

Cours 9 : Raphaël (1483-1520)

Emilie d'Orgeix

Plan de la séance

1. L'autre grande manière : Raphaël (1483-1520)

1.1. Les influences

1.1.1. Giovanni Santi (1435-1494)

Pala Bufi, vers 1485

La sainte conversation, vers 1480

1.1.2. Le Pérugin (1448-1523)

La remise des clefs à Saint Pierre, 1481-1482

Le combat entre l'amour et la chasteté, 1503-1505

Saint-Sébastien, vers 1495

1.2. Raphaël : La période florentine (1504-1508)

Les trois Grâces

Crucifixion, 1503

Saint Michel et le Dragon, 1505

Mise au tombeau, 1503

La transfiguration

1.3. L'art du portrait chez Raphaël

Raphaël, portrait d'Agnolo et de Maddaleno Dori, 1505-1507

1.4. Les madones de Raphaël

1.5. Raphaël : œuvres romaines 1509-1520

La chambre de la signature, Palais du Vatican, 1509-1512.

Les loges du palais du Vatican, 1509-1519.

La loggia d'entrée, mythe de Psyché, villa Farnésine, 1513-1514)

Le triomphe de Galatée, seconde loggia, villa Farnésine, 1513-1514

Brève biographie

Raffaello Sanzio, Raffaello da Urbino dit Raphaël (1483-1520)

Fils de Giovanni Santi, peintre et poète de la cour des ducs de Montefeltro à Urbino

1483 – 1504 : Urbino et Pérouse

Elève du Pérugin à Pérouse

Premières commandes religieuses

Dessins pour les fresques de la bibliothèque Piccolomini de Sienne.

1504-1508 : Florence

Grande série de madones.

1509-1520 : Rome

Chambre de la Signature « Stanze della segnatura ».

Cartons pour les tapisseries du registre inférieur de la chapelle Sixtine

Chapelle Chigi

1.1. Les influences

1.1.1. Giovanni di Sante di Pietro ou Giovanni Santi (1435-1494)

Père de Raphaël

Elève de Piero della Francesca

Peintre de la cour d'Urbino

Poète auteur de

- *L'Amour au tribunal de la Pudeur*, 1474.

- *La vita e le gesta di Federico da Montefeltro en l'honneur du Duc d'Urbino*, vers 1475.

Meurt en 1494 mais son atelier repris par ses assistants est documenté jusqu'à la fin du XVe siècle.

La geste : cycle de poèmes épiques.

Œuvre : Giovanni Santi, *Pala Buia* ou *Madone avec enfant, Saint-François, Saint-Jérôme, Saint-jean Baptiste et Saint Sébastien*, vers 1485, huile sur bois, 330 x 221 cm, Galleria Nazionale delle Marche, Urbino

Œuvre : Giovanni Santi, *La sainte conversation et la Résurrection*, vers 1480, fresque, 420 x 295 cm, église Saint-Dominique, chapelle Tirani, Cagli

1.1.2. Pietro di Cristoforo Vannucci dit Le Pérugin (1448-1523)

Peintre originaire de Pérouse en Ombrie.

Elève de Piero Della Francesca et d'Andrea del Verrocchio.

Principalement un peintre de tableaux et de scènes religieuses.

Participe au cycle de fresques de la chapelle Sixtine, registre inférieur dans les années 1480-1483.

Œuvre : Le Pérugin, *La remise des clefs à Saint Pierre*, 1481-82, fresque, 335 x 550 cm, Chapelle Sixtine, registre inférieur, Vatican

Œuvre en comparaison : Raphaël, *Le mariage de la vierge*, 1504. Pinacothèque de Brera

Les modèles : Baptistère de Pise (Le Pérugin) ; Baptistère de Florence (Raphaël)

Œuvre en comparaison : Donato Bramante, étude pour le *tempietto*, église san pietro in Montorio, Galerie des Offices, Florence, v. 1502

Œuvre : Le Pérugin, *Le combat de l'amour et la chasteté*, vers 1503-1505, tempera sur toile, 160 x 191 cm, Musée du Louvre, Paris. Commandité par Isabelle d'Este (fille d'Ercole et épouse de Francesco II de Gonzague en 1490) pour son *studiolo* à Mantoue. Utilisation de la perspective atmosphérique.

Œuvre : Le Pérugin, *Saint-Sébastien*, vers 1495, huile sur bois, 167 x 116 cm, Musée du Louvre, Paris. A l'origine dans la collection Barberini à Rome.

Œuvre en comparaison : Andrea Mantegna, *Saint Sébastien*, v. 1480

Conclusion de cette 1ère partie sur la période de formation de Raphaël

Le legs ombrien des premières années de formation de Raphaël

Influence du *canon ombrien* :

- Emphase sur la perspective
- Composition géométrique stable et structurée
- Travail sur la forme et le contour.
- Réflexion sur la représentation du paysage : volonté de symboliser l'infini, l'harmonie et la beauté (selon la vision albertienne) dans une sublimation de la réalité.

Œuvre : Raphaël, *Crucifixion avec la vierge, Sainte Marie Madeleine, St Jean Baptiste et Saint-Jérôme*, huile sur bois, 280 x 165 cm, vers 1503, Londres, National Gallery

- Composition pyramidale très régulière

- Canon ombrien

Œuvre : Raphaël, *Le Couronnement de la Vierge* (dit Retable Oddi), 1502-1504, tempera sur bois transférée sur toile, 272 x 165 cm, Pinacothèque du Vatican, Rome.
Peint pour l'autel de la Chapelle Oddi de l'église Saint François, Pérouse.

Œuvre : Raphaël, *Deux anges musiciens*, étude pour Le Couronnement de la Vierge (recto) - 1503 - Pointe de métal sur papier préparé gris-mauve, Musée des Beaux-Arts, Lille
Le dessin comme ébauche de l'idée

2.2. Raphaël : La période florentine (1504-1508)

Œuvre : Raphaël, *Les trois grâces* ou Hespérides (verso du songe du chevalier) 1504-1505, huile sur bois, 17 x 17 cm, Musée Condé, Chantilly

- Influence d'un groupe de statuaires antiques
- composition pyramidale très régulière

Œuvre en comparaison : *Les trois Grâces*, groupe de statues antiques, musée du dôme de Sienne

Œuvre : Raphaël, *Le songe du chevalier*, 1504-1505, huile sur bois, 17 x 17 cm, National Gallery, Londres

Choix entre le chemin ardu de la vertu et celui, facile de l'amour.

Œuvre : Raphaël, *Saint Michel terrassant le démon* ou *le Petit Saint Michel*, vers 1505, huile sur bois, 17,80 x 17,60 cm, Musée du Louvre, Paris

- Inspiration de Dante
- Influence de la peinture hollandaise de Jérôme Bosch et Hans Memling pour l'arrière plan.
- Nouvelle mobilité d'ensemble.

Œuvre en comparaison : Jérôme Bosch, *Triptyque de la Tentation de saint Antoine*, vers 1505, huile sur bois, *Lisbonne, Musée National de l'Art Ancien*

Raphaël, *Mise au tombeau*, huile sur toile, 1507, Galerie Borghèse, Rome

Œuvre en comparaison : Michel-Ange, *Pietà*, 1498-1500, marbre, 174 x 69 cm, Basilique St Pierre, Vatican

1.3. L'art du portrait chez Raphaël

Œuvre : Raphaël, *portrait d'Agnolo Dori*, 1505-1507, huile sur bois, 63 x 45 cm, Palazzo Pitti, Florence

Œuvre : Raphaël, *portrait de Maddalena Dori*, 1505-1507, huile sur bois, 63 x 45 cm, Palazzo Pitti, Florence

Œuvre en comparaison Piero Della Francesca, *Diptyque des Ducs d'Urbino*, vers 1472, huile sur bois, 47 x 33 cm, Musée des Offices, Florence

Œuvre en comparaison Pisanello, *portrait de Leonello d'Este*, 1441, détrempe sur bois, 28 x 19 cm, Bergame, Académie Carrara

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

Œuvre : Raphaël, *portrait de Maddalena Dori*, 1505-1507, huile sur bois, 63 x 45 cm, Palazzo Pitti, Florence

Valeur morale de l'attitude, selon le manuel du comportement des jeunes filles de Jean de Spire intitulé *Decor Puellarum*, 1461 Venise.

« La meilleure attitude pour les mains est qu'elle ne touchent ni soi, ni aucune partie du corps, sauf en cas d'extrême nécessité et avec toute l'honnêteté possible. Il faut toujours se tenir et marcher en ayant la main droite posée sur la gauche, au milieu du corps et sur le devant ».

Raphaël, *Femme en buste, de trois quarts vers la gauche, les bras croisés*, Vers 1505-1507, plume et encre brune, 22,2 cm. x 15,9 cm, Musée du Louvre, Paris

Raphaël, *La dame à la Licorne*, vers 1505-1506, 65 x 51 cm, Galleria Borghese, Rome

- Portrait dans une loggia.
- Attribut symbolique dans les bras
- Tempérament du modèle.

Œuvre : Raphaël, *La Fornarina* ou *portrait de jeune femme*, 1518-1519, huile sur bois, 85 x 60 cm, Galerie du Palazzo Barberini, Rome.

Angelo Firenzuola, « Della perfetta bellezza d'una donna », 1541.

Le charme désinvolte ou sprezzatura parfaite .

« Fermer de temps à autre le coin droit de la bouche d'un mouvement suave et vif et ouvrir le coin gauche comme en un sourire secret »

1.4. Les madones de Raphaël

Raphaël, *Madone du grand duc*, 1505-1506, huile sur bois, 84 x 55 cm, palais Pitti, galerie palatine, Florence

- Simplicité du modèle pérugien et nouveau sens du volume.
- Maîtrise de la mobilité.
- Regard pensif.

Œuvre : Raphaël, *La belle jardinière*, 1508, huile sur bois, 122 x 80 cm, Musée du Louvre, Paris

- Renouveau formel, technique et iconographique.
  - Sfumato, perspective atmosphérique.
- Composition tournante.

Œuvre en comparaison : Léonard de Vinci, *L'Adoration des mages*, vers 1481-82, sous-couche à l'huile sur bois 246.4 x 243.8 cm, Florence, Galerie des Offices. (mais nous verrons cela la semaine prochaine en détail dans le cours sur Léonard de Vinci)

Mise en valeur du mouvement tournant. Le mouvement filmique.

Œuvre : Raphaël, *Madone Bridgewater*, 1507, huile et or sur toile, 81 x 55 cm, National Gallery, Édimbourg

Fin du séjour florentin de Raphaël.

- Torsion de l'espace, dynamisme.
- Influence des travaux conjugués de Michel-Ange (Tondo Taddei) et de Léonard).

2.5. Raphaël : œuvres romaines 1509-1520

Commandes papales

Les chambres de Raphaël au Palais du Vatican, 1509-1512

Les loges du palais du Vatican, 1519

Les tapisseries de la chapelle Sixtine, 1513-1515

Commandes privées (principalement d'Agostino Chigi)

La loggia de la villa Farnesina, v.1513

La chapelle Chigi à Santa Maria del Popolo, v. 1515.

Œuvre : Raphaël, vue de la chambre de la signature, La Dispute du Saint-Sacrement et la Jurisprudence, vers 1508-1512, fresque, palais du Vatican, Rome.

Raphaël, vue de la chambre de la signature, Le Parnasse et l'école d'Athènes, vers 1508-1512, fresque, palais du Vatican, Rome.

Œuvre : Raphaël, *L'Ecole d'Athènes*, chambre de la signature, 1509-1511, fresque, palais du Vatican, Rome.

Platon (427-347 av. JC). Avec l'une de ses œuvres, Le Timée.

Platon: la connaissance va de la réalité à la vérité.

Aristote (387-327 av. JC). Avec l'une de ses œuvres, Ethique à Nicomaque

Pour Aristote, la vérité ne peut résider qu'ici-bas, dans la réalité.

Raphaël, dessin préparatoire pour l'Ecole d'Athènes, 1509, Musée du Louvre, Paris

Œuvre : Raphaël, *La philosophie*, tondo (au dessus de l'école d'Athènes, 1508-1509, fresque Chambre de la Signature, palais du Vatican, Rome.

Œuvres : Raphaël, *Adam et Eve*, 1509-1511, Chambre de la Signature, fresque, palais du Vatican, Rome.

Raphaël, *Le Jugement de Salomon*, 1509-1511, Chambre de la Signature, fresque, palais du Vatican, Rome.

Raphaël, *Allégorie de l'Astronomie*, 1509-1511, Chambre de la Signature, fresque, palais du Vatican, Rome.

Raphaël, Le Parnasse, chambre de la signature, 1509-1511, fresque, palais du Vatican, Rome.

Œuvre : Raphaël : Les loges du Vatican (1509 - 1519)

« Vient d'être achevée une loggia décorée de peintures et de stucs à l'Antique, due à Raphaël, belle autant qu'il se peut, même davantage sans doute que tout ce que l'on voit aujourd'hui fait par les modernes ». *Baldassare Castiglione, 16 juin 1519.*

Vue des loges : Marteen van Heemskerck, *Le vieux St Pierre avec les trois étages de loggias des palais du Vatican*, vers 1535-36, plume et encre, Vienne, Albertina.

Vue des loges : Francesco Pannini (1745-1812), *Vue de la cour du Vatican où sont situées les loges de Raphaël*, plume et lavis sur papier, 43 x 72 cm, Musée du Louvre, Paris,

Vue des loges : Joseph Turner (1775-1851), *Rome vue des loges de Raphaël avec le maître au travail et la Fornarine*, 1820, huile sur toile, Londres, Tate Gallery,

Vitruve et les grotesques. Livre VII, chapitre 5 - De la peinture à l'intérieur des appartements

Cependant, par je ne sais quel caprice, on ne suit plus cette règle que les anciens s'étaient prescrite, de prendre toujours pour modèles de leurs peintures les choses comme elles sont dans la vérité : car on ne peint à présent sur les murailles que des monstres extravagants, au lieu de choses véritables et régulières. On remplace les colonnes par des roseaux qui soutiennent des entortillements de tiges, des plantes cannelées avec leurs feuillages refendus et tournés en manière de volutes ; on fait des chandeliers qui portent de petits châteaux, desquels, comme si c'étaient des racines, il s'élève quantité de branches délicates, sur lesquelles des figures sont assises ; en d'autres endroits ces branches aboutissent à des fleurs dont on fait sortir des demi-figures, les unes avec des visages d'hommes, les autres avec des têtes d'animaux ; toutes choses qui ne sont point, qui ne peuvent pas être, et qui n'ont jamais existé ».

Giorgio Vasari, Vies des plus excellents peintres..., volume I, 182, 1550.

« Les grotesques sont une catégorie de peintures libres et cocasses inventées dans l'Antiquité pour orner les surfaces murales où seules des formes en suspension dans l'air pouvaient trouver place. Les artistes y représentaient des difformités monstrueuses nées du caprice de la nature ou de la fantaisie extravagante des artistes ; ils inventaient ces formes en dehors de toute règle, suspendaient à un fil très fin un poids qu'il ne pouvait supporter, transformaient les pattes d'un chevreuil en feuillages, les jambes d'un homme en pattes de grue, et peignaient ainsi une foule d'espiègleries et d'extravagances. Celui qui avait l'imagination la plus folle passait pour le plus doué. »

Œuvres : Raphaël, décor de grotesques des loges du Vatican, v. 1518

Raphaël, décor de grotesques des loges du Vatican, v. 1518

Grotesques antiques du palais de Néron ou Domus Aurea, redécouvert entre la fin du XVe siècle et le début du XVIe à Rome.

La loggia de Psyché à la villa Farnésine (151? - 1519)

Commanditée par le banquier Agostino Chigi

Baldassare Peruzzi (1481-1537), villa Farnésine, Rome, 1509-1510.

Raphaël et son atelier Villa Farnesina, loggia de l'entrée, Le mythe de Cupidon et Psyché, fresque, 1518,