

03 - Florence (1420-1492) : éléments d'un renouveau pictural

Emilie d'Orgeix

Plan de la séance

1 – Tradition et nouveauté à Florence (1420-1440)

Lorenzo Monaco (1370-1424)

Gentile da Fabriano (1370-1427)

2 – L'intellectualisation des discours

Leon Battista Alberti : *De Pictura et De Aedificatoria*

Filippo Brunelleschi : la perspective linéaire

Marsile Ficin et Ange Politien : la fondation de l'académie platonicienne

3- L'expression du renouveau pictural

Masaccio (1401-1428)

Piero Della Francesca (v. 1415-1492)

Paolo Ucello (1397-1475)

1 – TRADITION ET NOUVEAUTÉ

Lorenzo
Monaco
(1370-1424),
*Adoration des
mages*, 1421-
22, tempera
sur bois, 144
x 177 cm,
Florence,
Galerie des
Offices

-Florentin,
Religieux,
Peintre,
enlumineur,
miniaturiste

-Maître de Fra
Angelico

2 – L'INTELLECTUALISATION DES DISCOURS

Léon Battista Alberti (1404-1472)

Florentin né à Gènes, poète, architecte, musicien, philosophe, peintre et sculpteur italien.

1420-28 : études de Droit à Gènes.

1432 : séjour à Rome

1435 : De Pictura , De Statua

1440 : De Famiglia

V. 1450 : se consacre à l'architecture

Nombre d'oeuvres inachevées

1450 : paternité du palazzo Rucellai , Florence

1450 : Tempio Malatestiano, Rimini

1452 : De Aedificatoria

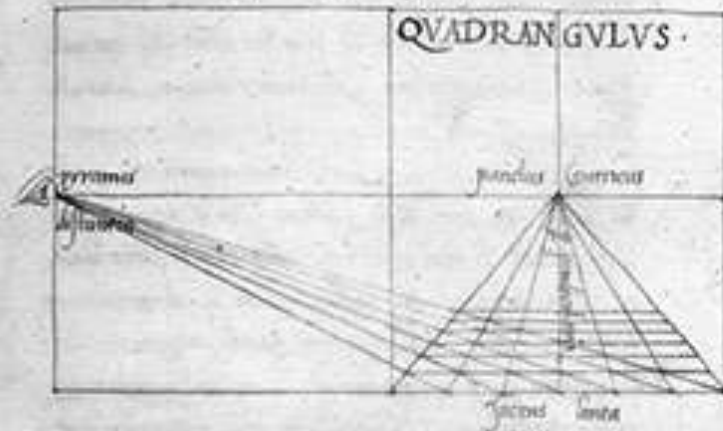
1557-58 : Facade de Santa Maria Novella Florence

1460 : San Sebastiano, Mantoue

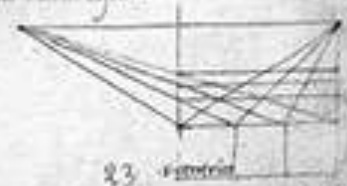

Leon Battista Alberti,
De Pictura, v. 1432-35

linearem afectionem ad singulas iacentis linee di-
 uisiones prosequor. Sed in successibus quantitibus
 transuersis hunc modum eruo
 Ars Positionis plani peroptima

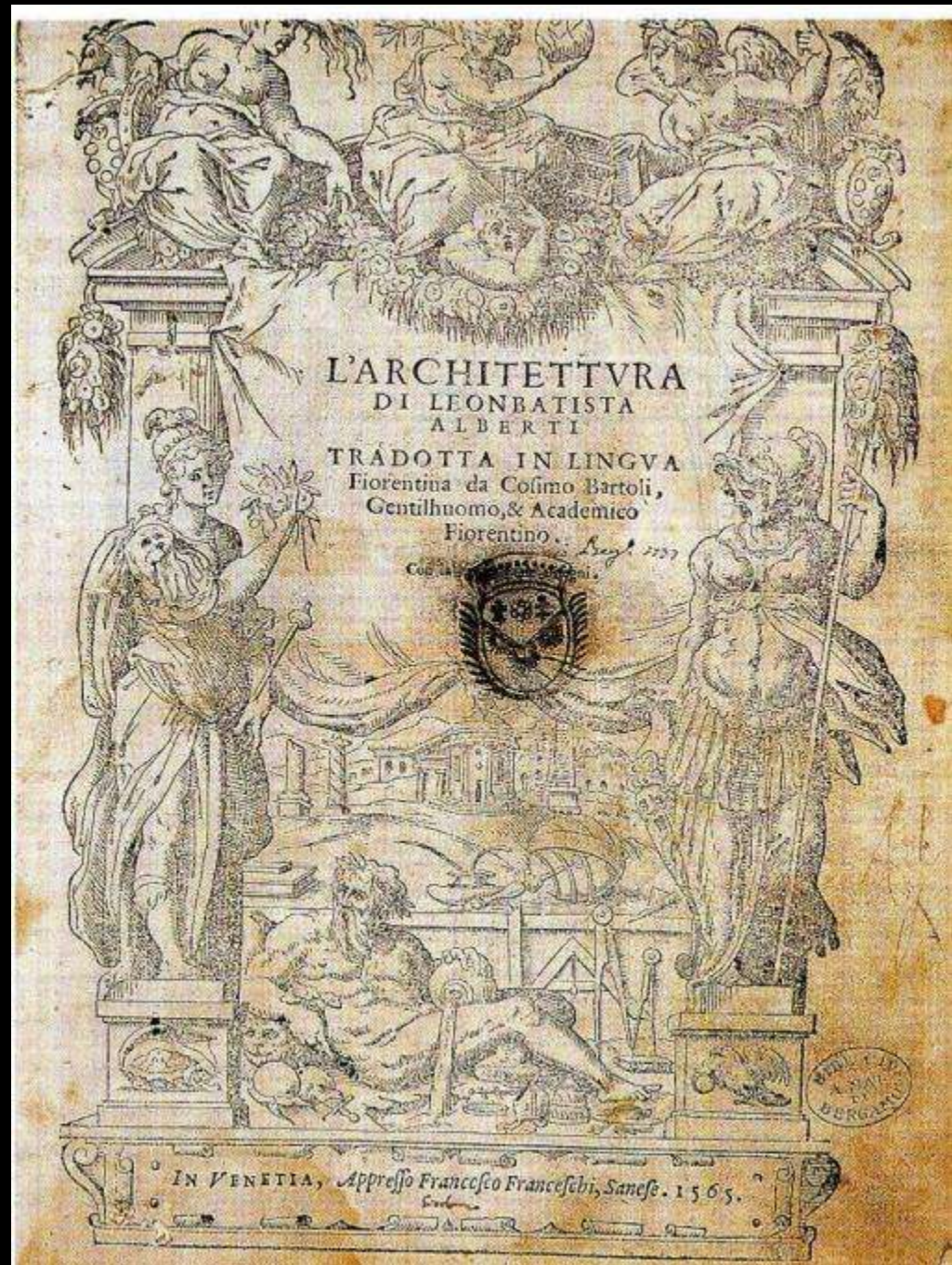

Habeto Areolam in qua describo lineam unam rectam hanc
 ducto p. eas partes in qua iacentis linea quadranguli ducta
 est. Dehinc pono supra ab hac linea punctum unum ad
 acce. lineę caput perpendiculariter. cum deo q. si in qua
 dimidia centricus punctus a. accente linea ducta quatuor
 q. distant ab hac puncto ad singulas lineas quatuor
 divisiones singulas lineas ducto cum quatuor ordinis distant

Leon Battista Alberti, *De
Architettura* ou *De la
Construction*, v. 1452.

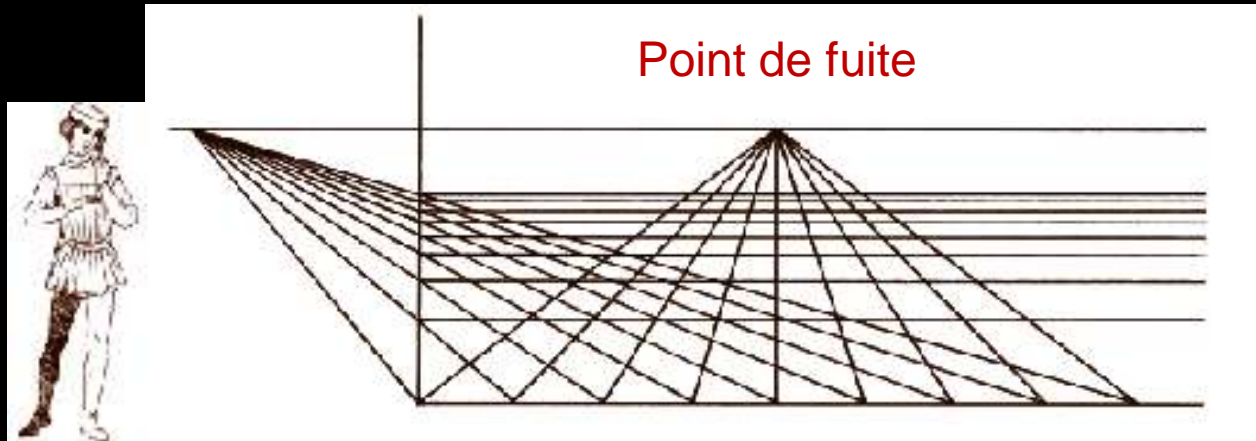

1. Travail sur le dessin et la perspective

Lignes orthogonales

Distance de l'œil à la peinture

Ligne
d'horizon

Ligne de sol

Module d'un
braccio (environ
40 cm)

Leon Battista Alberti,
Santa Maria Novella,
(façade), Florence,
1457-58

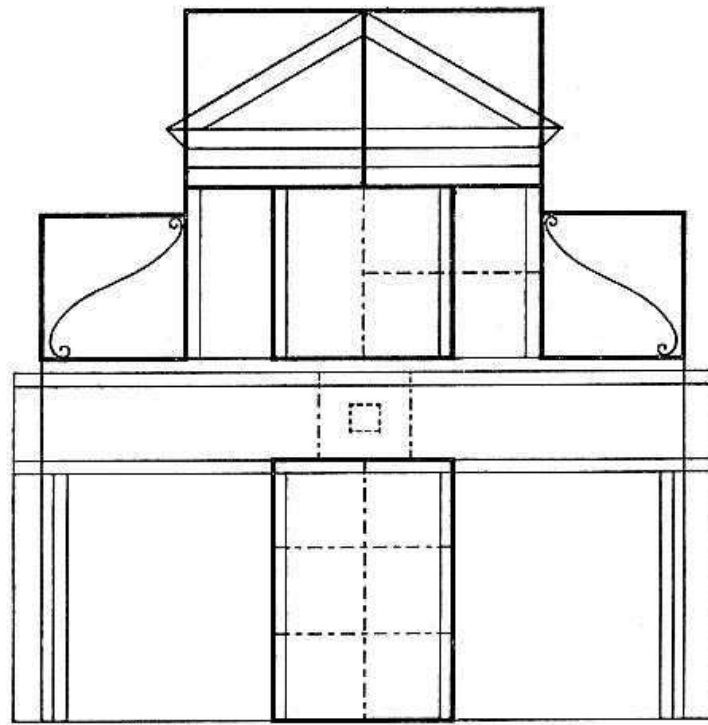
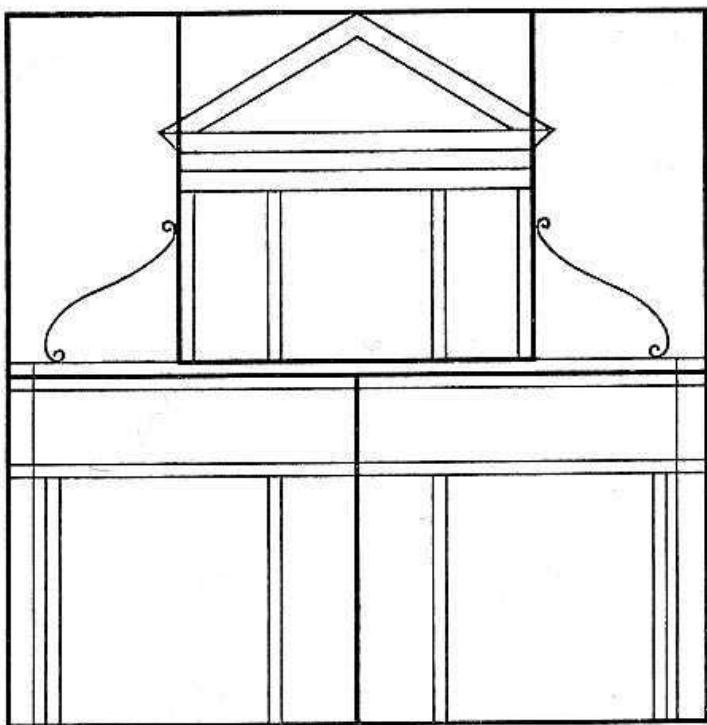

Basilique de San Miniato al Monte,
(hauteurs de) Florence, XIe siècle

Leon Battista Alberti, Santa Maria
Novella, Florence, 1457-58

2- Retour vers l'Antiquité, église de San Francesco, *Le Tempio Malatestiano*, Rimini (inachevé), 1450 - 1468

Filippo Brunelleschi (1377-1446)

Orfèvre, sculpteur, architecte,
ingénieur.

1401-1402 - Porte du baptistère
(recalé, par dépit part pour Rome
avec Donatello étudier la sculpture
et l'architecture antique)

1418 - Concours achèvement du
dôme de la Cathédrale de Florence
(réalisation 1420-1446)

1419-1424 - Loggia de l'hôpital
des Innocents (Ospedale degli
Innocenti)

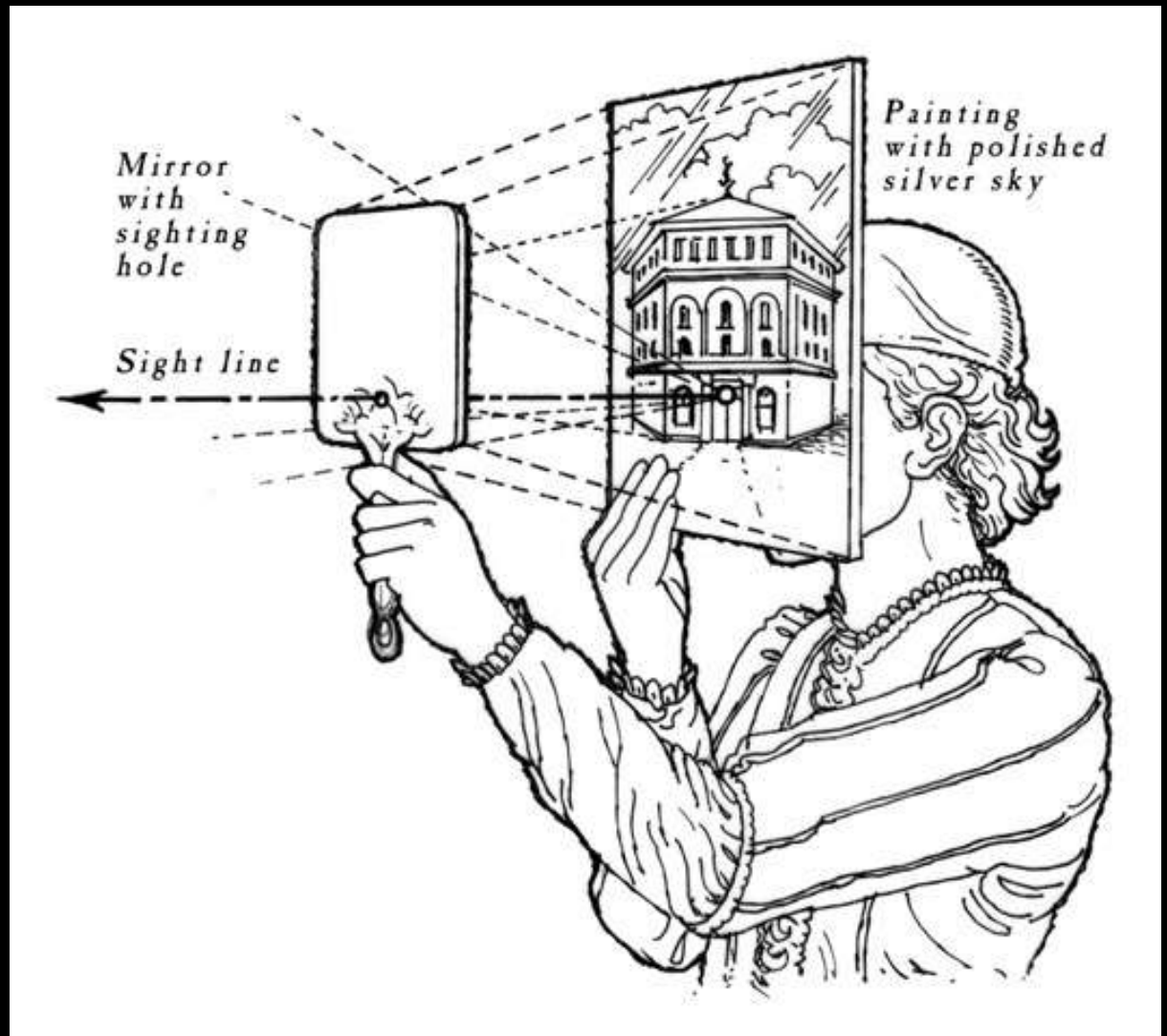
1421-25 - vieille sacristie, Eglise
de San Lorenzo

1433 - Chapelle des Pazzi (1442-
49 pour la réalisation)

1444 - Eglise de Santo
Spirito, Arnolfo di Cambio (Sta
Maria del Fiore, 1296, Baptistère
dès le XIe siècle, Campanile de
Giotto mil. XIV e s

Schéma de
fonctionnement
de la perspective
artificielle ou
linéaire selon
Brunelleschi

Perspectiva artificialis
(qui remplace la
perspectiva naturalis
(l'optique)

Perspective : Manière de
représenter les objets sur un
plan, de telle sorte qu'ils
paraissent garder leurs
distances respectives

Marsile Ficin (1433-1499)

Philosophe et traducteur de
textes antiques

Protégé de Cosme de
Médicis

Précepteur de Laurent de
Médicis

1462 : fondation de
l'académie platonicienne
dans l'une des villas
médicéennes (villa Careggi)

Grands textes de Marsile Ficin

- *Theologia Platonica
de immortalitate
animae.*

- *Commentarium in
convivium Platonis*

- De Amore

MARSILE FICIN

COMMENTAIRE
SUR LE BANQUET DE PLATON,
DE L'AMOUR

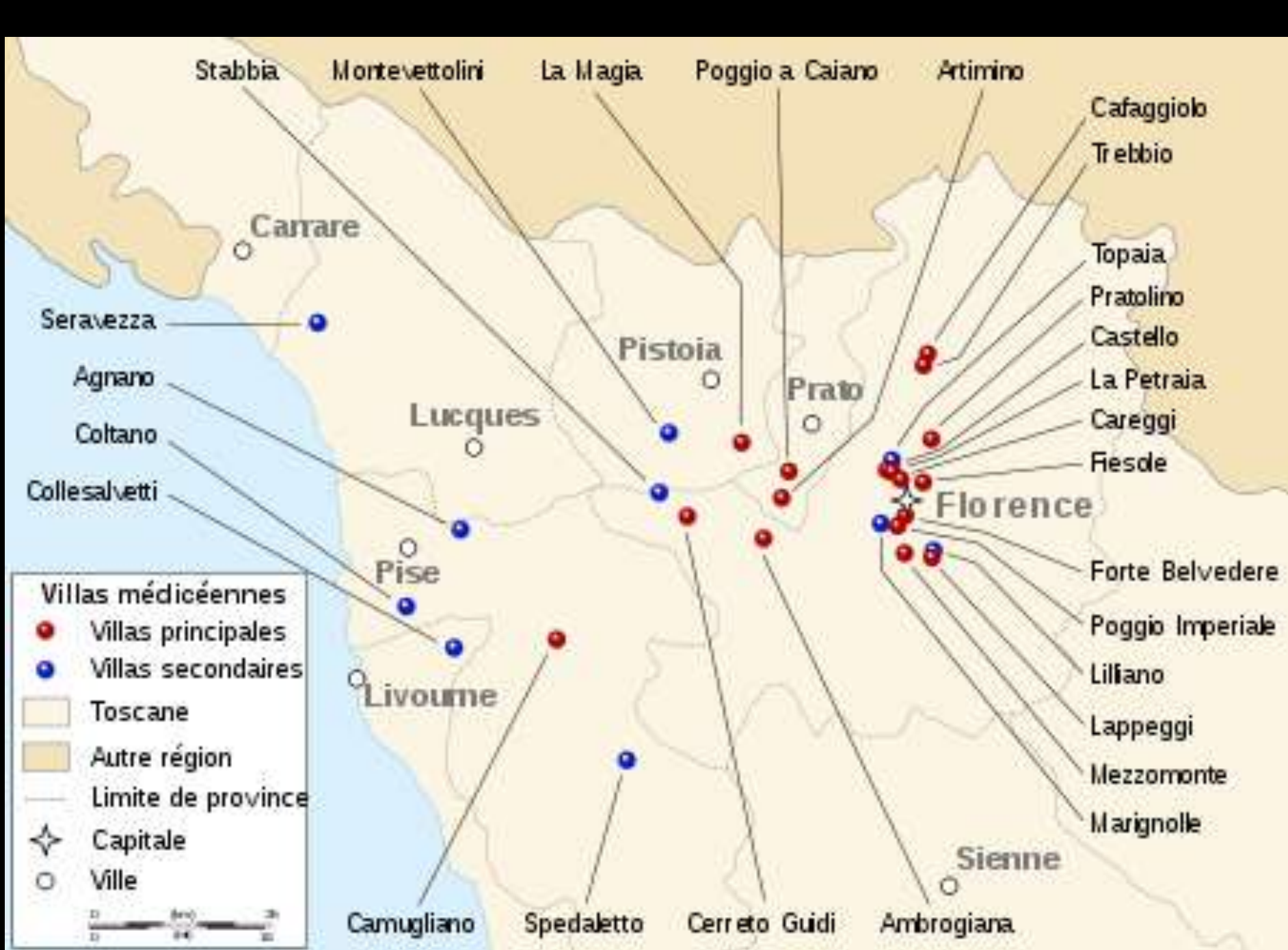
COMMENTARIUM
IN CONVIVIVM PLATONIS,
DE AMORE

LES CLASSIQUES

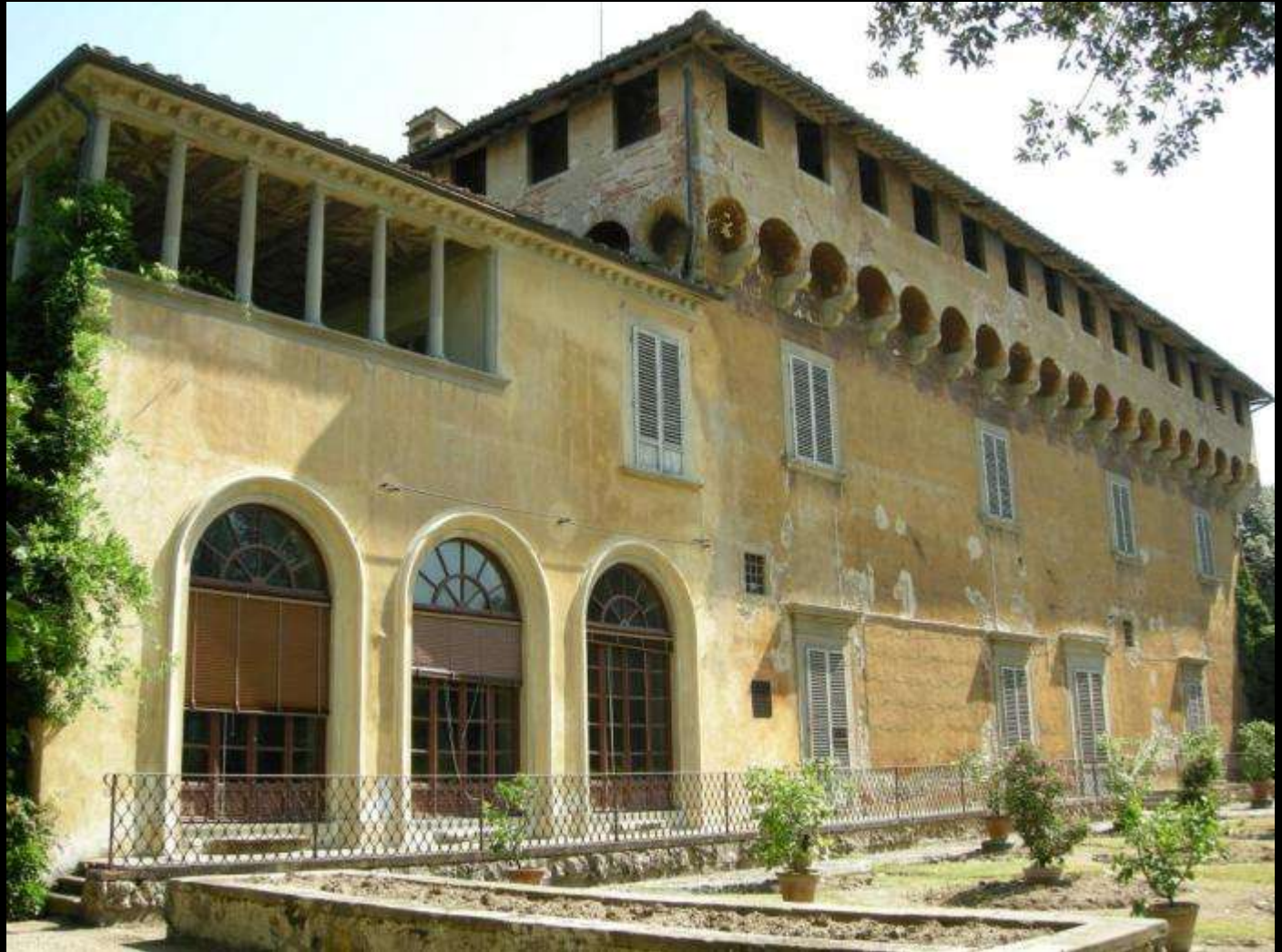

DE L'HUMANISME

LES BELLES LETTRES

Villa Careggi, Toscane, siège de l'académie platonicienne et lieu de décès de Marsile Ficin.

Ange Politien (1454 – 1494)

Le prince des Humanistes

Auteur, poète, traducteur
d'auteurs antiques.

1470 : professeur de
littérature grecque et
romaine.

Favori des Médicis,
précepteur des deux fils de
Laurent de Médicis.

1475 : compose les
« Stances » pour le tournoi de
Julien de Médicis en 1362
vers.

1480 : *Orphée* (pièce de
théâtre pour la cour des
Gonzague à Mantoue).

3 – L'EXPRESSION DU RENOUVEAU PICTURAL

Tommaso di Ser Giovanni di Mone Cassai, dit Masaccio (1401-1428)

Peintre florentin

1419 : déjà connu comme *dipintore* à Florence.

1422 : inscrit à la guilde des artistes de Florence « Arte dei Medici e Speziali »

1424 : s'associe avec Masolino , son aîné.

Sainte-Anne, vierge à l'enfant,

1426 : polyptique de Pise

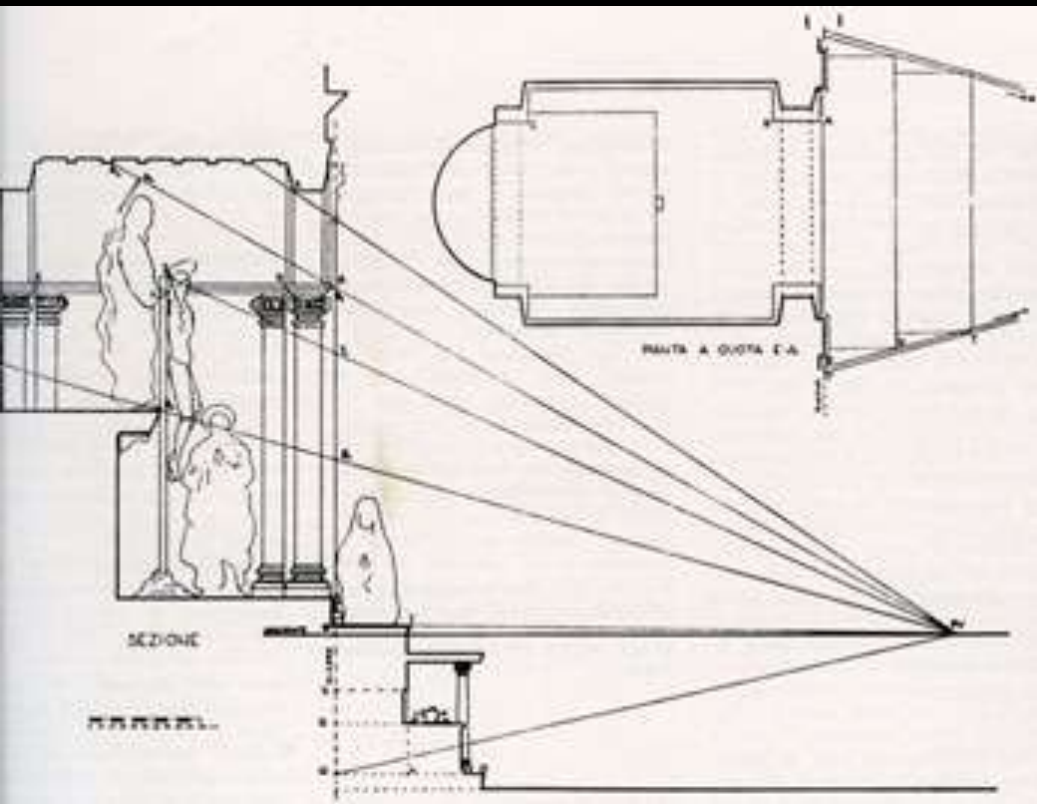
1425-1428 : Sainte Trinité, Santa Maria Novella.

1424-1427 : chapelle Brancacci, Florence

Carrière très courte – meurt à 27 ans dans des circonstances obscures

Masaccio, *La Trinité*,
Santa Maria Novella,
Florence, fresque, 667
x 317 cm, 1425-28

Masaccio, Masolino et Filippino
Lippi, fresques, église Santa
Maria del Carmine, chapelle
Brancacci, Florence,
vers 1425-1427.

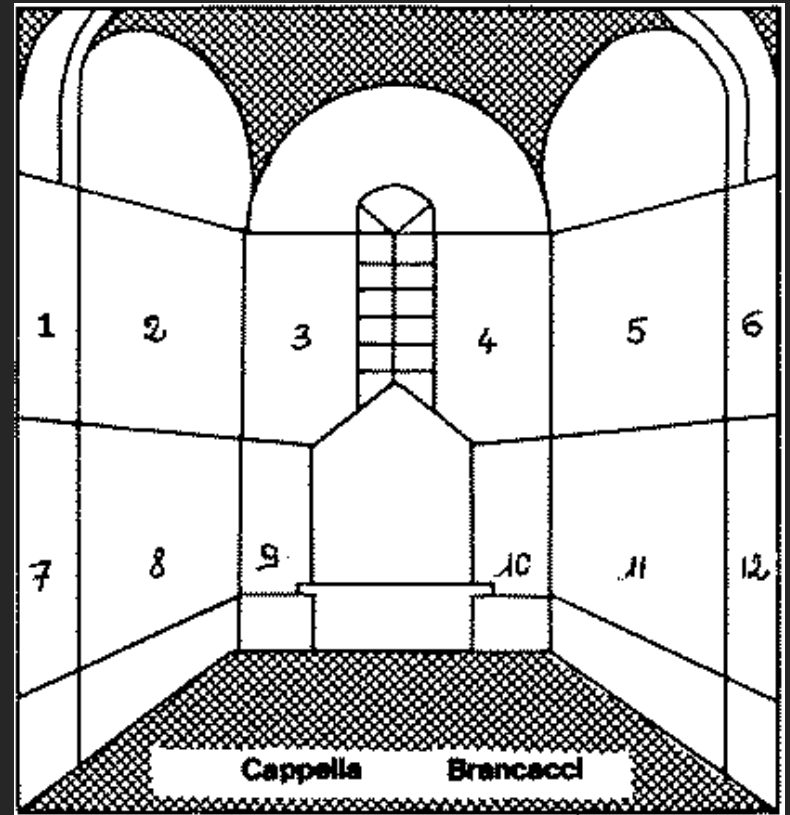
Plan des fresques de la chapelle B.

Fresques supérieures (de gauche à droite)

- 1/ Adam et Eve
- 2/ Paiement du Tribut (Masaccio)
- 3/ Prédication de saint Pierre (Masolino)
- 4/ Le baptême des néophytes (Masaccio)
- 5/ Saint Pierre guérissant un infirme
- 6/ La tentation d'Adam et Eve.

Fresques inférieures (de gauche à droite).

- 7/ Saint Pierre dans sa prison (Lippi)
- 8/ Saint Pierre ressuscitant le fils de Théophile.
- 9/ Saint Pierre suivi de Saint Jean (Masaccio)
- 10/ Distribution des biens et mort d'Ananias (Masaccio)
- 11/ Dispute avec Simon le magicien (Lippi)
- 12/ Saint Pierre libéré par un ange.

Masaccio, Masolino et Filippino Lippi, *Le tribut de Saint-Pierre*, v. 1427, 255 x 598, fresque, église Santa Maria del Carmine, chapelle Brancacci, Florence
- Composition multiple, perspective, ombres, contrapposto,

Évangile selon saint Matthieu

Chapitre XVII

17,23. Lorsqu'ils furent venus à Capharnaüm, ceux qui recevaient les didrachmes s'approchèrent de Pierre, et lui dirent: Votre maître ne paye-t-il pas le tribut?

Mt 17,24. Il dit: Oui. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint, en disant: Que t'en semble, Simon? De qui les rois de la terre reçoivent-ils le tribut ou le cens? de leurs fils, ou des étrangers?

Mt 17,25. Pierre répondit: Des étrangers. Jésus lui dit: Les fils en sont donc exempts.

Mt 17,26. Mais, pour que nous ne les scandalisons point, va à la mer, et jette l'hameçon, et tire le premier poisson qui montera, et en lui ouvrant la bouche tu trouveras un statère; prends-le, et donne-le-leur pour Moi et pour toi.

Didrachmes : percepteur d'impôt romain à Jérusalem.

Masaccio, Masolino et
Filipino Lippi, *Le tribut de
Saint-Pierre*, v. 1427, 255 x
598, fresque, église Santa
Maria del Carmine, chapelle
Brancacci, Florence

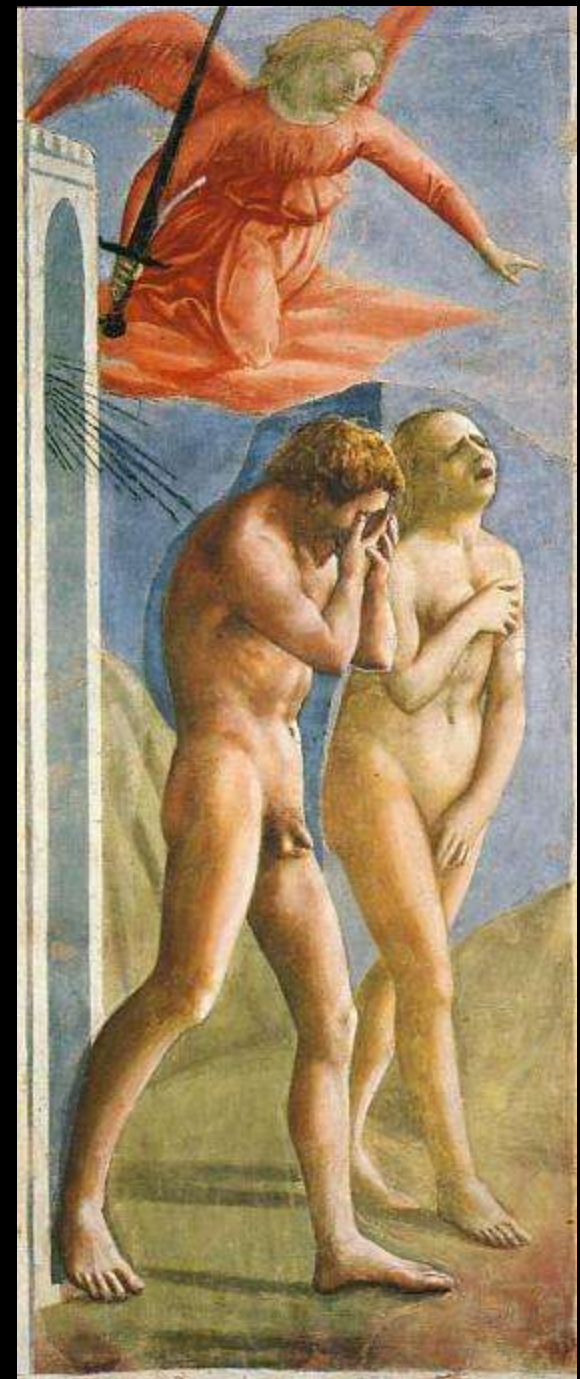

Masaccio, Masolino et Filippino Lippi, *La résurrection du fils de Théophile et Saint Pierre en chaire* (détail) , vers 1425-1427, Fresque, 212 x 597 cm, Florence, Eglise Santa Maria del Carmine, chapelle Brancacci

Masolino et Masaccio, *Le péché originel et l'expulsion du paradis*, v. 1425-27, 255 x 598 cm, fresque, église Santa Maria del Carmine, chapelle Brancacci, Florence

Piero Della Francesca (1412/1420 - 1492)

Peintre et théoricien.

Né à Borgo San Sepolcro (vallée du Tibre en Toscane)

Formé dans son village dans un atelier de fabricants d'étendarts.

1450-1451 : Ferrare , Venise, Rimini

1452 : La flagellation

1452-1459: Arezzo : Légende de la vraie Croix

1472 : Conversation sacrée

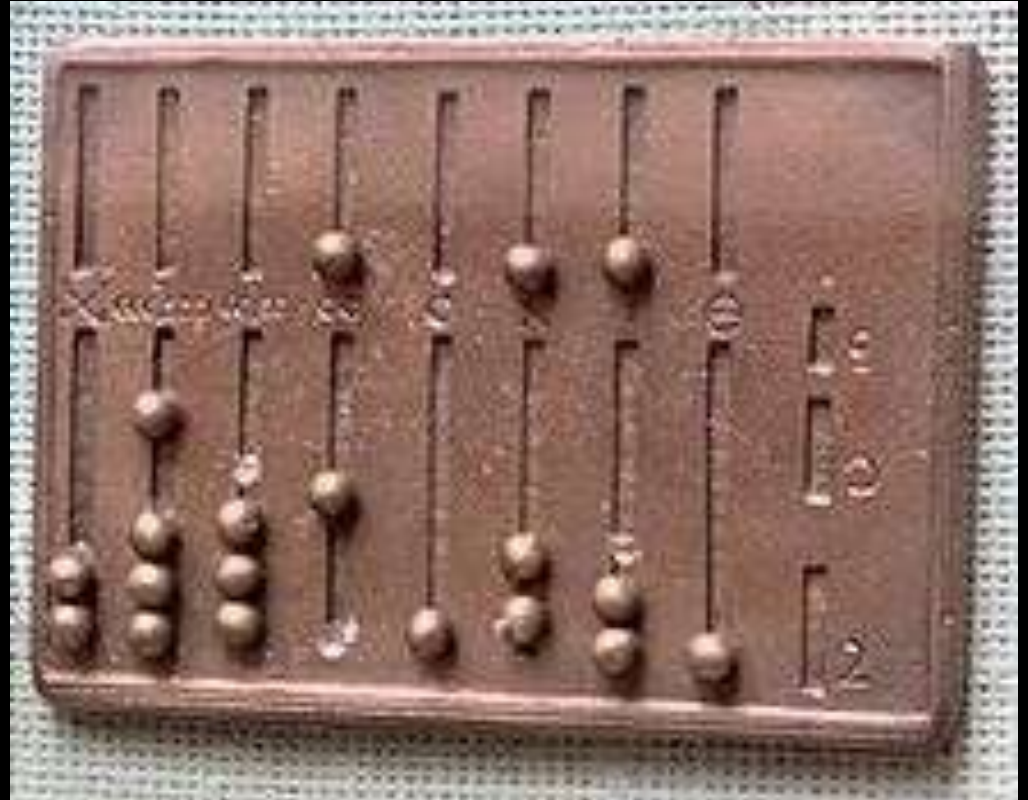
Ecrits :

- *De perspectiva pingendi*
- *De quinque corporibus regularibus*
- *De abaco*

Abaque : (table à poussière)
instrument mécanique
facilitant le calcul

Piero della Francesca, *La Flagellation du Christ*, huile sur bois, 59 x 81 cm, Galleria Nazionale delle Marche, Urbino, avant 1455

Piero Della Francesca,
La Conversation sacrée, huile sur bois,
248 x 150 cm, 1472.
Milan, Pinacothèque
de Brera

Paolo di Dono dit Uccello (1397-1475)

*Orfèvre, peintre, sculpteur,
architecte*

1401-1414 : Apprenti de Lorenzo Ghiberti aux côtés de Michelozzo, Donatello et Masolino. Il travaille sur les 2e portes du Baptistère

1424 : Membre de la guilde des peintres de San Lucca

1432 : travaille sur le chantier du dôme de Santa Maria dei Fiori de Brunelleschi

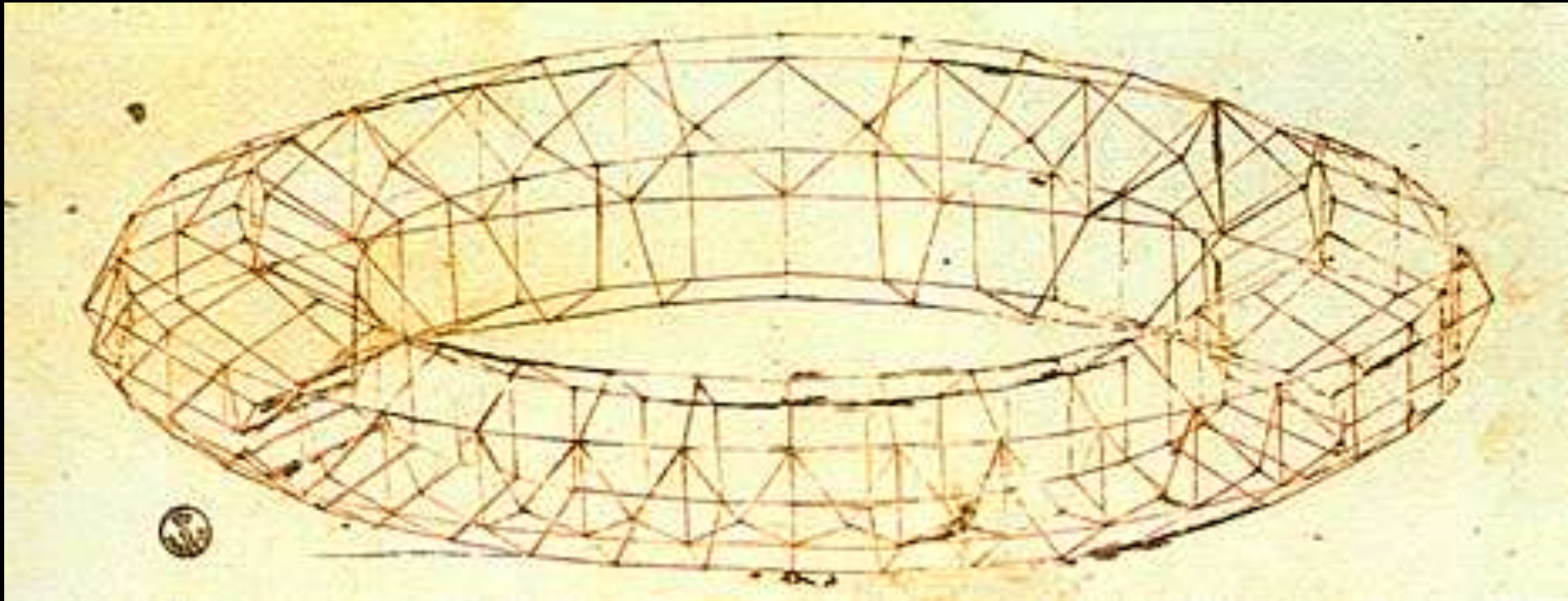
1439-40 : fresque de Saint Georges et le Dragon

1446-48 : *Le Déluge*, fresque du chiostro verde de Santa Maria Novella.

1456-60 : La bataille de San Romano (trptyque)

Paolo Uccello,
Mazzocchio, v. 1450.
dessin, musée du
Louvre

Paolo Uccello, *Le déluge ou l'arche volant*, fresque, Chiostro verde, Santa Maria Novella, Florence, 1446-48.

Paolo Uccello, *La bataille de San Romano*, huile sur bois, 182 cm X 323 cm, tryptique, panneau de la Galerie des Offices à Florence, 1458-60.

Reconstitution des panneaux de la bataille de San Romano dans la chambre de Laurent de Médicis.

