

Comment François 1er découvre-t-il les artistes de la Renaissance ?

A. Qu'est-ce que la Renaissance ?

Période située entre le Moyen Age et les temps modernes, à la fin du XIVe et au début du XVIIe siècle. C'est une période de transformation, de renouvellement sur le plan social, culturel et artistique en Europe occidentale. Ce mouvement culturel et artistique naît en Italie. De nombreux artistes s'inspirent de l'antiquité grecque ou romaine pour créer d'innombrables œuvres dans le domaine des arts, de la littérature ou encore celui des sciences. Cette Renaissance italienne se propage partout en Europe.

B. La Renaissance et les arts

La Renaissance italienne va créer une vraie révolution dans la peinture. La peinture du Moyen-Âge était caractérisée par des thèmes surtout religieux sous forme d'enluminures et de miniatures.

Les peintres de la Renaissance vont se détacher de cet aspect religieux, la nature va prendre une place plus importante dans les tableaux. Les peintres de la Renaissance ont étudié le corps humain pour le représenter avec la plus parfaite exactitude, en respectant les proportions et en donnant une impression de vie et de mouvement. Ils améliorent les techniques de perspective et d'effets de lumières et d'ombres. Ils remplacent le bois par la toile qui s'avère plus économique.

Comparaison de peintures Moyen-Âge / Renaissance

Troubadours (peinture du Moyen-Âge)

La naissance de Vénus (1485) de Sandro Botticelli

Principaux peintres italiens de la Renaissance

Léonard de Vinci (1452-1519) En 1504, il s'installe à Florence. Il assimile des nouveautés graphiques comme les clairs-obscurs et le sfumato (il s'agit d'un principe de perspective qui donne aux formes un aspect flou si elles sont éloignées). Le dessin prime sur la couleur. Proche du Roi François 1er, il passera la dernière décennie de sa vie en France, ce qui explique le fait que la Joconde soit aujourd'hui la propriété du Musée du Louvre

Raphaël (1483-1520) C'est un grand peintre qui a excellé dans la production artistique concernant le thème religieux et les portraits nobles. De 1504 à 1508, il peint de nombreuses Vierges à l'Enfant (Madone).

Il base sa composition sur le message qu'il veut faire passer : l'amour maternel. Il peindra notamment les appartements du pape sous le pontificat de Jules II. Importance des compositions claires basées sur des formes géométriques, comme le triangle. Ces compositions donnent un effet de stabilité

Michel-Ange (1475- 1564) La création d'Adam

Michel-Ange (1475- 1564) sculpteur, poète et architecte italien, il est l'un des plus grands artistes de la Renaissance. Il excelle très jeune, notamment dans le domaine de la sculpture. Ses plus grandes œuvres dans le domaine pictural sont les immenses fresques de la Chapelle Sixtine, dont l'une illustre le Jugement Dernier. À partir de 1546, il est nommé architecte de la basilique Saint-Pierre au Vatican

La Renaissance dans la sculpture

La Renaissance marque un retour de la sculpture à des formes et thèmes de l'Antiquité, en particulier grecque. La Renaissance en sculpture est plus précoce que dans les autres arts. En effet, les hommes de la Renaissance disposent encore de sculptures antiques alors que les peintures ont plus largement disparu.

. Principaux sculpteurs italiens de la Renaissance

Donatello (1386- 1466) est un sculpteur italien, un des cinq rénovateurs de l'art italien. Il continue à sculpter jusqu'à ses derniers jours. Il est certainement le plus grand des sculpteurs toscans qui précèdent Michel-Ange. Quand il meurt le 13 décembre 1466, Florence lui fait des funérailles en grande pompe, qui ne seront égalées que par celles de Michel-Ange.

Ci-contre chaire du dôme de la cathédrale de Prato

Michel-Ange (1475-1564) dont les sculptures les plus connues sont le David, œuvre sculpturale la plus fameuse de la Renaissance et symbole de Florence ou le Moïse du Tombeau de Jules II dans la Basilique Saint-Pierre-aux-Liens. Son œuvre a une influence considérable sur ses contemporains, si bien que sa « manière » de peindre et de sculpter est abondamment reprise par les représentants de ce qu'on appellera le « maniériste » qui prospère dans la Renaissance tardive.

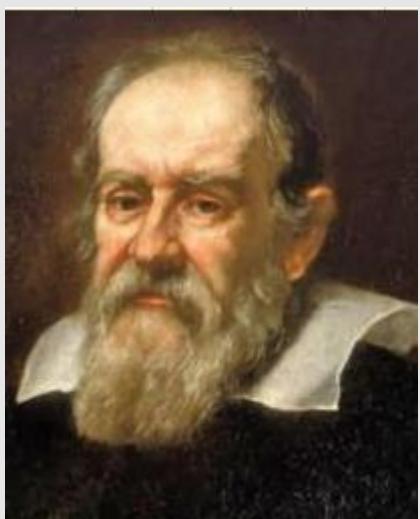
Ci-contre Le David

B. La Renaissance dans la littérature et les sciences

De nombreux savants apportent des connaissances nouvelles dans le domaine des sciences. Ainsi, le Polonais Nicolas Copernic (1473 - 1543) puis l'Italien Galilée (1564 - 1642) développent une ancienne théorie, l'héliocentrisme qui place le Soleil au centre de l'Univers. Ils prouvent alors, par leurs travaux, que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil.

Beaucoup de progrès sont réalisés en médecine et chirurgie. Ambroise Paré (~1510 - 1590) met au point une nouvelle technique, la ligature des artères, pour mieux soigner les blessures. La ligature (qui consiste à serrer un lien autour d'un vaisseau sanguin) remplace la technique de la cautérisation (une technique médicale basée sur l'utilisation de la chaleur pour obturer des vaisseaux sanguins) qui pouvait s'avérer très dangereuse pour les blessés.

De nombreux écrivains comme Montaigne et Rabelais (qui a écrit les célèbres *Pantagruel* et *Gargantua*) et des poètes comme Ronsard et Du Bellay (qui a écrit *Heureux qui comme Ulysse*) montrent la soif de connaissance des hommes à cette époque. Des idées nouvelles commencent à circuler, elles sont basées sur la valeur de l'homme, la tolérance et la liberté; ainsi prend naissance un nouveau courant culturel européen, l'humanisme.

Galilée (1564 – 1642)

Michel de Montaigne
(1533 -1592)

Pierre de Ronsard (1524 - 1585)

D. La diffusion de la Renaissance italienne

Les guerres d'Italie sont une suite de conflits menés par les rois français en Italie au cours du XVIe siècle pour faire valoir ce qu'ils estimaient être leurs droits héréditaires sur le royaume de Naples, puis sur le duché de Milan.

Des expéditions militaires sont menées par Charles VIII, Louis XII et François 1er. Malgré la victoire de Marignan en 1515, la France ne conquiert aucun territoire et François 1er est battu lors de la bataille de Pavie en 1525.

Charles VIII n'a pas eu d'enfants. Quand il meurt accidentellement à l'âge de 27 ans, c'est son cousin Louis XII qui devient roi de France. Quand ce dernier décède, il n'a pas d'héritier non plus (ses trois fils sont morts quand ils étaient enfants). C'est son cousin François 1er qui devient son successeur.

Charles VIII (1470-1498)

Louis XII (1462-1515)

François 1er (1494-1547)

Les guerres d'Italie ont permis aux Français de connaître les artistes italiens. Ils découvrent alors (au travers des somptueuses demeures italiennes, des tableaux, des sculptures) un raffinement artistique totalement différent de celui du Moyen-Âge. Éblouis et enchantés par ces œuvres, rois et seigneurs se font construire de nouveaux châteaux comme ceux d'Amboise, Blois, Chambord ou Fontainebleau.