

## 05 : Les cours italiennes : l'exemple de Ferrare et de Mantoue



Mme d'Orgeix

### Plan de la séance

#### 1- Ferrare et la famille d'Este

##### 1.1. Le gouvernement de Leonello d'Este

*Pisanello (1395-1455)*

*Rogier van der Weyden (1399/1400- 1464)*

##### 1.2. Le gouvernement de Borso d'Este

*Taddeo Crivelli (1425-1479)*

*Francesco del Cossa (1436 – 1477/1478)*

##### 1.3. Le gouverneent d'Ercole I d'Este

*Ercole de' Roberti (1450-1496)*

*Guido Mazzoni (1445-1518)*

*Biagio Rossetti (1447-1516)*

#### 2- Mantoue et les 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

Carte de l'Italie (1454-1498)

Ville de Ferrare

#### La dynastie de la famille d'Este

##### XIVe siècle

Alberto d'Este (1347-1393)

##### XVe siècle

Niccolo III (1383-1441)

Leonello d'Este (1407- 1450)

Borso d'Este (1413-1471)

Ercole I d'Este (1431-1505)

## **XVI<sup>e</sup> siècle**

Alfonso I d'Este ( 1476-1534)

Ercole II d'Este (1508-1559)

### **1.1. Leonello d'Este (1407- 1450), règne de 1441-1450**

Une nouvelle culture humaniste se met en place à Ferrare.

- **Arts et sciences** : Université réouverte 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*.

#### **1.1.1. 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.

#### **1.1.2. 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

**Œuvres** : Pisanello, médailles, BnF. Cabinet des Médailles, Paris :

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

3- Dame à la licorne, 1447.

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

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

**Œuvre** : Pisanello, *portrait de Leonello d'Este*, détrempe sur bois, 28 x 19 cm, Bergame, Académie Carrara

Pisanello, *Vision de St Eustache*, 1436, Tempera sur bois, 55 x 65 cm, National Gallery, Londres (*historia* versus *ekphrasis*)

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

#### **1.1.3. Rogier van der Weyden dit également Rogier de La Pasture (1399/1400 – 1464)**

Peintre flamand

Passe à Ferrare en 1450 sur le chemin de Rome

Leonello d'Este lui achète plusieurs œuvres dont une *Déposition* aujourd'hui perdue.

**Œuvre** : 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

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

## **1.2. Borso d'Este (1413-1471) seigneur de 1450 à 1471**

Frère de Leonello.

Versé dans l'art de la miniature et favorisant une création luxueuse et imaginative.

### **1.2.1. Taddeo Crivelli (1425-1479),**

**Œuvre** : 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.

### **1.2.2. Francesco del Cossa (1436 – 1477-1478)**

**Œuvre** : Cycle du Palais Schifanoia le palais « qui éloigne l'ennui », Ferrare, v. 1420.

Fresques

Les trois registres de Pellegrino Prisciani, astologue, bibliothécaire de la cour.

**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.

**Œuvre** : 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.

**Œuvre** : 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.

**Œuvre** : Francesco del Cossa (et ateliers), salon des mois, détail du mois d'avril, fresques, 24 x 11 m, Palazzo Schifanoia, Ferrare, 1469-1470.

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

## **1.3. 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

### **1.3.1. Ercole de' Roberti**

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

### **1.3.2. 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 1480-10, se spécialise dans les groupes grandeur nature de figures en terre cuite figurant la lamentation autour du Christ. (compianto)
- - Tenant de la « Renaissance réaliste »

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

**Œuvre** : 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).

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

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

### 1.3.3. Biagio Rossetti (1447-1516)

Architecte et urbaniste ferrarais.

**Œuvre** : Biagio Rossetti, *Addizione Ercolea*, 1492-1510

Nouveau schéma d'urbanisme mis en place par Rossetti pour Ercole d'Este

Comparaison de l'urbanisme de Ferrare au début et à la fin du règne d'Ercole

**Œuvre** : 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)

### 2.1. Ludovico Gonzague, marquis de Mantoue de 1444 à 1478

#### 2.1.1. 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

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

#### 2.1.2. 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 *bottega* à Padoue

Fresques de la chapelle Ovetari, Padoue

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

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

Influence de l'Antique /Travail sur l'angle /Filiation avec les bustes sculptés/Touche fine

### **J'arrête ici pour les révisions du Test 1**

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

Thème "d'actualité" mais traité à l'antique/ Point de fuite rabaissé

**Œuvre** : 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

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

**Œuvre** : Andrea Mantegna, La cour des Gonzague dans *La chambre des époux*, 1471-1474, Mantoue, Palazzo Ducale  
Barbara de Brandebourg  
Ludovico Gonzague

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 ».

**Œuvre** : Andrea Mantegna, La rencontre, *La chambre des époux*, 1471-1474, Mantoue, Palazzo Ducale  
1<sup>er</sup> janvier 1462.

Lodovico Gonzague

Cardinal Francesco (fils de Ludovico)

Empereur Frédéric III de Habsbourg

Roi du Danemark (beau-frère de Barbara)

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

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

### **2.1.3. Léon Battista Alberti (1404-1472)**

Architecte et théoricien florentin

**Mantoue**

- Eglise Sant' Andrea, 1470-1494. ( complétion posthume)
- Eglise San Sebastiano, commencé mais inachevé.
- Dédicace De Pictura à Gian Francesco Gonzague.

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

## **2.2. 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.

### **2.2.1. Giulio Papi dit Il Romano ou Jules Romain (1499-1546)**

**Peintre, architecte et décorateur**

- Se forme à Rome dans l'atelier de Raphaël (loges du Vatican).
- Rejoint Mantoue après 1527.
- Réalise le Palazzo Té commandité par Federico II de Gonzague entre 1527 et 1534.

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

Palazzo Té.

Exèdre : hémicycle de colonnes

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

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

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

Mythologie grecque : Cycle de La punition des titans par Jupiter