, incapables de soutenir un poids si léger soit-il (...)

Ce style fut créé par les Goths. Après avoir ravagé les constructions antiques et tué les architectes dans les guerres, ils élevèrent avec les survivants des édifices de ce style : ils lancèrent des voûtes sur des arcs en ogive et couvrirent de ces maudites constructions toute l'Italie, qui, lasse d'en voir, a fini par se débarrasser complètement de ce style. Que Dieu préserve tout le pays de cette conception et cette manière de bâtir ! Leur difformité en regard de la beauté de nos monuments fait que ces ouvrages ne méritent pas qu'on en parle plus longtemps."

Traduction sous la dir. de A. Chastel.

→ QUESTIONS :

→ **BRUNELLESCHI** à la recherche des techniques de l'Antiquité.

1. Quelles sources d'inspirations artistiques et techniques intéressent **Brunelleschi** et **Donatello**

2. Comment procèdent-ils pour retrouver ces techniques ?

→ La démarche du peintre selon **ALBERTI**

3. Quels sont les deux aspects évoqués qui témoignent d'un renouveau de la peinture ?

→ Les trois sortes de perspectives selon **LÉONARD DE VINCI**

4. Comment **Léonard de Vinci** procède-t-il pour rendre compte de la perspective ?

→ l'architecture gothique selon **VASARI**

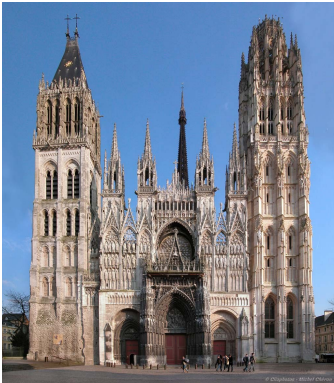

5. Montrer que **VASARI** rejette l'art du Moyen âge.

6. Pourquoi appelle-t-il l'art du Moyen âge l'art « gothique » ? »

RÉDIGER:

Montrer que la Renaissance artistique est liée aux idées, intérêts et techniques propres aux humanistes.

B. LA RENAISSANCE ARTISTIQUE, UNE RÉVOLUTION DES ARTS ?

ÉPOQUE DE LA RENAISSANCE		
ÉPOQUE MÉDIÉVALE	ÉLÉMENTS EMPRUNTÉS DE L'ANTIQUITÉ ?	ŒUVRE DE LA RENAISSANCE INNOVATIONS & TECHNIQUES
ARCHITECTURE Cathédrale de Rouen (XIe – XV e s) 	Panthéon de Rome (- 27 av.ne. –125) 	Coupoles de Santa Maria des Fiore, Brunelleschi (années 1420-143)

	<p>-style ?</p> <p>-emprunt ou rejet ?</p>	<p>-style ?</p> <p>-emprunt ou rejet ?</p>	<p>- apport de quelle science ?</p> <p>- méthode pour l'acquisition du savoir antique ?</p> <p>- Prouesse ?</p>
<p>SCULPTURE</p>	<p>Vierge en majesté, , Auvergne; anonyme (XIIe siècle)</p> 	<p>L'Apollon du Belvédère copie d'une statue (IV av.n.e.)</p> 	<p>David vainqueur de Goliath Donatello (années 1440)</p>
<p><i>THÈMES ?</i></p>			
<p>REPRÉSENTATIONS HUMAINES</p>	<p>-personnages réalistes ?</p>	<p>-personnage réaliste ?</p>	<p>- personnage réaliste ?</p> <p>-support redécouvert à la Renaissance ?</p> <p>- impressions ?</p>

<p>PEINTURE</p>	<p>Psautier de Saint-Louis Josué arrête le soleil enlumine (1256)</p> 	<p>Fresque de la Villa des mystère; Pompéi (80 av.n.e.)</p> 	<p>Adam et Ève chassés du Paradis terrestre Masaccio (vers 1427)</p>
<p>THÈMES ?</p>			
<p>REPRÉSENTATIONS HUMAINES</p>	<p>- personnages réalistes ?</p>	<p>- personnages réalistes ?</p>	<p>- simplicité ? Complexité ?</p> <p>- expression d'émotions ?</p> <p>- vraisemblance ?</p> <p>- lignes courbes ou droites ?</p> <p>- personnages réalistes ?</p> <p>-s'inspire plutôt de la peinture ou des sculptures antiques ?</p>

C. UNE OU DES RENAISSANCE(S) : LES FOYERS DE LA RENAISSANCE

C.1. FLORENCE, 1ER FOYER DE LA RENAISSANCE

(DOCUMENTAIRE LE SITE.TV)

1. Dans quelle région italienne est située Florence ?

.....

2. Quel nouveau personnage devient central à la Renaissance ?

.....

3. Quelle innovation technique témoigne d'un changement des mentalités ?

.....

4. Comment ce personnage concilie t-il ses activités avec sa religion ?

.....

5. Quelle est la particularité de la cathédrale Santa Maria del Fiore de Florence ?

.....

6. Quels étaient les obstacles qui expliquent cela ?

.....

7. Quelle famille contrôlait Florence au XVe siècle ?

.....

8. **SCULPTURE** : remplir dans les cases de ce tableau les cases :

	LA SCULPTURE MÉDIÉVALE	LA SCULPTURE DE LA RENAISSANCE
THÉMATIQUE(S) & INSPIRATION :		
CARACTÉRISTIQUE(S) ESTHÉTIQUE(S) (= CE QUI EST CONSIDÉRÉ COMME BEAU) TYPE(S) DE REPRÉSENTATION(S) :		

9. Citer deux nouveautés de la Renaissance dans le domaine de la **PEINTURE**

-

-

10. Quelle est l'attitude des puissants (les Médicis) envers les artistes ?

.....

.....

11) L'artiste est un témoin de la mentalité de son époque : De quelles évolutions quant au rapport à Dieu *Marcile Ficin* est-il le témoin ? Compléter ce tableau

PENSÉE MÉDIÉVALE	PENSÉE DE LA RENAISSANCE

12) regrouper ces questions selon trois thématiques :

- souligner en **rouge** : La Renaissance : une période de bouleversements de la société
- souligner en **vert** : Le mécénat des puissants
- souligner en **noir** : L'artiste et l'art, témoin d'une époque de renouveau.

LA RENAISSANCE ITALIENNE :

LA RENAISSANCE FLAMANDE :

Raphaël : le Mariage de la Vierge (1504)

J. Van Eyck : les époux Arnolfi (1434)

MÉCÈNE :
 - nom
 - type d'élite
 - représenté sur le tableau ?

THÈME :

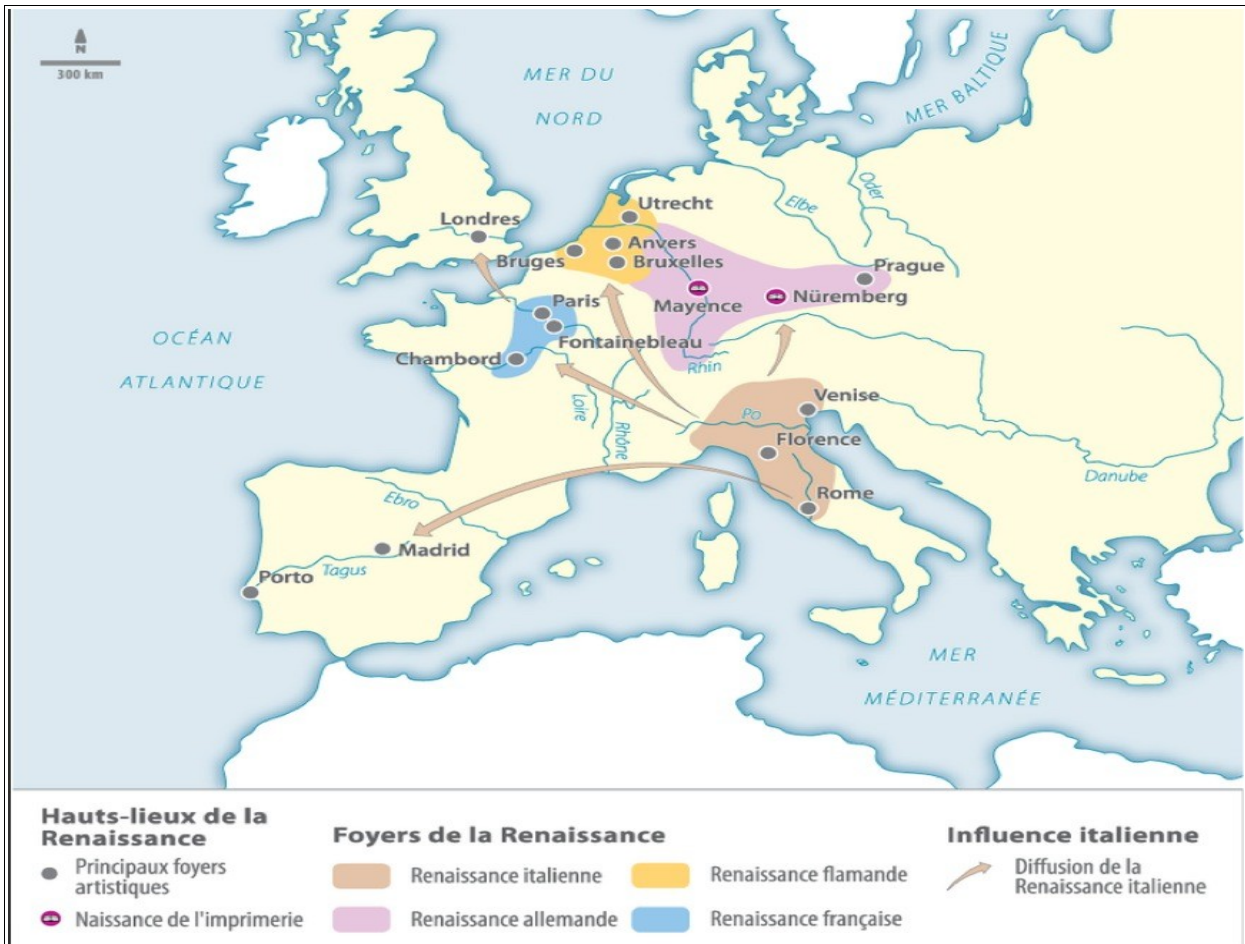
IMPRESSIONS
 dégagées :

Représentation des PERSONNAGES
 -réalistes ?
 -idéalisés ?

Représentation du DÉCOR & PAYSAGE :
 - réaliste ? -rôle ?

TECHNIQUES UTILISÉES :
 - de peinture :
 - comment l'artiste cherche t-il à rendre son œuvre vraisemblable ?

ANNEXE : LES FOYERS DE LA RENAISSANCE

ANNEXE : LES FOYERS DE LA RENAISSANCE

