

01- Le gothique International : entre héritage et mutations

Plan de la séance

1- Les nouveaux *espaces* de la Renaissance

2- Qu'est ce que *La Renaissance* ?

3- Le gothique international ou les *avant-courriers* de la Renaissance

1- Les nouveaux *espaces* de la Renaissance

1.1. Europe XIIIe –XIVe siècle : un monde en mutation.

Le trecento

1.1.1. Série de désastres, famines et maladies

1.1.2. L'essor des villes indépendantes.

1.1.3. Le renouveau spirituel des ordres religieux.

Le quattrocento

1.2. L'invention de l'imprimerie

1434 : Gutenberg met au point l'imprimerie

1470 : premier livre imprimé à Paris

1.3. Ouverture géographique

1452 : prise de Constantinople

1492 : «découverte» de l'Amérique

1.1. Europe XIIIe –XIVe siècle : un monde en mutation.

1.1.1. Désastres et mutations

1.1. Europe XIIIe –XIVe siècle : un monde en mutation.

1.1.2. L'essor des villes indépendantes.

Ambrogio Lorenzetti (vers 1290-1348), *Effets du bon et du mauvais gouvernement des villes*, Sala della Pace, Palazzo Pubblico, Sienne, 1338-39, fresque.

Ambrogio Lorenzetti, *Effets du bon et du mauvais gouvernement des villes*, (détail le bon gouvernement). Palazzo Pubblico, Sala della Pace, Siena, 1338-39, fresque.

1.1.3. Le renouveau des ordres religieux.

1.2. L'invention de l'imprimerie

L'atelier d'un imprimeur italien au XVe siècle

Le premier grand livre européen imprimé : « Bible de Gutenberg » dite « Bible à 42 lignes », vers 1452-55.

1.3. Ouverture géographique

Mappemonde en TO

Jean Mansel, *Fleur des histoires*, vers 1459-1463.

Paris, BnF.

Le peuplement du monde par les trois fils de Noé (Japhet (Europe), Cham (Afrique), Sem (Asie))

1.3. Ouverture géographique

La découverte de l'Amérique. 1492.

Carte de Lopo Homen, *Atlantique ou Nouveau Monde*, 1519.

2- Qu'est ce que la Renaissance ?

Depuis le XIXe siècle

- Terme employé au sens élargi dans l'historiographie avec une majuscule « période de l'histoire et de la civilisation ».

- **Au XVe et au XVIe siècles**
- Implique l'idée de « renaître », c'est-à-dire de naître à une vie nouvelle, de se trouver à l'aube d'un temps nouveau.
- Implique une notion de rupture avec le Moyen-âge, présenté comme un âge de barbarie, les « goths ».
- Implique une volonté de renouer avec l'Antiquité : pas uniquement retrouver l'Antiquité mais se l'approprier et la renouveler.

Auteurs importants qui ont traité de la Renaissance

Francesco Petrarca ou Pétrarque (1303-1374)

Division de l'histoire en deux périodes : *historiae antiquae* et *historiae novae*.

Notion de déclin (Moyen-âge) qui sera suivi d'un renouveau à venir de la civilisation occidentale

Giovanni Boccaccio dit Bocace (1313-1375)

La vie de Dante et Le Decameron (écrits entre 1349 et 1353).

Notion de *réveil* des lettres et des arts qu'il date de Dante et de Giotto.

Giorgio Vasari (1511-1574)

Vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes.

Première édition 1550.

Seconde édition 1558

3- Le Gothique international et les « avant-courriers » de la Renaissance.

3.1. La tradition gothique

Bencivieni di Pepo dit Giovanni Cimabue (vers 1240 – vers 1302)

Auteur : Cimabue

Titre : *Maestà*

Date : v. 1270

Dimensions : 427 x 280 cm

Technique : tempera sur bois

Localisation : Musée du Louvre, Paris

Localisation d'origine : l'église San Francesco, Pise

Support et technique : **tempera sur panneau de bois**

Support : Peinture sur panneau de bois dont les planches sont jointes entre elles par des chevilles de bois (pas de métal), puis polies afin qu'elles soient le plus lisse possible. Adopté dans l'Italie de la seconde moitié du XIVe siècle.

Technique : On recouvre le panneau d'un premier enduit imperméable à l'eau le *gesso*. Le pigment est ensuite posé sur cet enduit – à la détrempe ou a tempera avec un liant qui peut être composé soit de colle ou de gomme soit de jaune d'œuf.

La tempera au jaune d'œuf fut la plus employée pour les tableaux de la fin du moyen-âge à la Renaissance. Elle fut progressivement abandonnée pour la peinture à l'huile à partir de la fin du XVe siècle.

Apprécié pour ses couleurs vives et lumineuses.

Clefs d'analyse de l'œuvre

1- Identification (identité de l'œuvre) et **présentation**

2 – Analyse iconographique et formelle

Description du thème et de l'iconographique (attention à l'ordre de lecture à adopter)

Composition : géométrie mais également mouvement

Facture : dessin, lumière, technique picturale (touche), sculpturale...

3 – **Commentaire** (Analyse interprétative)

- Resituer la place de l'œuvre dans le contexte de la carrière de l'artiste.

- Analyse de l'œuvre : continuité, nouveautés, ruptures (et comparaison avec d'autres œuvres).

Conclusion et ouverture

Comparaisons : Nicola Pisano (vers 1225-1287), *Chaire*, Dôme de Sienne, 1259-1260, marbre

Nicola Pisano, *Chaire*, Baptistère de Pise, 1259-1260, marbre

Détail : drapés creusés, suivent les mouvements du corps, lignes fluides.

Cimabue, *La Vierge et l'Enfant en majesté entourés de six anges*, vers 1270 (?). Bois. Musée du Louvre, Paris.

Cimabue, *Vierge en Majesté*, autel de l'église de la Sainte-Trinité à Florence vers 1285. Bois, Galleria degli Uffizi, Florence, Italie.

Auteur : Cimabue

Titre : crucifix

Date : vers 1268-71

Technique : tempera sur bois

Dimension: 336 cm x 267 cm

Localisation : église San Domenico, Arezzo

Iconographie christologique ou christique

Christus triumphans, V&A Museum, Londres, XIIIe siècle

Christus patiens, 1338 (Courtauld Institute, Londres)

Christus Dolens (Arezzo)

Evolution de l'œuvre de Cimabue (1270-1285)

Arezzo, 1272

Santa Croce, Florence, 1285

3.2. Les premières lumières : « I primi lumi » (Giorgio Vasari)

Duccio di Buoninsegna (vers 1255 - vers 1318-1319)

Auteur : Duccio di Buoninsegna

Titre : *vierge à l'enfant*

Date : vers 1300

Technique : tempera sur bois

Dimensions : 27 x 21 cm

Localisation actuelle :

The Metropolitan Museum of Art, New York

Localisation d'origine : inconnue

Format petit : Philippe de Montebello tenant la vierge à l'enfant lors de son acquisition par le *Metropolitan Museum of Art* de New York.

Attention : regardez toujours le format d'une œuvre car c'est un élément d'information important!!

Comparaison : *Vierge Eleoussa*, Byzance, début du XIV siècle, mosaïque.

Auteur : Duccio

Titre : *Maestà* (recto)
Date : 1308-1311
Technique : Tempera sur bois
Dimension : 370 x 450 cm
Localisation : Sienne, Musée de l'oeuvre de la cathédrale.
Vocabulaire : prédelle et superciel

Duccio, *Maesta* (panneau central - recto) 1308-1311, Sienne
Vierge encadrée par Saint Jean et Saint Pierre. Les 10 autres apôtres sont dans les registres supérieurs.

Duccio, *Maesta* (prédelle - recto) Detail de la nativité.

Auteur : Duccio,
Titre : *Maesta* (verso)
Date : 1308-1311

Technique : Tempera sur bois
Dimension : 370 x 450 cm
Localisation : Sienne, Musée de l'oeuvre de la cathédrale.

Duccio, *Maestà* (verso). Panneau de scène de la *passion* du Christ

Duccio, *L'arrestation du Christ et le baiser de Judas*, *Maestà* de Sienne, 1308-1311

Le baiser de Judas, mosaïque de Sant'Apollinare Nuovo, début du VIe siècle, Ravenne

Giotto di Bondone (vers 1266 –1337)

Vue extérieure, chapelle Scrovegni, église de l'Arena, Padoue, v. 1305

Vue intérieure de la chapelle Scrovegni, église de l'Arena, Padoue, v. 1305

Chapelle de l'église de l'Arena, Padoue, v. 1305

Giotto, *Nativité*, Chapelle Scrovegni, église de l'Arena, Padoue, fresque, v. 1305, 200 x 185 cm

Giotto, *Crucifixion*, Chapelle Scrovegni, église de l'Arena, Padoue, fresque, v. 1305, 200 x 185 cm

Giotto, *Jugement dernier*, Chapelle Scrovegni, église de l'Arena, Padoue, fresque, v. 1305, 200 x 185 cm

Giotto, détail du *Jugement dernier*, Chapelle Scrovegni, église de l'Arena, Padoue, fresque, v. 1305

Giotto, la *Justice*, chapelle Scrovegni, église de l'Arena, Padoue, fresque, v. 1305, 200 x 185 cm

Giotto, *Le baiser de Judas*, chapelle Scrovegni, église de l'Arena, Padoue, fresque, v. 1305, 200 x 185 cm