

05: LES COURS ITALIENNES : L'EXEMPLE DE FERRARE ET DE MANTOUE

Emilie d'Orgeix

Plan de la séance

1- Ferrare et la famille d'Este

1.1. Leonello d'Este

Pisanello (1395-1455)

Rogier van der Weyden (1399/1400- 1464)

1.2. Borso d'Este

Taddeo Crivelli (1425-1479)

Francesco del Cossa (1436 – 1477/1478)

1.3. Ercole I d'Este

Ercole de' Roberti (1450-1496)

Guido Mazzoni (1445-1518)

Biagio Rossetti (1447-1516)

2- Mantoue et la famille des Gonzague

2.1. Ludovico Gonzague (1444-1478)

Pisanello (1395-1455)

Andrea Mantegna (1431-1506)

Leon Battista Alberti (1404-1472)

2.2. Federico de Gonzague

Giulio Romano (1499-1546)

1- FERRARE ET LA FAMILLE D'ESTE

Ville de Ferrare

La dynastie de la famille d'Este

XIVe siècle

Alberto d'Este (1347-1393)

XVe siècle

Niccolo III (1383-1441)

Ses trois fils :

Leonello d'Este (1407- 1450)

Borso d'Este (1413-1471) – fils illégitime

Ercole I d'Este (1431-1505)

XVIe siècle

Alfonso I d'Este (1476-1534)

Ercole II d'Este (1508-1559)

Leonello d'Este (1407- 1450), règne de 1441-1450

Une nouvelle culture humaniste se met en place à Ferrare.

-**Arts et sciences** : Université ré-ouverte et développée

- **Peinture et sculpture** : Pisanello, Jacopo Bellini, Rogier van der Weyden, Piero della Francesca.

- **Enluminure** : Taddeo Crivelli

- **Architecture** : Léonello charge Leon Battista Alberti de rédiger de *De Aedificatoria*.

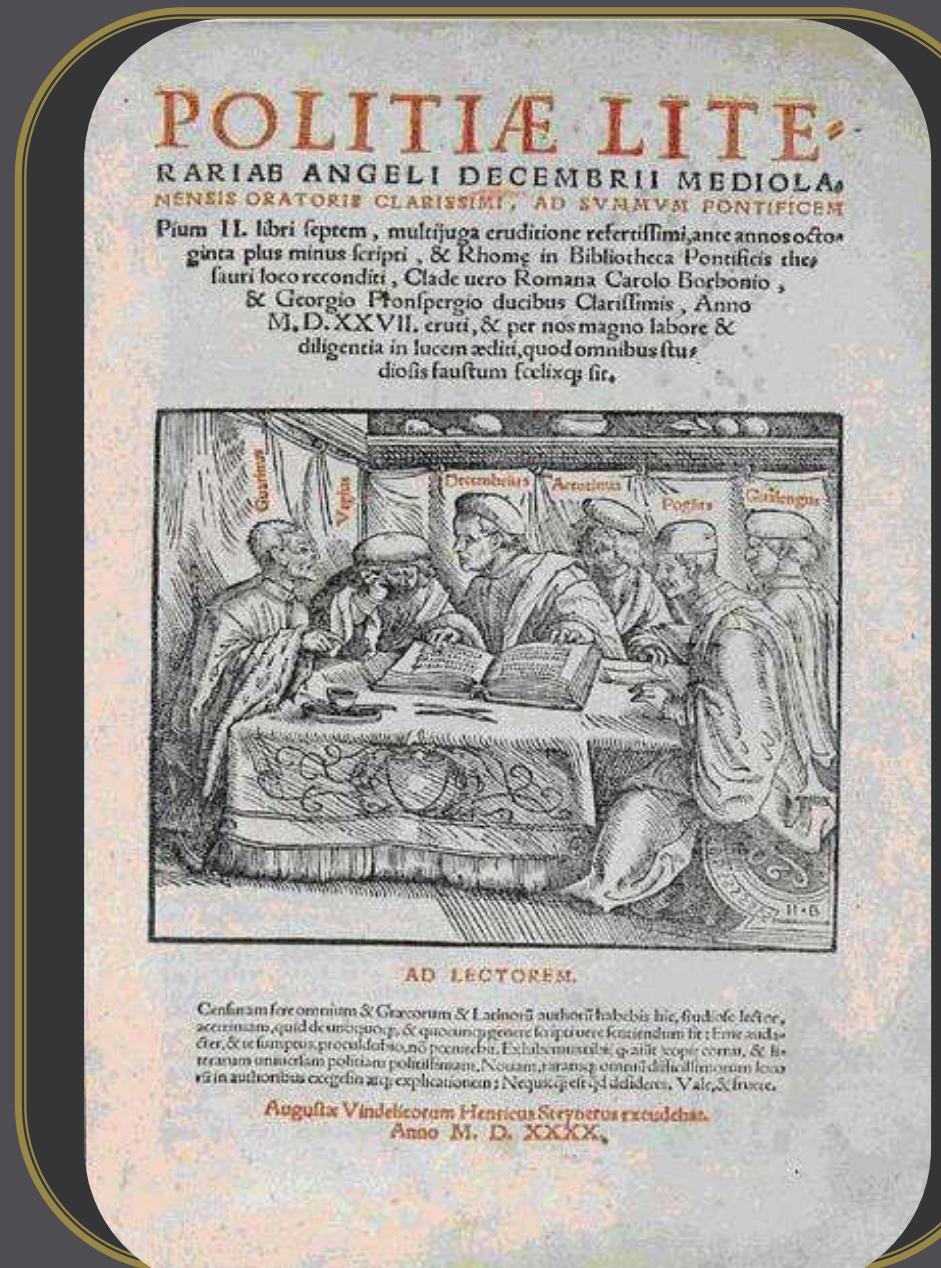

Angelo Decembrio (1415-1467)

De politia literaria, 1540.

Dialogue imaginaire entre
Leonello d'Este, Guarino da
Verona et plusieurs hommes
de lettres de son temps.

- Intérêt pour l'allégorie visuelle ou des expressions verbales.
- L'art envisagé comme source de spéculation intellectuelle.

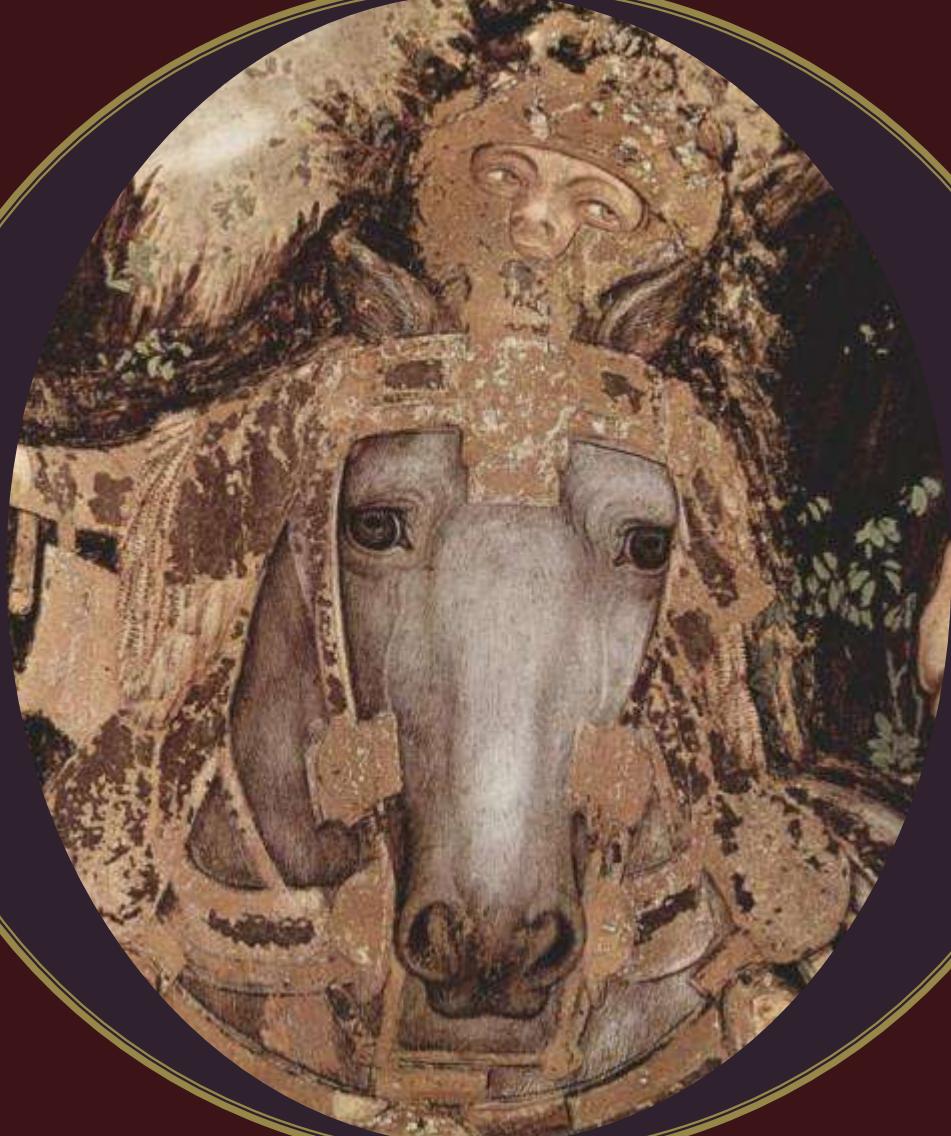

Antonio di Puccio Pisano dit Pisanello (1395 – 1455)

Peintre, médailleur et miniaturiste.

-Elève de Gentile da Fabriano.

-Actif à Ferrare pour la famille d'Este et à Mantoue pour les Gonzague

Pisanello,
médailles, BnF.
Cabinet des
Médailles, Paris.

1-2, Jean VIII,
Paléologue,
Empereur, 1439.
Avers: profil et
envers motifs
emblématiques.

2- Dame à la
licorne, 1447.

4- Alfonse V
d'Aragon, roi de
Naples et de Sicile,
« Venator
intrepidus », 1416.

*Tradition antique
de la médaille mais
technique nouvelle
de la cire perdue.*

Pisanello, *portrait de Leonello d'Este*, v.
1440, détrempe sur
bois, 28 x 19 cm,
Bergame, Académie
Carrara

Arrière-plan, décor
« mille fleurs » et
canon esthétique
physique médiéval
mais inspiration
antique dans le
traitement en profil et
dans l'habillement.

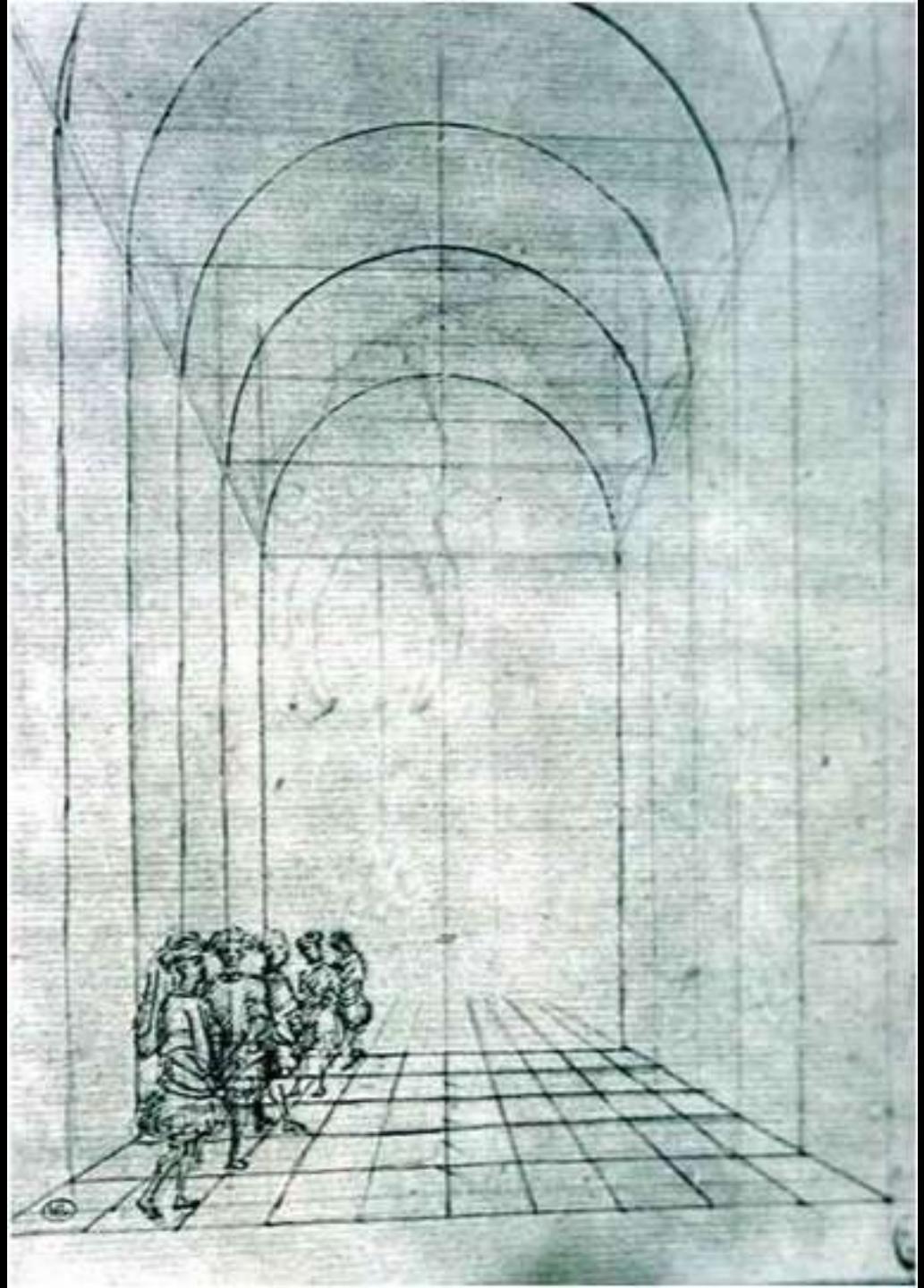

Pisanello, *Vision de St Eustache*, 1436, Tempera sur bois, 55 x 65 cm,
National Gallery, Londres

Roman chevaleresque

Pisanello, *Esquisse de perspective avec figures humaines*, v.
1440, plume et papier,
Musée du Louvre,
Paris.

Rogier van der Weyden dit Roger de La Pasture (1399/1400 – 1464)

1399 : naissance à Tournai

-V. 1420 débute probablement son apprentissage dans l'atelier de Robert Campin.

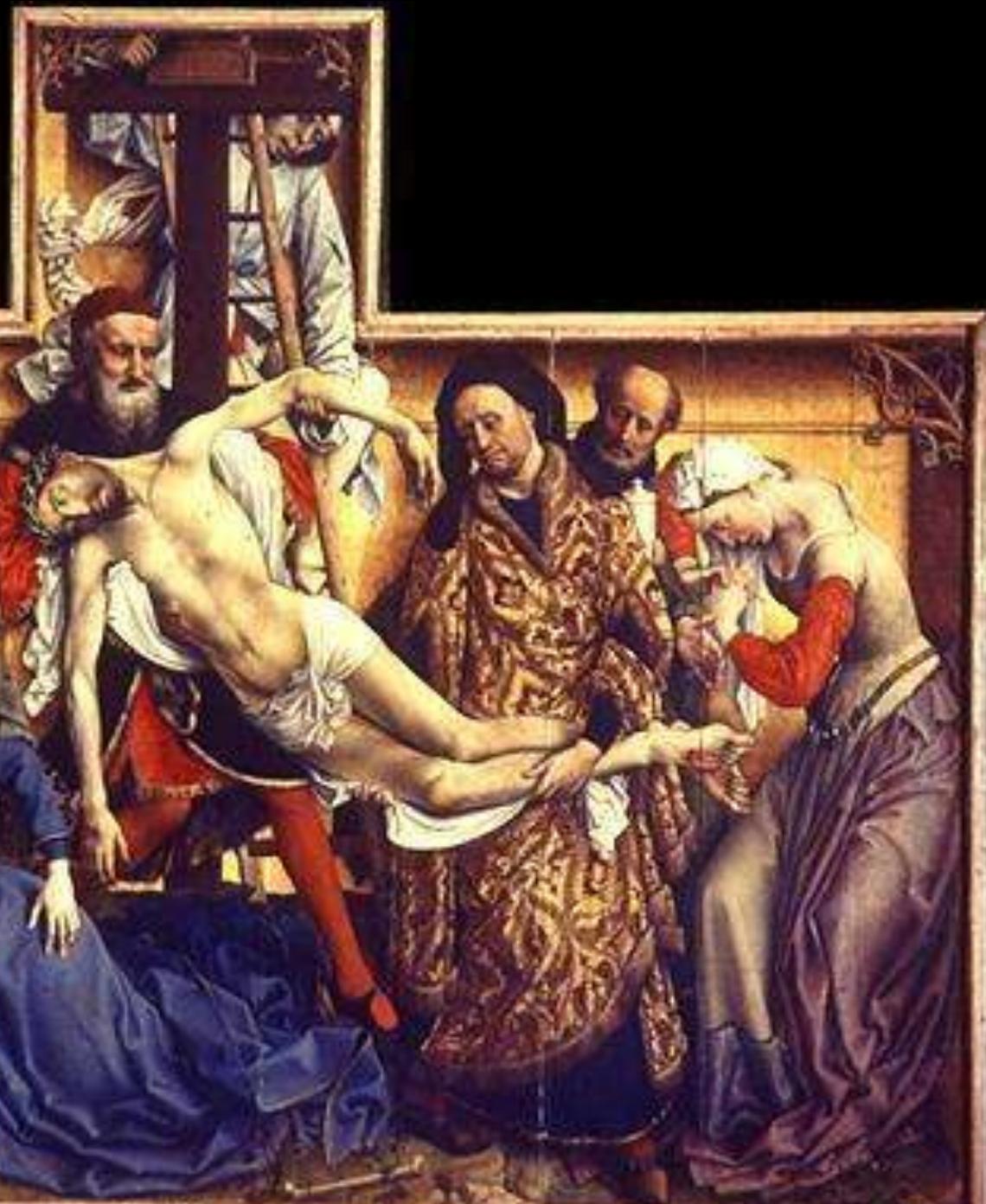
- 1427 : Campin prend officiellement Rogier van der Weyden comme élève
- 1432 : maître de la Guilde de Tournai
-- 1435 : s'installe à Bruxelles, est nommé peintre officiel de la ville (titre honorifique) sans salaire.
- 1442 : proche de la cour des ducs de Bourgogne.

- 1441 : mort de Jan van Eyck.
- 1450 : voyage à Rome et à Florence, admire les œuvres de Gentile da Fabriano.

- 1460 : forme à Bruxelles le peintre milanais Zanetto Bugatto, peintre de la famille des Sforza.
- 1464 : meurt à Bruxelles.

Rogier Van der Weyden,
Déposition, v. 1435, 220 x 260
cm, tempera sur bois, Musée du
Prado, Madrid. Réalisé pour
l'église Notre Dame hors les
murs de Louvain

Rogier Van der Weyden,
*Portrait de Francesco
d'Este*, huile sur bois,
1450, 29,8 x 20,3 cm The
Metropolitan Museum of
Art, New York.

Marteau : attribut franco-
bourguignon de
chevalerie. « martel de
connétable ». Bague
avec rubis ; victoire dans
un tournoi ?
Reconnaissance
officielle?

Borso d'Este (1413-1471) seigneur de 1450 à 1471

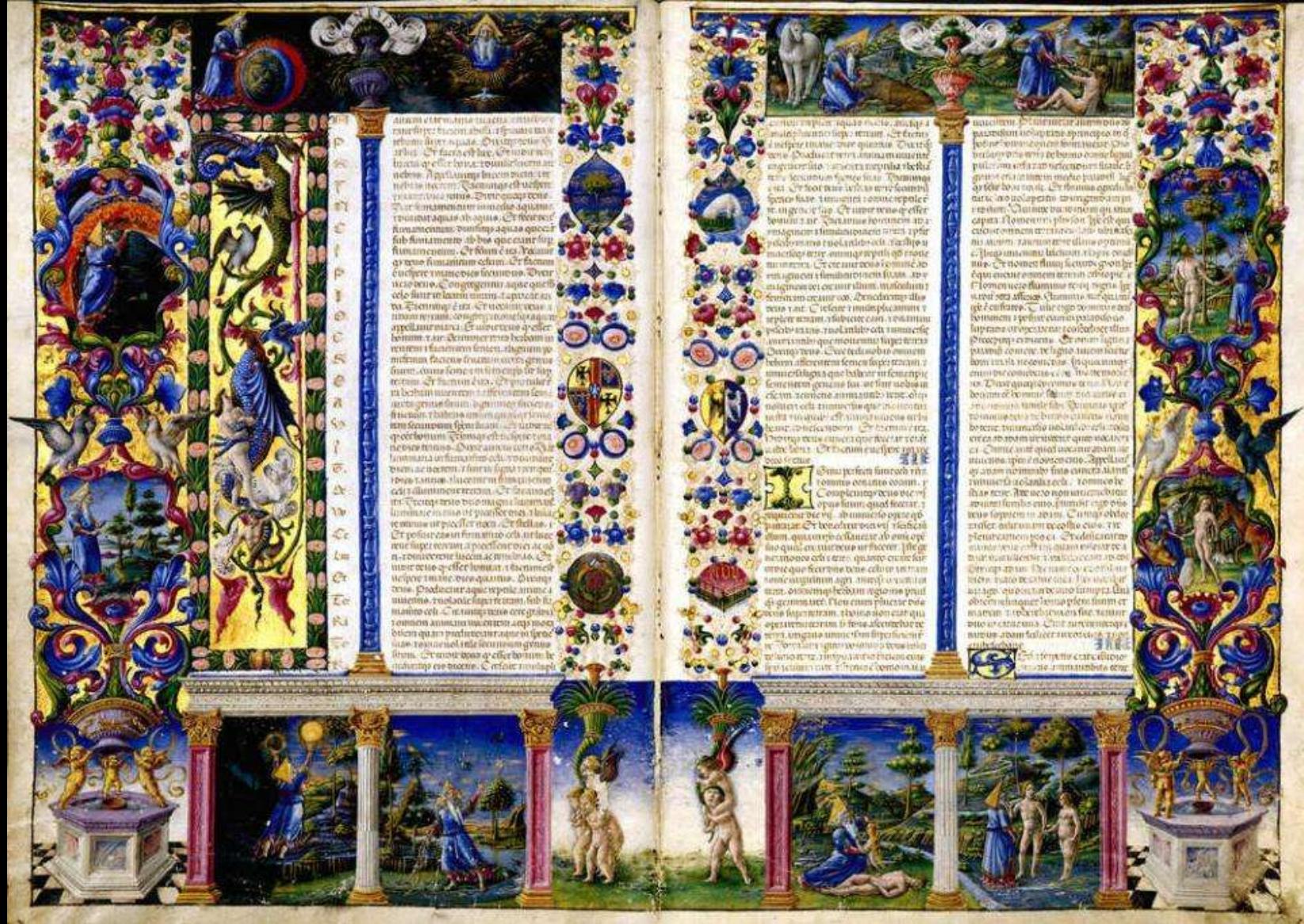
Frère de Leonello d'Este.
Versé dans l'art de la
miniature et favorisant une
création luxueuse et
imaginative.

Taddeo Crivelli (1425-1479), *Bible dite « de Borso d'Este »*,
enluminure sur parchemin,
Bibliothèque Estense,
Modène, 1455-1461

Une des œuvres favorites de Borso d'Este. Il emporte avec lui à Rome en 1471 pour être investi du titre de duc par le pape.

Taddeo Crivelli, *Bible dite « de Borso d'Este »*, enluminure sur parchemin , Bibliothèque Estense, Modène, 1455-1461

Taddeo Crivelli, *Bible dite « de Borso d'Este »*, détail de la cour de Salomon, enluminure sur parchemin , Bibliothèque Estense, Modène, 1455-1461

Francesco del Cossa (1436 – 1477-1478)

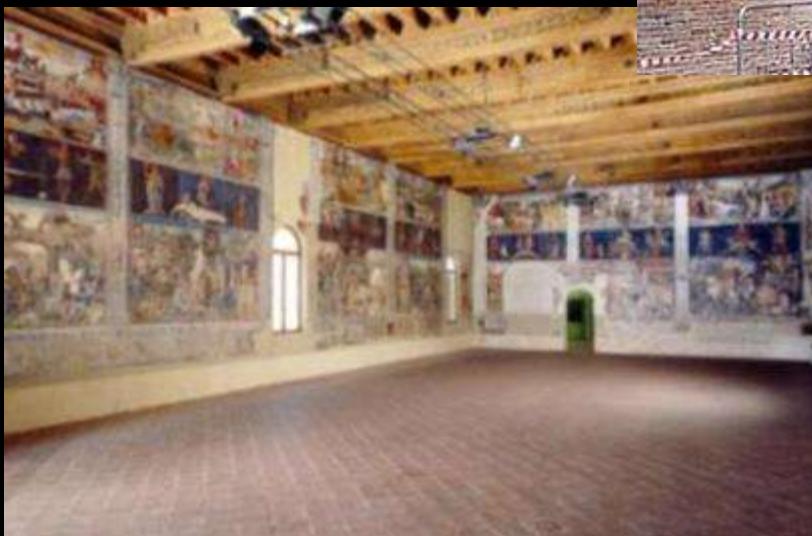
Peintre ferraraise qui a partagé sa carrière entre Ferrare et Bologne.

1469-70 : Son œuvre la plus importante et la décoration du palazzo Schifanoia à Ferrare.

1472 : Repart pour Bologne et achève sa vie à Bologne.

Palais Schifanoia le palais « qui éloigne l'ennui », Ferrare , v. 1420. Fesques

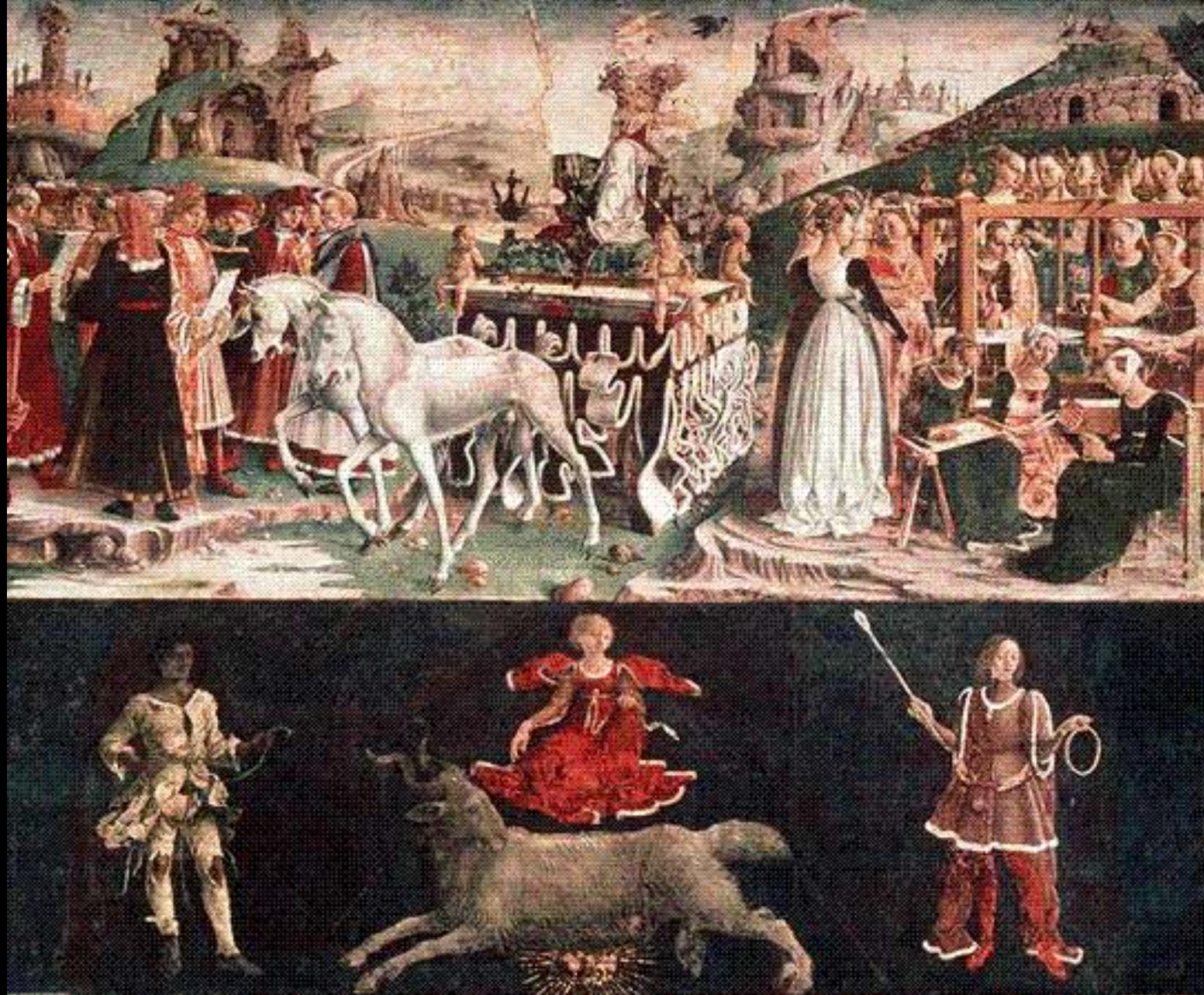
Programme par Pellegrino
Prisciani , astrologue,
bibliothécaire et
historiographe

Haut : triomphes des
Dieux présidant aux
mois et aux activités
humaines.

Milieu : les signes du
zodiaque

Bas : la vie de Borso et
de la cour.

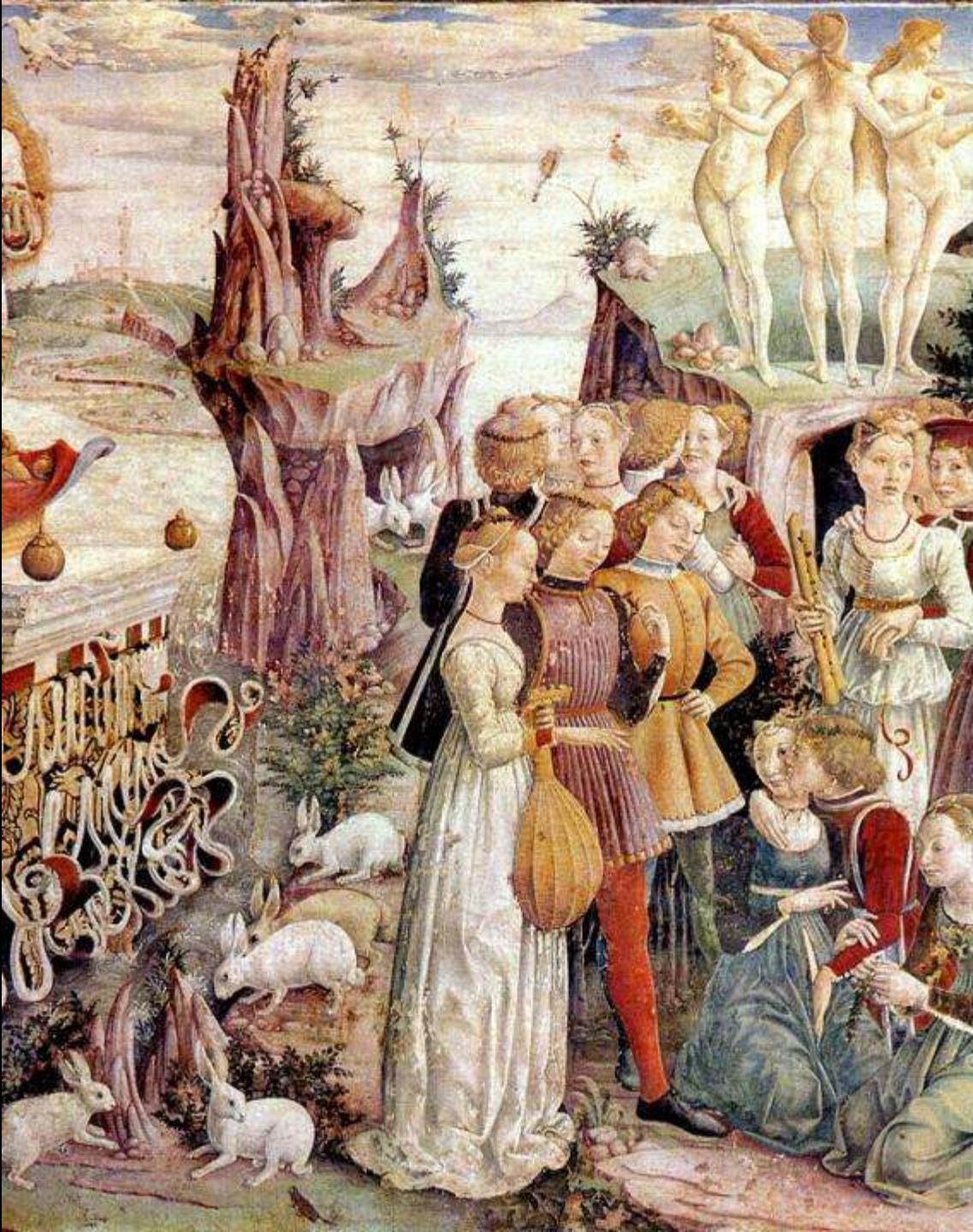

Francesco del Cossa (et ateliers), salon des mois, mois de mars ou le triomphe de Minerve (signe du bélier), fresques, 24 x 11 m, Palazzo Schifanoia, Ferrare, 1469-1470.

Francesco del Cossa (et ateliers), salon des mois, mois d'avril ou le triomphe de Vénus (signe du taureau), fresques, 24 x 11 m, Palazzo Schifanoia, Ferrare, 1469-1470.

Atelier de Francesco
del Cossa, *salon des
mois*, détail du mois
d'avril, fresques, 24 x
11 m, Palazzo
Schifanoia, Ferrare,
1469-1470.

Francesco del Cossa (et ateliers), salon des mois, détail (le signe du taureau), fresques, 24 x 11 m, Palazzo Schifanoia, Ferrare, 1469-1470.

Ercole I d'Este (1431-1505), règne de 1471 à 1505

- Théâtralisation de la ville.
Production de pièces de
Plaute et de Térence, 1486.
- Groupes de figures
sculptées
- Travaux d'urbanisme et
d'architecture

Ercole de' Roberti, *Les Israélites ramassant la manne*, bois transposé sur toile, 28,9 x 63,5 cm, vers 1490, Londres, National Gallery.

Guido Mazzoni (1445-1518)

Sculpteur céramiste de terre-cuite polychrome

- Connu vers 1470 comme sculpteur de masques de théâtre en carton-pâte et de décor de théâtre.

- **Vers 1480-1510** : se spécialise dans les groupes grandeur nature de figures en terre cuite figurant la lamentation autour du Christ. (*compianto*)

- Tenant de la « Renaissance réaliste »

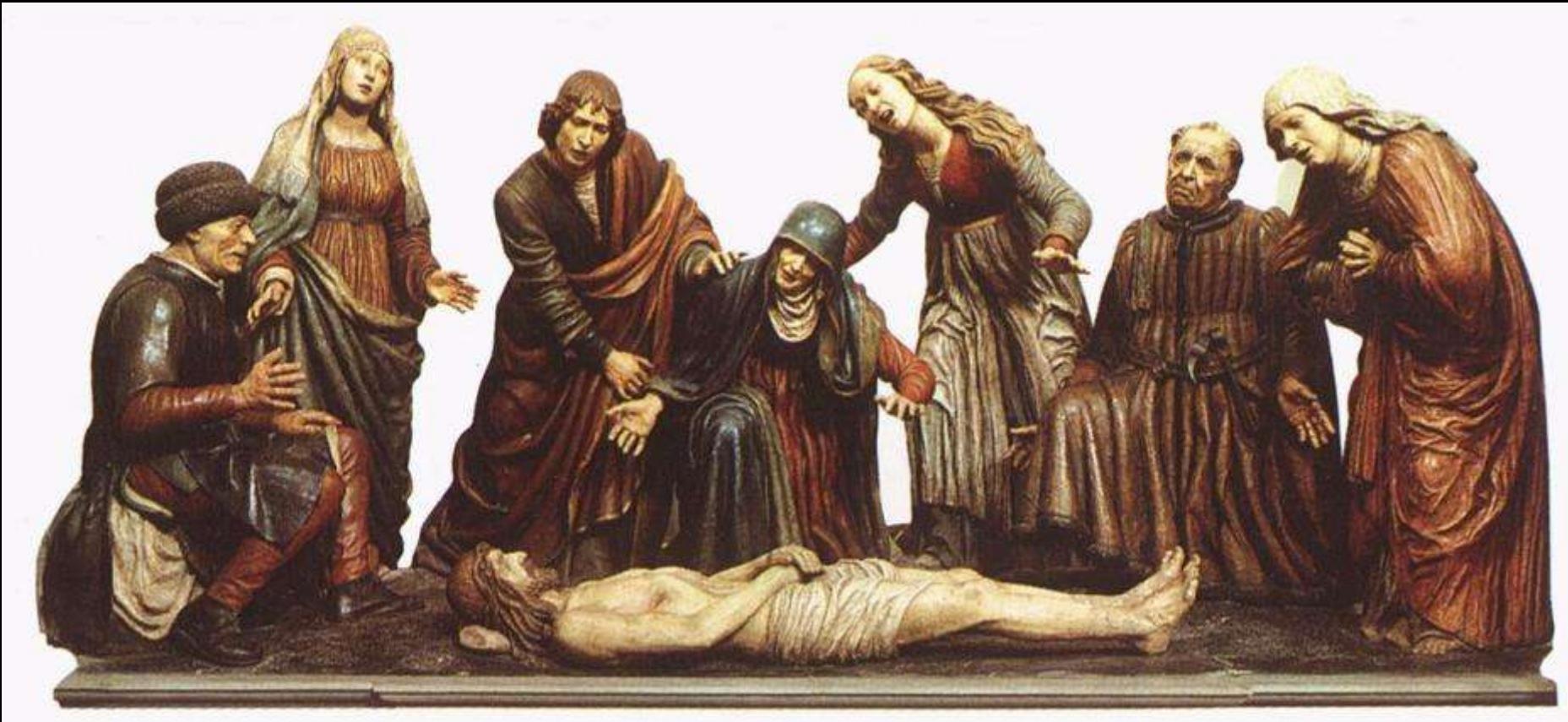

Guido Mazzoni, *Lamentation autour du Christ mort*, v. 1484-1485,
terre cuite, h. 106 cm, église du Gesu, Ferrare.

Guido Mazzoni, *Détail de la lamentation autour du Christ*, v. 1476-1477,
terre cuite, h. 106 cm, église de Santa Maria degli Angeli, Busseto
(Parme).

Guido Mazzoni, *Lamentation autour du Christ mort*, v. 1484-1485, terre cuite, h. 106 cm, église San Giovanni Battista, Modène.

Guido Mazzoni, *étude pour une tête de vieux*,
terre cuite polychrome,
v. 1490, Modène,
Galleria Estense

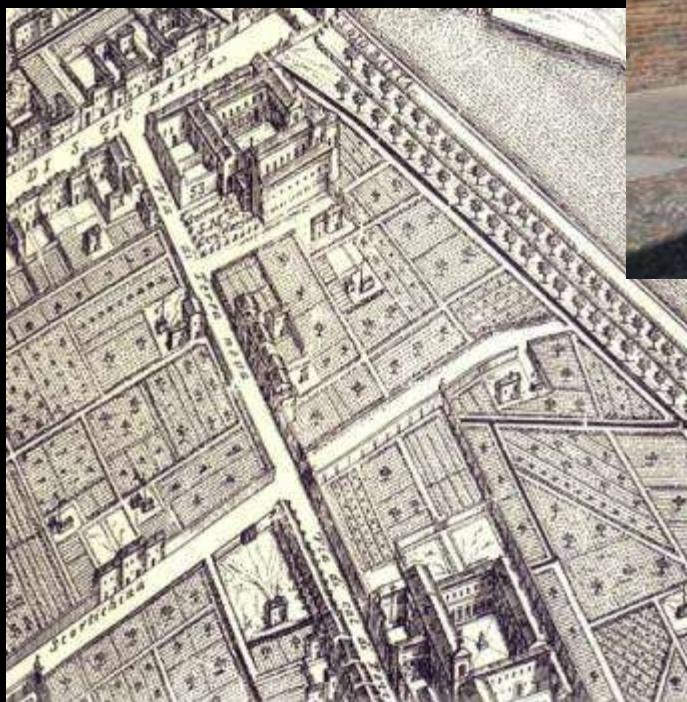
Biagio Rossetti (1447-1516)

Architecte et urbaniste ferraraïs.

Concepteur de l'addition
d'Ercole d'Este entre 1492
et 1510.

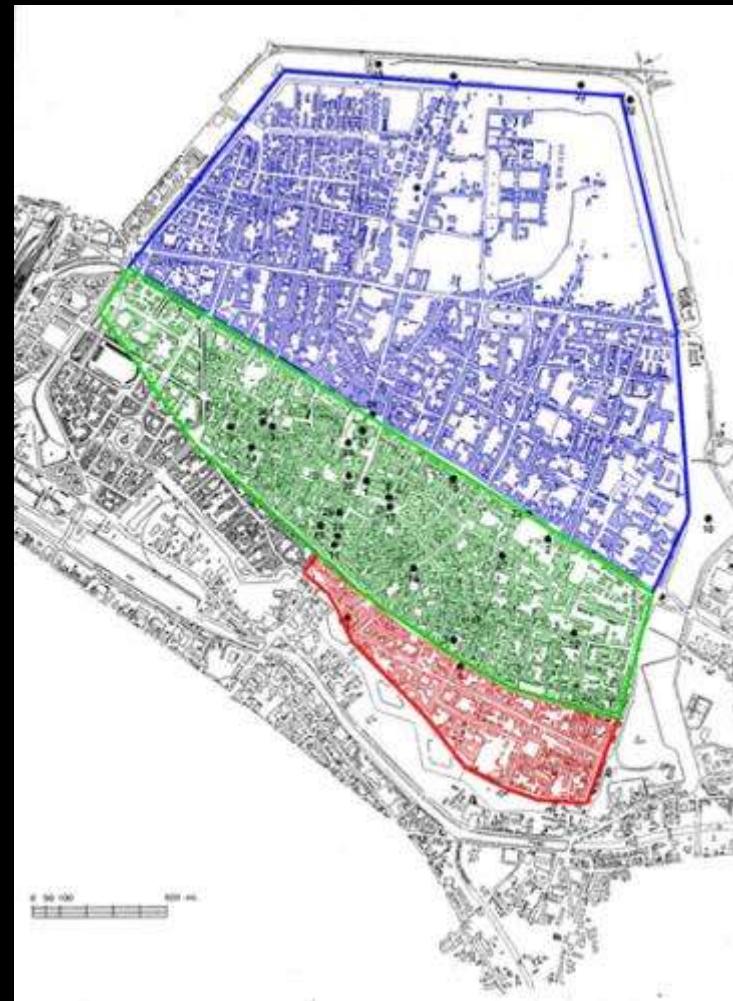
Biagio Rossetti,
Addizione Erculea,
1492-1510

Nouveau schéma d'urbanisme d'Ercole d'Este

Ferrare pendant le règne de
Leonello d'Este

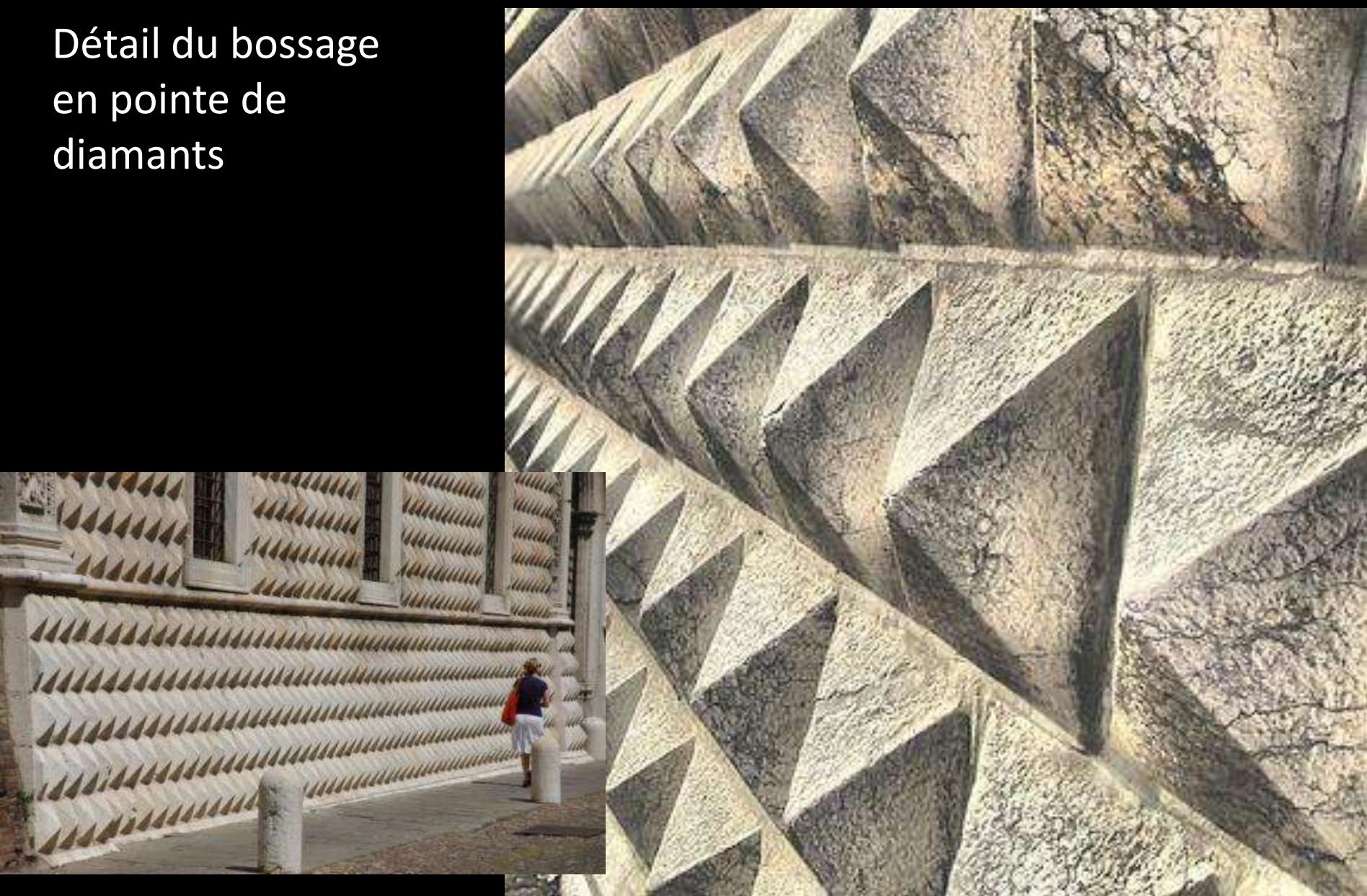

Ferrare pendant le règne
d'Ercole d'Este

Biagio Rossetti, *palais des diamants*, bâti par Ercole d'Este pour son frère Sigismondo, Ferrare, v. 1490.

Détail du bossage
en pointe de diamants

2- MANTOUE ET LES GONZAGUE

Dynastie des Gonzague

XVe siècle

Ludovico Gonzaga ou Louis III de Gonzague (1414-1478)

Federico Ier (1441-1484) ne règne que 6 ans de 1478 à 1484)

Francesco II de Gonzague (1466-1510) et **Isabelle d'Este** (1474-1539)

XVIe siècle

Federico II (1500-1540)

Ludovico Gonzague (1414-1478) , marquis de Mantoue de 1444 à 1478

Guerrier lettré.

Formé aux humanités par l'intellectuel Vittorino da Feltre.

1459-1460 : visite du Pape en ville. Donne une importance nouvelle à Mantoue.

Mécène : invite Leon Battista Alberti et Andrea Mantegna.

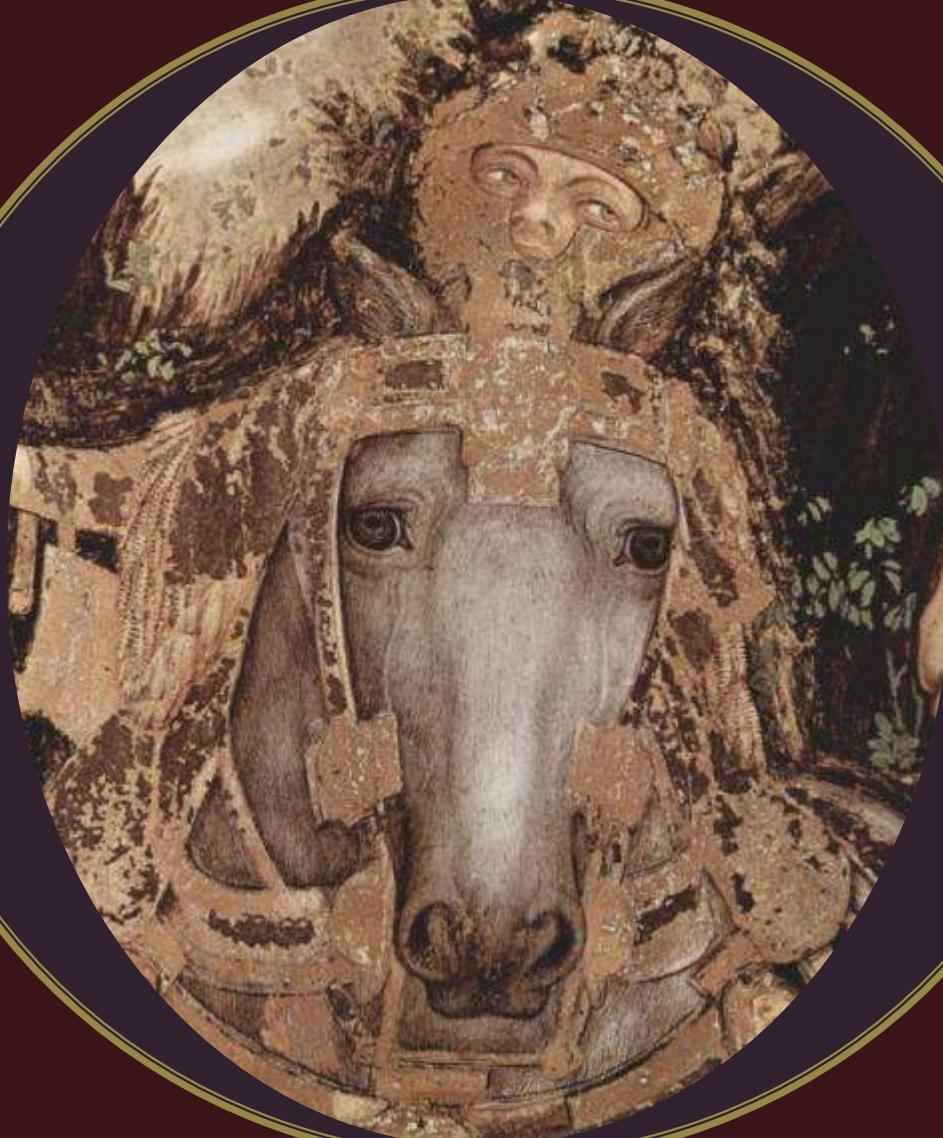

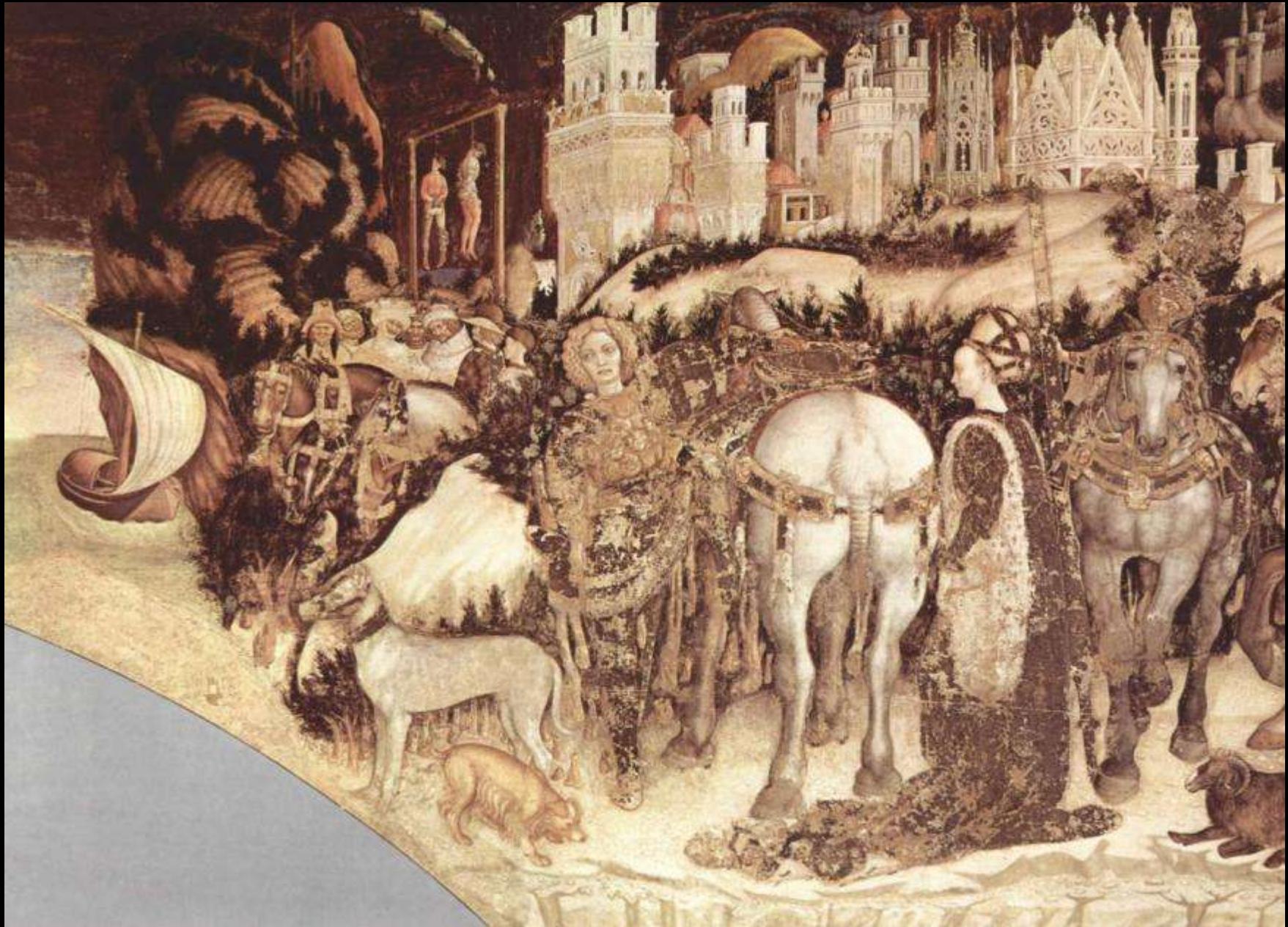
Antonio di Puccio Pisano dit Pisanello (1395 – 1455)

Peintre, médailleur et miniaturiste.

-Elève de Gentile da Fabriano.

-Actif à Ferrare pour la famille d'Este et à Mantoue pour les Gonzague

Pisanello, scène, fresques de *Saint Georges délivrant la princesse de Trébizonde*, Palazzo Ducale, Mantoue, v. 1447-1448

Andrea Mantegna (1431 – 1506)

Fils d'un menuisier d'Isola da Carturo.

En apprentissage à 11 ans chez Francesco Squarcione à Padoue.

1448: Ouvre sa propre *bottegha* à Padoue

Réalise les fresques de la chapelle Ovetari, Padoue

De 1460 à sa mort : nommé peintre de la cour des Gonzague et *familiaris* de la cour.

Francesco Squarcione (vers 1397- 1468)

Peintre padouan qui a formé dans son atelier Andrea Mantegna dans les années 1440 alors qu'il était adolescent. Squarcione tenait un atelier très important où était enseigné la perspective et le dessin d'après des sculptures antiques.

Très peu d'œuvres subsistent de son atelier, mais Francesco Squarcione est connu pour avoir formé de très nombreux artistes dont Cosme Tura, Carlo Crivelli et Andrea Mantegna.

Francesco Squarcione, retable de Lazara, tempéra sur bois, 175 x 220 cm, 1449-1452, Musée civique de Padoue,.

Andrea Mantegna,
*Portrait du cardinal
Ludovico Trevisan*,
1459-1460, 44 x 33 cm,
tempera sur bois,
Staatliche Museen

Influence de l'Antique.
Influence du portrait
flamand.
Travail sur l'angle
Filiation avec les bustes
sculptés
Touche fine

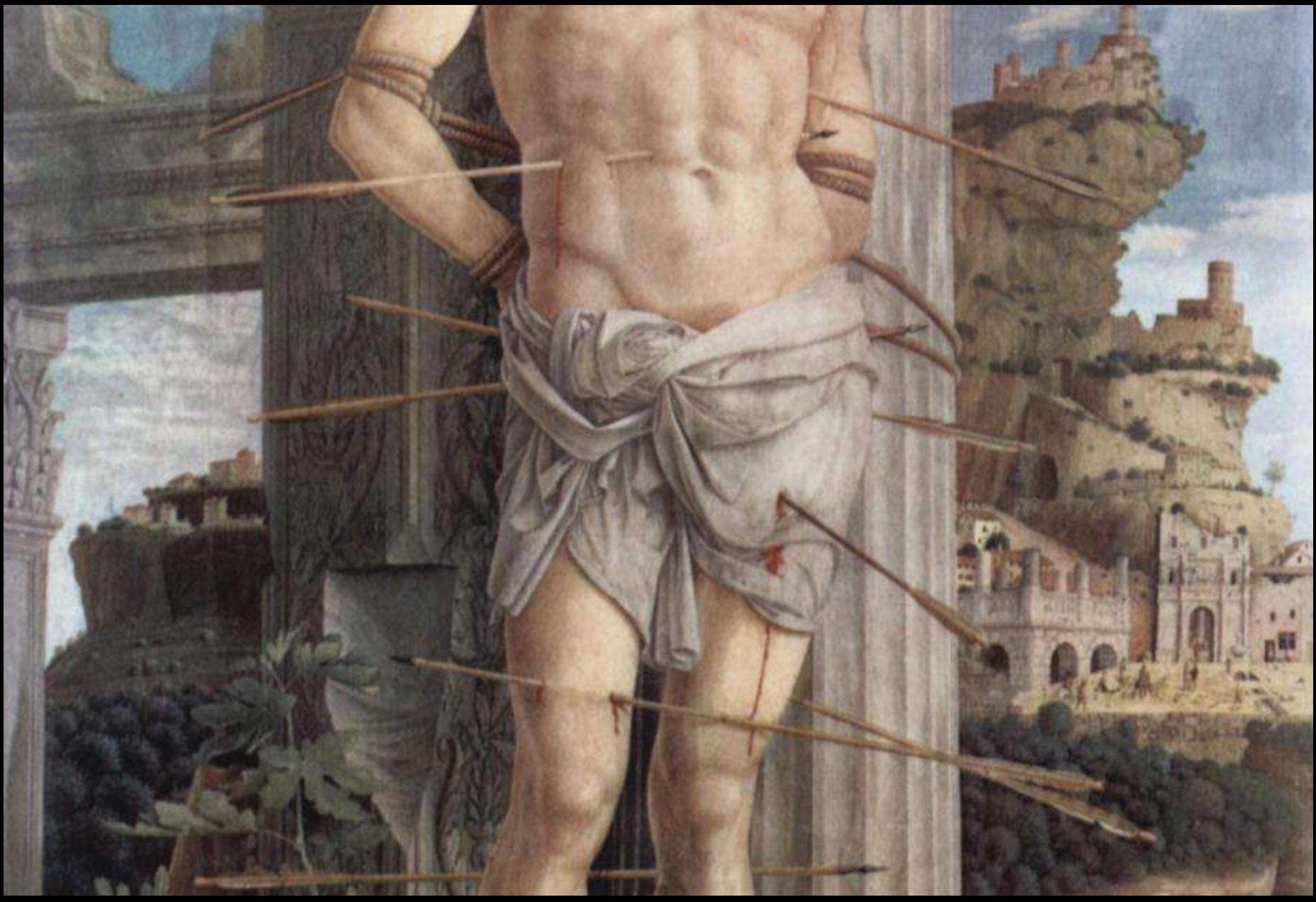
Andrea Mantegna,
Saint Sébastien,
v. 1480, tempera sur
toile, 255 x 140 cm, Paris,
Musée du Louvre

Commande inconnue

Thème “d’actualité” mais traité à l’antique.

- Anatomie classique
- Point de fuite rabaisé (hauteur des chevilles)
- ruines : défaite du paganisme et victoire du chrsitianisme
- Espace des bourreaux : celui du spectateur
- Arrière plan : de l’antiquité aux jours du peintre

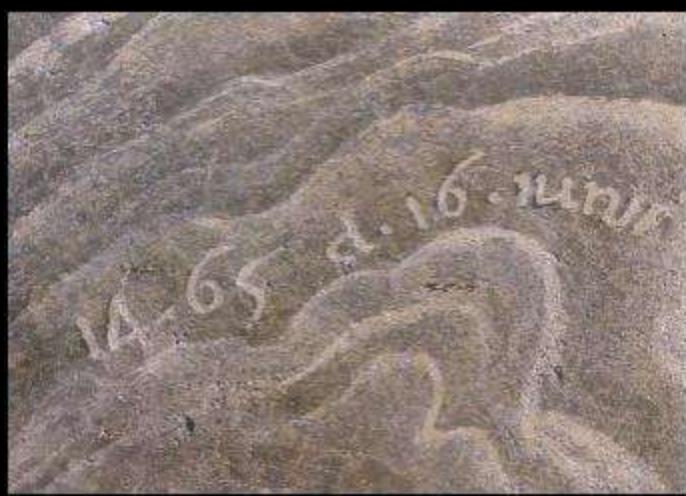
Andrea
Mantegna,
Lamentation
autour du Christ
mort, vers 1490,
tempera sur bois,
68 x 81 cm,
Pinacothèque de
Brera, Milan

Tableau qui reste
dans l'atelier de
Mantegna.

Perspective *sotto
in sù* : de dessous
vers le haut
Composition
sonore.

Andrea Mantegna, La « chambre des époux » du castello di Sant Giorgio dans le Palazzo Ducale de Mantoue, 1465-1474.

Andrea Mantegna, *La chambre des époux*, 1465-1474, Mantoue, Palazzo Ducale

Andrea Mantegna, La cour des Gonzague dans *La chambre des époux*, 1471-1474,
Mantoue, Palazzo Ducale

Barbara de Bremdebourg
Ludovico Gonzague

Andrea Mantegna, La rencontre, *La chambre des époux*, 1471-1474, Mantoue, Palazzo Ducale

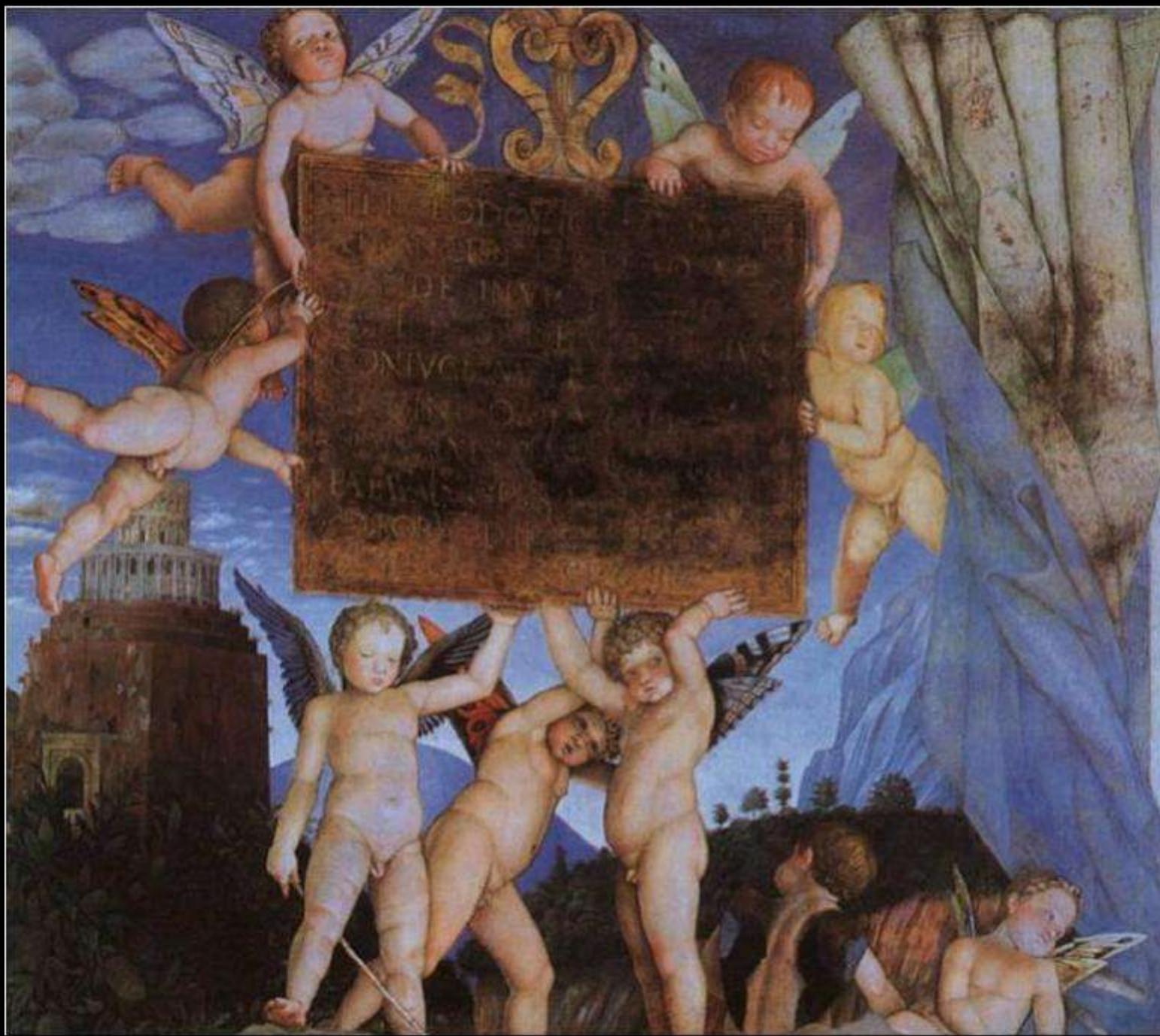
Le 1er janvier 1462, Ludovico Gonzague reçoit une lettre de la Duchesse de Milan lui demandant de l'aide. En chemin, il croise ses deux fils, le Cardinal Francesco et l'héritier Federico.

- Empereur Frédéric III de Habsbourg (en jaune)
- Roi du Danemark (beau-frère de Barbara) en noir

André Chastel « Modèle souvent imité des pièces d'apparat à scènes historiques, où sont glorifiées un prince et sa maison dans un style héroïque et mythologique de convention ».

Andrea Mantegna, vue générale du plafond de *La chambre des époux*, 1465-1474, Mantoue, Palazzo Ducale

Andrea Mantegna, *La chambre des époux*, détail de l'oculus du plafond, 1465-1474, Mantoue, Palazzo Ducale

Léon Battista Alberti (1404-1472)

Architecte et théoricien florentin (voir cours précédent)

Mantoue

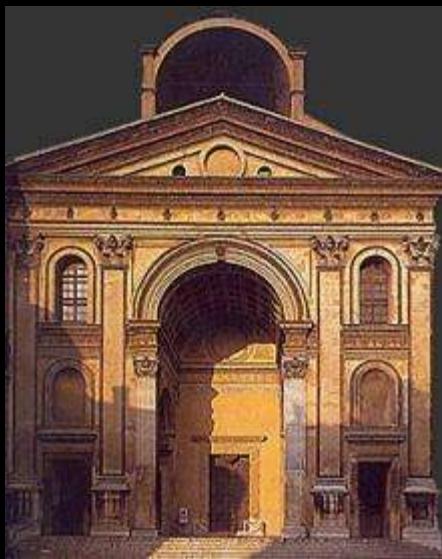
- Eglise Sant' Andrea, 1470-1494. (complétion posthume)

- Eglise San Sebastiano, commencé mais inachevé.

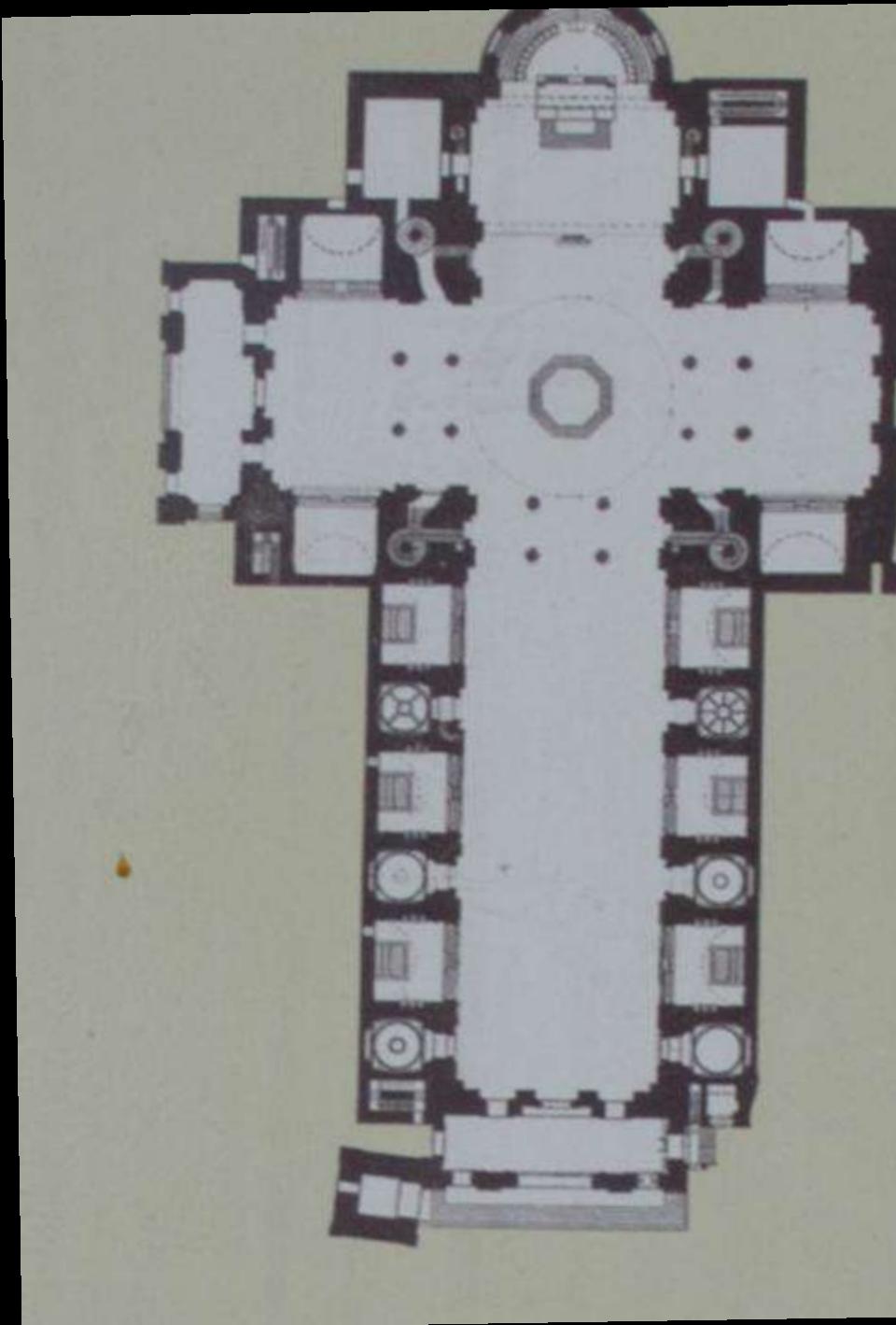
- Dédicace le *De Pictura* à Gian Francesco Gonzague.

Leon Battista Alberti,
église *Sant' Andrea*,
Mantoue, projet
soumis en 1470,
commencé en 1492,
achevé en 1494.

Lean Battista Alberti,
église *Sant' Andrea*,
Mantoue, projet
soumis en 1470,
commencé en 1492,
achevé en 1494.

Lean Battista Alberti, *nef de l'église Sant' Andrea*, Mantoue, 1492-1494.

Federico Gonzague ou Frédéric II de Gonzague (1500-1540)

Fils d'Isabelle d'Este.

Fait Duc par Charles Quint
en 1530 lors de son
passage à Mantoue.

Giulio Pipi dit Il Romano ou Jules Romain (1499-1546)

Peintre, architecte et décorateur

-Se forme à Rome dans l'atelier de Raphaël (loges du Vatican).

1527 : Giulio Romano devient citoyen de Mantoue, puis « *Vicario di corte* », « *Superiore delle Fabbriche Gonzaghesche* » et enfin « *Superiore delle Strade di Mantova* », c'est-à-dire responsable des bâtiments de la Cour et de l'urbanisme de la ville.

1527 et 1534 Réalise le Palazzo Té commandité par Federico II de Gonzague entre.

Giulio Romano, *La Pêche aux poissons des abysses* (détail), vers 1527-1528, plume et encre brune, lavis brun et gris, pierre noire (ampélite), rehauts de blanc (noircis) ; 21,1 x 36,8Musée du Louvre

Giulio Romano, *Palazzo Té* ou *palais du Té*, Mantoue, 1527-1534.
Ancienne île de Tejeto

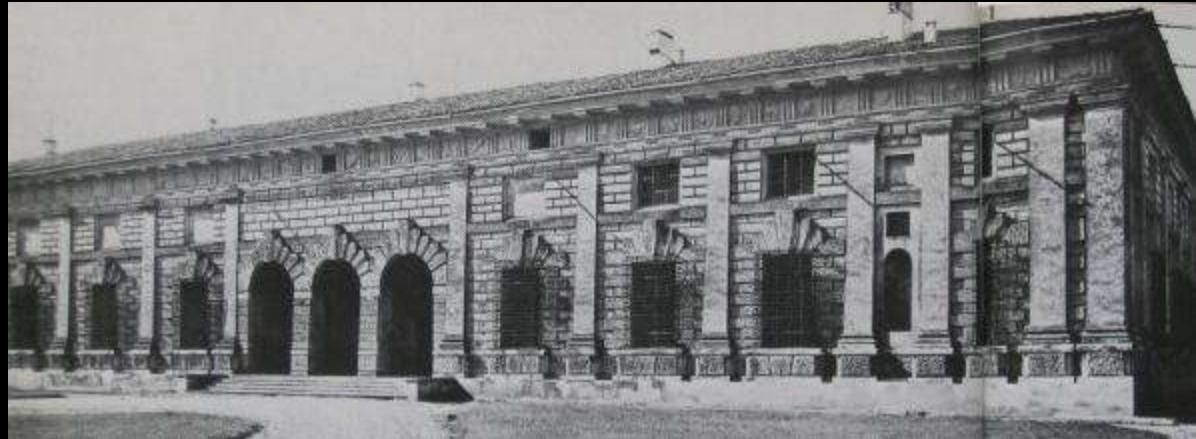
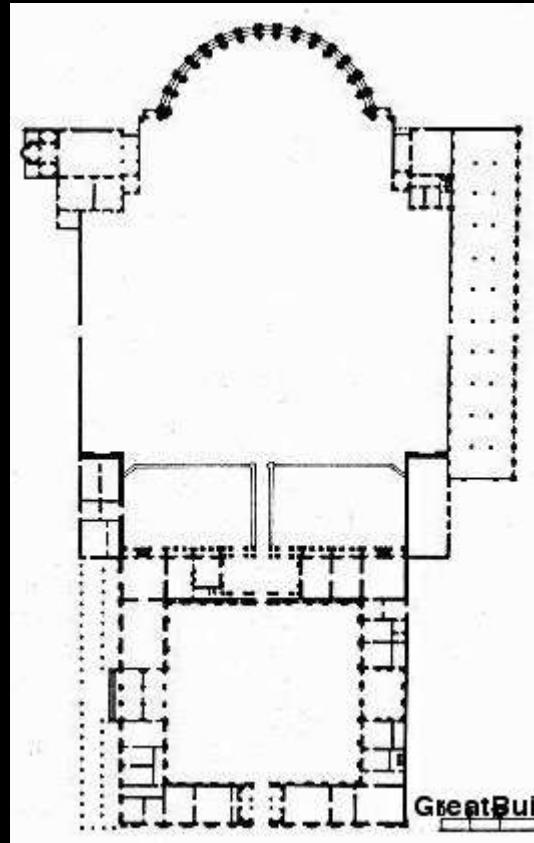

Maquette du palazzo Té.

Palazzo Té.

Exèdre :
hémicycle de
colonnes

Giulio Romano, *Palazzo Té ou palais du Té*, Mantoue, 1527-1534.

Giulio Romano, Le banquet , salle de Psyché, banquet nuptial d'Amour et de Psyché, (cycle des passions amoureuses), Palazzo Té

Giulio Romano, La salle des Géants, Palazzo Té, Mantoue, 1527-1534.

Mythologie grecque :
Cycle de La punition
des titans par Jupiter

Giulio Romano, La
salle des Géants,
Palazzo Té,
Mantoue, 1527-
1534.

