Table des matières

Contexte 1
Supports 1
La peinture murale 1
Les panneaux 2
Techniques 2
Fresque 2
Le livre imprimé succède aux incunables 2
Les gravures s'imposent comme de nouvelles techniques 2
Autonomie du dessin 2
Révolution : apparition de la peinture à l’huile 2
Thèmes 3
Peinture religieuse 3
Antiquité et mythologie 3
Histoire et scènes de bataille et d’histoire 3
L'art du portrait et du paysage se développe 3
Composition 3
Espace rationalisé 3
Les motifs 4
Dessin, couleurs, touche 4
Modification du rapport à la couleur 4
Diversification de la palette 4
Davantage de nuances grâce à l’huile 4
La technique du sfumato 4
Figures 4
Naturalisme/réalisme particulièrement dans la peinture flamande 4
Souci d’idéalisation et canon particulièrement en Italie 5
Déformation 5

Renaissance

1300 → 1700 env.

Renaissance : ensemble de l'Europe au XVIe siècle principalement (Cinquecento).

1. **Pré-Renaissance** - plusieurs villes d'Italie dès les XIIIe et XIVe siècles (Duecento et Trecento)
2. → **Première Renaissance** : XVe siècle : majeure partie de l'Italie, Espagne, dans certaines enclaves d'Europe du Nord et d'Allemagne
3. → **Haute-renaissance** : 1500 à 1530 - art de la Rome papale, de Florence et de la république de Venise
    - premières œuvres maîtresses de l'histoire de l'Art : Léonard de Vinci (1452-1519), Michel-Ange (1475-1564) et Raphaël (1483-1520)
        - Léonard de Vinci porte la technique du sfumato à la virtuosité dans ses peintures.

Contexte

Selon l'historien René Rémond, une « Renaissance » se caractérise par :

- l'apparition de nouveaux modes de diffusion de l'information,
- la lecture scientifique des textes fondamentaux,
- la remise à l'honneur de la culture antique (littérature, arts, techniques),
- le renouveau des échanges commerciaux,
- les changements de représentation du monde.

Un point de départ : la Renaissance italienne (Florence) après la prise de Constantinople

On parle de Renaissance artistique → inspiration greco-romaine et non plus du Moyen Âge

plus particulièrement 15e et 16e s. (une période de l'époque moderne)

- ensemble de réformes religieuses.
- associée à la redécouverte de la littérature, de la philosophie et des sciences de l'Antiquité,
- grandes découvertes et grandes expéditions
    - Imprimerie et Bible_de_Gutenberg - (1454)

Supports

La peinture murale

- Italie - Persistance de la peinture murale
- Venise - la tradition de la mosaïque tend à perdre de son importance
- Les peintures murales sont désormais exécutées sur toile pour des raisons de conservation.

Les panneaux

- Malgré la progression de la toile, le bois reste le support le plus fréquent des œuvres.
- Italie - triomphe la pala, retable à panneau unique
- Nord de l'Europe et Espagne - conservation du polyptyque.

Techniques

Fresque

Italie - pratique de la fresque ininterrompue.

Le livre imprimé succède aux incunables

Progression de l'incunable au livre imprimé → Perte lente de l'importance de l'enluminure.

Les gravures s'imposent comme de nouvelles techniques

Gravures autonomes ou qui permettent de reproduire ou de diffuser des œuvres peintes.

- À partir de la fin du XVe siècle - gravure sur bois
- au début du XVIe siècle - la gravure sur cuivre

Parmi les premiers grands graveurs

- Schongauer,
- Dürer,
- Marcantonio Raimondi (dans l'atelier de Raphaël).

Les aquarelles de Dürer s'inscrivent parmi les premières œuvres qui nous soient parvenues dans cette technique.

Autonomie du dessin

- prise d'une importance plus considérable.
- technique qui n'est plus exclusivement liée à la préparation des œuvres peintes.

Révolution : apparition de la peinture à l'huile

- remplacement systématique de la technique à la détrempe (tempera) par l'huile.
- diffusion à partir du Nord de l'Europe (Van Eyck) progressivement dans le reste de l'Europe
    - Italie - les œuvres flamandes envoyées à Naples incitent Antonello da Messina à copier le

procédé, qu'il révèle aux Vénitiens lors de son séjour dans la cité des doges, en 1475-1476

Thèmes

Peinture religieuse

Pays du Nord et Espagne - prépondérance presque exclusive

- De nouveaux saints sont introduits ou des manières nouvelles de représenter les saints traditionnels, pour faire écho aux préoccupations de l'époque : ainsi Jérôme est figuré sous l'aspect d'un humaniste travaillant dans son studio.

Antiquité et mythologie

- Italie - sujets mythologiques, ceux qui sont empruntés aux auteurs anciens (Virgile, Ovide) ou contemporains (Dante, Pétrarque, Boccace), deviennent plus fréquents.

Histoire et scènes de bataille et d'histoire

L'histoire des conflits entre cités donne lieu à des représentations de scènes guerrières

- Bataille d'Anghiari-Léonard de Vinci
- Michel-Ange-Bataille de Cascina-Palazzo Vecchio-Florence.

L'art du portrait et du paysage se développe

- particulièrement à Venise, dans les Flandres, et dans la région danubienne
- Développement du paysage - jamais traité pour lui-même - importance de plus en plus considérable dans les peintures

Composition

Espace rationalisé

perspective linéaire et perspective atmosphérique.

L'organisation du tableau privilégie

- le centre à la périphérie.
- un grand usage de la symétrie.
- principalement des organisations à figures simples (cercle, pyramide…)

Les motifs

Le décor recourt à des motifs antiques

- Les voûtes en plein cintre dans l'École d'Athènes de Raphaël.
- Le sarcophage dans l'Amour sacré, l'Amour profane de Titien
- ou à des architectures dont le type est d'inspiration romaine (« classique » comme le temple à plan central dans le Mariage de la Vierge de Raphaël qui évoque le Tempietto que Bramante construisait alors à Rome).

Dessin, couleurs, touche

Modification du rapport à la couleur

- or - disparition progressive des peintures.
- couleurs coûteuses - disparition progressive aux endroits stratégiques du tableau.

Diversification de la palette

- généralement claire
- mais quelques peintres tentent des effets lumineux rares
    - orages (la Tempête de Giorgione)
    - nuits rompues localement par la lumière (Raphaël, la Libération de saint Pierre et la Transfiguration, à Rome, pinacothèque Vaticane).

Davantage de nuances grâce à l’huile

- des nuances plus délicates
    - le rendu du paysage
    - des carnations,
    - des effets de brillance,
    - des transparences
    - de luminosité remarquables...

La technique du sfumato

- permet de fondre la figure avec son entourage au lieu de tracer linéairement son contour (Léonard de Vinci)

Figures

Naturalisme/réalisme particulièrement dans la peinture flamande

- représentation des visages,
- diversification des personnages :
    - les corps doivent emporter la conviction par leur ressemblance avec de véritables figures et par leurs mouvements.

Souci d'idéalisation et canon particulièrement en Italie

- les codifications proposées s'inspirent de modèles antiques, les Wécrits de Vitruve et les sculptures romaines que l'on sort alors de terre.
    - en particulier la représentation du nu inspire le recours à des Wcanons de proportions et d'attitudes jugées parfaitement belles

Déformation

- normalisation de la beauté → corollaire → apparition de types antagonistes.
- naissance de la Wfigure grotesque (les premières formes de la caricature)

From:
https://docuwiki.thlang.net/ - **wikibac**

Permanent link:
https://docuwiki.thlang.net/doku.php?id=classeur:u2:arts:mouvement:peinture:1300-1700-renaissance

Last update: **2019/09/29 18:18**