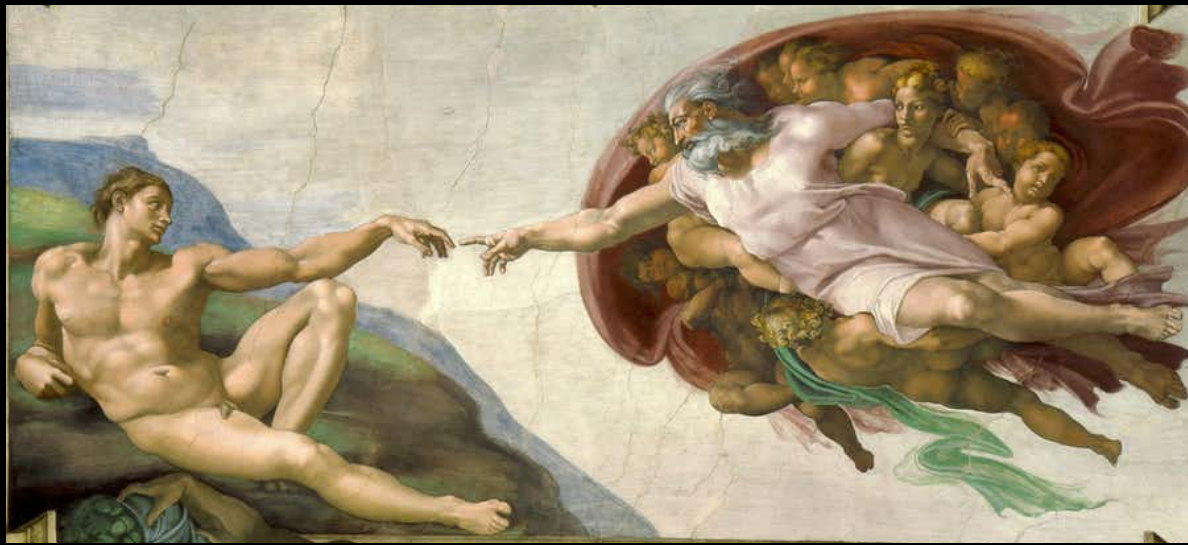

La Renaissance en Italie (et un peu ailleurs ...)

CATHERINE KIKUCHI

ECOLE FRANÇAISE DE ROME

Introduction : qu'est-ce que la Renaissance

Introduction : qu'est-ce que la Renaissance

- Pétrarque (1304-1374)

Introduction : qu'est-ce que la Renaissance

- Pétrarque (1304-1374)
- 1469, un tournoi à Florence. Laurent de Médicis porte un étendard avec comme inscription : « Le temps revient »

Introduction : qu'est-ce que la Renaissance

Problématique :

Est-ce que la Renaissance est une réelle rupture par rapport aux siècles précédents ? ou bien est-ce que c'est une période dans la continuité de ce qui précède ?

Introduction : qu'est-ce que la Renaissance

Définition des bornes :

- Surtout en Italie
- XIVe siècle – XVIe siècle

Introduction : qu'est-ce que la Renaissance

Annonce du plan :

- I. L'homme au centre du monde ?
- II. L'Antiquité : un réservoir, un modèle
- III. Des innovations techniques et formelles

I. L'homme au centre du monde ?

1) Le monde vu et représenté à travers l'œil de l'homme

This is a reproduction of Leonardo da Vinci's famous drawing, 'Vitruvian Man'. The figure is a male man with curly hair, shown from the waist up and legs spread, inscribed within a circle. His arms are extended horizontally, fitting within a square. The drawing is executed in red ink on aged, yellowish paper. The figure's body is detailed with anatomical lines, and the overall composition is centered within a square frame.

111111 111111
 9m palm 1m palm
 tempo ap. lomo nel. 4. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833.

- Jusqu'à la fin du XIIIe siècle, la peinture européenne est surtout religieuse. Il s'agit de voir le monde à travers le regard de Dieu.

Retable Sainte Catherine, Pise, Musée national San Matteo, vers 1240-50

- Jusqu'à la fin du XIIIe siècle, la peinture européenne est surtout religieuse. Il s'agit de voir le monde à travers le regard de Dieu.
- À partir de la fin du XIIIe siècle, la peinture devient plus réaliste, avec une représentation véritablement humaine du monde, vu à travers l'œil de l'homme.

La chapelle Scrovegni,
Giotto, Padoue, 1306

I. L'homme au centre du monde ?

1) Le monde vu et représenté à travers l'œil de l'homme

2) Les perceptions humaines remises à l'honneur

Pétrarque, l'Ascension du mont Ventoux, 1335

J'ai fait aujourd'hui une ascension sur la plus haute montagne de cette contrée que l'on nomme avec raison le Ventoux, guidé uniquement par le désir de voir la hauteur extraordinaire du lieu [...]

Nous grimpons rapidement. Mais, comme il arrive toujours, une prompte fatigue suit ce grand effort. Nous nous arrêtons donc non loin de là sur un rocher. Nous nous remettons ensuite en marche, mais plus lentement.

Pétrarque, l'Ascension du mont Ventoux, 1335

Là, passant rapidement par la pensée des choses matérielles aux choses immatérielles, je m'apostrophais moi-même en ces termes ou à peu près :

« Ce que tu as éprouvé tant de fois en gravissant cette montagne, sache que cela arrive à toi et à beaucoup de ceux qui marchent vers la vie bienheureuse. La vie que l'on appelle bienheureuse est située dans un lieu élevé ; un chemin étroit, dit-on, y conduit.

Pétrarque, l'Ascension du mont Ventoux, 1335

J'étais irrité contre moi-même d'admirer maintenant encore les choses de la terre, quand depuis longtemps j'aurais dû apprendre qu'il n'y a d'admirable que l'âme.

Alors, trouvant que j'avais assez vu la montagne, je détournais sur moi-même mes regards intérieurs..

- Au XIVe siècle, la littérature se tourne davantage vers l'individu et son ressenti, en Italie et ailleurs en Europe

- Au XIVe siècle, la littérature se tourne davantage vers l'individu et son ressenti, en Italie et ailleurs en Europe
- Mais cela n'oppose jamais l'individu à Dieu. Parler de l'individu, c'est lui permettre d'atteindre le salut.

I. L'homme au centre du monde ?

1) Le monde vu et représenté à travers l'œil de l'homme

2) Les perceptions humaines remises à l'honneur

3) L'homme perfectible

- L'homme est le seul être vivant à pouvoir atteindre le mal absolu ou le bien absolu (Pic de la Mirandole, 1463-1494)

- L'homme est le seul être vivant à pouvoir atteindre le mal absolu ou le bien absolu (Pic de la Mirandole , 1463-1494).
- Comment peut-on se perfectionner ? Par l'éducation et la pédagogie

Un programme d'étude humaniste

Disciplines : histoire, philosophie, grammaire, rhétorique, à travers la lecture des grands classiques latins.

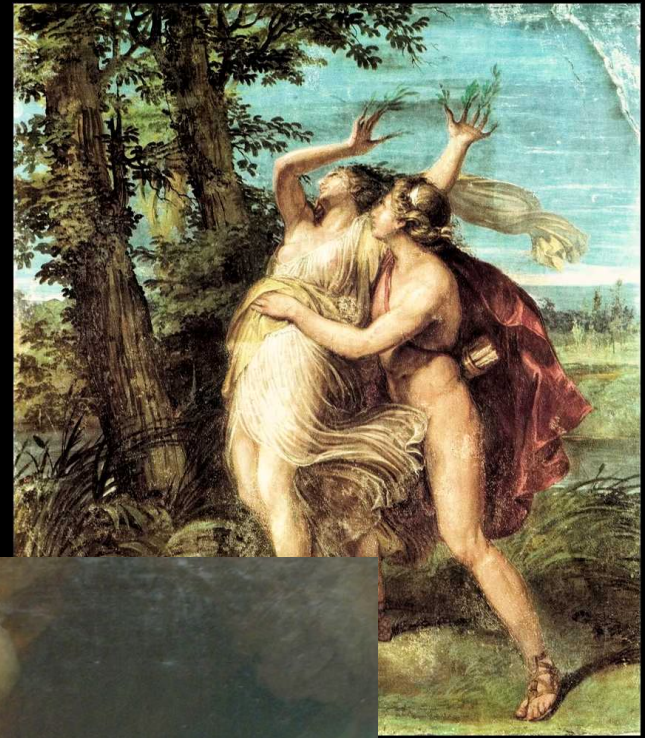
Un programme d'étude humaniste

Disciplines : histoire, philosophie, grammaire, rhétorique, à travers la lecture des grands classiques latins.

Un enseignement civique plus que religieux

Aujourd'hui les jeunes enfants grandissent au milieu des actes malhonnêtes, entraînant leur faible nature au péché et enseignant tous les méfaits les plus honteux auxquels on peut penser avec l'étude du grand Ovide, de ses lettres, de son *Art d'aimer* et de tous ses livres pornographiques pleins de sexe. Ainsi on passe à Virgile, aux tragédies, et autres, qui apprennent plus l'amour charnel qu'ils ne montrent les bonnes mœurs. Et, ce qui est pire, les tendres esprits se remplissent de connaissances sur la façon de faire des sacrifices aux faux dieux.

Giovanni Dominici

Un programme d'étude humaniste

Disciplines : histoire, philosophie, grammaire, rhétorique, à travers la lecture des grands classiques latins.

Un enseignement civique plus que religieux

Une pédagogie douce et compréhensive

Pour la plus petite erreur,
il nous battait nus afin
d'être exposés aux coups
de toute part. [...] Ceux
qui croient que pour
éduquer les enfants dans
les lettres il faut recourir
à des punitions cruelles
se trompent.

**Rabelais, *Gargantua*,
1534**

II. L'Antiquité : un réservoir, un modèle

1) Une « redécouverte » de l'Antiquité ?

- L'Antiquité n'a pas été oubliée au Moyen Âge.

- L'Antiquité n'a pas été oubliée au Moyen Âge.
- Mais pendant la Renaissance, on cherche à connaître l'Antiquité de façon plus précise, plus scientifique.

Exemple de Poggio Bracciolini

- Étude des ruines antiques

Pyramide de Cestius

Exemple de Poggio Bracciolini

- Étude des ruines antiques
- Redécouverte de certains textes antiques, notamment le *De Rerum Natura* de Lucrèce

Manuscrit de 1483, *De Rerum Natura* copié pour le pape Sixte IV

Andrea Mantegna, *Le Martyre de saint Sébastien*, 1456-1459

Hendrick Van Cleve, Le Colisée, vue d'ensemble, vers 1550.

II. L'Antiquité : un réservoir, un modèle

- 1) Une « redécouverte » de l'Antiquité ?
- 2) L'Antiquité, un modèle souvent détourné**

César/Brutus/Auguste

- César : le général, le tyran

César/Brutus/Auguste

- César : le général, le tyran

Andrea Mantegna, Le Triomphe de César, 1486-1492.

César/Brutus/Auguste

- César : le général, le tyran
- Brutus : le défenseur de la République, la *virtù*

César/Brutus/Auguste

- **César** : le général, le tyran
- **Brutus** : le défenseur de la République, la *virtù*
- **Auguste** : l'Empire, le prince pacificateur, le prince aimé de son peuple

Bas relief représentant Sigismond
Malatesta, Tempio Malatestiano,
Rimini, 1447

César/Brutus/Auguste

→ République ou Empire ?

César/Brutus/Auguste

→ République ou Empire ?

II. L'Antiquité : un réservoir, un modèle

- 1) Une « redécouverte » de l'Antiquité ?
- 2) L'Antiquité, un modèle souvent détourné
- 3) L'Antiquité comme réservoir de formes**

Saint George,
Orsanmichele,
Donatello, 1416

Cantoria du *Duomo* de Florence, Donatello, 1439

Cariatide du musée du Louvre, Jean goujon, 1551

Les trois Grâces, monument
funéraire d'Henri II, Germain
Pilon,
1561.

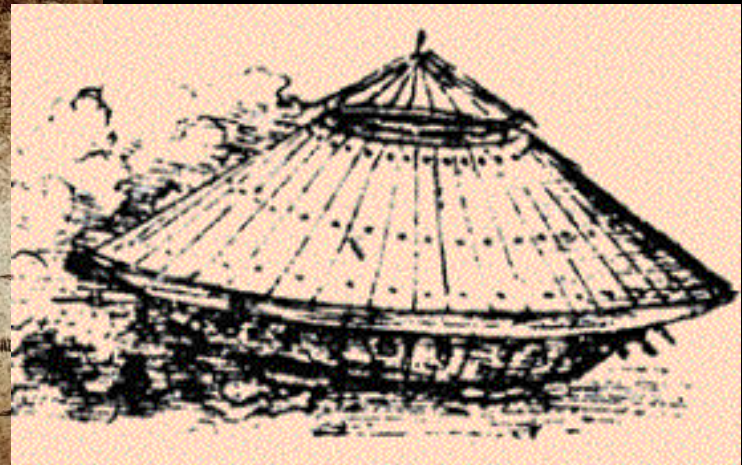
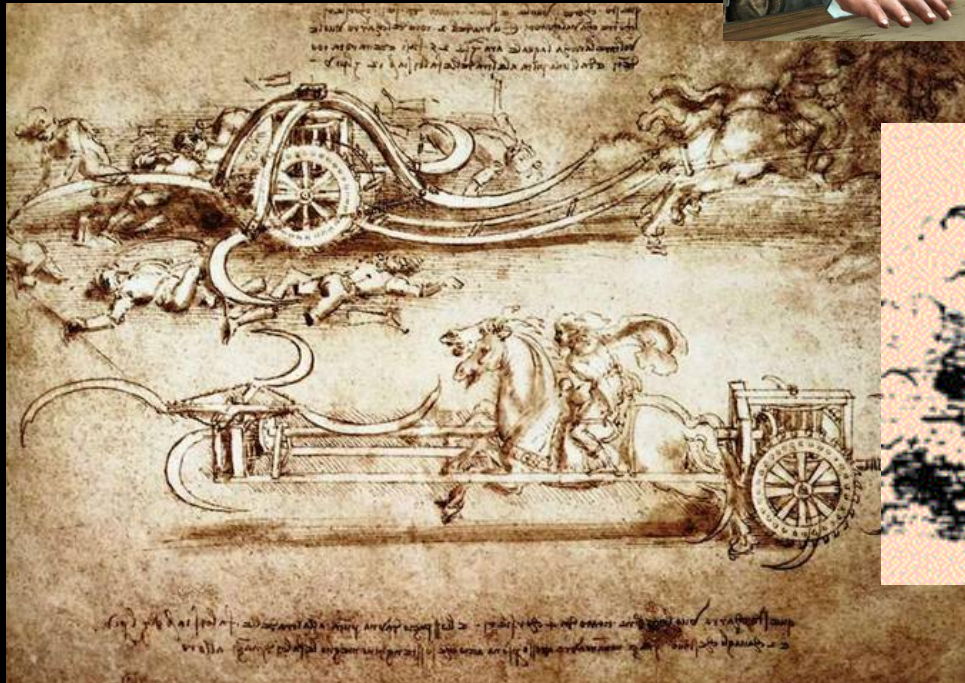
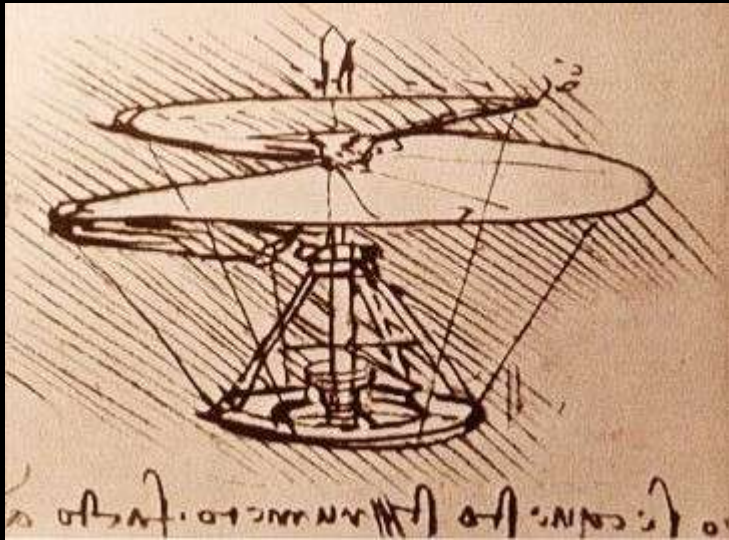
- La Renaissance est une période où on s'est emparé de l'Antiquité et où on l'a réinterprétée.

- La Renaissance est une période où on s'est emparé de l'Antiquité et où on l'a réinterprétée.
- Les artistes italiens ont ensuite diffusé ces formes dans toute l'Europe, surtout à partir de la fin du XVe siècle.

III. Des innovations techniques et formelles

1) Plus haut, plus grand

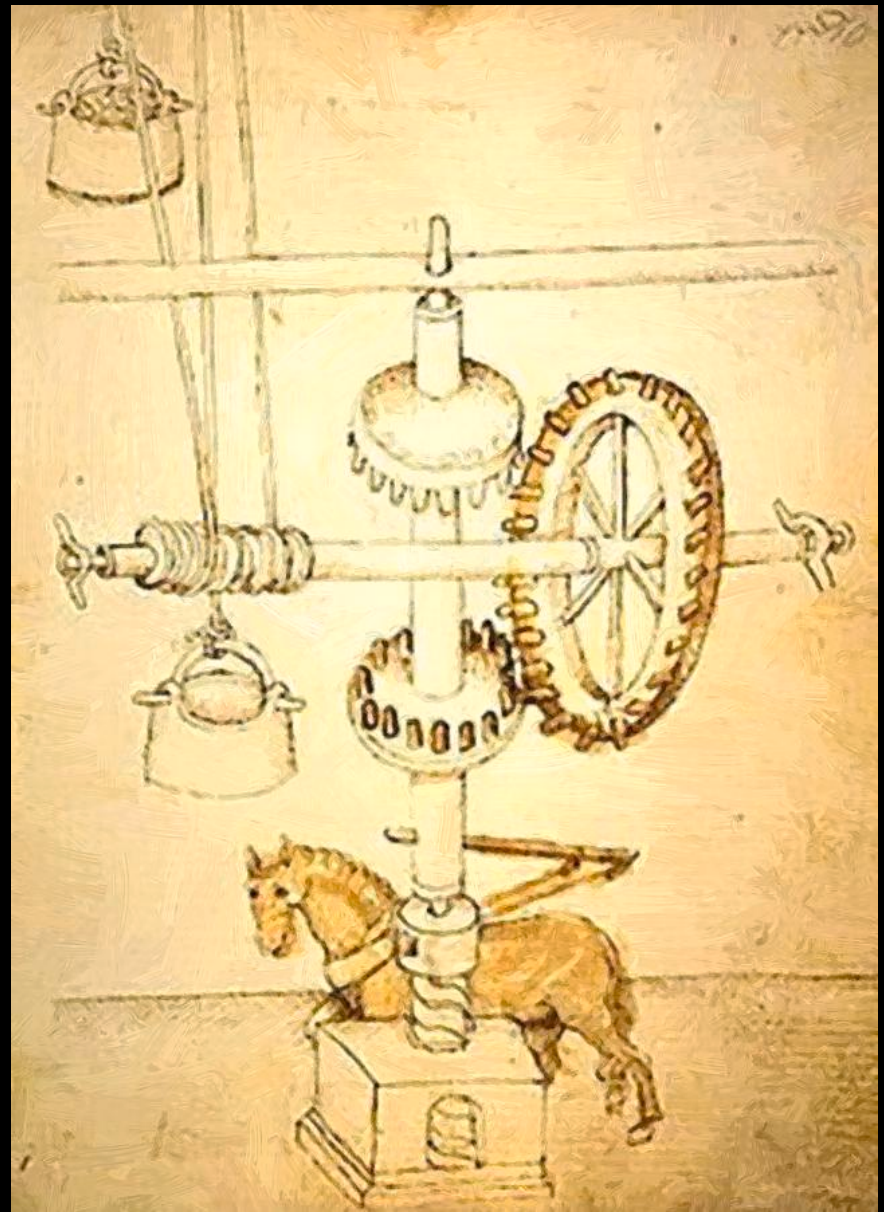
- Les ingénieurs de la Renaissance sont dans un environnement favorable à leurs inventions.

- Les ingénieurs de la Renaissance sont dans un environnement favorable à leurs inventions.
- Filippo Brunelleschi, orfèvre et ingénieur, réalise la coupole du Dôme en inventant une manière de la construire sans soutien intérieur.

- Les ingénieurs de la Renaissance sont dans un environnement favorable à leurs inventions.
- Filippo Brunelleschi, orfèvre et ingénieur, réalise la coupole du Dôme en inventant une manière de la construire sans soutien intérieur.
- Il organise le chantier de façon rationnelle, invente des machines etc.
- Il utilise des modèles antiques et médiévaux, mais réalise de véritables innovations.

III. Des innovations techniques et formelles

1) Plus haut, plus grand

2) Plus vite, en plus grande quantité

- L'imprimerie européenne naît dans un contexte favorable : autres formes de reproduction des textes, imprimerie en Asie, collaboration avec la bourgeoisie marchandes, grandes industrie médiévales.

- L'imprimerie européenne naît dans un contexte favorable : autres formes de reproduction des textes, imprimerie en Asie, collaboration avec la bourgeoisie marchandes, grandes industrie médiévales.
- L'imprimerie européenne naît à Mayence e 1452 avec Johann Gutenberg

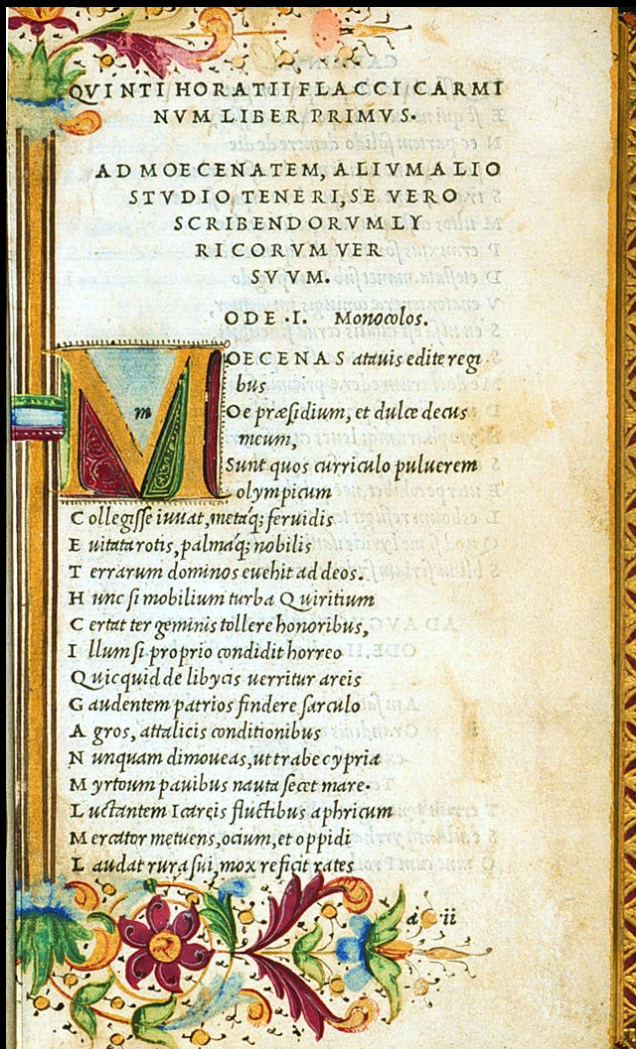
- L'imprimerie européenne naît dans un contexte favorable : autres formes de reproduction des textes, imprimerie en Asie, collaboration avec la bourgeoisie marchandes, grandes industrie médiévales.
- L'imprimerie européenne naît à Mayence e 1452 avec Johann Gutenberg
- Elle se diffuse rapidement en Italie et en France.

Chants royaux sur la Conception
couronnés au Puy de Rouen,
Etienne Collault, v. 1530.

Recueil sur les métiers Jan Van Der Straet dit Stradanus
(1523-1605), Philip Galle (1537-1612)

Alde Manuce (Aldo Manuzio), imprimeur humaniste

III. Des innovations techniques et formelles

- 1) Plus haut, plus grand
- 2) Plus vite, en plus grande quantité
- 3) Plus loin, toujours plus loin**

- Avant Christophe Colomb, depuis le XIIe siècle s'aventurent dans des terres peu connues : Marco Polo (1254-1324) par exemple.

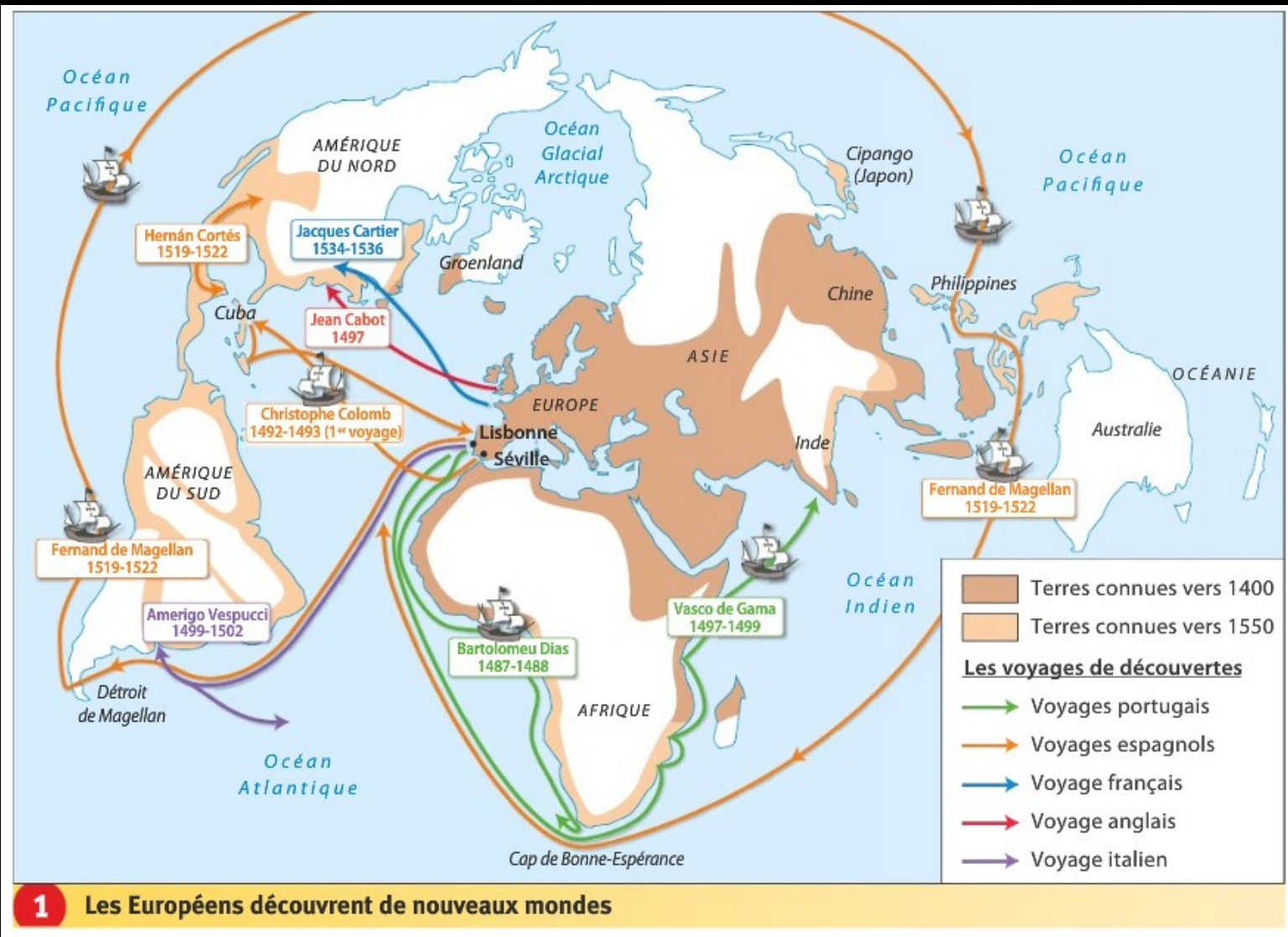

- Avant Christophe Colomb, depuis le XIIe siècle s'aventurent dans des terres peu connues : Marco Polo (1254-1324) par exemple.
- On est dans un contexte d'attente de la fin du monde. Colomb est persuadé qu'il faut aller vers l'Ouest pour découvrir de nouveaux peuples et les convertir.

Les voyages de découverte au XVe et au XVIe siècle

- Avant Christophe Colomb, depuis le XIIe siècle s'aventurent dans des terres peu connues : Marco Polo (1254-1324) par exemple.
- On est dans un contexte d'attente de la fin du monde. Colomb est persuadé qu'il faut aller vers l'Ouest pour découvrir de nouveaux peuples et les convertir.
- À la fin du XVe siècle, les explorations s'accroissent.

Les voyages de découverte au XVe et au XVIe siècle

Conclusion
