

La Renaissance en Italie

Fin XVe-XVIe

Caractéristiques principales__

- _Référence à l'Antiquité
- _Naissance de l'artiste, refus d'être regardés comme des « artisans »
- _« L'homme est la mesure de toute chose » ALBERTI
- _Peinture, sculpture intègre les « arts libéraux » par la perspective mathématique théorisée par ALBERTI, *De Pictura*, en 1435.
- _Maîtres à la tête d'ateliers (*Botteghe*) avec un grand nombre d'assistants, d'apprentis...
- _Très grande concurrence entre les artistes

Types d'œuvres

Fresque, peinture à l'huile sur bois, sculpture en marbre de Carrare.

Continuité_Maniérisme

Léonard De Vinci, *La Vierge aux rochers*, 1483-86, huile sur panneau de bois, 199 x 122 cm. Musée du Louvre, Paris.

RENAISSANCE ITALIENNE

MASACCIO

(1401-1428)

La Trinité, 1425-28

Fresque, 640 x 317 cm, Basilique Santa Maria Novella, Florence.

Perspective (construction mathématique)

ALBERTI, *De Pictura*, 1435 :

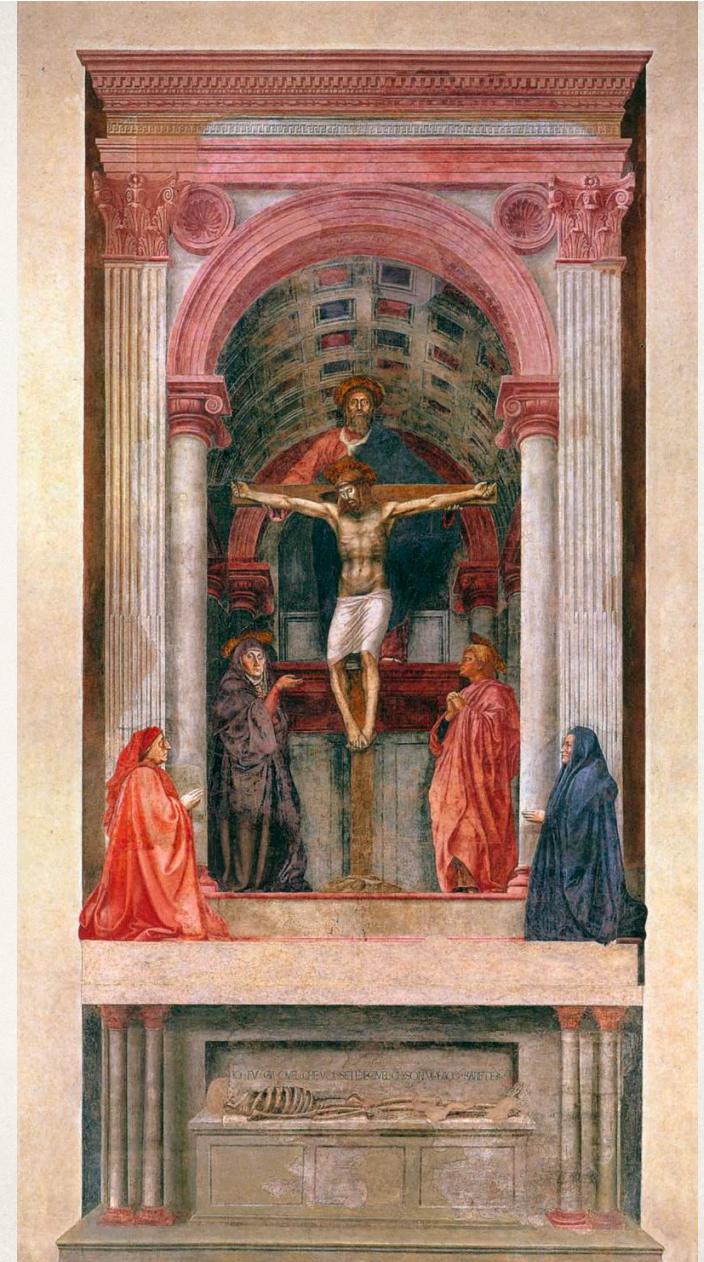
« *La tableau est une fenêtre ouverte sur l'historia »*

« *L'homme devient la mesure de toute chose* »

l'Artiste s'affirme

Idéal, culture du beau

Tempera, a fresco, a secco.

RENAISSANCE ITALIENNE

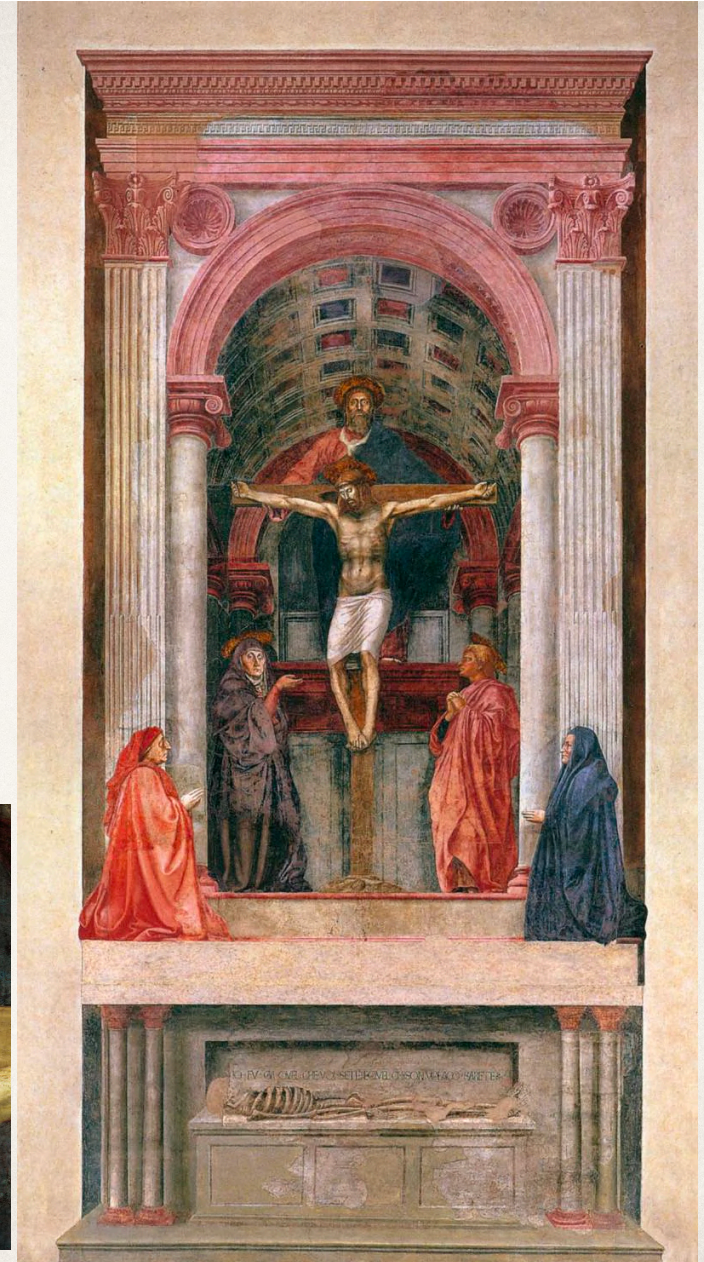
MASACCIO

(1401-1428)

La Trinité, 1425-28

Fresque, 640 x 317 cm, Basilique Santa Maria Novella, Florence.

- **Creusement du mur** par la représentation de l'espace
- **Trinité** = Dieu (le Père), le Saint-Esprit (la colombe), le fils (le Christ)
- **Continuité des espaces** : espace réel et espace représenté
- **Deux mondes** : monde terrestre/monde divin

RENAISSANCE ITALIENNE

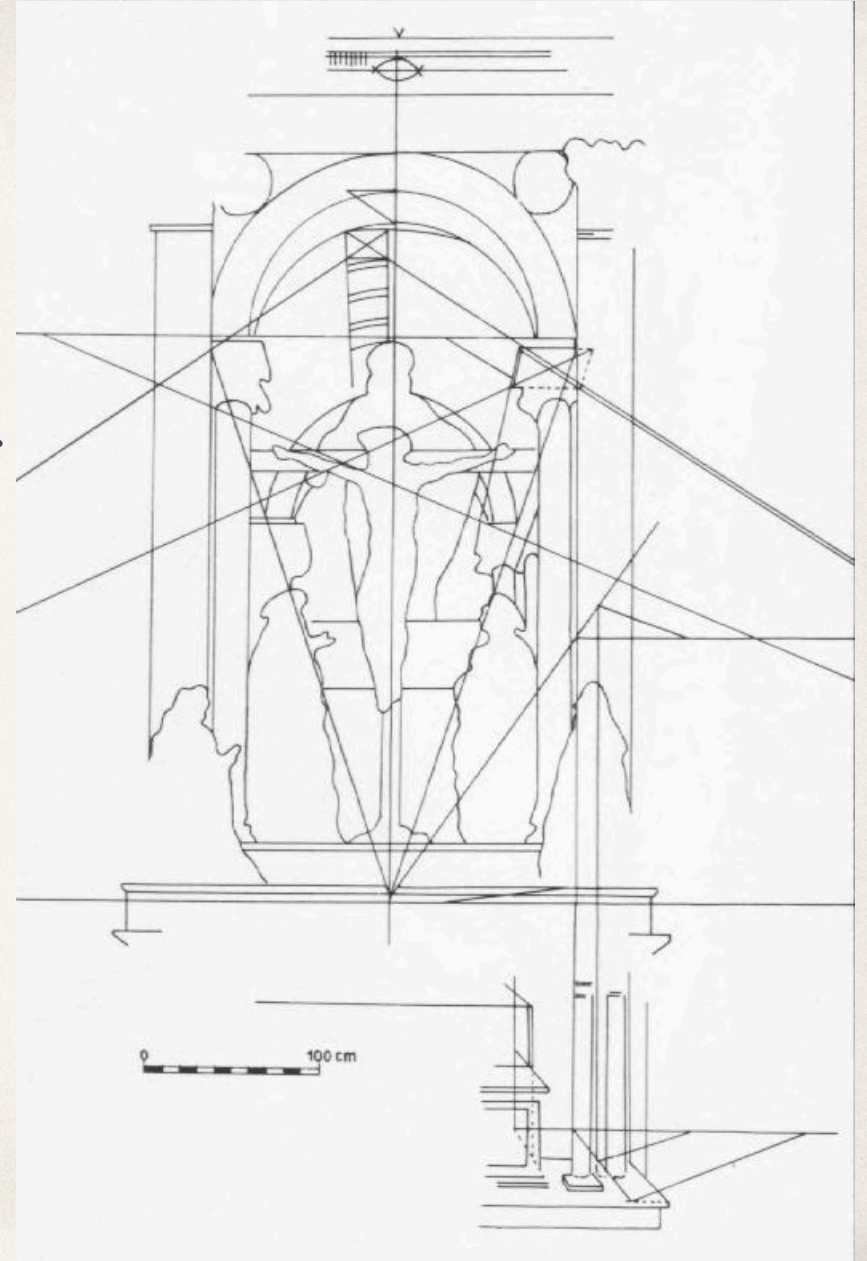
MASACCIO

(1401-1428)

La Trinité, 1425-28

Fresque, 640 x 317 cm, Basilique Santa Maria Novella, Florence.

- Perspective linéaire
- Application des préceptes d'Alberti, de son livre *De Pictura*, 1435.
- « L'homme est la mesure de toute chose. »

RENAISSANCE ITALIENNE

MASACCIO

(1401-1428)

La Trinité, 1425-28

Fresque, 640 x 317 cm, Basilique Santa Maria Novella, Florence.

- **Continuité des espaces** : espace réel et espace représenté
- **Élément intercesseur entre le regardeur et le représentation** : le squelette (**Vanité**), les commanditaire (extérieur à la scène divine)
- **Memento Mori** : Homme finitude.

Renaissance

MICHEL-ANGE

(1475-1564)

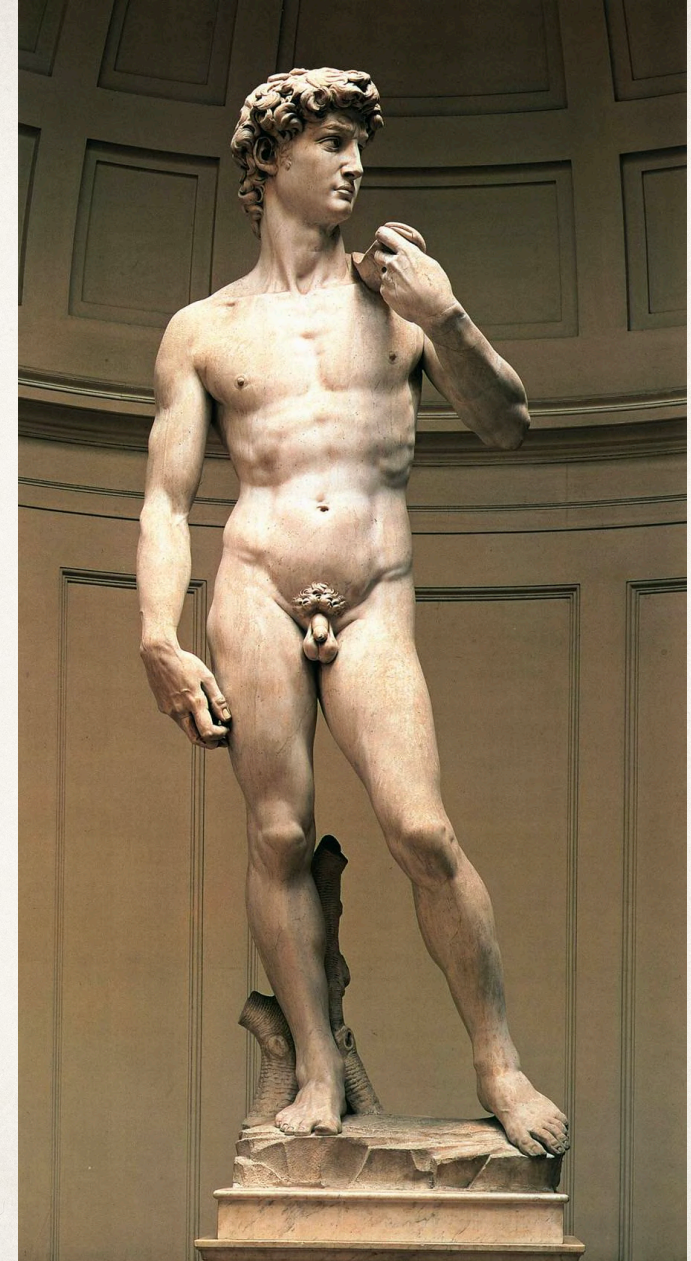

David, 1504

Marbre, H. 4,34m

Galerie de l'Académie, Florence.

- Divine proportion
- Anatomie parfaite
- Statisme/Mouvement
- L'Homme idéal ?
- *Contrapposto*

Renaissance

MICHEL-ANGE

(1475-1564)

Esclave (Atlas), 1519-36

Marbre, H. 2,08 m

Galerie de l'Académie, Florence.

- *Non finito*
- Corps sort de la masse, du bloc brut
- Visibilité du processus de création de l'artiste
- Étude pour le tombeau du pape Jules II

Haute-renaissance

MICHEL-ANGE

(1475-1564)

Fresques de la Chapelle Sixtine, XVIe

- Peinture plafonnante (1503-1513). Dim. 4,09 x 13,41 mètres
- *Le Jugement dernier* (1536-1541). Dim. 13,70 x 12,20 cm.
- Haute - Renaissance
- Oeuvre monumentale pour lieu des conclaves (élection du nouveau Pape)

Haute-Renaissance

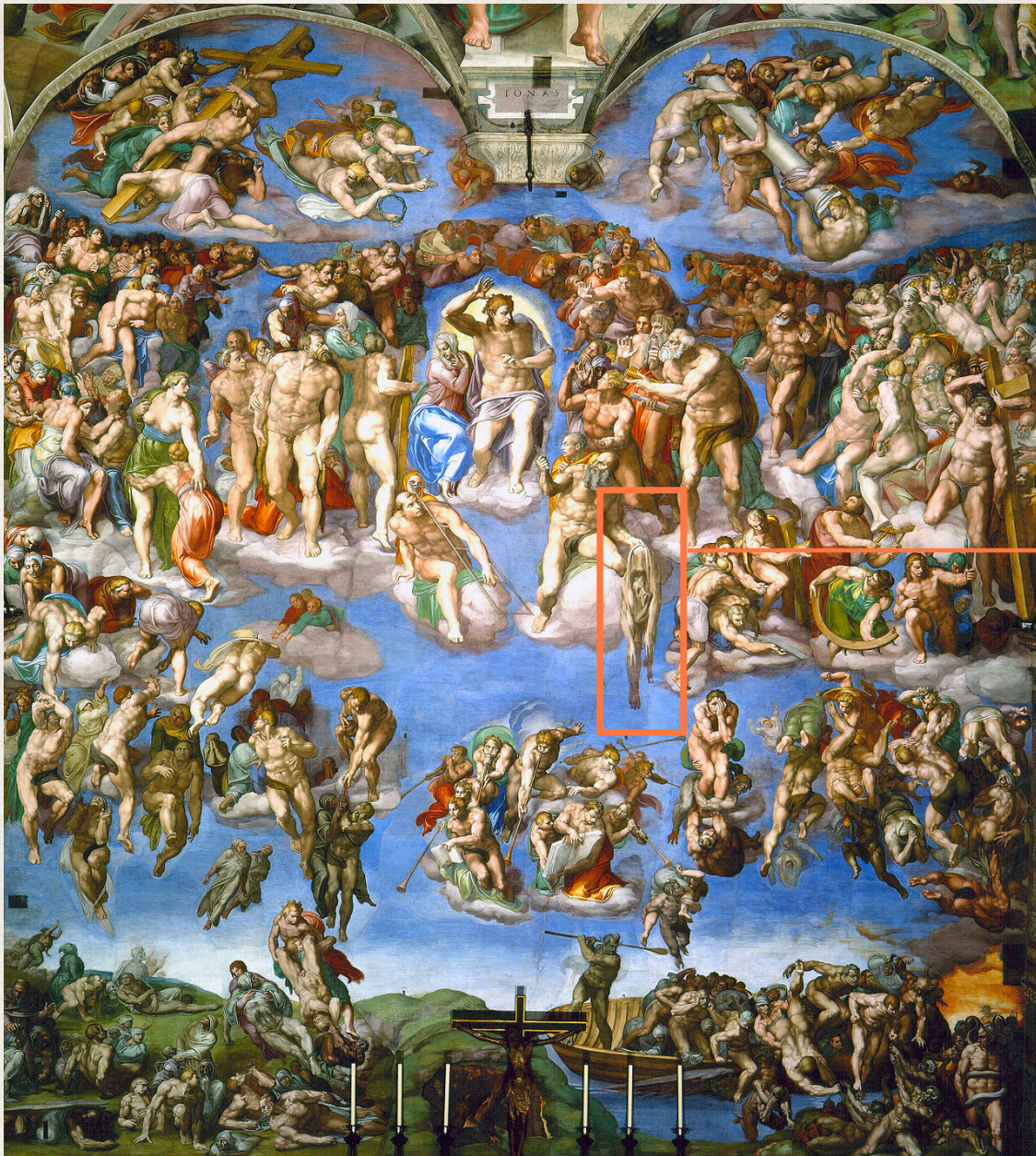
MICHEL-ANGE

(1475-1564)

Le jugement dernier, 1536-1541, fresque,
13,7 x 12,70m,
chapelle Sixtine, Vatican.

- Perspective ralentie
- Composition symétrique (Enfer/Paradis)
- Plus de 200 personnages représentés

Haute-Renaissance

Léonard de VINCI

(1452-1519)

La Vierge aux rochers, 1483-86

Huile sur panneau de bois, 199 x 122 cm

Musée du Louvre, Paris.

- Perspective atmosphérique : *Sfumato*
- Composition pyramidale, triangulaire
- Jeux de regards et jeu de gestes (indexation).
- Deux versions

Haute-Renaissance

Léonard de VINCI

(1452-1519)

La Vierge aux rochers, 1483-86

Huile sur panneau de bois, 199 x 122 cm

Musée du Louvre, Paris.

- Perspective atmosphérique : Sfumato
- Composition pyramidale, triangulaire
- Jeux de regards et jeu de gestes
- Deux versions : Musée du Louvre, Paris et National Gallery, Londres

Haute-Renaissance

Léonard de VINCI

(1452-1519)

La Vierge aux rochers, 1483-86

Huile sur panneau de bois, 199 x 122 cm

Musée du Louvre, Paris.

- Perspective atmosphérique : Sfumato
- Tension entre observation de la nature et inclination personnelle
- Représentation d'un paysage issu de l'observation du réel et d'un paysage imaginaire, emprunt de préférences personnelles comme les formations rocheuses bizarres.

« Apprenez la nature, vous y trouverez votre futur. »

Léonard de Vinci

Haute-Renaissance

Léonard de VINCI

(1452-1519)

Feuillets 3r et 14r, *Carnet B*, vers 1487-1489

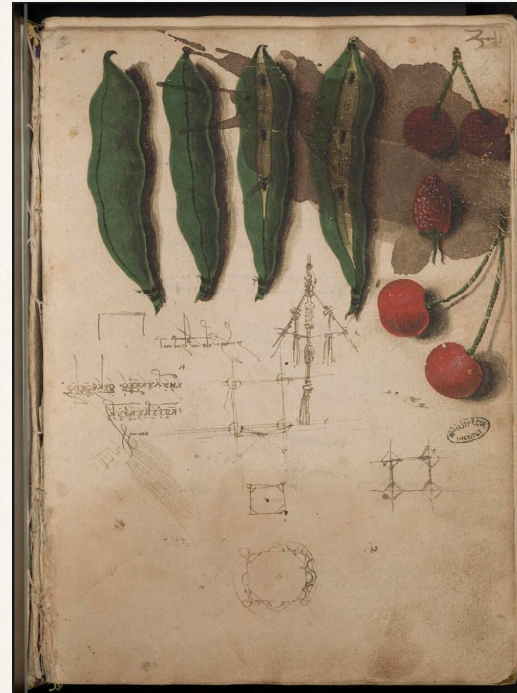
Carnet illustré de dessins et de croquis.

Format : moyen in-4. ;

90 feuillets (manquent 2, 84, 85, 86, 87).

Support : papier 244 x 170 x 22 mm

- Études de plantes : herbarium, details of detail...

Haute-Renaissance

Léonard de VINCI

(1452-1519)

Ornithogale en ombelle entre renoncule rampante et anémone sylvie ; en bas deux espèces d'euphorbe, vers 1506-1508.

Plume et entre sur sanguine.

198 x 160 mm.

Windsor Castle, Royal Library.

- Étude scientifique avec une impression de mouvement donnée par le vent
- Idée récurrente : Traduire le mouvement dans une image statique

Léonard de Vinci, pionnier du bio-mimétisme

0'17" à 2'05"

La peinture du Nord de l'Europe

Fin XVe-XVIe

Caractéristiques principales__

- _Perspective avec outils de mesure
- _Fine observation de la Nature
- _Goût du détail : tissus, matières...
- _Lumière naturelle et symbolique
- _Peinture symbolique
- _L'Artiste s'affirme : autoportrait
- _Perfectionnement de la technique de la peinture à l'huile

Types d'œuvres

Peinture à l'huile sur bois, art de la miniature

Continuité_ Vanité et nature morte

RENAISSANCE ALLEMANDE

Albrecht DÜRER

(1471-1528)

Grande touffe d'herbes, 1503

Dessin à l'aquarelle et à la gouache, 41 x 31,5 cm,

Musée Albertina, Vienne

- Représentation sur le motif ?
- Fidélité du référent : fine observation de la nature
- Peinture scientifique ? Contextualisée.
- Profondeur, contraste, subtilité des teintes de verts

RENAISSANCE ALLEMANDE

Hans HOLBEIN

(1471-1528)

Les Ambassadeurs, 1533

huile sur bois, 207 × 209,5 cm. National gallery, Londres.

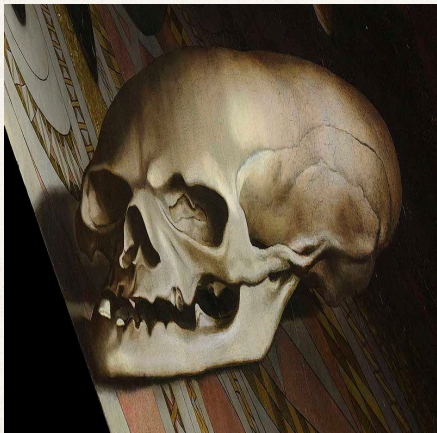
RENAISSANCE ALLEMANDE

Hans HOLBEIN

(1471-1528)

Les Ambassadeurs, 1533

huile sur bois, 207 × 209,5 cm. National gallery, Londres.

PEINTURE FLAMANDE

Jan BRUEGHEL, l'ancien

(1471-1528)

Vase avec fleurs, bijoux, pièces et coquillages,
1606

Peinture sur bois, 65 x 45 cm, Pinacothèque Ambrosiana, Milan.

- Réputé pour ses natures mortes de fleurs, ses petits formats, nommé « Brueghel le velours »
- Délicatesse de la touche
- Nombreux détails témoins du vivant
- Abondance d'une nature : fleurs nobles, fleurs communes
- « Tulipomanie » de 1636–1637 (Marché des bulbes)
- Bouquet = synthèse d'un jardin fleuri

MANIÉRISME

1520 - 1590

Caractéristiques principales__

- _Exagération des formes, des proportions et des poses
- _Rupture avec la représentation canonique et classique des corps et de la perspective de la Renaissance
- _Contorsion, figures serpentine
- _Artificialité : Couleurs acides, vives

Types d'œuvres

Peinture à l'huile sur bois, fresque, peinture plafonnante

Résonances_Rococo

LE PARMESAN, *La Madone au long cou*, 1534-40
Huile sur bois, 216 x 132cm, Musée des Offices, Florence.

MANIÉRISME

PONTORMO

(1494-1557)

Déposition, 1526-1528

Huile sur bois, 313x192cm. Chapelle Capponi, Santa Felicità, Florence.

- Oeuvre emblématique du Maniérisme
- **Couleurs vives** : rose, bleu, jaune, vert, rouge.
- Composition **alambiquée**
- Lignes **serpentine**s de verts

| Résonances

Rogier Van Der WEYDEN, *Déposition*, 1435.

MANIÉRISME

Jules ROMAIN

(1499-1546)

La Chute des Géants, 1532-35

Peinture murale, Palazzo Te, Mantoue.

- Monumentalité
- Déformation, exagération des poses
- *Terribilità*
- Mouvement, contorsion
- Couleurs acides, vives

MANIÉRISME

Jean BOLOGNE

(1529-1608)

Le colosse de l'Apennin, 1579-1583

Roches, stucs, 14 m de haut. Parc de Pratolino, Toscane, Italie.

- Art des jardins
- Matière sort de la Terre
- Représentation du dieu romain Jupiter ou du dieu des montagnes : les Apennins
- Matérialiser la toute puissance de la nature par ce Géant

Stefano DELLA BELLA, Gravure en eau-forte de 1653.

CARAVAGISME

XVIIe

Caractéristiques principales__

- _Composition très structurée, fortement théâtrale et mise en scène
- _Représentation fidèle de la réalité : figure, expression, lumière
- _Cadrage à mi-corps pour inclure le spectateur (effet intercesseur)
- _Mise en lumière caractéristique : **chiaroscuro = clair-obscur**
- _L'Artiste s'affirme, décide de son programme iconographique

Types d'œuvres

Peinture à l'huile sur bois ou toile

Continuité_Baroque

Georges DE LA TOUR, *Madeleine* 1642-44, huile sur toile, 128 x 94 cm. Musée du Louvre, Paris.

CARAVAGISME

CARAVAGE

(1571-1610)

Judith et Holopherne, 1598

Huile sur toile, 145 x 195 cm,

Palais Barberini, Rome.

- Effet de dramatisation, théâtralisation
- Aspect « réaliste », « instant photographique »
- Spectateur au coeur de la scène par la représentation à mi-corps, cadrage serré de la scène
- Clair-obscur (*chiaroscuro*)

CARAVAGISME

Artemisia GENTILESCHI

(1571-1610)

Judith et Holopherne, 1620

Huile sur toile, 199 x 162,5 cm

Galerie des Offices, Florence

- Absence de dégoût
- La verticalité de la composition accentue la violence du geste de Judith et sa servante

