Table des matières

contexte 1
Étymologie 1
une réaction à la perfection atteinte durant la Haute Renaissance 1
la recherche d’une rupture 1
un art de répertoire 1
Supports et techniques 1
Identiques à la Renaissance : 2
Variation des dimensions 2
De l’inventivité 2
Thèmes 2
Fréquence importante des nombreux thèmes religieux... 2
Développement des genres 2
Mythologies et allégories de mieux en mieux représentées. 3
un jeu artistique de l'emprunt 3
Des symboles souvent troubles 3
Imprese 3
Composition (et Dessin, couleurs, touche) 4
Déconcerter le regard - Des procédés innombrables 4
Une multiplication des images 4
Figures 4
Les figures, elles aussi, doivent être capables d'étonner. 4
Le corps 4

Maniérisme

env. 1520-1580

contexte

1. 1520 (mort du peintre Raphaël) → 1580.
2. réaction amorcée par le sac de Rome de 1527 qui ébranla l'idéal humaniste de la Renaissance. Contrairement aux précédents mouvements artistiques, la diffusion s'amorçant, il n'est plus circonscrit à l'Italie.
3. se manifeste essentiellement en peinture

Étymologie

1. de l'italien manierismo (de l'expression bella maniera),
    1. dans le sens de la touche caractéristique d'un peintre
        1. en opposition avec la règle d'imitation de la nature

une réaction à la perfection atteinte durant la Haute Renaissance

1. dans la représentation du corps humain (ex. avec L'homme de Vitruve)
2. dans la maîtrise de l'art de la perspective (théorie d'Alberti).

la recherche d'une rupture

Recherche d'une rupture délibérée avec l'exactitude des proportions, l'harmonie des couleurs ou la réalité de l'espace, de manière à produire un nouvel effet émotionnel et artistique.

1. exemples avec certains artistes, autour de Giulio Romano et des élèves d'Andrea del Sarto,

un art de répertoire

- les artistes puisent chez Raphaël ou Michel-Ange des formules pour définir leur vocabulaire spécifique.
    - La Pietà du Vatican de Michel-Ange est ainsi retravaillée dans la « Vierge au long cou » de Parmigianino, vers 1535-1540.
- La figure serpentina, figure en forme de S constitue un idéal nouveau pour les maniéristes, irrationnelle, en rupture avec la rigidité des règles mathématiques.
    - formule fréquemment citée dans les œuvres de Bronzino, notamment le Noli me tangere (1562).

Supports et techniques

Identiques à la Renaissance :

1. italie - persistance de la fresque,
2. huile désormais entièrement répandue (toile ou bois);
3. nord de l'Europe - bois plus fréquent.

Variation des dimensions

décoration d'église ou de palais = œuvres de grande taille,

culture de cour = rapport plus intime aux œuvres → petit format possible :

1. dessins,
2. estampes (dès 1540 - production intense qui contribue à la diffusion du nouveau style),
3. miniatures désormais à l'aquarelle, comme l'Album d'insectes peint à Prague par Hoefnagel (Bruxelles. Bibliothèque royale),
4. ou encore peintures (petits portraits tels ceux exécutés par Hilliard en Angleterre ou autres sujets).

De l’inventivité

Pour exalter les couleurs, des artistes comme Spranger choisissent quelquefois le cuivre comme support de ces petits formats

Thèmes

Fréquence importante des nombreux thèmes religieux...

Liés aux commandes destinées à des églises

Développement des genres

Illustré par Le Greco en particulier

1. genre religieux - place presque exclusive,

le peintre a aussi abordé toutefois d'autres genres :

1. genres classiques :
    1. l'histoire de Laocoon - jpg,
2. des scènes de genre :
    1. Jeune Garçon allumant une chandelle (Naples, Capodimonte), en fait une réflexion sur la lumière
3. genre du paysages :

    1. notamment des Vues de Tolède.

Développement du portrait

1. Deux raisons expliquent ce développement:
    1. la culture des cours favorise l'épanouissement de l'individu, pourvu qu'il s'accomplisse dans une hiérarchie et selon des normes fixées;
    2. la méfiance des théologiens protestants et notamment calvinistes pour les images, leur censure de toute peinture religieuse et leur condamnation des nudités laissent au moins aux peintres la liberté de réaliser des portraits

Mythologies et allégories de mieux en mieux représentées.

Le message peut être caché ou complexe

1. le plaisir intellectuel que l'œuvre est censée procurer résulte en partie du déchiffrement : les artistes ne répugnent ni à l'érudition ni à l'ésotérisme
2. Dans la galerie François 1er à Fontainebleau, de grands cycles s'entrelacent ainsi que des symboliques cosmologiques (les astres, les saisons, de l'année ou de la vie), morales (les vertus) et historiques (la famille, l'État).

un jeu artistique de l'emprunt

Revendication par des citations et des références, un lien artistique avec Raphaël, Michel-Ange, Léonard de Vinci, ou même Alberti.

Des symboles souvent troubles

Un jeu artistique de l'emprunt, mais aussi de codes et de symboles souvent troubles.

1. destinés ainsi aux lettrés de l'époque, en multipliant les allusions et les citations, au risque de brouiller le sens des œuvres.
    1. La Vierge à l'Enfant avec les saints de Pontormo de 1518 pour l'autel San Michele Visdomini de Florence,
        1. l'atmosphère sombre et trouble, les répétitions, notamment dans les figures, mais aussi la position des personnages ainsi que leur immatérialité, remettent en cause la bonne lecture théologique du tableau d'autel pour le croyant.
2. → réaction au sein même des commandes de l'Église, qui reproche au maniérisme cet aspect artificiel et prône un retour au naturalisme et aux bonnes formules albertiennes. Les Carracci illustrent ce retour vers la **renaissance classique**.

Imprese

Des livres d'emblèmes (imprese) aident les artistes à concevoir leurs allégories.

1. Le plus utilisé est cependant tardif : l'Iconologie de Cesare Ripa (1593).

Composition (et Dessin, couleurs, touche)

Déconcerter le regard - Des procédés innombrables

1. par le sujet
2. le traitement formel de l'image

Des moyens fort différents dans le but commun de surprendre les habitudes visuelles:

1. opposition d'une grande silhouette au premier plan et d'une beaucoup plus petite figure à l'arrière, comme dans la Madone au long cou de Parmesan), mais le procédé se retrouve chez Pontormo et, systématiquement, chez Spranger;
2. corps entremêlés au point qu'on a du mal à les distinguer les uns des autres (chez Rosso);
3. décentrement de la composition;
4. ouverture du tableau quand les formes ne s'achèvent pas avec le cadre;
5. contrastes violents de lumière ou de couleurs (Cranach et, tout autrement. Beccafumi)
6. utilisation d'une palette aux nuances inhabituelles (les tons acidulés de Pontormo),
7. etc. et encore etc.

Une multiplication des images

Époque de forte multiplication des images

→ réaction d'intolérance (crise iconoclaste liée à la Réforme)

→ accoutumance - contrainte des peintres à chercher des solutions à chaque fois nouvelles, à aller toujours plus loin dans l'expérimentation. En ce sens, le maniérisme préfigure les « mouvements » modernes : attitude d'esprit proche des avant-gardes du XXe siècle.

Figures

Les figures, elles aussi, doivent être capables d'étonner.

1. déformations des proportions,
2. traitement des corps
    1. selon la ligne serpentine
    2. ou au contraire (chez Rosso) en droites constamment brisées,
3. combinaison de poses compliquées (hanchement exagéré, mouvement violent) avec “venustas” (mise en valeur de la grâce et de sensualité des figures) ou “terribilito” (leur puissance).

Le corps

La crise religieuse de la Réforme introduit un commencement de rupture, selon les régions, dans les

thèmes qui mettent en scène le corps.

1. pays qui demeurent catholiques - les sujets érotiques triomphent :
    1. gravures de Marcantonio Raimondi d'après Jules Romain, qui illustrent les Modi (positions de l'amour) du poète l'Arétin jusqu'aux Femmes à la toilette ou Femmes au bain de la seconde école de Fontainebleau, en passant par les poésie (des mythologies avec déesses très dénudées) commandées par Philippe II d'Espagne à Titien, l'art du XVIe siècle dans l'Europe catholique fait une large place à l'érotisme.
2. pays protestants - au contraire, fréquence moindre de la représentation de la nudité et absence de peinture érotique

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

Permanent link:
https://docuwiki.thlang.net/doku.php?id=classeur:u2:arts:mouvement:peinture:1520-1580-manierisme

Last update: **2019/09/29 19:27**