

LA RENAISSANCE

- I) Une association de faits permettant l'expansion de la Renaissance
1. Un contexte favorable à la renaissance des arts
  2. Idées et sujets de création
  3. Les nouveaux moyens scientifiques et techniques

- II) L'Art de la Renaissance
1. La peinture
  2. La sculpture
  3. L'architecture

- III) Les foyers de la Renaissance
1. Le foyer italien
  2. Diffusion à travers l'Europe

Introduction : La Renaissance est un mouvement qui se divise en plusieurs périodes (Quattrocento, Cinquecento...). La Renaissance artistique est une période de renouveau artistique qui partirait de 1492 pour se terminer à la mort de Charles Quint en 1558. D'autres historiens étendent celle-ci, notamment concernant l'Italie où le mouvement commence plus tôt. Cette période de renouveau artistique se traduit en Europe par la diffusion de connaissances nouvelles. La Renaissance est pour l'art ce que l'Humanisme est pour la littérature. Alors qu'au Moyen Âge la création artistique était essentiellement tournée vers la religion chrétienne, la Renaissance artistique utilise les thèmes humanistes (tolérance, liberté de pensée, paix, éducation visant l'épanouissement de l'individu, etc.) et de la mythologie antique. Le renouvellement de la réflexion philosophique fournit aux artistes de nouvelles idées : avec le néoplatonisme (doctrine philosophique qui tentait de concilier la philosophie de Platon avec certaines doctrines religieuses orientales), l'homme est au centre de l'univers. Les peintres et les sculpteurs n'hésitent plus à représenter la beauté des corps humains dénudés. L'étude des textes antiques, permettent aux architectes de s'affranchir du style gothique. Ils utilisent les enseignements de Pythagore et de Vitruve pour élaborer leurs plans. La pensée se libère progressivement des contraintes religieuses et se tourne vers les aspirations au bonheur, à la paix et au progrès.

Sur quoi se base ce renouveau artistique ?

I) Une association de faits permettant l'expansion de la Renaissance

1. Un contexte favorable à la renaissance des arts

Un retour de la croissance : Après le déclin démographique du XIVe siècle et de la première moitié du XVe siècle, la population européenne commence à retrouver son niveau d'avant la crise. Même si des épidémies sont récurrentes en Europe jusqu'au XVIIIe siècle, la grande peste noire s'est éloignée. Les famines sont plus espacées. Les fortes densités que l'on rencontre au XVIe siècle dans

les Flandres et l'Italie du Nord sont favorables à une intensification du travail. La guerre de Cent Ans s'achève en 1453 et les châteaux forts vont laisser progressivement la place à des palais d'agrément. Avec la découverte de l'Amérique en 1492, l'or et l'argent affluent en Europe et favorisent la reprise économique. Les grands voyages et le commerce maritimes permettent l'essor des grandes villes et leur embellissement.

Les mécènes permettent aux artistes d'exercer leur art : Le mécénat, pratiqué par de riches familles, a contribué au développement des arts pendant la Renaissance. Les cours princières sont les lieux privilégiés de l'épanouissement de la culture renaissante. Dans le domaine artistique, de nombreux mécènes ont constitué d'importantes collections. Ils appartiennent tous à l'aristocratie du pouvoir (princes, ducs, rois, pape) et de l'économie (grands marchands qui investissent leur argent dans la production artistique)

Verrochio, Buste de Laurent de Médicis, un mécène.

2. Idées et sujets de création

Une première, les oeuvres artistiques ne sont plus issues de commandes d'origine religieuse, mais sont commandées par des particuliers aisés. Ainsi, contrairement au Moyen-Age durant lequel l'art est tourné vers le monde religieux, l'art de la Renaissance s'inspire des idées humanistes et mythologiques. Les nouvelles réflexions philosophiques sont sources d'idées pour les artistes. Par exemple les architectes abandonnent les formes du gothique pour s'inspirer des travaux de Pythagore ou Vitruve. Les auteurs antiques, comme Vegeces, Pythagore ou Euclide, sont ainsi remis à l'honneur, notamment grâce aux progrès de l'imprimerie. Les mythes de l'antiquité païenne servent de sujets. Les fouilles des termes de Caracalla sont source d'inspiration pour les sculpteurs et les architectes.

3. Les nouveaux moyens scientifiques et techniques

L'ébullition scientifique et ses avancées profite aux Arts : tout au long du XVème siècle, les peintres maîtrisent de mieux en mieux le sens de la perspective linéaire et des proportions. Au XIVème siècle, l'apparition de la peinture à l'huile donne plus de profondeur aux œuvres. A titre d'exemples, le support en bois est progressivement remplacé par la toile, les effets dits "de sfumato" permettent à Léonard de Vinci de réaliser la Joconde...

L'invention de l'imprimerie au milieu du XVème siècle et les nouvelles techniques de gravure favorisent encore davantage la reproduction et la diffusion d'œuvres sur tout le continent, tâche auparavant dévolue aux seuls moines copistes. Les estampes se multiplient dans la production littéraire, remplaçant les délicates enluminures des manuscrits médiévaux.

Les scientifiques et les médecins améliorent la connaissance de l'anatomie grâce aux dissections : le savoir est ensuite appliqué en dessin, en peinture et en sculpture, comme en témoignent le célèbre "Homme de Vitruve" de Léonard de Vinci ou les gravures de l'allemand Dürer. Il est désormais possible de définir un système de proportions idéales afin de représenter avec le plus de réalisme possible la merveilleuse mécanique du corps humain.

II) L'Art de la Renaissance

1. La peinture

Avec la peinture de la Renaissance, l'art occidental atteint son apogée. La transformation de l'image du monde par les sciences naturelles et les grandes découvertes, les tensions religieuses et politiques ainsi que les troubles sociaux se reflètent dans la peinture. Le réel et l'idéal, le profane et le sacré, le mouvement et le repos, l'espace et la surface, la ligne et la couleur se réconcilient dans une bienfaisante harmonie.

Comme nous l'avons vu au dessus, la peinture connaît aussi des innovations grâce aux sciences, la toile remplace les supports en bois, la peinture à l'huile va servir à accroître la profondeur des toiles, l'amélioration de la connaissance anatomique va être exploitée dans la peinture, les vernis sont perfectionnés... Mais les artistes aussi utilisent de nouvelles techniques qui leurs apprennent à mieux maîtriser leur art : le trompe l'oeil, le sfumato (effet brumeux), la perspective linéaire est de plus en plus utilisée par les peintres, le nu, qui traduit compréhension de la nature du corps humain de la part des artistes, les paysages deviennent des thèmes importants. Les allégories et la mythologie sont des sources d'inspiration. Le portrait connaît une grande diffusion dans les milieux bourgeois. On le retrouve notamment dans les galeries des châteaux.

2. La sculpture

La sculpture concernait jusqu'à la Renaissance seulement des thèmes religieux. Le XVème siècle apporte une "laïcisation" au niveau des statues. La sculpture cherche alors à être la plus réaliste possible. Là aussi nous retrouvons des thèmes empruntés à l'Antiquité. Les sculpteurs souhaitent reproduire les modèles antiques, notamment dans le rendu du mouvement. Les statues équestres suscitent un fort intérêt. L'utilisation du bronze reprend de l'importance. Les statues se retrouvent dans les jardins et places publiques. Les fontaines y sont abondamment décorées. Contrairement au Moyen-Age, le nu masculin n'est plus un tabou.

3. L'architecture

Ce mouvement architectural débute en Italie en réaction à la surcharge de l'architecture gothique

Si le Moyen-Age affectionnait la verticalité et l'exploit technique, l'architecture de la Renaissance recherche plutôt les formes horizontales et l'harmonie entre les volumes. Les ordres doriques, ioniques et coryntiens réapparaissent sur les colonnes des monuments. Les façades sont pourvues de bas-reliefs, de pilastres, de vases et de trophées. L'innovation architecturale de la Renaissance est le plan centré à coupole. Le plan basilical reprend de l'importance au détriment des transepts.

Les châteaux évoluent durant le XVème siècle, de châteaux forts ils deviennent des lieux de résidence où il fait bon recevoir. Les donjons disparaissent, les fenêtres s'agrandissent, les façades sont décorées et les galeries sont très prisées. De nouvelles pièces voient le jour comme le cabinet, lieu de travail et la bibliothèque où se multiplient les livres et les oeuvres d'art.

L'imprimerie permet la diffusion à grande échelle des textes, comme les traités d'architecture.

III) Les foyers de la Renaissance

1. Le foyer italien

Les historiens s'accordent à dire que la Renaissance artistique est née en Italie et s'est diffusée dans le reste du continent essentiellement au XVIème siècle. Les conditions de cette Renaissance étaient spécifiques : la péninsule était divisée en plusieurs principautés concurrentes qui voulaient chacune surpasser l'autre, ce qui encouragea l'émulation et, par le fait même, la création artistique.

Les foyers de la Renaissance artistique en Italie :

- au nord : Venise, Padoue, Ferrare, Mantoue, Milan, Parme,
- au centre : Florence, Urbino, Pérouse,
- au sud : Rome, Otrante.

Si la péninsule concentre logiquement l'essentiel du patrimoine romain antique, elle est également très urbanisée et enrichie par les flux commerciaux depuis plusieurs siècles. Elle agit donc comme un véritable aimant pour les artistes, marchands et ecclésiastiques de l'Europe entière.

La Renaissance italienne a permis non seulement à l'art "occidental" d'atteindre un niveau de perfection presque inégalable mais aussi de refléter artistiquement la mutation de l'image du monde

par les sciences naturelles et les grandes découvertes, les tensions religieuses et politiques ainsi que les troubles sociaux.

2. Diffusion à travers l'Europe

EN FRANCE :

A la suite des guerres d'Italie menées par Charles VIII, Louis XII et François Ier, le style italien est imité. Les rois de France veulent vivre dans un luxe comparable à celui des grands d'Italie. Des artistes de renom sont attirés en France (Léonard de Vinci, le Primatice) et l'Antiquité gréco-romaine revient au goût du jour. On assiste à une transformation radicale de la place de l'art et de l'artiste dans la société. A la cour de François Ier, les fonctions curiales et en particulier celle de valet de chambre permettent de faire vivre des poètes (Clément Marot) ou des sculpteurs. Le titre de "peintre du roi" dont jouit Jean Clouet confère à ce dernier un statut social et une pension. La fin de ce mouvement en France est datée à l'Edit de Nantes.

EN ESPAGNE :

L'arrivée de la Renaissance en Espagne donne lieu à ce qui est appelé le Siècle d'or. Des échanges culturels entre les villes de Valence, Séville et Florence s'intensifient et conduisent à accroître l'influence de l'Espagne en Europe. Luis de Morales, chef de file du maniérisme espagnol, transmet dans ses toiles un esprit religieux du fait de la Contre-Réforme et du catholicisme fort implanté dans le milieu aristocratique. Il a fréquenté Titien et Michel Ange lors de ses séjours en Italie. Diego Vélaquez, né en 1599, peintre à la cour de Philippe IV, mais aussi d'hommes d'état, d'aristocrates ou d'hommes d'église, réalisait de nombreux portraits. Son style influencera des peintres hollandais. Il innova dans le rendu de l'éclairage naturel dans ses toiles. par la suite Zurbaran s'inspirera du Greco pour l'émotion et de Vélasquez pour le rendu de la lumière.

EN ALLEMAGNE :

La diffusion de la Renaissance en Allemagne et aux Pays-Bas se fait en même temps qu'en France. En Allemagne, Albrecht Dürer en est le meilleur représentant. Bien que formé à Nuremberg, il voyage souvent en Italie. Il affectionne particulièrement les toiles de Giovanni Bellini. Il cotoie des humanistes. Il réalise de nombreuses gravures y imprégnant les nouveautés de la Renaissance. Cranach l'ancien, peintre des princes-électeurs de Saxe, est le plus connu des artistes allemands du courant maniériste.

AU PAYS-BAS :

Aux Pays-Bas, l'école maniériste d'Anvers est très réputée. Nous y retrouvons un nouvel art très imprégné des expériences italiennes. Brugel l'ancien exécute une peinture humaniste, représentant le quotidien de façon idéalisée.

Conclusion : On peut dire que c'est une association de faits qui ont permis une si grande expansion de la Renaissance. Les famines sont plus espacées, les grandes épidémies plus rares, et la population européenne commence à retrouver un niveau stable. L'ébullition de la science et ces grandes découvertes ont profité à l'art, et les oeuvres paraissent encore plus vraies. De plus, les artistes et peintres sont favorisés, leurs statuts sociaux s'élèvent et même les rois et princes les hébergent, protègent et payent, ce sont les mécènes. C'est Léonard de Vinci qui franchit l'étape décisive en

abolissant l'équilibre entre la ligne et la couleur au profit de la modulation chromatique des pourtours. Raphaël et Michel-Ange suivent ses traces et créent des formes artistiques qui seront des références pour toute l'Europe. La Renaissance permet à l'art occidental d'atteindre son apogée. La mutation de l'image du monde par les sciences naturelles et les grandes découvertes, les tensions religieuses et politiques ainsi que les troubles sociaux se reflètent dans les arts. Le réel et l'idéal, le profane et le sacré, le mouvement et le repos, l'espace et la surface, la ligne et la couleur se réconcilient dans une bénéfique harmonie.