

02 - Florence (1420-1492) : sculpture et architecture

E. d'Orgeix

Plan de la séance

1- L'Europe artistique en 1400

1.1. Coexistence gothique / Renaissance.

2- La singularité florentine

2.1. Le retour des Médicis

2.2. Des pratiques commerciales florissantes

2.3. Une configuration territoriale centrale

3 – La naissance d'une nouvelle génération d'artistes (1400-1430)

Nanni di Banco (v. 1390-1421)

Lorenzo Ghiberti (1378-1455)

Donatello (1386-1466)

4- L'adoption d'un nouveau vocabulaire architectural vers 1430

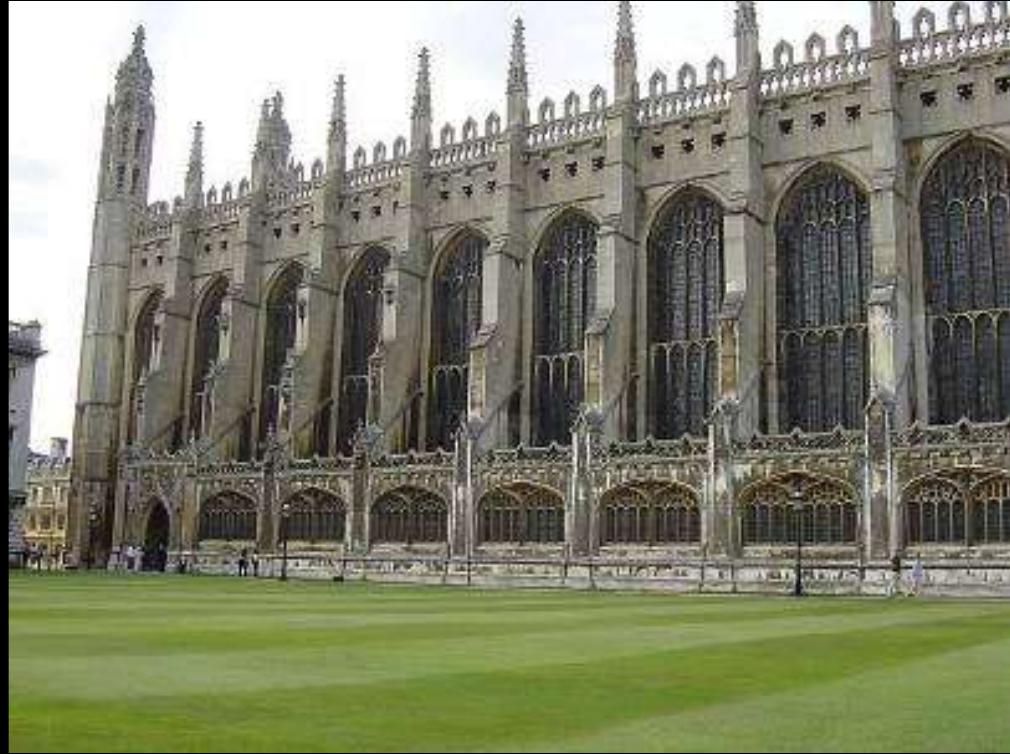
Filippo Brunelleschi

Luca della Robia

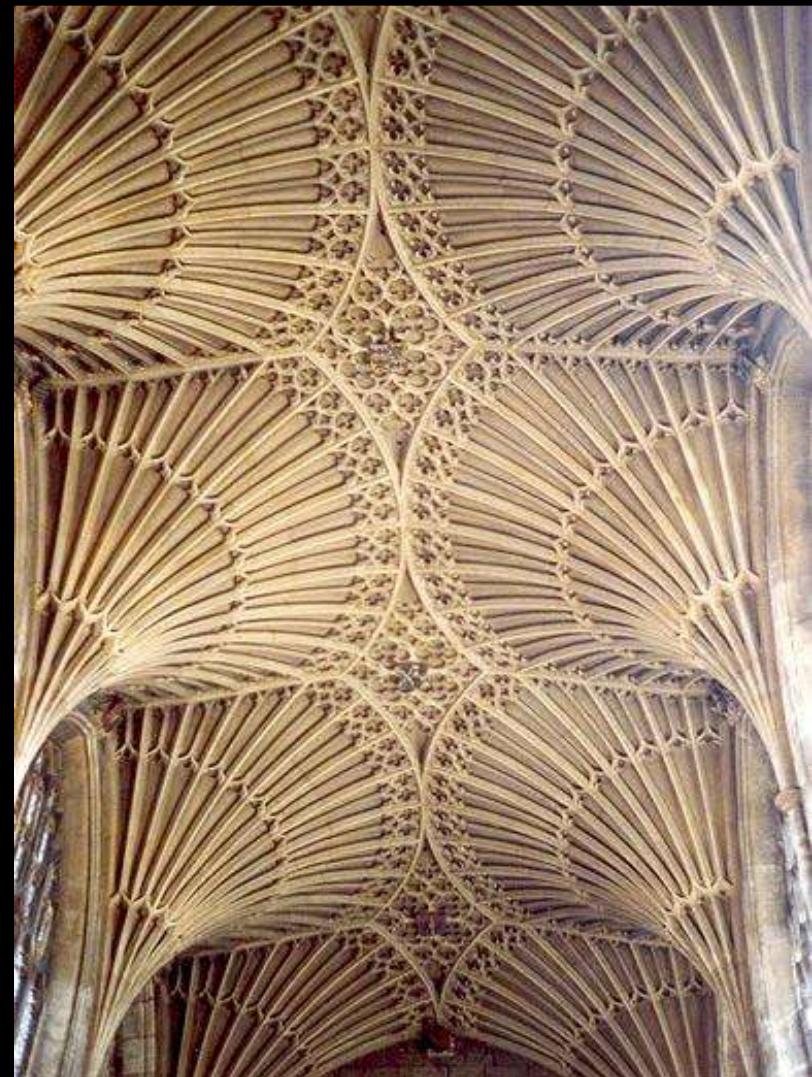
Michelozzi Michelozzo

1- L'EUROPE ARTISTIQUE EN 1400

1.1. Coexistence Gothique / Renaissance.

Cambridge King's College Chapel dès 1446

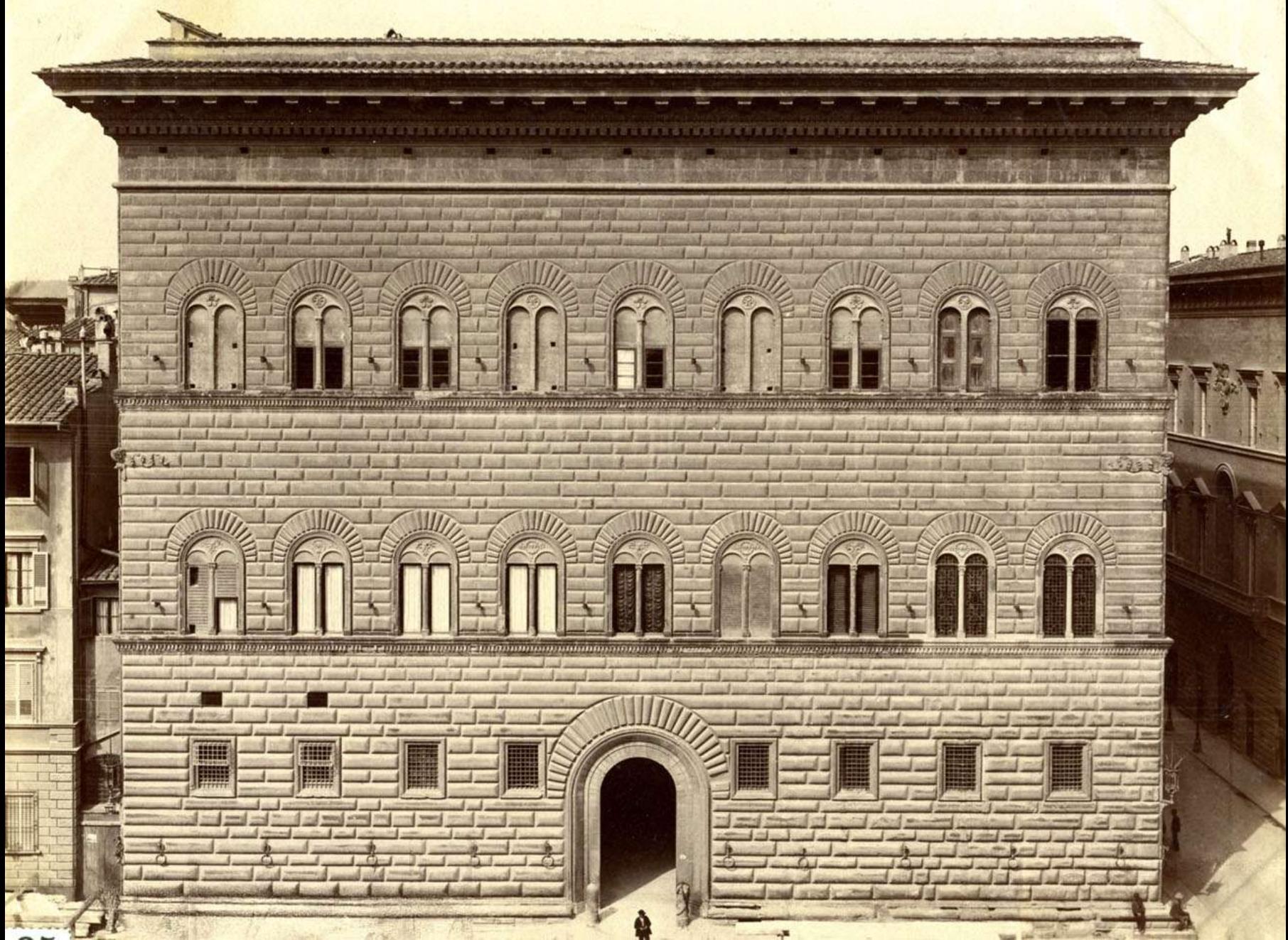
Cambridge King's College Chapel, vue intérieure , voute 1450-1500
(Gothique perpendiculaire)

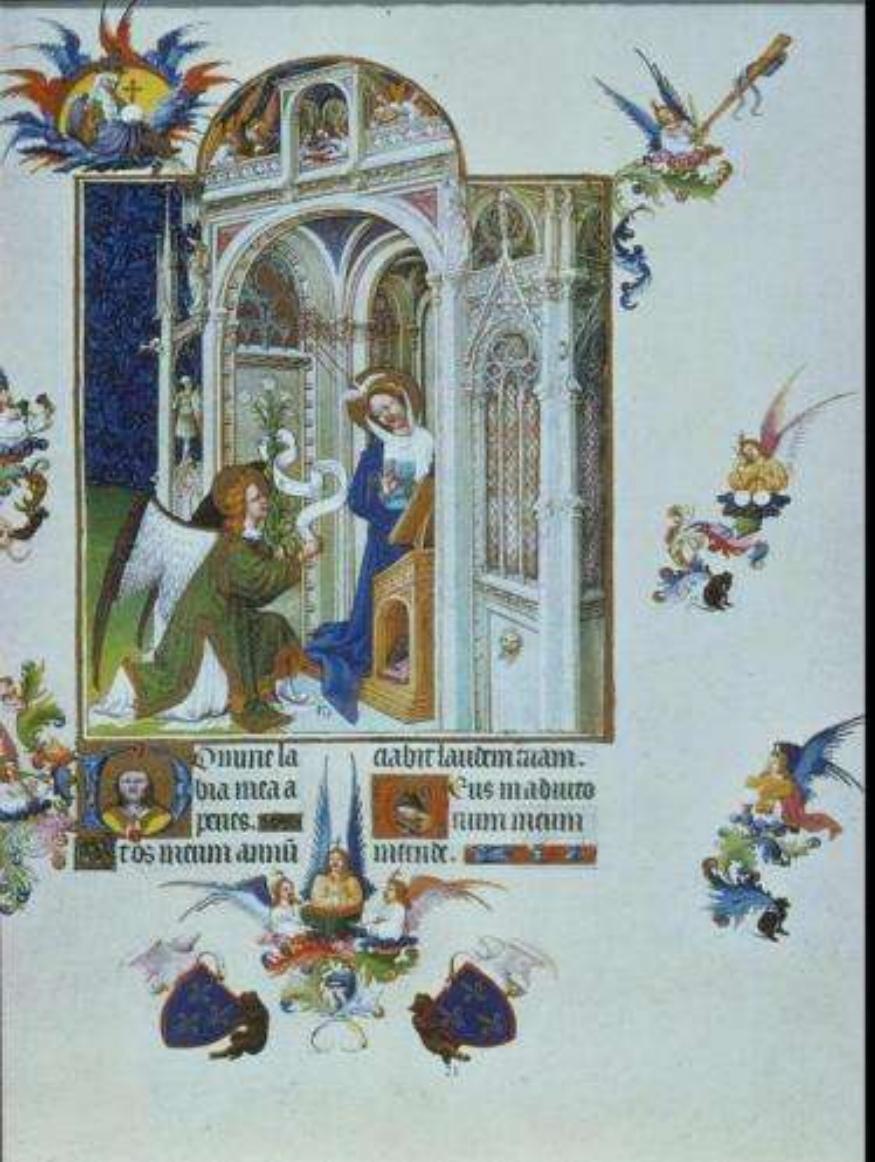
Hospice ou hôtel Dieu de Beaune, Pays-Bas bourguignons, v. 1443-1452.

Ospedale degli Innocenti (1424-1445), Florence

Benedetto da Maiano, Palazzo Strozzi, v.1488.

Paul, Herman et Jean de Limbourg
L'Annonciation, dans les *Très Riches Heures*
du *Duc de Berry*; v. 1413-1416 achevé vers
1440. Musée Condé, Chantilly

Taddeo Crivelli, *La bible de Borso d'Este*,
détail de la cour du roi Salomon, 1455-
1461, Modène, Biblioteca Estense

2- LA SINGULARITÉ FLORENTINE

2.1. Le retour des Médicis

Chronologie du cours : le Quattrocento florentin

1378 : la révolte des *Ciompi* (*travailleurs de la laine*)

1382 : Mise en place d'une oligarchie florentine autour des Albizzi

1389 : Naissance de Cosme de Médicis, dit Cosme l'Ancien

1434 : Chute de l'oligarchie florentine formée autour des Albizzi

1434 : Cosme de Médicis revient de son exil à Venise et prend le pouvoir à Florence

1439-42 : concile de Florence entre les Eglises d'Orient et d'Occident.

1449 : naissance de Laurent de Médicis, dit Laurent le Magnifique.

1453 : prise de Constantinople + (fin de la guerre de Cent ans)

1463 : Mort de Cosme de Médicis

1492 : mort de Laurent de Médicis

1494 : les Médicis sont à nouveau chassés de Florence

La dynastie des Médicis au Quattrocento à Florence

- **Cosme l'Ancien** (gouverne de 1434-1464) *Cosimo Pater Patriae*
- **Pierre 1er de Médicis** dit Pierre le Goutteux (gouverne de 1464 à 1469)
- **Lorenzo de Médicis** dit Laurent Le Magnifique (gouverne de 1469 à 1492)
- **Pierre 2 de Médicis** dit Pierre l'infortuné (gouverne de 1492 à 1494)

2.1. Des pratiques commerciales florissantes

- Compagnies à succursales
- Assurance des convois marchands
- Cotation des marchandises
- Spéculation sur les changes
- Calcul à la plume et non plus au boulier (et donc maîtrise des opérations difficiles de division et multiplication, de règle de trois)
- Prêt à intérêt

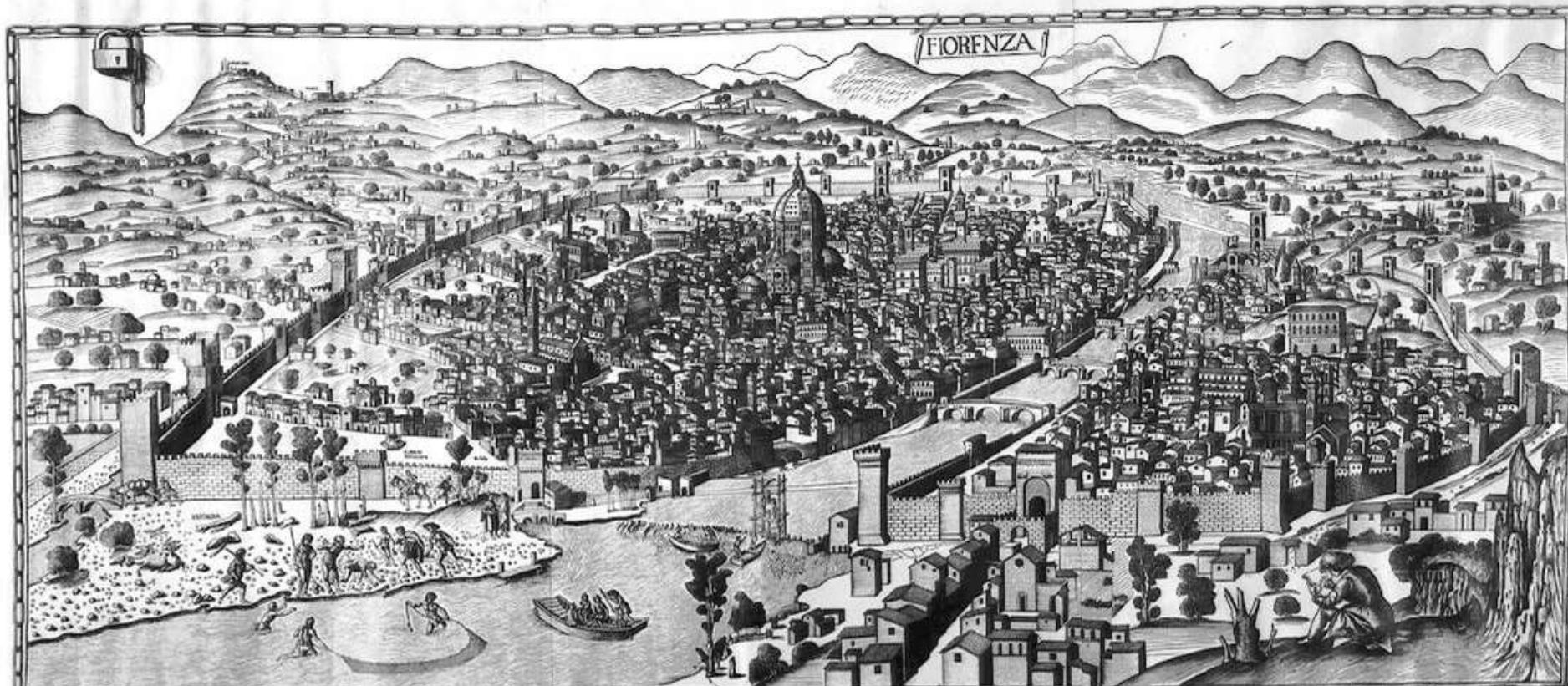
Loggia Rucellai, Florence, Milieu des années 1463-1466 (Attribuée à Léon Battista Alberti).

Loggia : espace à arcades à colonnes, généralement couvert, fermé sur au moins l'un de ses côtés.

2.2. Une configuration territoriale centrale

Attr. Francesco Rosselli, *Pianta della catena*, carte de Florence dite « à la chaîne », Florence, 130 x 58 cm, vers 1470-1480.

3 – LA NAISSANCE D’UNE NOUVELLE GÉNÉRATION D’ARTISTES (1400-1430)

1401 – Concours pour les portes du baptistère de Florence (construit fin XIe – début XIIe siècle) lancé par l'**Arte di Calimala** (corporation des marchands de laine)

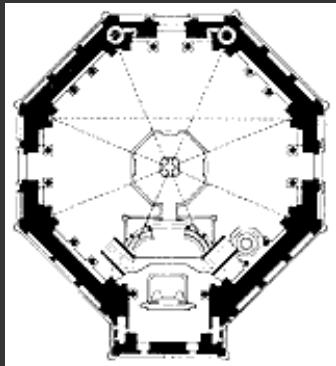
Portail existant

1- Andrea Pisano (1330-1336)

Portails ouverts au concours

2- Lorenzo Ghiberti (1401-1403)

3- Lorenzo Ghiberti (v. 1450)

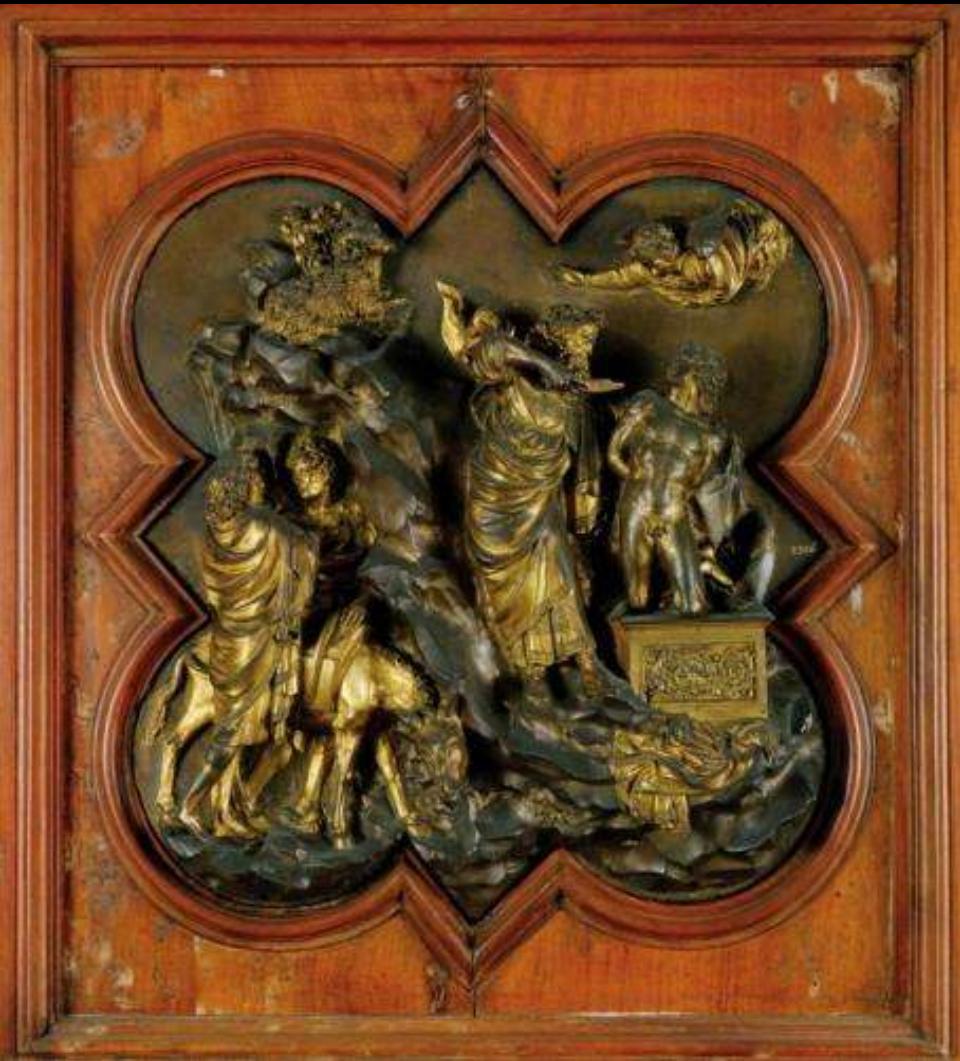

Andrea Pisano (1290-v. 1349), *1ère porte du baptistère de Florence*, 1330-1336.
Scènes de la vie de Saint-Jean-Baptiste

D'après *la Bible, Genèse, chapitre 22*

Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit: « *Prends ton fils unique, Isaac, que tu aimes, et va sur le mont Moriah ; là offre-le en sacrifice* ». *Abraham se leva de grand matin, sella son âne, prit* avec lui deux serviteurs et son fils, et partit. (...) Quand ils furent arrivés, il construisit un autel , il y plaça du bois, attacha Isaac et le posa sur le bois. Puis il prit le couteau pour sacrifier son fils. Mais Dieu appela du ciel et lui dit : « *Ne fais rien à ce garçon, je sais maintenant que tu crains Dieu car tu ne m'as pas refusé ton fils unique* ». Abraham vit alors un bélier, retenu par les cornes dans des branchages : il l'offrit en sacrifice à la place de son fils.

Lorenzo Ghiberti, *le sacrifice d'Isaac*, 1401. Bronze doré, Baptistère de Florence, 79 x 79 cm

Filippo Brunelleschi, *le sacrifice d'Isaac*, 1401. Bronze doré, Baptistère de Florence, 79 x 79 cm

Lorenzo Ghiberti, *le sacrifice d'Isaac*, 1401.
Bronze doré,
Baptistère de
Florence, 79 x 79 cm

Lorenzo Ghiberti (1378-1455)

Orfèvre, sculpteur florentin.
Formé par le 2nd mari de sa
mère l'orfèvre Bartoluccio.

Baptistère de Florence
1403 – 1424 : seconde porte
1429-1452 : troisième porte

Eglise d'Orsanmichele
1414-1427 : statuaire des
niches de la façade

Lorenzo Ghiberti, La « porte du Paradis », ensemble (à gauche) et détail de *L'Histoire d'Esau et de Jacob fils d'Isaac et de Rebecca* (à droite), 1452. Bronze doré, 79x79 cm. Florence, Baptistère.

Façade de l'église d'Orsanmichele, Florence

Edifice construit à partir de 1337 et dont toutes les niches devaient être occupées par des statues du saint patron de chaque corporation de la ville.

Chantier des principaux sculpteurs de Florence : Nanni di Banco, Lorenzo Ghiberti, Donatello, Michelozzo.

Nanni di Banco (1390-1421), *les quatre saints couronnés*, 1410-1413.
Marbre, Florence, église d'Orsanmichele

Nanni di Banco sculpteur florentin formé à l'*Arte dei Maestri di Pietra e Legname*

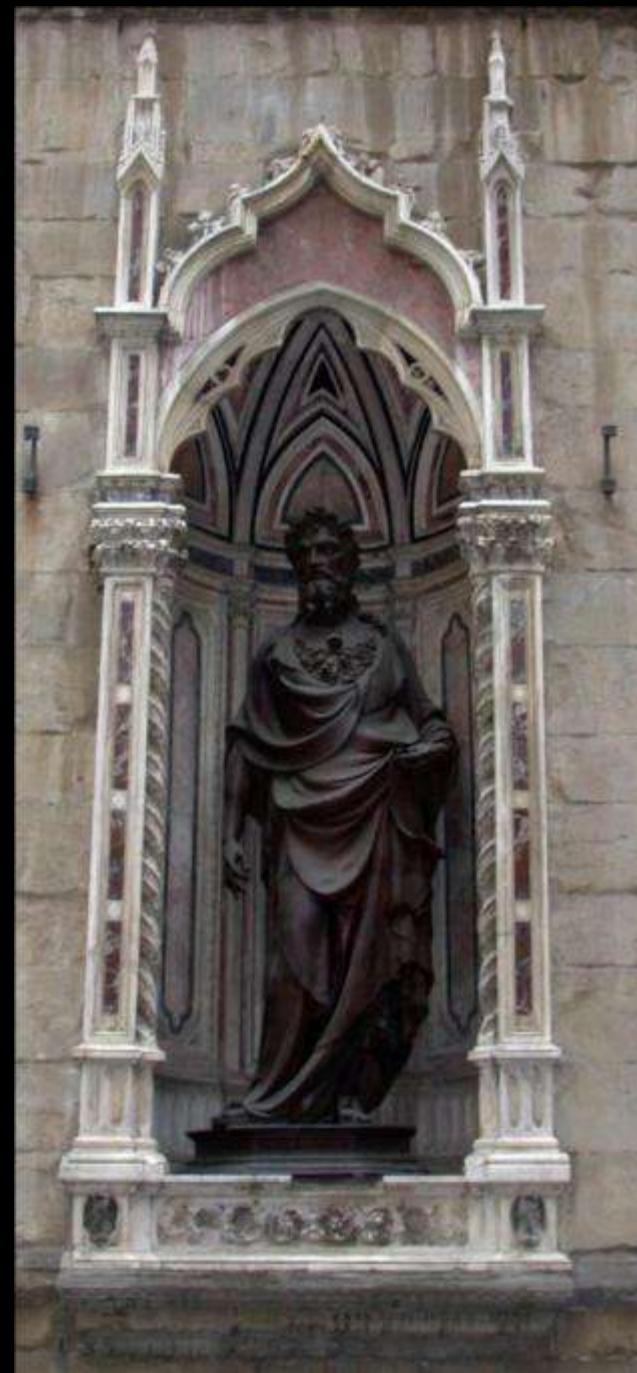
Les quatre saints couronnés sont les patrons des tailleurs de pierre et des maçons. Martyrs paléochrétiens (cf. Légende Dorée de Jacques de Voragine)

Nanni di Banco (1390-1421), *Sculpteurs dans leur atelier*, relief inférieur de la niche des quatre saints couronnés, v. 1412-1415. Marbre, Florence, Orsanmichele.

Lorenzo Ghiberti, *Saint Jean-Baptiste*, v. 1412-1416,
Bronze, 255 cm, Florence
Orsanmichele

Lorenzo Ghiberti, Saint Jean-Baptiste, v.
1412-1416, Bronze, 255 cm, Florence
Orsanmichele

Donatello , *statue de Saint Georges*, v.
1420. Marbre, 206 cm Florence,
Orsanmichele (maintenant au Museo
nazionale)

Donato di Niccolò di Betto Bardi, dit *Donatello* (v. 1386-1466)

Florentin.

1402-1404 : séjour à Rome avec Brunelleschi.

1404-1407 : intègre l'atelier de Ghiberti.

1425 – S'associe avec Michelozzo.

1430-32 – *David*.

1435-43 : Vieille sacristie de Brunelleschi.

1437: Portes de la cathédrale de Florence.

1446-53 : s'installe à Padoue

*Technique du relief méplat
écrasé (stiacciato ou
schiaffiato)*

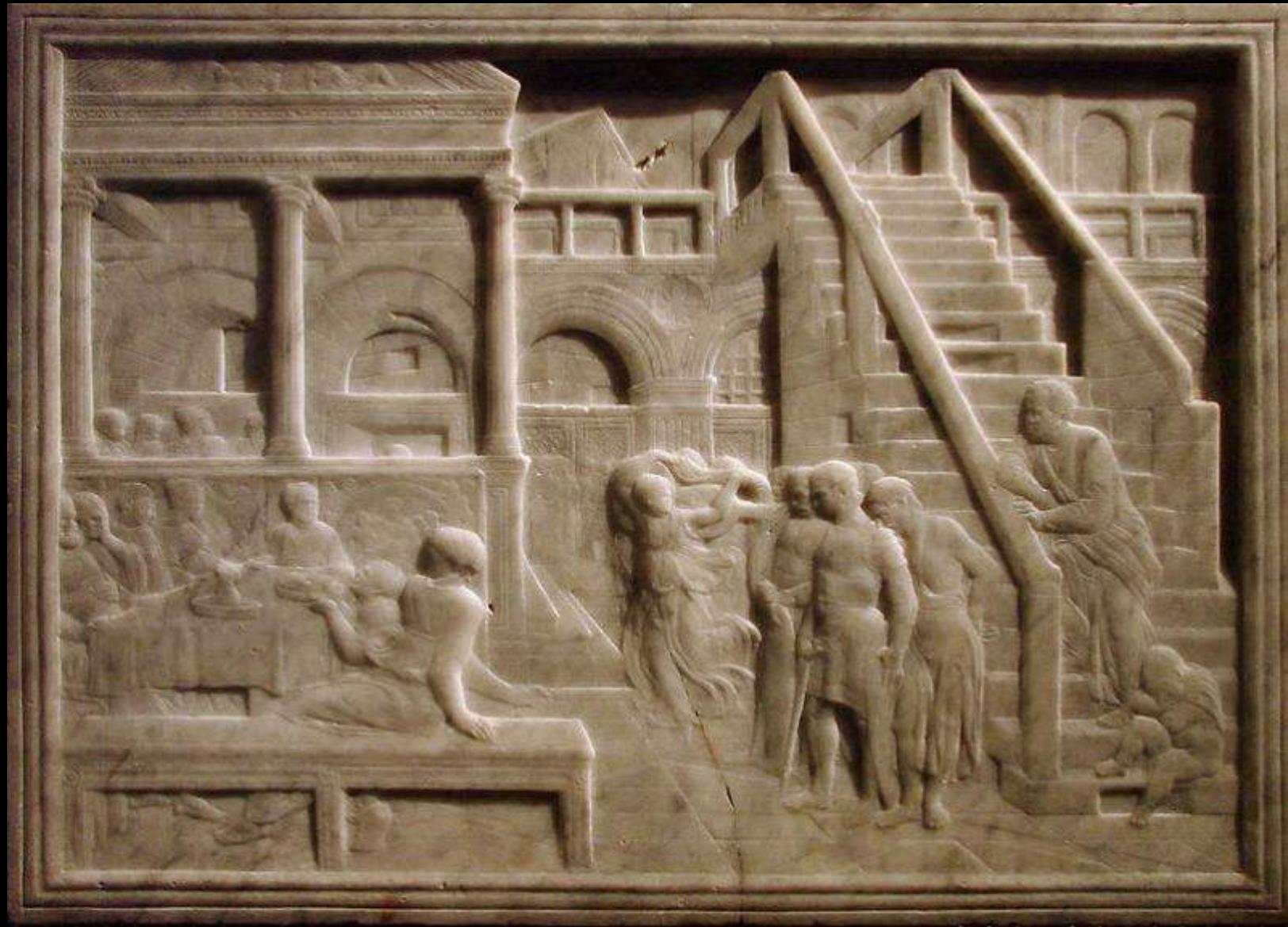

Donatello, bas-relief, *Saint-Georges tuant le dragon*, vers 1420,
marbre, Florence, Orsanmichele

Nanni di Banco (1390-1421), *Sculpteurs dans leur atelier*, relief inférieur de la niche des quatre saints couronnés, v. 1412-1415. Marbre, Florence, Orsanmichele.

Donatello, bas-relief, *Saint-Georges tuant le dragon*, vers 1420, marbre, Florence, Orsanmichele

Donatello, *Le festin d'Hérode*, [s.d], marbre, 50 X 71 cm. Lille, Musée des Beaux-Arts Technique du *Relief méplat écrasé (stacciato)*

Donatello, *David*, v. 1430-
1432, bronze, 158 cm,
Florence, Museo
Nazionale.

Ancien Testament - Premier livre de Samuel

« Saül revêtit David de ses propres habits, lui mit sur la tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit aussi l'épée de Saül par-dessus ses habits et essaya en vain de marcher, car il n'était pas entraîné. David dit à Saül : "Je ne pourrai pas marcher avec tout cela, car je ne suis pas entraîné". Et David s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, se choisit dans le torrent cinq pierres bien lisses, les mit dans son sac de berger, dans la sacoche, et, la fronde à la main, s'avança contre le Philistin. Le Philistin, précédé de son porte-bouclier, se mit en marche, s'approchant de plus en plus de David. Le Philistin regarda et, quand il aperçut David, il le méprisa: c'était un gamin au teint clair et à la jolie figure (....) ».

Premier essai de la sculpture de David par Donatello en 1410,
Musée nationale de Florence.
Bronze.

4- L'ADOPTION D'UN NOUVEAU VOCABULAIRE ARCHITECTURAL (1420-1450)

Filippo Brunelleschi (1377-1446)

Orfèvre, sculpteur, architecte

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

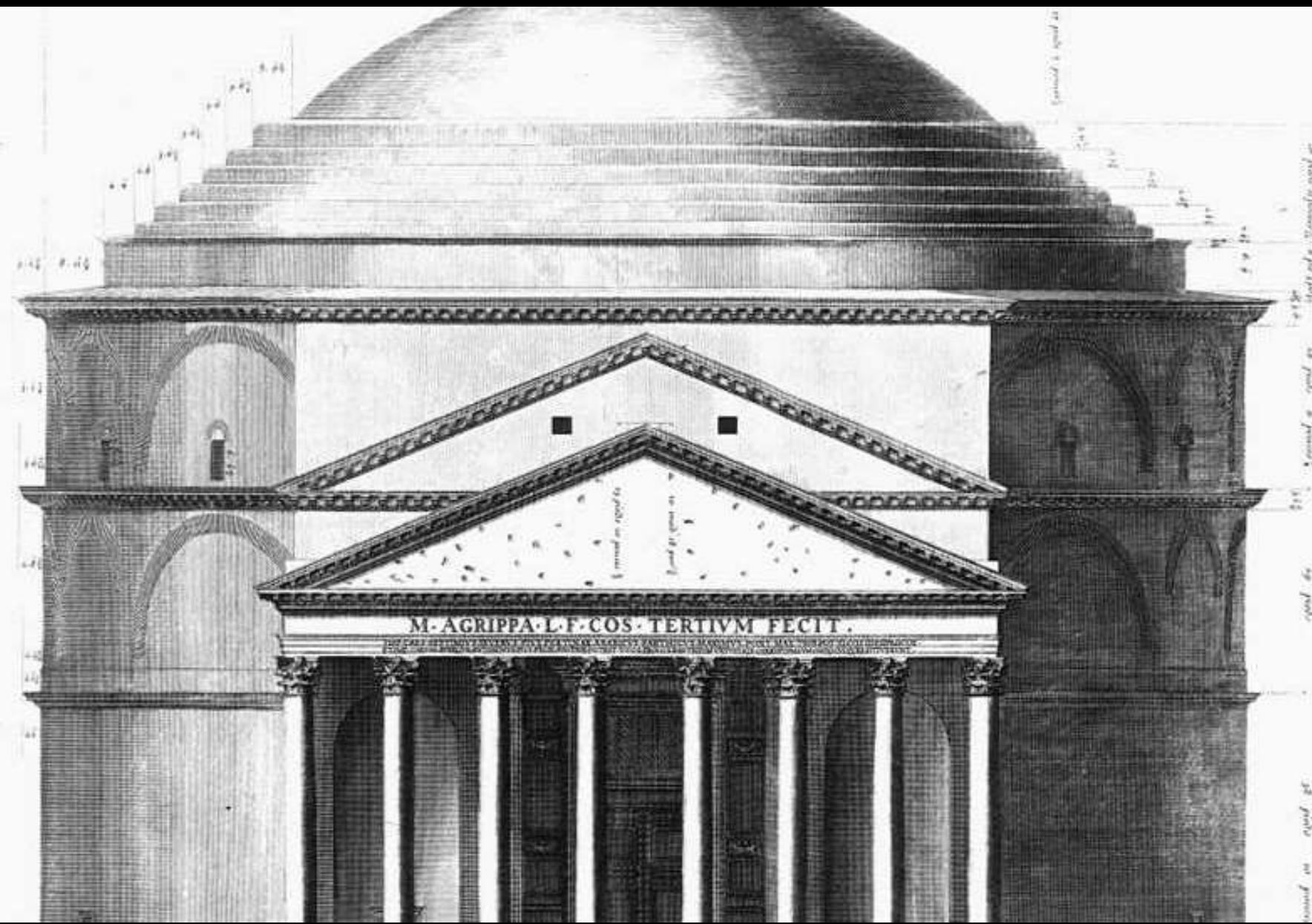

Arnolfo di Cambio (projet initial et campanile de Santa Maria del Fiore), 1296
En face du baptistère

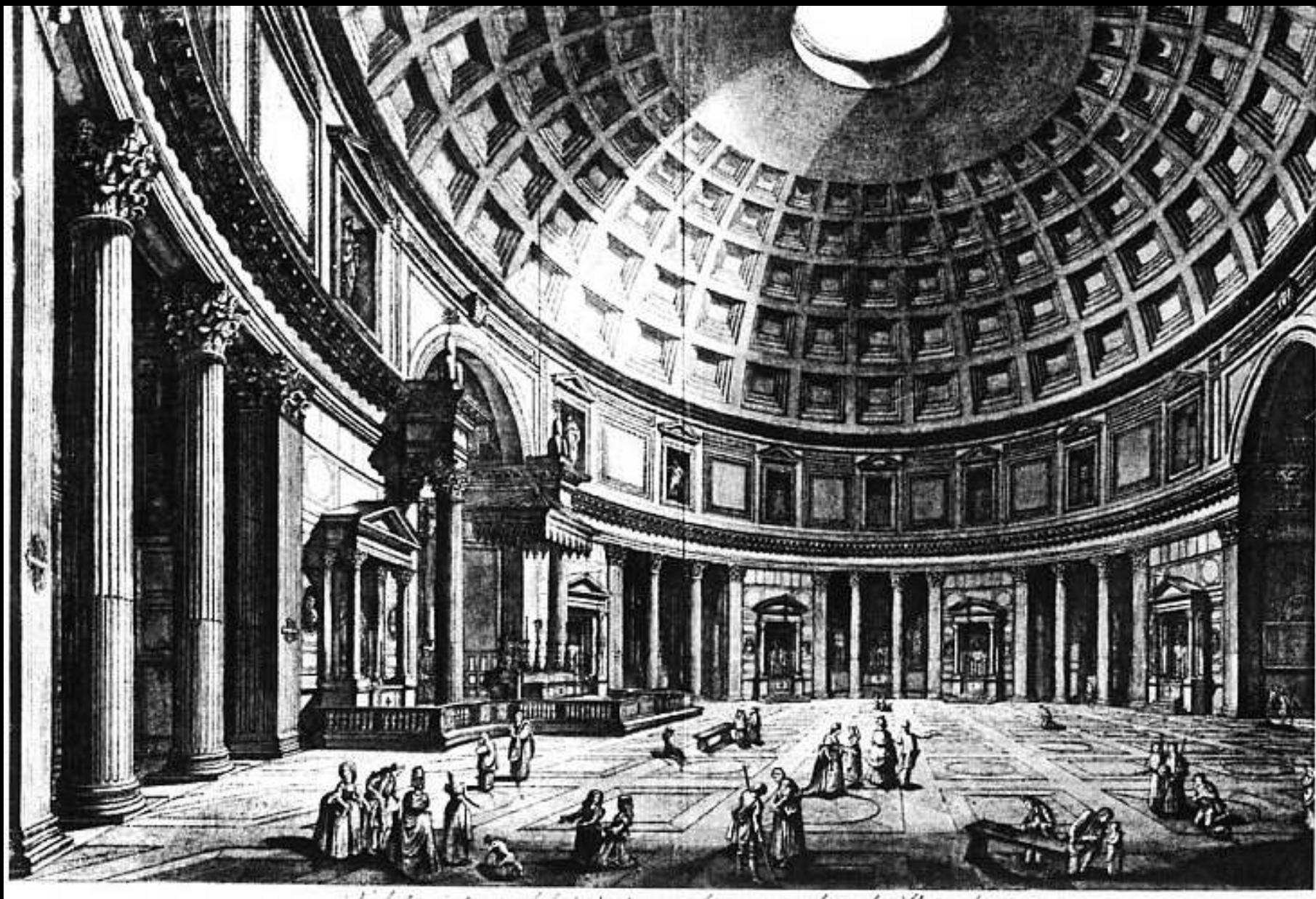

Le dôme de Florence : « ...assez vaste pour couvrir de son ombre tous les habitants de la Toscane » (Leon Battista Alberti, *De pictura*, 1436)

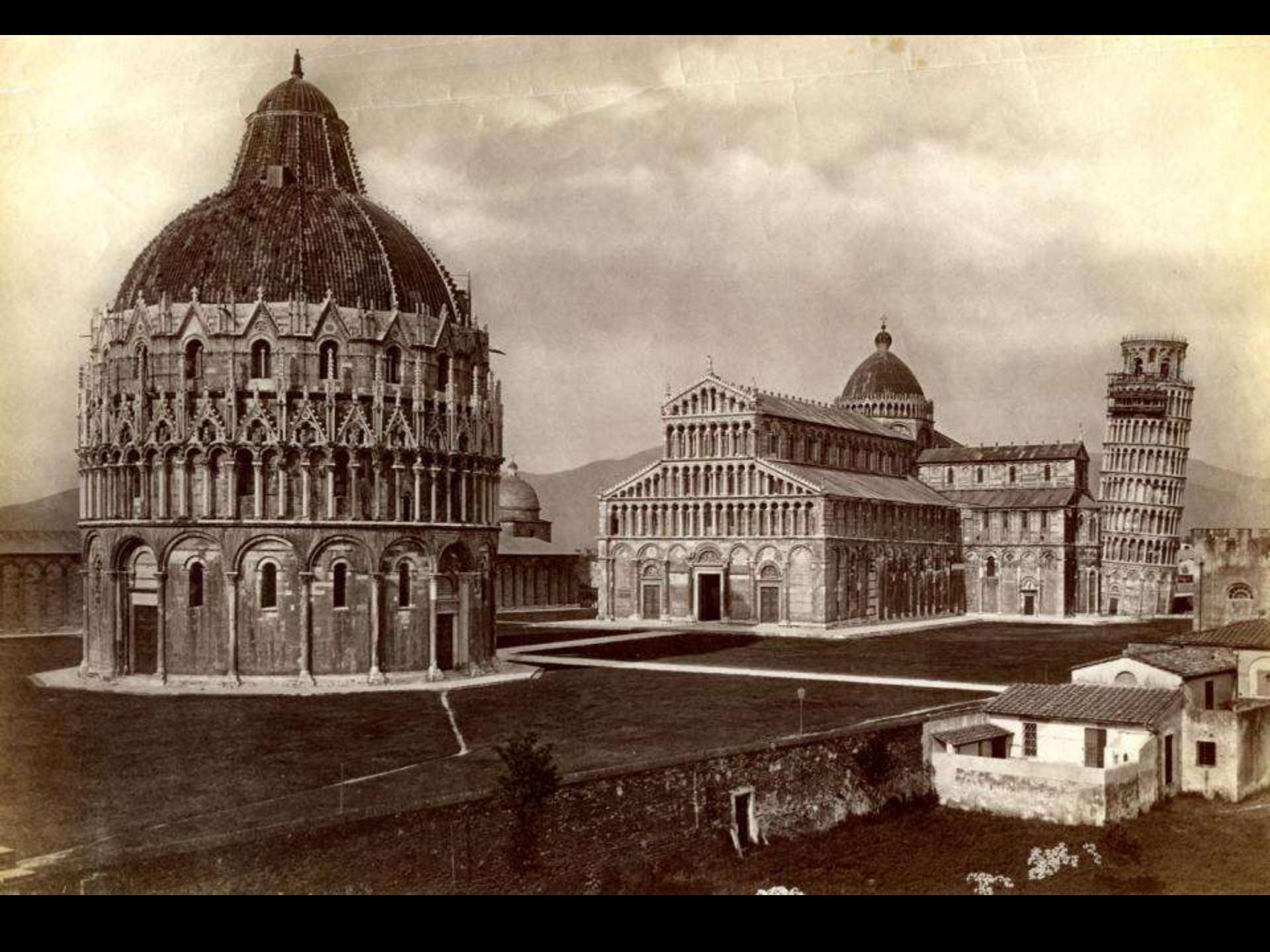

Comparaison : Façade du Panthéon ou temple d'Agrippa, 118-120 règne d'Hadrien, Rome

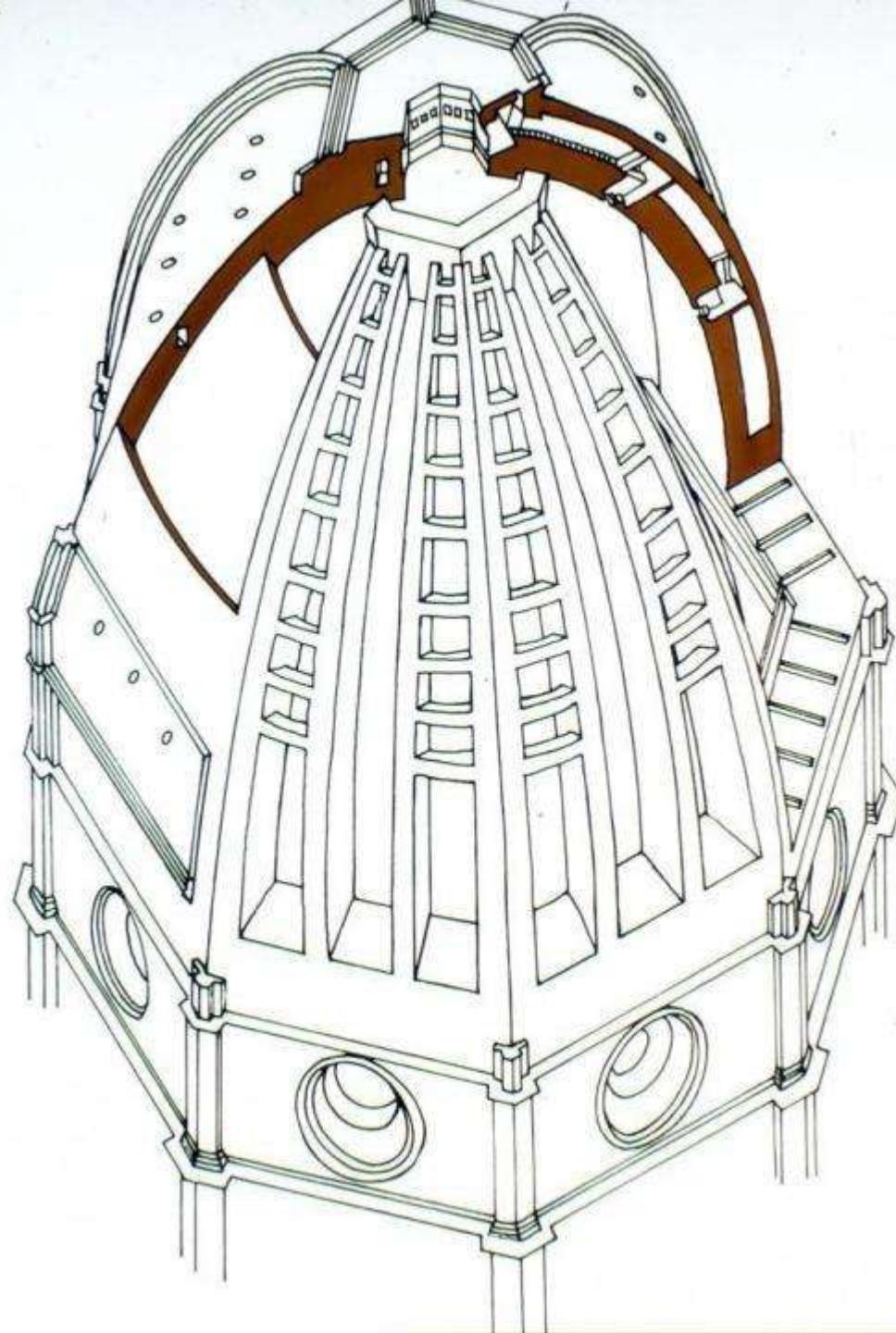

Comparaison : vue intérieure du Panthéon ou temple d'Agrippa, Rome

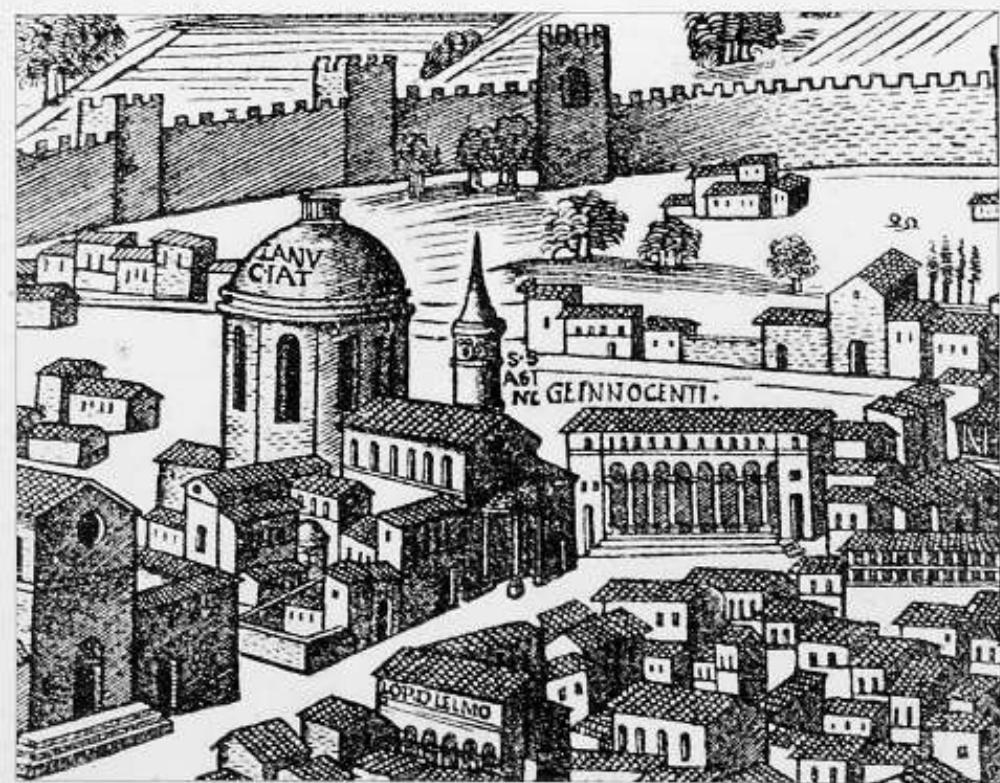
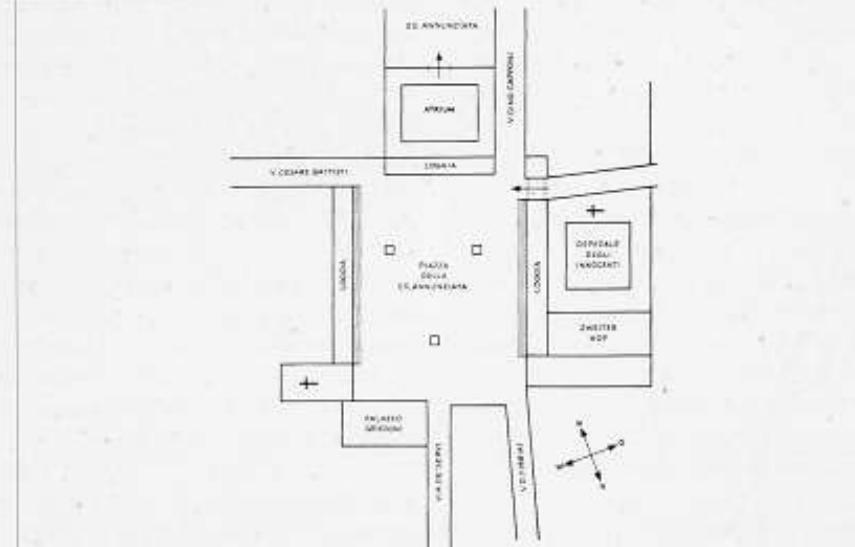
Coupe de la cathédrale
Santa Maria dei Fiori
montrant le système de
double coque du dôme.

Filippo Brunelleschi,
Hôpital des innocents,
(Ospedale degli
Innocenti), 1424-1445

FLORENCE, PIAZZA SS. ANNUNZIATA, DETAIL OF PLAN (c. 1480)

Filippo Brunelleschi, *Ospedale degli Innocenti*, 1424-1445

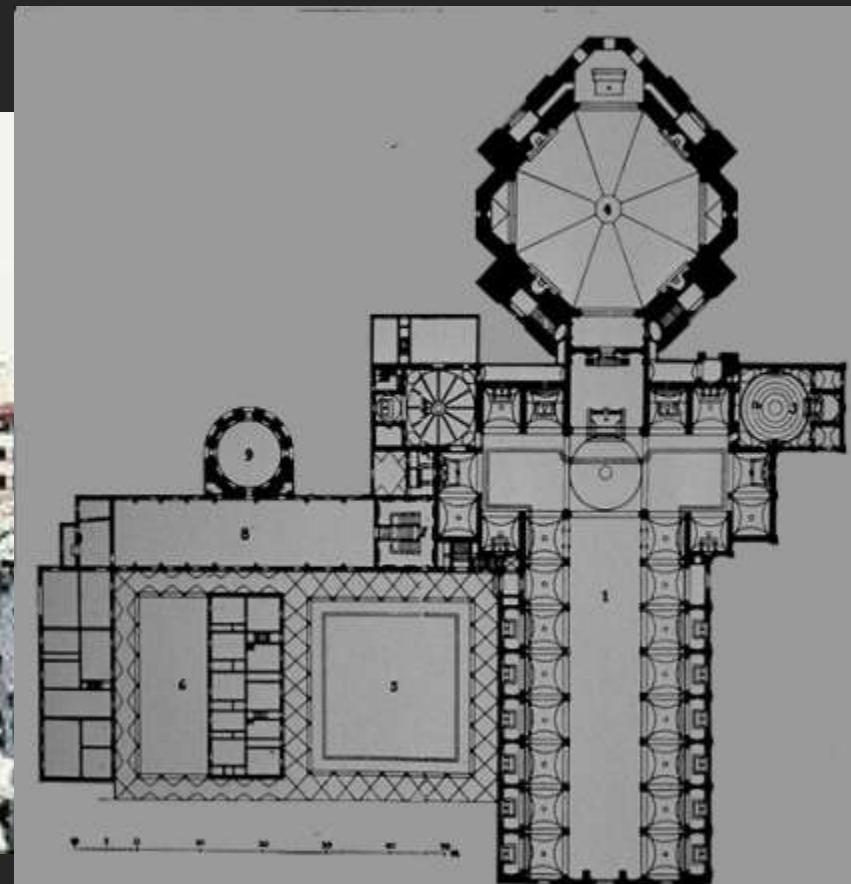

Ajouts ultérieurs : Andrea della Robbia (1435-1525), médaillons de terre cuite émaillée ,
Ospedale degli Innocenti, 1463-1466.

Chapiteau corinthien en *pietra serena* : pierre sombre locale

Filippo Brunelleschi, basilique de San Lorenzo (1421 – achevé par d'autres architectes v. en 1470)

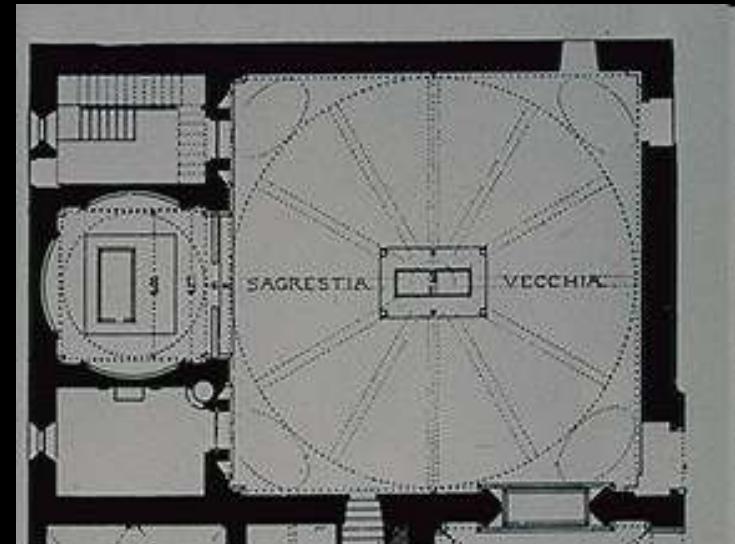
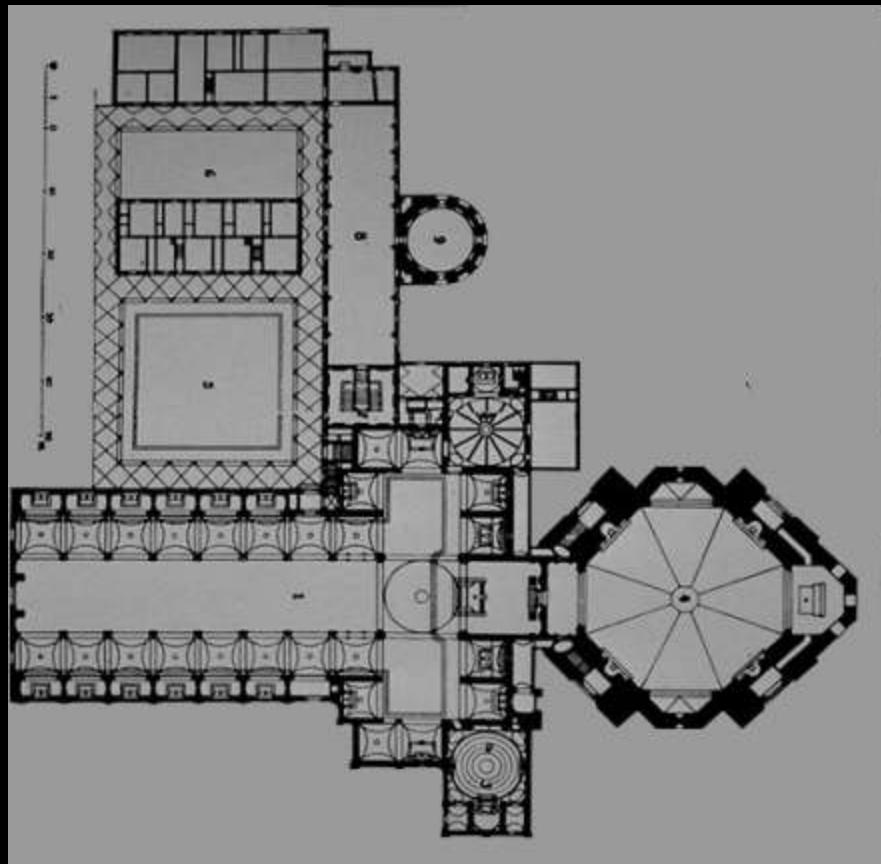

Filippo Brunelleschi, nef de San Lorenzo, Florence 1421-1428 (poursuivie par d'autres architectes)

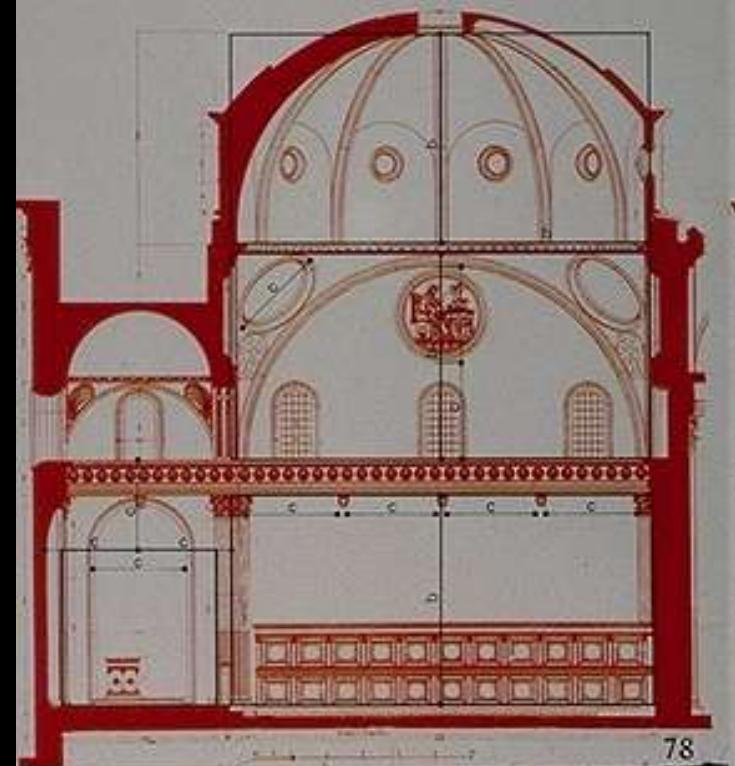

Brunelleschi, Vieille sacristie, San Lorenzo, Florence, 1421-1425

Influence du Martyria

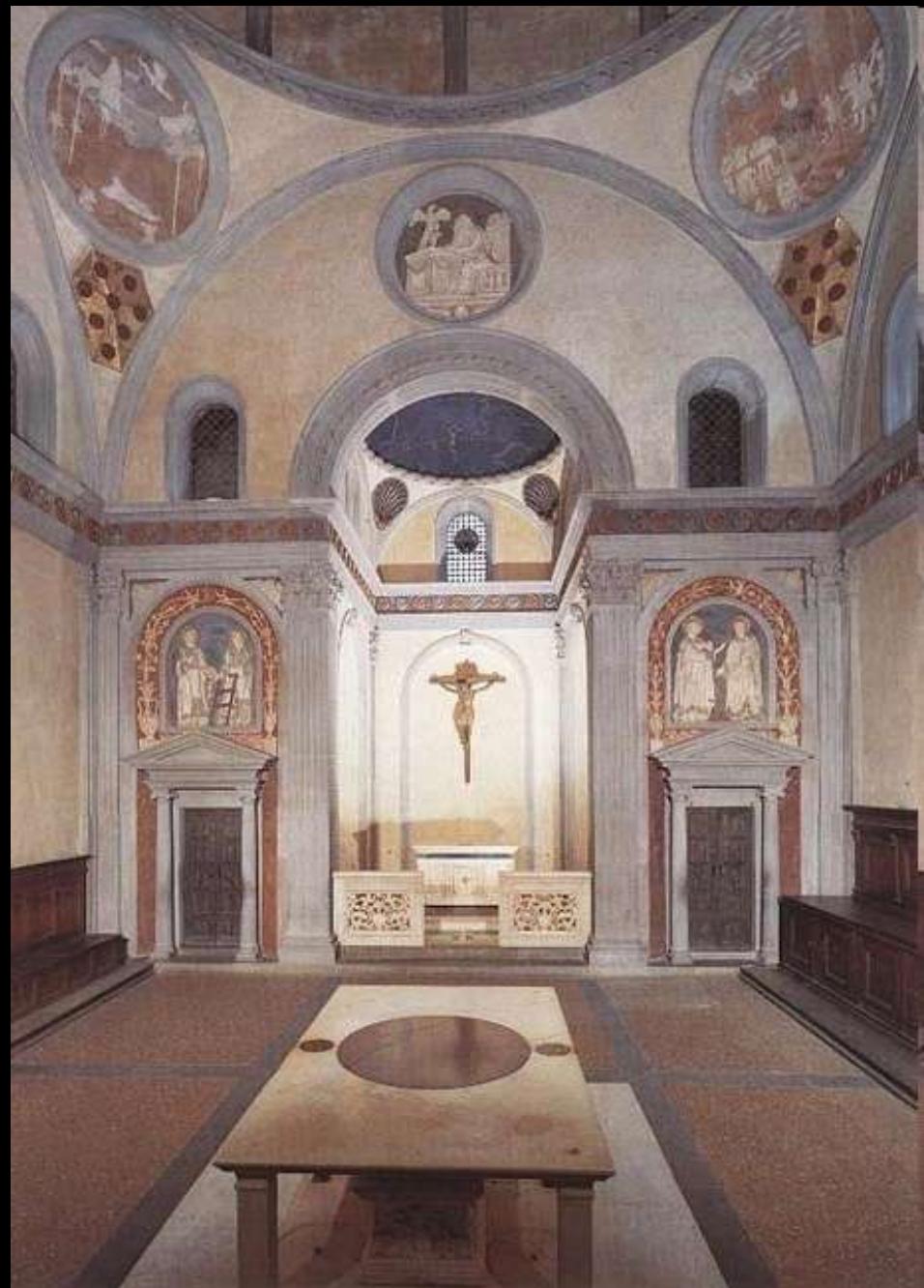
77

78

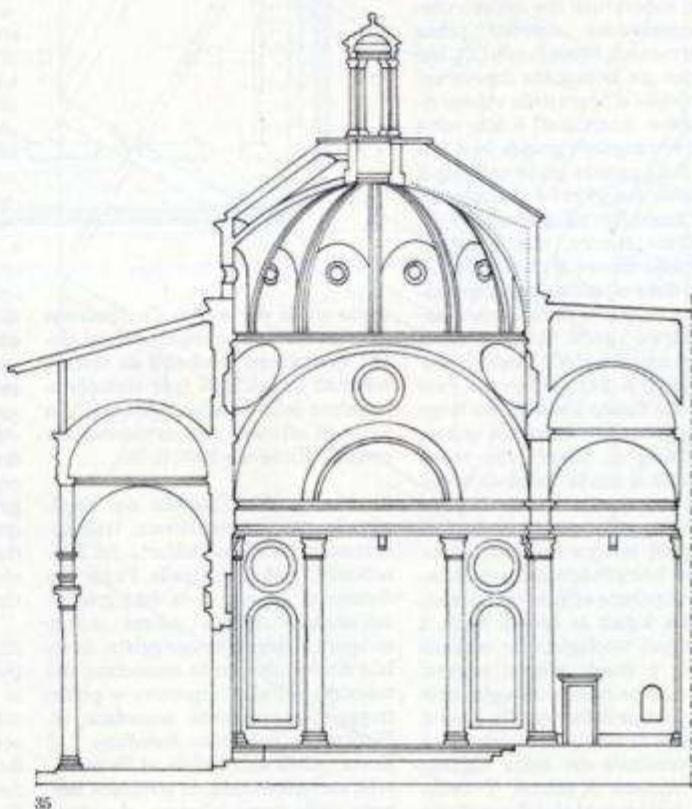
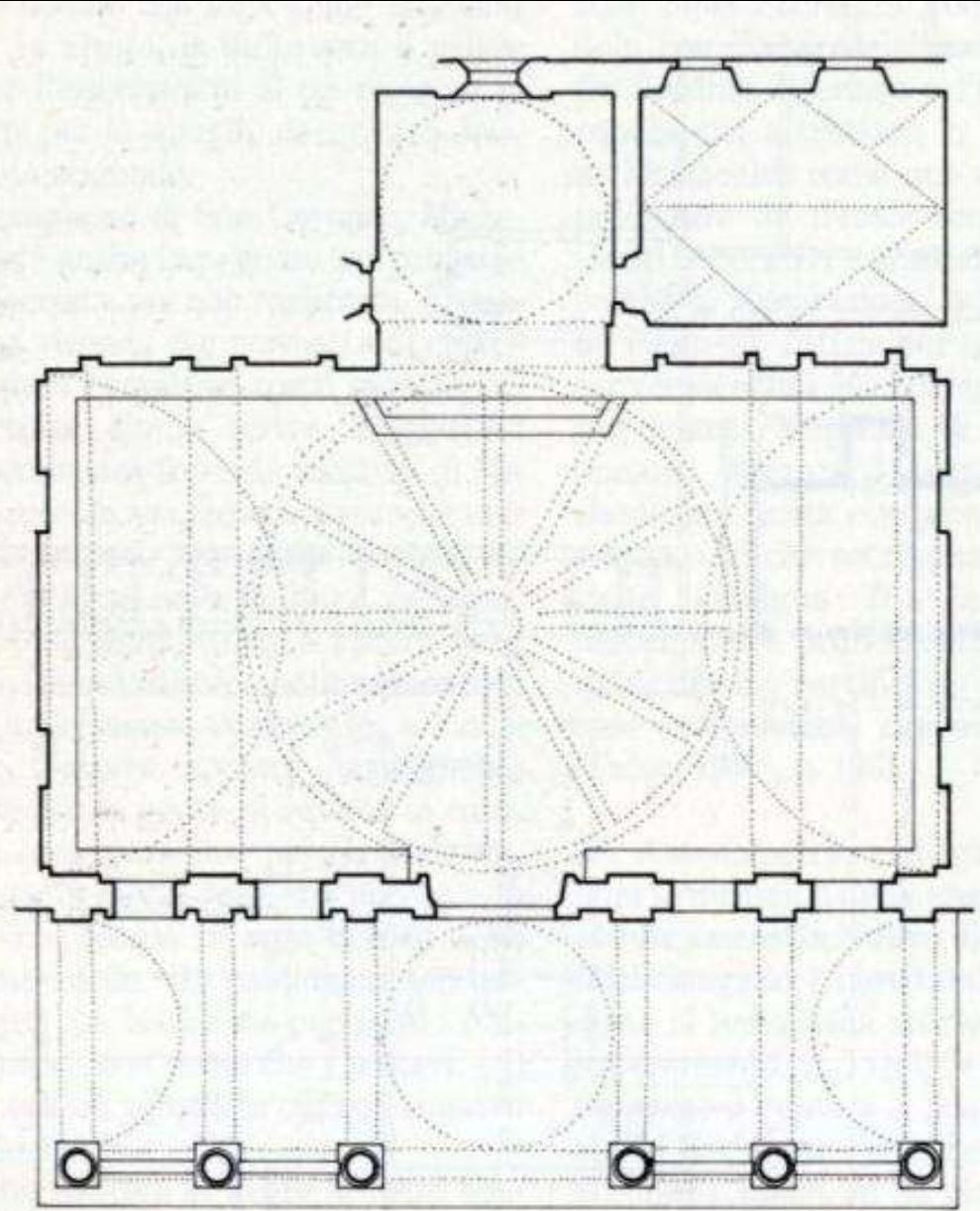
Filippo Brunelleschi, la
vieille sacristie, 1421-
1428, Florence, San
Lorenzo

Chapelle
commémorative pour
la famille des Médicis

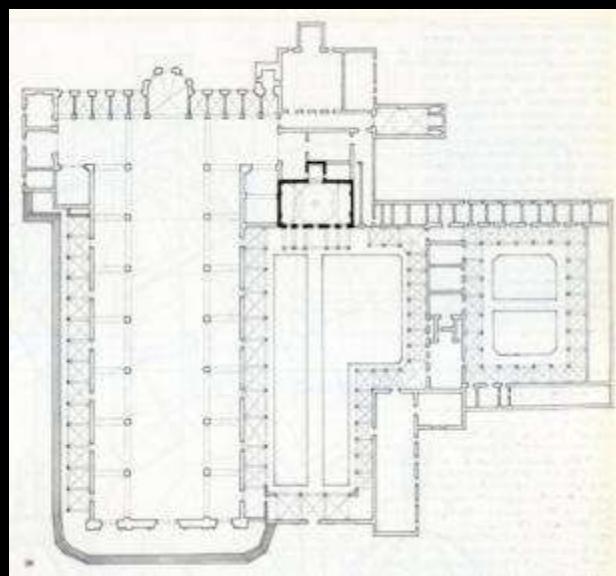
Filippo Brunelleschi, *chapelle des Pazzi*, église santa Croce, 1433

35

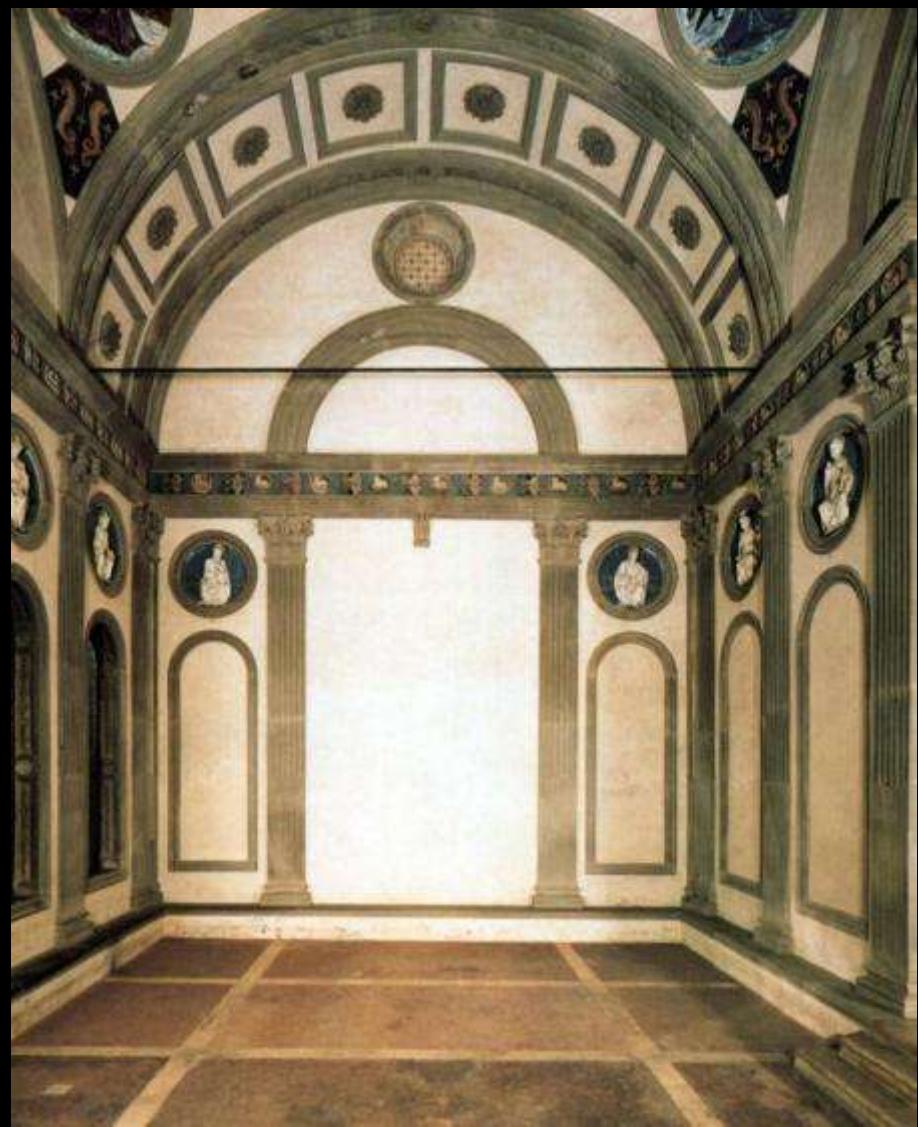
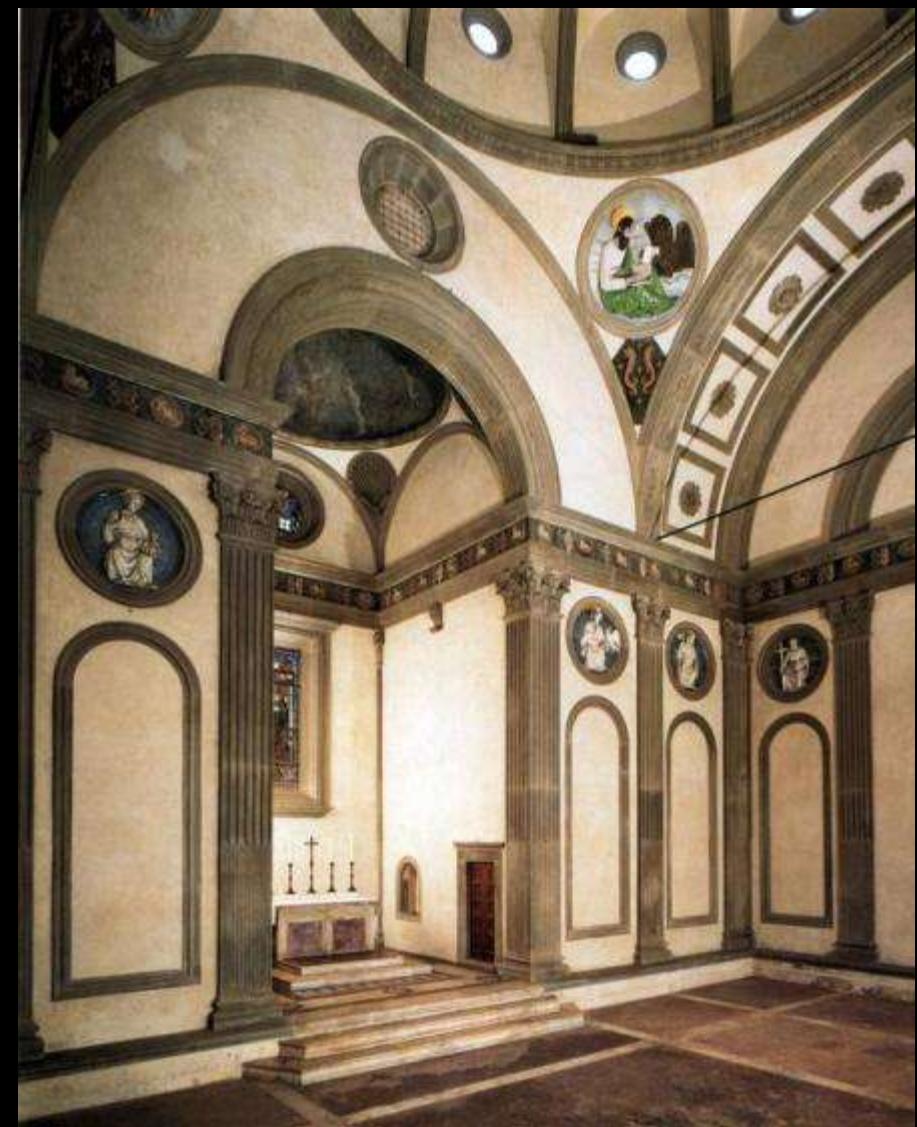

Filippo Brunelleschi,
chapelle des Pazzi,
église Santa Croce,
1433

Filippo Brunelleschi, *chapelle des Pazzi*, église santa Croce,
1433

Michelozzo di Bartolomeo Michelozzi (Florence 1396 - 1472)

Architecte et sculpteur

Elève de Lorenzo Ghiberti

1420 : commence à collaborer avec Donatello.

Vers 1430 : réalise le tombeau du pape Jean XXIII (avec Donatello)

1430 : étudie avec Brunelleschi.

1444 : palais Medicis

1448 : tabernacle du crucifix de San Miniato.

1450 : *studio* de Pierre de Médicis avec Luca della Robbia (détruit).

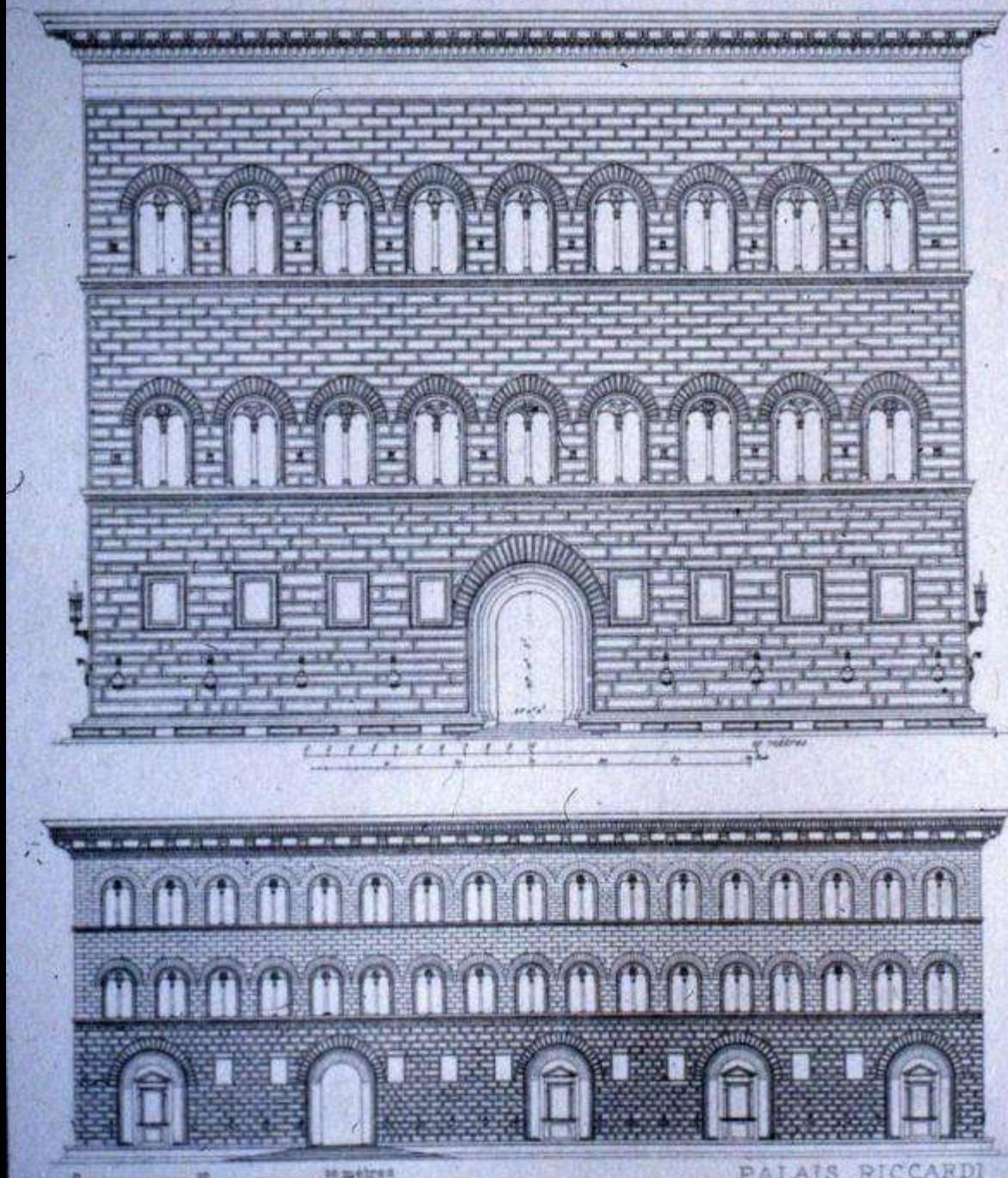
*Michelozzo, Palazzo Medici,
Florence, 1444-1450*

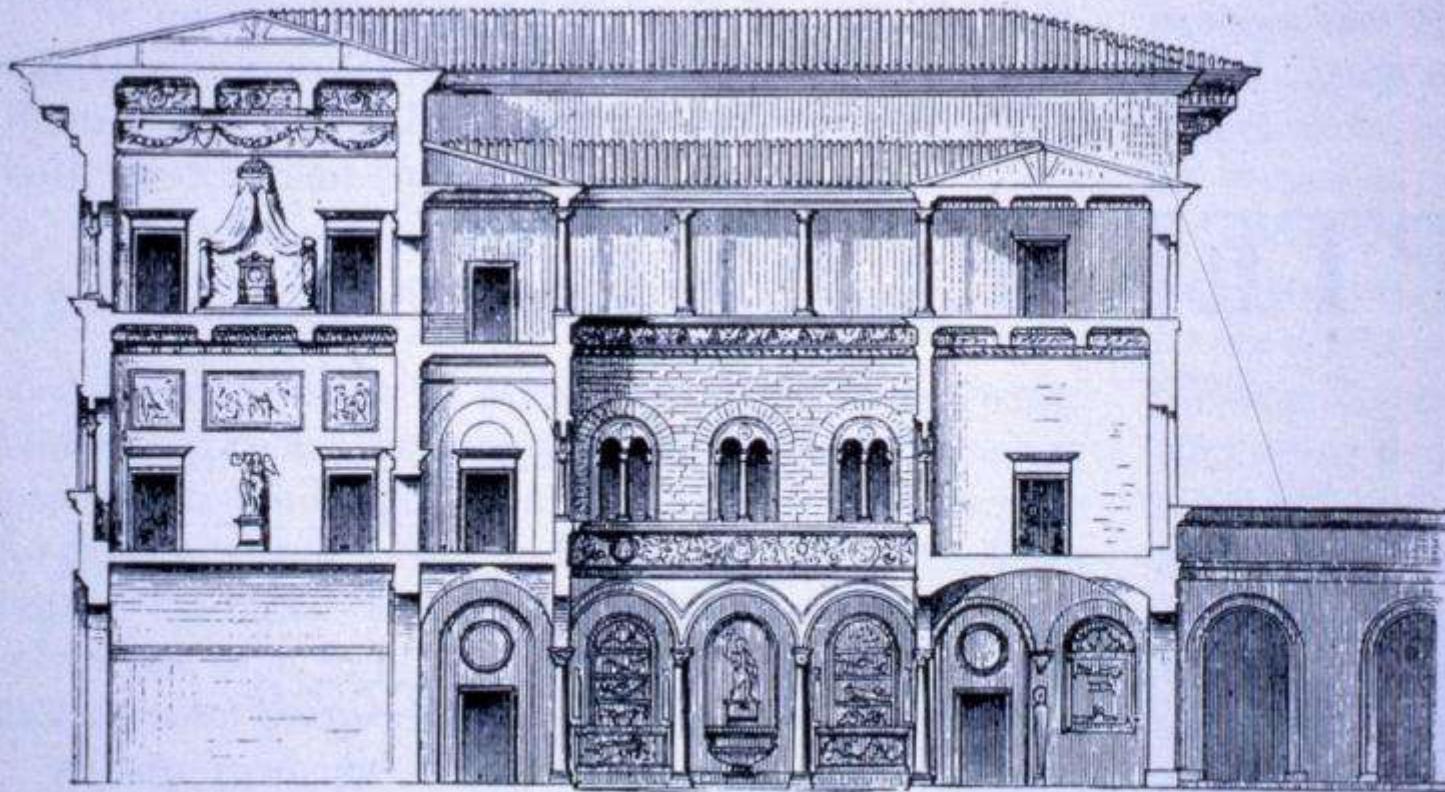

Michelozzo, *Palazzo Medici*, Florence, 1444-1450.

Michelozzo, *Palazzo Medici*, Florence, 1444-1450

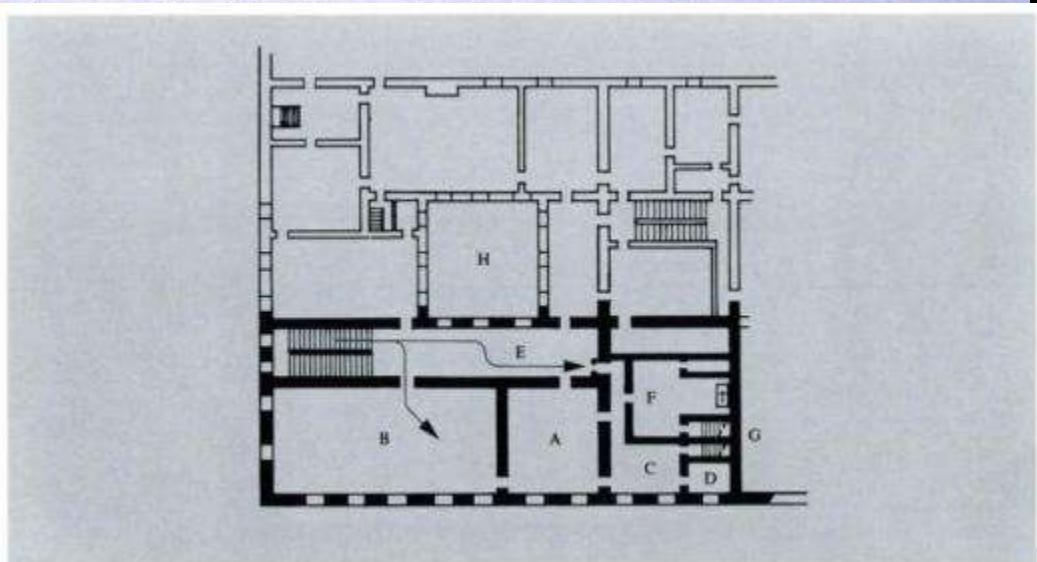

1 : 500

334. PALAZZO MEDICI (VIA LARGA), FLORENCE
Commencé en 1444 sur des plans de Michelozzo pour Cosme de Médicis. Exemple de proto-appartement.

- A Camera grande
- B Sala, transformée plus tard en deux pièces
- C Anticamera située derrière la chambre à coucher
- D Cabinet de travail (*scrittoio*)
- E Large passage conduisant directement du haut de l'escalier vers la chapelle (F); permet l'accès à la chambre à coucher sur le côté
- F Chapelle pouvant servir de salle d'audience
- G Escalier de service; conformation précise peu claire
- H Cour intérieure

D'après un plan de 1650 publié par Bulst.

Michelozzo, *Palazzo Medici*, Florence, 1444-1450

