

L'Humanisme (XVIe siècle)

« Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » Erasme

Définition

Mouvement intellectuel et artistique européen né en Italie qui met l'homme au centre de ses préoccupations morales, sociales et esthétiques et qui développe une conviction optimiste de la perfectibilité de l'homme et de la nécessité de l'aider dans cette direction.

Caractéristiques :

- Rejet de Moyen-Age.
- Admiration de l'antiquité / Redécouverte des textes grecs et latins, et regain d'intérêt pour la sagesse antique.
- Encourager les sciences et l'éducation visant au développement de l'esprit critique et à l'extension du champ de connaissances.
- Foi en l'homme : interrogation sur les différences culturelles et les moyens de perfectionner l'Homme.
- Dénonciation de la guerre, et idéal d'Europe unifiée.
- Réflexion sur la société idéale (Utopie)
- Institution du prince : conseils concernant le rôle du prince et la meilleure façon de régner sur ses sujets.
- Développement du courant évangélique qui prône la lecture directe des textes bibliques, la prière personnelle et la méditation.

Contexte historique

Période de « Renaissance » des arts, des sciences et de la pensée, d'abord en Italie puis en France.

Le terme re-naissance renvoie à un réveil par rapport à l'assoupissement médiéval et la résurrection d'une civilisation antérieure de l'Antiquité. Ce sont les intellectuels du XVIe siècle qui ont baptisé leur époque parce qu'ils voulaient qu'elle ressuscite en effet les splendeurs de l'Antiquité. Ces intellectuels se désignent eux-mêmes comme des « humanistes » (mot qui désigne initialement celui qui se consacre à l'étude des textes antiques).

La Renaissance italienne précède de presque un siècle la Renaissance française. Les érudits de l'époque redécouvrent des ouvrages de l'Antiquité. Au début du XVIe siècle, à l'occasion des guerres d'Italie, le roi François 1er et les seigneurs français découvrent les splendeurs de la Renaissance italienne et attirent en France de nombreux artistes.

Les grandes découvertes maritimes ouvrent de nouveaux horizons à l'imagination et à la méditation des intellectuels comme la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492 ou le premier tour du monde par Magellan en 1520.

Le livre est le principal vecteur du développement européen au cours du XVIe siècle. L'invention de l'imprimerie par Gutenberg diminue le prix du livre et facilite sa diffusion.

Le rêve des humanistes se brise d'emblée sur la réforme et les guerres de religion qui ravagent l'Europe dans la seconde moitié du XVIe siècle. Face à ce dévoiement des idées humanistes, l'optimiste initial s'estompe et laisse place à une vision de l'homme plus pessimiste, marquée par le doute et l'idée que la vie n'est illusion et l'homme inconstance. A l'aube du XVIIe siècle, l'humanisme cède ainsi peu à peu la place au baroque.

Dates clefs :

1492 : Découverte de L'Amérique

1515-1547 : Règne de François 1er

1519-1522 : Voyage de Magellan

1517 : Réforme protestante

1539 : Ordonnance de Villiers-Cotterêt, le français devient la langue officielle

1543 : Publication des thèses de Copernic

1549 : Parution de la Défense et illustration de la langue française de Joachim Du Bellay

1572 : Massacre de la St Barthélémy

1598 Edit de Nantes

Oeuvres auteurs

Thomas MORE (1478-1535)

Humaniste anglais, Thomas More joue un rôle politique important auprès d'Henri VIII. Mais il est exécuté pour trahison, après avoir refusé de reconnaître l'église anglicane. Son œuvre majeure écrite en latin ***L'Utopie (1516)*** aura une importante postérité en fondant le genre littéraire de l'utopie et son pendant, la contre-utopie. More y décrit une société idéale, un non-lieu (u-topos en grec) égalitaire et communautaire. L'auteur propose indirectement une critique de la société contemporaine et un autre modèle politique.

Michel Eyquem de MONTAIGNE (1533-1592)

Montaigne reçoit une éducation humaniste qui le familiarise avec les langues anciennes et la sagesse antique. Magistrat puis maire de Bordeaux, il consacre son temps libre à la rédaction des **Essais (1580-1595)**, œuvre fondatrice du genre. Ces Essais, sans cesse remaniés et corrigés, sont l'œuvre d'une vie. Dialoguant avec les auteurs de l'Antiquité, Montaigne y élabore sa propre pensée, toujours mesurée et ouverte au débat, guidée par le doute et la devise : « Que sais-je ? ». Dans une écriture très libre, Montaigne passe d'un sujet à l'autre : l'éducation, la découverte des peuples d'Amérique, l'amitié, la mort...

François RABELAIS (1483 ou 1494-1553)

Rabelais a plusieurs visages : moine, médecin, botaniste, écrivain. A travers l'histoire burlesque d'un géant bon vivant dans **Pantagruel (1532)**, puis du père de celui-ci dans **Gargantua (1534)**, Rabelais livre ses réflexions sur l'éducation, le rôle du Prince, la guerre, la religion. Convaincu que « rire est le propre de l'homme », l'auteur utilise le comique (démensure du langage, effets de grossissements, parodie) pour attaquer diverses cibles (la Sorbonne notamment), et défendre les idées humanistes. Celles-ci constituent la « substantifique moelle » de ses romans, à lire à double voire triple sens.

La Pléiade

La Pléiade est un groupe de sept poètes, qui se nomment ainsi en référence à une constellation et aux 7 poètes d'Alexandrie qui avaient pris ce nom. Ils renouvellent la poésie française, en important le sonnet (Ronsard), en s'inspirant de la littérature antique, en revendiquant et en illustrant les potentialités littéraires de la langue française (Du Bellay). La dignité et la gloire du poète, le rôle de l'inspiration, la recherche de la beauté, l'imitation des anciens, l'amour et le carpe diem et la cour sont les principaux thèmes de la poésie au XVIe siècle.

Raphaël, *L'Ecole d'Athènes* (1510)

Une représentation picturale de l'admiration pour les arts et les artisans de l'Antiquité au XVIe siècle.

Raphaël : Peintre italien. Il fut architecte en chef et surintendant des édifices de la cour pontificale de Jules II et de Léon X. Il est l'auteur d'un grand nombre de tableaux d'inspiration religieuse, et d'autres, qui font référence à l'Antiquité et à la mythologie. Il orna de grandes fresques – dont fait partie *L'Ecole d'Athènes* – les chambres du Vatican. Parmi ses œuvres, on peut citer en architecture la Villa Madama, en peinture *Le Triomphe de Galatée*, *La Transfiguration*.

Analyse du tableau.

Le tableau représente un lieu architectural dans lequel se trouve un nombre important de personnages. Le lieu et les personnages ont une caractéristique commune, ils évoquent l'Antiquité gréco-latine.

Intitulé *L'Ecole d'Athènes*, le lieu est une vaste galerie représentée en perspective à partir d'une voûte grecque. Le personnage de gauche tient une lance et un bouclier avec une tête qui peut être celle de Méduse, il s'agit donc sans doute d'une statue d'Athéna. La lyre que porte le personnage de droite permet de l'identifier comme étant une représentation d'Apollon. L'Antiquité est omniprésente dans l'architecture, par les statues, par les matériaux et par les personnages représentés.

Au nombre d'une cinquantaine, et tous vêtus à l'antique, les personnages sont repartis de manière assez équilibrée de chaque côté. On remarque qu'ils sont tous pris par une occupation : discussion, réflexion, lecture, écriture. Le tableau n'est pas statique, il émane une impression de vie, d'activité, d'échange, de travail. Il ressort de la représentation l'idée que le peintre a exprimé toute son admiration pour l'Antiquité, mais aussi pour les hommes de la Renaissance, qu'il représente en les confondant avec ceux qu'il admire. La fusion des deux époques est perceptible et exprime la foi dans un monde nouveau très fortement marqué par l'Antiquité gréco-latine.

Les personnages antiques ont des visages contemporains de Raphaël : on peut remarquer ainsi quelques superpositions, Platon/Léonard de Vinci, Héraclite/Michel Ange, Eurclide/Bramante. En faisant ce choix, Raphaël rend hommage aux hommes de l'Antiquité qui ont laissé un patrimoine artistique, philosophique et littéraire. En même temps, on remarque les différents objets et instruments qui figurent sur le tableau : livres, compas, sphère sont tous des instruments du savoir. Cette représentation met ainsi l'accent sur l'idée d'une transmission de connaissances d'une époque à une autre. Se dégage de là l'idée de progrès et de perfectibilité.

Le tableau de Raphaël pourrait tout à fait illustrer la notion d'utopie : se trouve en effet représenté un lieu qui n'existe pas à son époque et qui ne pourrait exister si l'on pense à la fusion et à la superposition des personnages. La rencontre des hommes de la Renaissance et des philosophes de l'Antiquité grecque reste de l'ordre du rêve.

Goût du savoir, enthousiasme, gigantisme, curiosité, esprit d'entreprise, recherche du sens de l'univers et de son fonctionnement résume ce tableau qui par son titre renvoie à l'esprit créatif de la Renaissance.

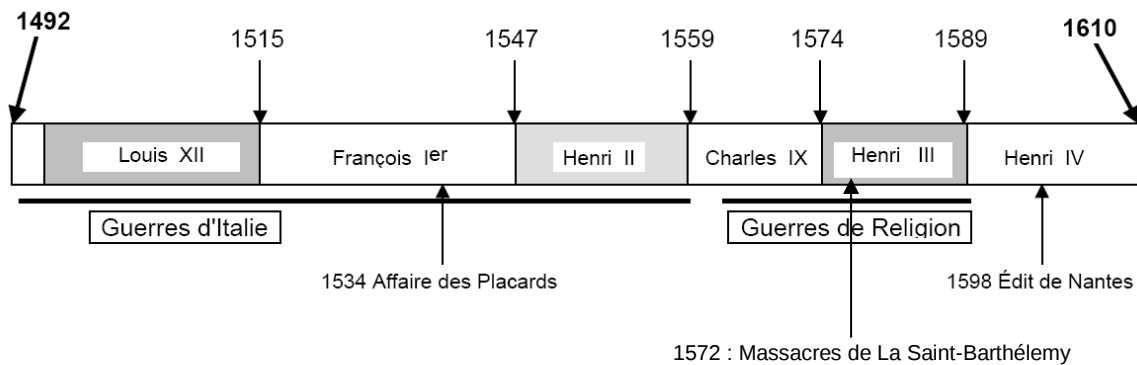
→ Connaître les caractéristiques du mouvement humaniste.

RAPPEL : la notion de mouvement littéraire et culturel

On reconnaît un mouvement littéraire :

- par ses **thèmes dominants**.
- par la constitution d'un **manifeste** littéraire, d'une **doctrine** commune aux écrivains influencés par les mêmes idées
- par la mise en valeur d'un **chef de file** (Érasme)
- par la rencontre des principaux écrivains dans des **soirées, des cénacles, des salons**....
- par l'**adéquation entre les thèmes développés par les œuvres et la société** de l'époque.
- La plupart des mouvements sont nommés a posteriori par des critiques, de même on définit plus tard les bornes de tel ou tel mouvement.

⇒ **Mouvement littéraire** = large groupe d'écrivains qui, à une époque donnée, sont réunis par un courant de pensée, c'est-à-dire par des tendances intellectuelles spécifiques et qui présente une opinion semblable de la situation politique et artistique du moment

Contexte historique, social, culturel	. <u>Historique</u> : - guerres de religion opposant Catholiques et Protestants jusqu'à l'édit de Nantes. . <u>Scientifique</u> : - découverte de la rotondité de la terre, des Amériques. - découverte de l'imprimerie : diffusion facilitée des savoirs. (1448) - héliocentrisme. (Copernic, 1543) . <u>Culturel</u> : - Chute de Constantinople en 1453 : les savants Grecs se réfugient en Italie. → quattrocento italien. (= XVème siècle) - ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) : le français devient la langue officielle utilisée dans les documents administratifs.
Thèmes développés	- L'homme est au centre des préoccupations : importance de l'éducation, recherche de la connaissance complète mais aussi de la beauté physique « <i>mens sana in corpore sano</i> » - découverte de l'autre : recherche de la tolérance. naissance du mythe du bon sauvage. - utopie - contestation des querelles religieuses - traités politiques.
Genres utilisés	- essai - utopie - poésie
Caractéristiques de l'écriture	- inspiration antique grâce à la redécouverte des textes originaux. - développement de la langue pour la littérature, recherche d'une création lexicale. - inspiration italienne avec l'utilisation du sonnet en poésie.