

L'ART DE LA RENAISSANCE

A la fin du XIVème siècle, naît en Italie un mouvement intellectuel et artistique en rupture avec la tradition médiévale : l'**humanisme**. Il replace l'homme au centre du monde : l'individu devient une préoccupation majeure dans tous les domaines, de la science à l'art en passant par la religion. La **Renaissance** des arts accompagne ce mouvement. Les peintres, les sculpteurs et les architectes inventent de nouvelles formes d'expression et mettent leur créativité au service des princes.

Les foyers de la Renaissance

La Renaissance artistique est née en Italie, le pays des princes, des banquiers, et des riches marchands. Les grandes familles cherchent à attirer les artistes qui décoreront leurs palais et leurs chapelles.

- Au XVème siècle (= le *Quattrocento* pour les Italiens), le lieu de création le plus novateur est **Florence**, grâce à la puissante famille des **Médicis**. Parmi les artistes les plus célèbres, se trouvent l'architecte **Brunelleschi** qui achève le dôme de la cathédrale de Florence en 1436 ; les peintres **Botticelli** et **Léonard de Vinci**, ingénieur, mathématicien, anatomiste, peintre et sculpteur.
- Au XVIème siècle (le *Cinquecento*), c'est **Rome** qui devient la capitale de la Renaissance. Les papes **Jules II** (1503-1513) et **Léon X** (1513-1521), décident d'embellir la Ville, capitale de la Chrétienté. Ils font appel à de grands artistes qui rivalisent de créativité : **Michel-Ange** et **Raphaël**.
- A la même époque, **Venise** abrite une grande école de peinture avec **Le Titien** et **Véronèse** tandis que l'architecte **Palladio** embellit la ville et ses alentours de villas dont le style sera imité dans toute l'Europe.

La diffusion en Europe

La Renaissance italienne se diffuse en Europe par divers moyens :

- La correspondance ou les rencontres entre les artistes qui se rendent visite et sont accueillis dans les cours princières ;
- Les voyages des marchands et des collectionneurs ;
- Les guerres d'Italie (1494-1559)
- Les missions diplomatiques.

En France, les rois invitent des artistes étrangers dans leurs châteaux. Ainsi, Léonard de Vinci sera l'hôte de François Ier à Amboise. L'influence italienne est cependant inégale.

Une esthétique nouvelle

- **La référence à l'Antiquité** : Les humanistes retrouvent et traduisent **les textes** de l'Antiquité gréco-romaine auxquels se réfèrent les artistes de la Renaissance. La mythologie leur offre un répertoire inépuisable de sujets. Mais des **traités d'architecture** (notamment celui du latin Vitruve) permettent aussi aux architectes de rivaliser avec leurs ancêtres. Ainsi, des églises s'ornent de *coupoles*

spectaculaires plus grandes que celle du Panthéon de Rome. Enfin, **la statuaire antique** influence les peintres et les sculpteurs qui, à l'aide des progrès de l'anatomie, montrent la *beauté du corps humain*.

- **Un art centré sur l'homme** : si les grands thèmes religieux continuent à inspirer les artistes, ils attachent de plus en plus d'importance aux *sujets profanes* (paysages, scènes d'intérieur ...). De même, le désir de gloire des princes ou des riches permet le développement du *portrait* qui cherche à restituer fidèlement l'individualité du modèle, mais favorise aussi la *décoration intérieure des palais* ou *l'aménagement des jardins*.
- **Des moyens techniques appropriés**, la *peinture à fresque* par exemple (peinture murale où les couleurs sont disposées sur un enduit frais qui fixe les pigments) ou la *peinture à l'huile* (mise au point par des Flamands, à base d'huile de lin et de noix, elle permet un rendu plus lumineux et donne mieux l'illusion de la réalité). En fin, les *lois de la perspective* donnent, elles aussi, l'illusion de la réalité.

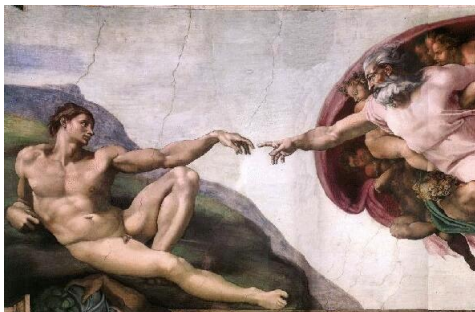
*Dôme de Brunelleschi
Santa Maria del Fiore Florence*

*Léonard de Vinci, proportion de l'homme (1492)
Venise, Galerie de l'Académie*

*Titien, Autoportrait (1566)
Prado, Madrid*

*Michel-Ange, La création d'Adam (1508-1512)
Chapelle Sixtine, Rome*

*Raphaël, portrait de Baldassar Castiglioni
(1515)
Paris, Musée du Louvre*

*Palladio, Villa rotonda (1568-1571)
Près de Vicenze*

*Veronèse, Les noces de Cana (1562-1563)
Paris, Musée du Louvre*

*Botticelli, la naissance de Vénus
(1485)
Musée des Offices, Florence*