03 - Florence (1420-1492):

Mme d'Orgeix

Plan de la séance

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

Lorenzo Monaco (1370-1424)

2 - L'intellectualisation des discours

Leon Battista Alberti : De Pictura et De Aedificatoria

Filippo Brunelleschi : la perspective linéaire

Marsile Ficin et Ange Politien : l'académie néo-platonicienne (1462)

3- L'expression du renouveau pictura

Masaccio (1401-1428

Piero Della Francesca (v. 1415-1492)

Paolo Uccello (1397-1475)

1- Tradition et nouveauté

Exemple 1: Lorenzo Monaco (1370-1424), *Adoration des mages*, 1421-22, tempera sur bois, 144 x 177 cm, Florence, Galerie des Offices

- Peintre et miniaturiste
- Maître de Fra Angelico

2- L'intellectualisation des discours

2.1. Léon Battista Alberti (1404-1472)

Architecte et théoricien florentin

Traités et ouvrages théoriques

Leon Battista Alberti, De Pictura, v. 1432

Leon Battista Alberti, De Re Aedificatoria ou De la Construction, v. 1452.

Leon Battista Alberti, *De Descriptione Urbi Romae* (ouvrage sur les ruines antiques de Rome)

2.1.1- Travail sur la composition

Œuvre: Leon Battista Alberti, Santa Maria Novella, (façade), Florence, 1470

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

2..2- Recherche sur le vocabulaire formel de l'Antiquité

Œuvre: église de San Francesco, Le Tempio Malatestiano, Rimini (inachevé),

1450 - 1468

2.1.3. Recherche sur la perspective

Explication du schéma de perspective d'Alberti

2.2. Filippo Brunelleschi (1377-1446)

Orfèvre, sculpteur, architecte, ingénieur.

Voir biographie du cours précédent :

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

Importance de l'expérimentation de Brunelleschi

Diapo : 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

2.3. 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 néo-platonicienne dans l'une des villas

médicéennes (Careggi)

Diapo: plan des villas médicéennes

Œuvre: Villa Careggi, Toscane, siège de l'académie platonicienne et lieu de décès de

Marsile Ficin.

3– L'expression du renouveau pictural

3.1. Tommasso 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. 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.

Œuvre : Masaccio, *La Trinité*, nef de Santa Maria Novella, Florence, fresque, 667 x 317 cm, 1425-28.

Œuvre: Masaccio, Masolino et Filipino Lippi, fresques, église Santa Maria del Carmine,

chapelle *Brancacci*, Florence, vers 1425-1427.

Détails de la chapelle Brancacci:

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 Filipino 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 Masaccio. *Le péché originel* et *l'expulsion du paradis*, v. 1425-27, 255 x 598 cm.

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

3.2. Piero Della Francesca (1412/1420 - 1492)

Peintre et théoricien.

Traités:

De perspectiva pingendi, De quinque corporibus regularibus, De abaco

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

Œuvre : Piero Della Francesca, *La Sainte Conversation*, huile sur bois, 248 x 150 cm, 1472. Milan, Pinacothèque de Brera.

3.3. Paolo Uccello (1397-1475)

Orfèvre, peintre, sculpteur, architecte actif à Florence

1401-1414 : Apprenti de Lorenzo Ghiberti aux côtés de Michelozzo, Donatello et Masolino. Il travaille sur les deuxièmes 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 (triptyque)

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

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

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

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