

À partir du milieu du XVe siècle, l'art italien connaît un bouleversement : c'est la Renaissance. Elle concerne d'abord Florence, puis Rome et enfin Venise au XVIe siècle. Il s'agit d'un art nouveau inspiré de l'Antiquité gréco-romaine qui met l'humain au centre de l'œuvre.

➤ Quelles sont les grandes caractéristiques de la Renaissance italienne ?

1 L'attrait pour l'art antique

« Brunelleschi¹ s'en alla à Rome. Tout en regardant les sculptures, il remarqua le mode de construction des Anciens et sa symétrie. En y voyant tant de merveille et de beauté, il se mit en tête de retrouver la manière antique de construire dans son excellence, son ingéniosité, ses proportions. 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 avec les mesures de la largeur et de la hauteur. Ce type de construction le frappa comme très différent de celui qu'on employait alors. »

Antonio Manetti (1423-1497),
Vie de Brunelleschi, vers 1460.

1. Architecte florentin (1377-1446), qui a réalisé le dôme de la cathédrale de Florence.

3 Perspective et sfumato¹

« Il y a trois sortes de perspective : la première fait diminuer la taille des objets à mesure qu'ils s'éloignent de l'œil. La seconde est la façon dont les couleurs se modifient en s'éloignant de l'œil. La troisième et dernière consiste à définir comment les objets doivent être achevés avec d'autant moins de minutie qu'ils sont plus éloignés. »

Léonard de Vinci, *Traité de peinture*, 1508.

« Que ton ombre, disparaissant petit à petit dans la lumière, fonde comme la fumée. Rappelle-toi : entre la lumière et l'obscurité, il y a un intermédiaire. »

Léonard de Vinci, *Carnets*.

1. Contour vaporeux.

2 Laurent de Médicis, un mécène à Florence

De 1469 à 1492, Laurent de Médicis a dirigé la République de Florence et en a fait le centre de la Renaissance artistique. C'est un grand mécène¹.

« Laurent de Médicis avait empli ses jardins de belles sculptures antiques ; les allées du parc et toutes les pièces étaient garnies d'admirables statues anciennes, de peintures et d'objets dus à la main des meilleurs maîtres qui aient jamais vécu en Italie et à l'étranger. C'était comme une école pour les jeunes peintres, les apprentis sculpteurs et tous ceux qui s'appliquent au dessin. Laurent favorisait toujours les beaux génies. À ceux qui, trop pauvres, n'auraient pu se consacrer à l'étude du dessin, il assurait les moyens de vivre bien, de se vêtir. Il accordait d'immenses récompenses à ceux qui, parmi eux, réalisaient les meilleurs travaux. »

Giorgio Vasari, *Les vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes*, 1550, traduit par Léopold Leclanché.

1. Une personne qui soutient financièrement les artistes.

Laurent de Médicis
(1449-1492)

4 Le David de Donatello (1432)

(1,58 m, Musée national du Bargello, Florence.)

C'est le premier grand bronze fondu depuis l'Antiquité. Commandée par Cosme de Médicis, cette sculpture était initialement installée dans la cour du palais des Médicis à Florence.

5 La Villa Rotonda (1560)

L'architecte Palladio (1508-1580) fait construire de nombreuses villas dans l'arrière-pays vénitien pour les riches familles de Venise. Parmi celles-ci, la villa Rotonda.

6 Le Mariage de la Vierge (1504)

(Peinture, pinacothèque de Bréra, Milan.)

Raphaël (1483-1520) applique ici les règles de la perspective qui étaient mal maîtrisées au Moyen Âge.

QUESTIONS

- 1 **Doc. 1** Comment les artistes reprennent-ils contact avec l'Antiquité ?
- 2 **Doc. 2** Où et comment Laurent de Médicis favorise-t-il le renouveau des arts ?
- 3 **Doc. 4** Présentez la sculpture. Qu'est-ce qui la rapproche et la distingue d'une sculpture grecque antique ?
- 4 **Doc. 6** Quel est le sujet de cette œuvre ? Quelles sont les techniques utilisées pour rendre l'effet de perspective (voir doc. 3) ?
- 5 **Doc. 5** Quels sont les éléments d'architecture inspirés de l'Antiquité gréco-romaine ?

Synthèse En utilisant les documents, illustrez quelques éléments de la Renaissance artistique italienne : le rôle des mécènes, les sujets, l'inspiration de l'Antiquité.

Au XVe siècle, l'art a été réinventé non seulement en Italie mais aussi aux Pays-Bas avec le perfectionnement du portrait et l'invention de la peinture à l'huile. Au XVIe siècle, les Pays-Bas, l'Allemagne et la France adoptent les nouveautés italiennes tout en conservant de nombreux traits de leurs traditions nationales.

➤ Quelles sont les formes de la Renaissance artistique en dehors d'Italie ?

1 **Portrait des époux Arnolfini**

(Huile sur bois, Jan Van Eyck (1390-1441), 1434, National Gallery, Londres.)

Giovanni Arnolfini est un riche marchand toscan établi à Bruges. Au XVe siècle, les Pays-Bas espagnols connaissent un renouvellement artistique en même temps que l'Italie.

3 **L'invention de la peinture à l'huile**

« Jan van Eyck commença à réfléchir afin de trouver le moyen de faire une sorte de vernis qui sécherait à l'ombre, sans qu'on soit obligé de mettre la peinture au soleil. Après avoir expérimenté beaucoup de choses, l'huile de lin et l'huile de noix, bouillies avec d'autres mélanges, lui donnèrent le vernis désiré. La renommée de l'invention s'étant répandue en Flandre, en Italie et ailleurs, fit naître chez les artistes un très grand désir de savoir par quel moyen il communiquait tant de perfection à son œuvre. »

Giorgio Vasari, *Les vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes*, 1550, traduit par Léopold Leclanché.

2 **La Renaissance en Europe au XVIe siècle**

4 **Autoportrait de Dürer (1498)**

(Huile sur bois, 52 x 41 cm, Musée du Prado, Madrid.)

Albrecht Dürer (1475-1528), peintre et graveur allemand, né à Nuremberg, a alors vingt-six ans.

5 Le dénombrement de Béthléem

(Huile sur bois, Brueghel l'Ancien, 116 x 164,5 cm, 1566, Musées royaux des Beaux-Arts, Bruxelles.)

Joseph et Marie **1** alors enceinte, se rendent à Bethléem pour se faire enregistrer conformément aux ordres d'Auguste.

6 La façade du Louvre de Lescot (vers 1550)

Réalisée par l'architecte Pierre Lescot, la façade unit les innovations de l'architecture de la Renaissance italienne (symétrie, colonnes, pilastres, fronton...) et le goût français (toits en ardoise, grandes fenêtres avec petits carreaux, façade avec avant-corps). Le décor est de Jean Goujon.

QUESTIONS

- 1 Doc. 1 à 6** De quelles régions d'Europe sont originaires les œuvres de ces deux pages ?
- 2 Doc. 1** À quelle catégorie sociale appartient le commanditaire de cette œuvre ? Décrivez les personnages et le décor.
- 3 Doc. 3** Quels sont les intérêts de la peinture à l'huile ? Où a-t-elle été inventée ?
- 4 Doc. 5** Quel est le sujet de la peinture ? Justifiez votre réponse.
- 5 Doc. 6** Quels sont les éléments de la façade inspirés de la Renaissance italienne ?

Synthèse Montrez que ces œuvres ont des points communs avec celles de la Renaissance italienne tout en conservant des traits de leurs traditions nationales.