

06- L'œuvre d'Albrecht Dürer (1471-1528) : la circulation des œuvres et la figure de l'artiste voyageur dans l'Europe de la Renaissance

1- Albrecht Dürer : les années de formation à Nuremberg

1.1. Dans l'atelier d'orfèvrerie de son père

1.2. Formation chez le peintre Michael Wolgemut

2. La naissance du moi dans la peinture de la Renaissance : la série des autoportraits.

3. L'expérience du voyage : l'Italie, la Flandre et les Pays-Bas.

4. La gravure : un marché florissant dans l'Allemagne du XVe siècle.

5. Les grandes commandes picturales.

6. Dürer théoricien: les écrits sur la peinture et le système des proportions.

Quelques rappels de dates importantes

Robert Campin (1378-1444)

Donatello (1386-1466)

Jan van Eyck (1390-1441)

Roger Van Der Weyden (1400-1484)

Piero Della Francesca (1412/20_1692)

Botticelli (1445-1510)

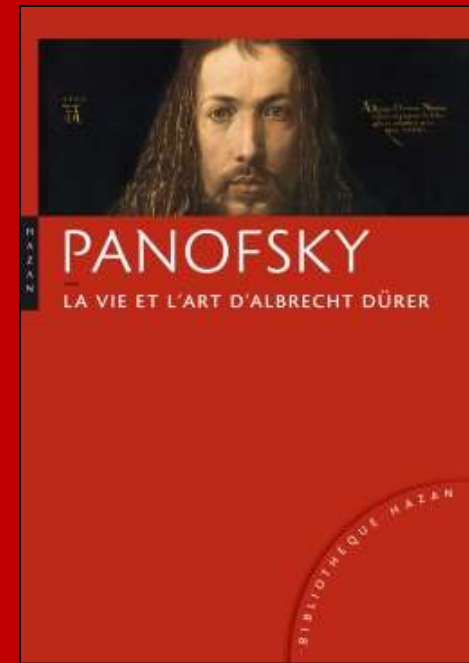
Jérôme Bosch (v.1450-1616)

Léonard de Vinci (1452-1519)

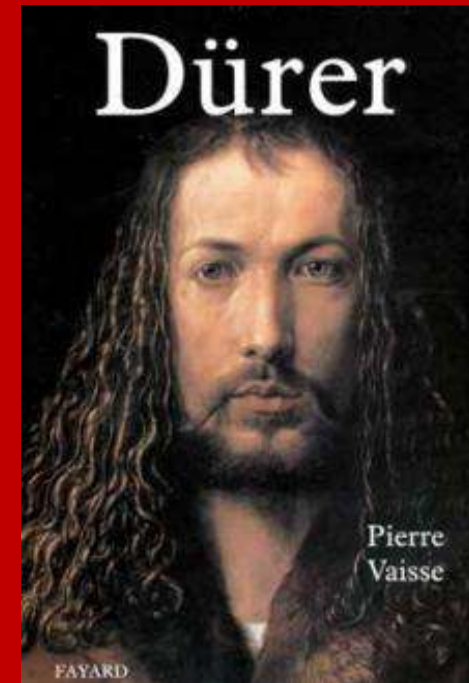
Albrecht Dürer (1471-1528)

Michel-Ange (1475-1564)

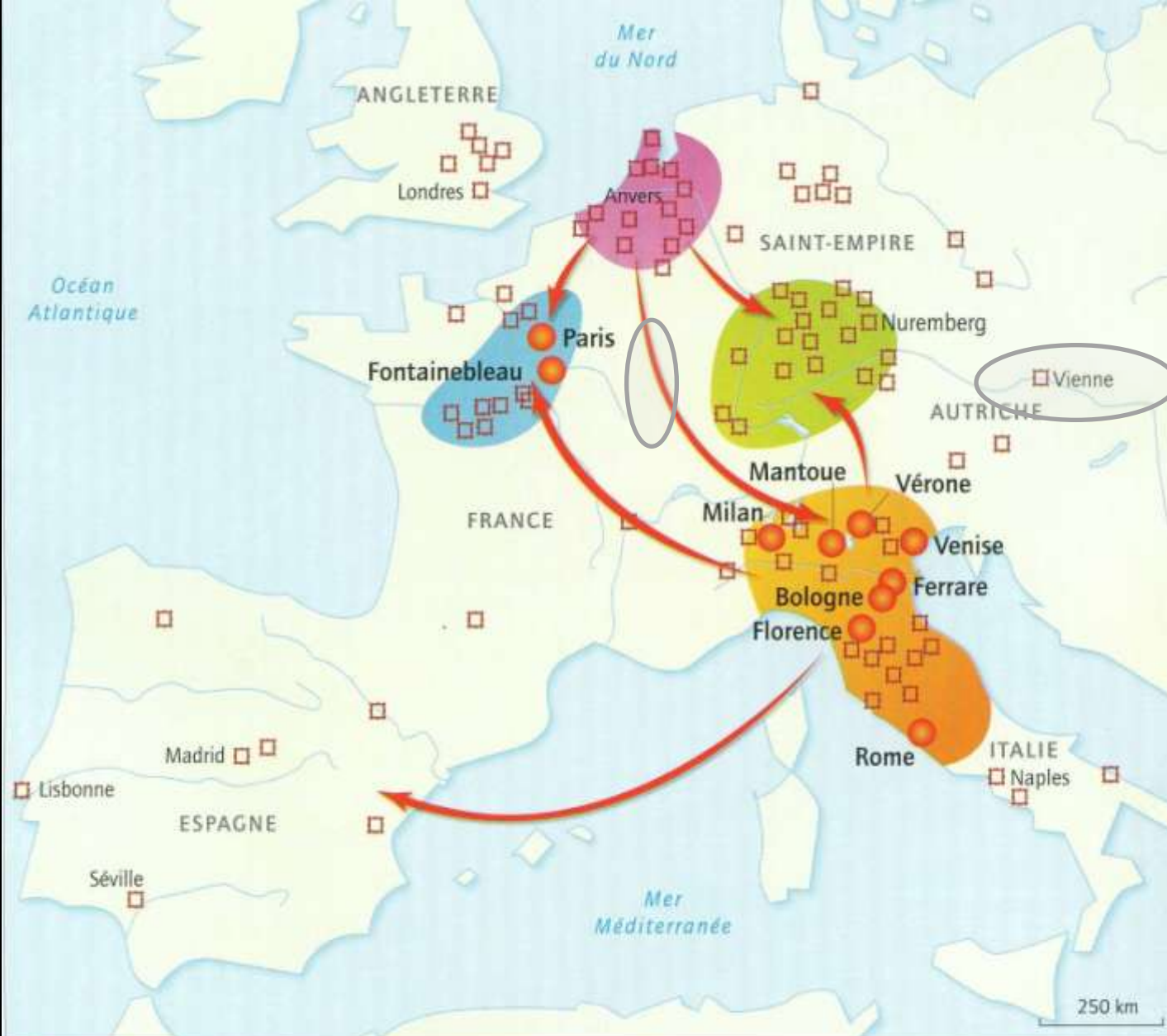
Erwin Panofsky, *La vie et l'oeuvre d'Albrecht Dürer* (1943), Rééd., Paris, Hazan, 2012.

Pierre Vaisse, *Dürer*, Paris, Fayard, 1995.

1- Albrecht Dürer : les années de formation à Nuremberg (Allemagne)

● Capitale de la Renaissance

Le berceau de la Renaissance (xve siècle)

■ En Italie

Les foyers de la Renaissance

■ En France

■ Aux Pays-bas

■ En Allemagne

→ Axes d'influence de la Renaissance au cours du xvie siècle

■ Villes d'art

Albrecht Dürer (1471-1528)

- **1471** : naissance à Nuremberg
- **v. 1480**: employé dans l'atelier de son père
- **1486** : en apprentissage dans l'atelier de Michael Wolgemut
- **1490-1492** : voyage hypothétique dans les Pays-Bas
- **1492-1493** : voyage à Bâle et Strasbourg; Premières gravures.
- **1494** : premier voyage à Venise
- **1495** : retour à Nuremberg
- **1505** : deuxième voyage en Italie
- **1512** : Se met au service de Maximilien Ier, roi du Saint-Empire germanique et se consacre principalement à la gravure.
- **1520-1521** : voyage au Pays-Bas.

Ecrits de Dürer

Manuscripts

- *Livre de souvenirs*, 1513.
- *Journal de voyage aux Pays-Bas*, 1520-1521.
- *Chronique familiale*, 1524.
- *Lettres et notes*.

Imprimés

Albrecht Dürer, *Traité de géométrie pratique*, Nuremberg, 1525.

Albrecht Dürer, *Quelques instructions sur la fortification des villes, châteaux et sites*, Nuremberg, 1527.

Albrecht Dürer, *Traité des proportions du corps humain*, Nuremberg, 1530 (publication posthume)

Hartmann Schedel, « Nuremberg », *La Chronique de Nuremberg*, Nuremberg, Antoine Koberger, 1493. gravure sur bois aquarellée de Michal Wolgermut, maître de Dürer publiée par Antoine Koberger, parrain de Dürer.

Nuremberg au XVIe siècle

Nuremberg est au XVIe siècle l'un des centres économiques les plus importants d'Europe.

- Production d'objets d'orfèvrerie, d'instruments et d'outils de métal. **Atelier de Dürer l'Ancien**
- Principal lieu d'exportation de gravures et de livres imprimées (dont des incunables). **Presses d'Anton Koberger, (parrain de Dürer)**
- Puissance financière de grandes familles de commerçants et de banquiers dont le réseau s'étendait de Venise à la Flandre et de la Pologne au Portugal. **Voyages de Dürer en Flandre et en Italie**
- Ville gouvernée par un patriciat fermé, formé de grandes familles aristocratiques. Forte présence d'artisans mais un milieu un peu contraint et bridé pour les artistes qui dépendaient de ce système politique. **Volonté de travailler en Italie de Dürer.**

1.1. Dans l'atelier d'orfèvrerie de son père

Albrecht Dürer l'Ancien (1427-1502)

Les Dürer ou Türier : une famille originaire des plaines d'Europe centrale (Hongrie)

- 1467: devient bourgeois de la ville de Nuremberg.
- 1468 : accède à la maîtrise. Atelier d'orfèvrerie et de peintre
- 1471: naissance d'Albrecht Dürer, 3ème de 18 enfants.
- Voisin et confrère de l'imprimeur Anton Koberger dont l'imprimerie utilisait 120 presses et 100 ouvriers.
- Production d'objets d'art (coupes) et de peintures religieuses.

Albrecht Dürer , *Albrecht Dürer, l'Ancien* dit
« portrait au chapelet », 1490. huile sur bois.
Florence, Musée des Offices.

« Mon père m'appréciait tout particulièrement car il voyait que je montrais de l'application à m'exercer pour apprendre. C'est pourquoi il m'envoya à l'école et lorsque j'eus appris à lire et à écrire, il me retira de l'école et m'apprirent le métier d'orfèvre ».

Albrecht Dürer, *Chronique familiale*, 1523.

Albrecht Dürer, *autoportrait à la plume d'argent*, 1484, 27 x 19,cm. Vienne, Albertina . « J'ai fait ce portrait de moi devant un miroir en 1484; je n'étais encore qu'un enfant.

Armes parlantes des
Dürer : portail ouvert à
deux vantaux.

Famille originaire du
village d'Ajtos en
Hongrie.

Ajtos signifie porte en
Hongrois, Tür en
Allemand. D'où le nom
et les armes parlantes
des Dürer que l'on
retrouve parfois
mentionnés comme les
Türer (les portes).

Michael Wolgermut (1434-1518)

- 1434 : fils d'un peintre de Nuremberg.
- 1479 : achève les volets d'un grand retable pour l'église de Notre Dame de Zwickau en Saxe.
- Réalise de nombreux portraits
- 1491-1493 graveur pour Anton Koberger

Albrecht Dürer, en *Michael Wolgermut*, huile sur bois, 29 x 27 cm. Nuremberg, Germanisches Nationalmuseum

« C'est le portrait fait par A. Dürer d'après son maître Michael Wolgermut en 1516. Il avait alors quatre-vingt deux ans. Il a trépassé le jour de Saint-André le matin, avant que le soleil ne se lève ».

Michael Wolgermut, retable de l'église de Sainte-Marie de Ziwickau, huile sur bois et feuilles d'or, 1478, Saxe, Allemagne

Michael Wolgermut, *Danse macabre*, gravure sur bois, 1493. Publié dans *La chronique de Nuremberg*, Nuremberg, Antoine Koberger, 1493.

-La *Danse macabre* en peinture trouve son origine dans certains textes du Moyen Age qui traitent, de façon moralisatrice, du mépris des choses matérielles, de la dureté et du réalisme de la mort

2. La naissance du moi dans la peinture de la Renaissance : la série des autoportraits de Dürer.

Albrecht Dürer,
autoportrait au chardon,
1493, parchemin marouflé
sur toile, 56 x 44 cm. Paris,
Musée du Louvre

Chardon : fidélité ou
passion du Christ

Mannstreu en allemand :
fidélité de mari.

« Myj sach die gat/Als es
oben schtat » (Mes
affaires sont dans la main
de Dieu).

Albrecht Dürer, *autoportrait*, 1494, dessin à la plume d'argent.

Albrecht Durer, *auto-portrait*, 1498, huile sur bois, 51 x 22. Madrid, Musée du Prado

“1498

J’ai peint cela d’après
ma figure

J’avais vingt-six ans
Albrecht Dürer”.

Barbe bifide, mode
italienne ?

Albrecht Durer,
autoportrait,
huile sur bois, 67
x 49 cm. Munich,
Alte Pinakothek

« Moi, Albrecht
Dürer de
Nuremberg, j'ai
peint mon
propre portrait
dans des
couleurs
impérissables à
la vingt-huitième
année de ma
vie. »

Albert Le Grand
(1193-1280)

*Figure du
Salvator Mundi*

Albrecht Dürer,
*autoportrait avec le
fouet et les verges de
la passion du Christ*,
1522. Nuremberg.

Monogramme de Dürer

3. L'expérience du voyage : l'Italie, la Flandre et les Pays-Bas.

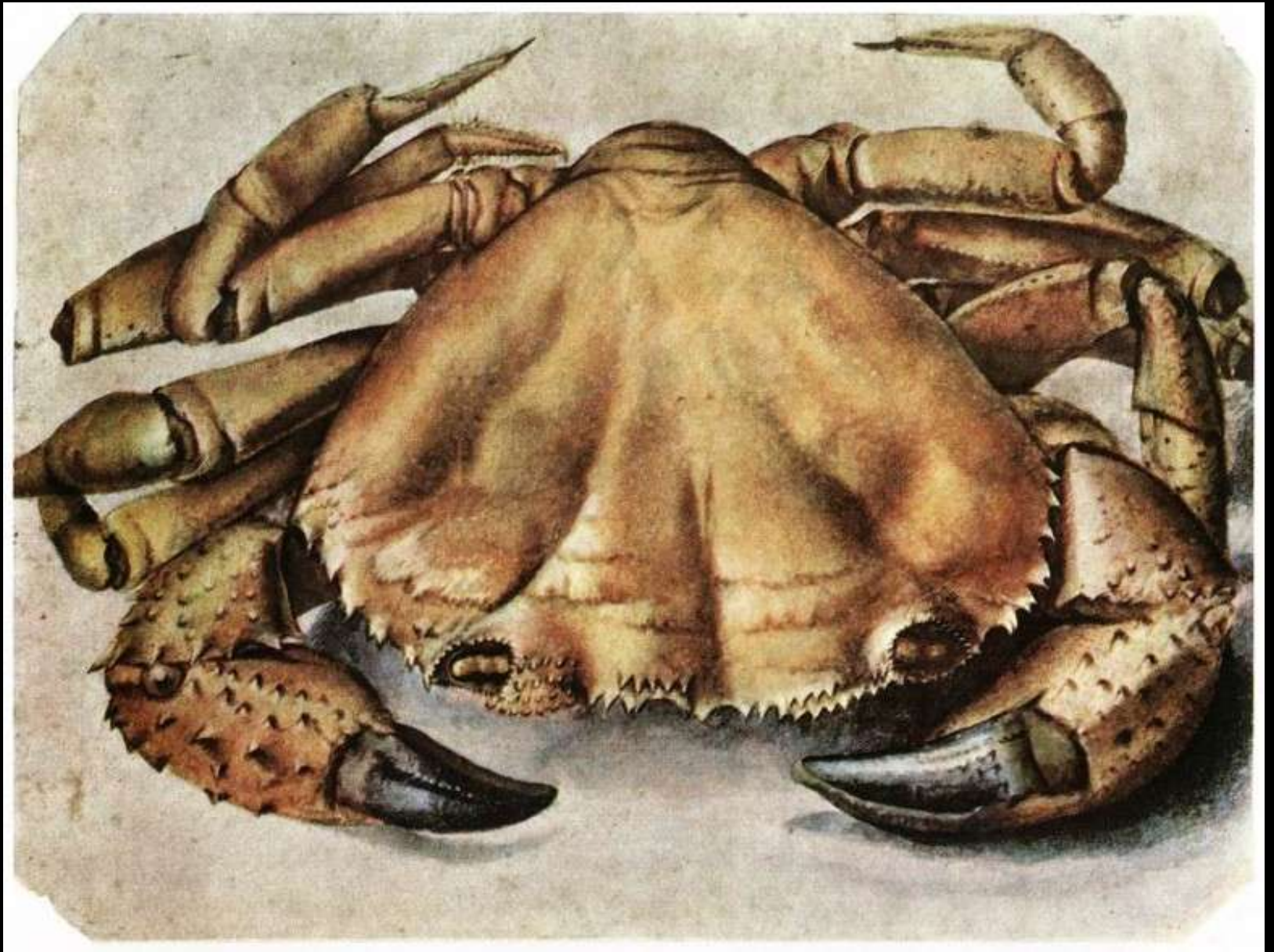
« Et lorsque j'eus fait mon temps d'apprentissage, mon père me fit partir et je restai quatre ans absent, jusqu'à ce que mon père me rappelât. Et comme j'étais parti en l'an 1490 après Pâques, je revins alors que l'on comptait 1494 années après la Pentecôte ».

Chronique familiale

Premier voyage en Italie 1490-1494

Albrecht Dürer, *La ville et le château d'Arco* (limites de Venise) , 1494, aquarelle et gouache sur papier, 22 x 22 cm. Paris, Musée du Louvre.

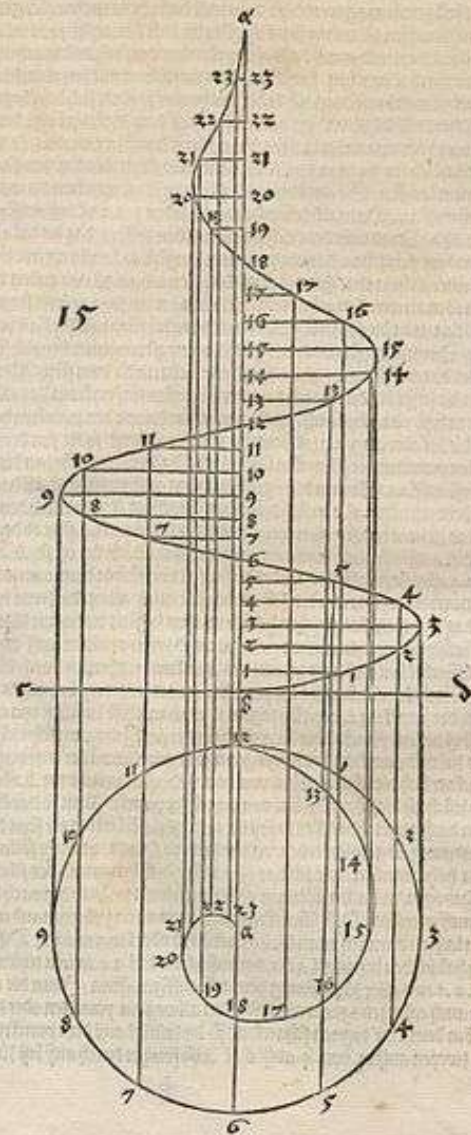

Albrecht Dürer, *Crabe*, 1486. papier, plume, et aquarelle

Albrecht Dürer,
Nurembourgeoise et
vénitienne, 1494, Papier et
plume d'argent,

Rencontre avec Jacopo de'Barbari
(1445-1516) , graveur vénitien qui
l'initie aux systèmes de
proportions, à la géométrie
d'Euclide et au traité de Vitruve
Cette rencontre sera fondamentale
pour Dürer qui en tirera à la fin de
sa vie en 1525 le *Underweysung
der Messung*, (Instructions sur la
mesure)

Die ist der schnech
auf dem grund auf
getragen mit allen
notdürfftigen linien
darauf er gemacht
wirdet.

Deuxième voyage en Italie 1505-1506 : l'expérience vénitienne

« Oh, comme j'aurais froid en pensant au soleil ! Ici je suis un seigneur, chez moi un parasite ».

Lettre depuis Venise, 1505.

Albrecht Dürer, *La fête de la vierge du Rosaire* (La vierge, l'enfant Jésus et Saint-Dominique de Guzmàn, Jules II et Maximilien 1er), 1506, Huile sur bois, 162 x 194 cm. Prague, Narodni Galerie. Panneau peint pour l'église San Bartolomeo de Venise, (Fondaco dei Tedeschi) Communauté allemande de Venise). « Exegit quinque mestri spatio Albertus Durer Germanus ». Commande du banquier Jacob Frugger, intermédiaire entre Maximilien 1er d'Allemangne et Jules II. Dominique de Guzmán (Saint-Dominiuqe) , promoteur du culte marial au XIIe siècle.

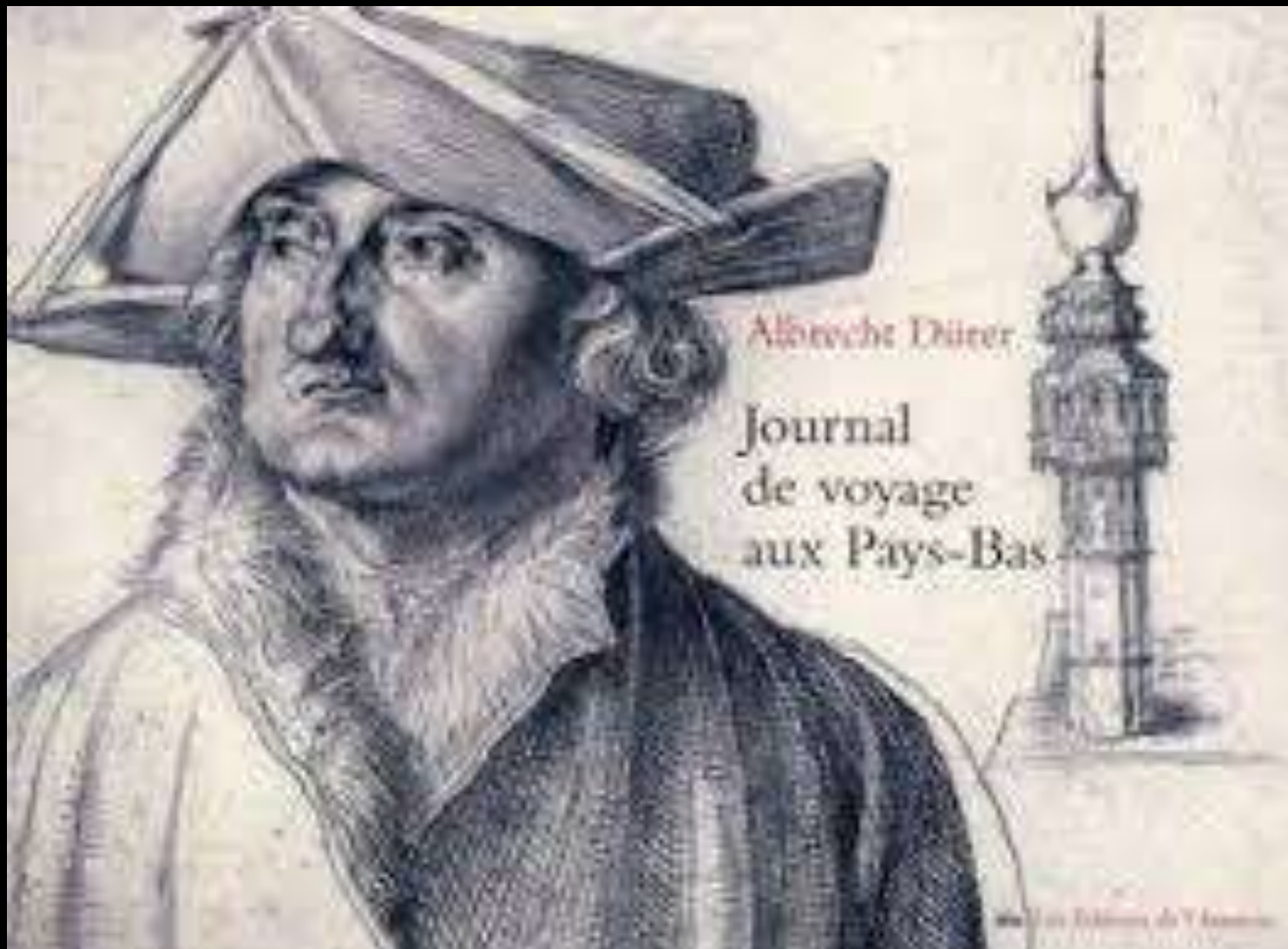
Albrecht Dürer,
*Maximilien Ier de
Habsbourg*, (1479-
1519) huile sur bois,
74 x 61,5 cm, 1519,
Vienne.

Empereur des
Romains de 1509 à
1519, époux de Marie
de Bourgogne, grand-
père de Charles Quint.

Grenade : symbole de
la résurrection.

Voyage aux Pays-Bas : 1520-1521

Albrecht Dürer, *portrait d'Agnès Dürer en costume hollandais*, 1521. Papier et point d'argent.

Albrecht Dürer, *Morse*, 1521, Plume, encre et aquarelle, 21 x 31. Londres, British Museum

« L'animal que j'ai dessiné a été capturé dans la mer du nord aux Pays-Bas et était long de 12 coudées brabantines. »

4. La gravure : un marché florissant dans l'Allemagne du XVIe siècle.

Technique variée

- Gravure sur bois pour les œuvres religieuses
- Gravure sur cuivre pour les œuvres profanes

Série de l'Apocalypse de Saint-Jean, 1497-1498

En 1497-1498, Dürer réalise quinze gravures sur bois d'après l'Apocalypse de saint Jean l'Évangéliste.

En 1498, Dürer édite deux versions de l'ouvrage, l'une en allemand et l'autre en latin. Une seconde édition en latin sera publiée en 1511.

Albrecht Dürer, *Saint Jean dévorant le livre*, gravure sur bois, 39 x 28.

Puis la voix du ciel, que j'avais entendue, me parla de nouveau : "Va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange debout sur la mer et sur la terre."

Je m'en fus alors prier l'Ange de me remettre le petit livre et lui me dit : "Tiens, mange-le, il te remplira les entrailles d'amertume, mais en ta bouche il aura la douceur du miel."

Je pris le petit livre de la main de l'Ange et l'avalai, dans ma bouche, il avait la douceur du miel, mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume.

(Apocalypse, X, 8-10)

Albrecht Durer, les quatre cavaliers de l'Apocalypse, 1494, gravure sur bois.

Et ma vision se poursuivait.
Lorsque l'Agneau ouvrit le premier des sept sceaux,
j'entendis le premier des quatre Vivants crier comme
d'une voix de tonnerre : " Viens ! "

Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval blanc; celui qui
le montait tenait un arc : on lui donna une couronne,
puis il s'en alla vainqueur, et pour vaincre encore.

Alors surgit un autre cheval, rouge-feu ; celui qui le
montait, on lui donna de bannir la paix hors de la terre,
et que l'on s'égorgeât les uns les autres; on lui donna
une grande épée.

Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval noir; celui qui
le montait tenait à la main une balance; et j'entendis
comme une voix, du milieu des quatre Vivants, qui
annonçait : "Un litre de blé pour un denier, trois litres
d'orge pour un denier ! Quant à l'huile et au vin, ne les
gâche pas !"

Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval verdâtre; celui
qui le montait, on le nomme la Peste ; et l'Hadès le
suivait. Alors on leur donna pouvoir sur le quart de la
terre, pour exterminer par l'épée, par la faim, par la
peste et par les fauves de la terre. (Apocalypse, VI, 1-8)

Albrecht Dürer, *Le Christ dans les Limbes*, 1512, gravure sur bois, 39 x 28.

Avant la résurrection du Christ, sont visitées par lui entre le Vendredi saint et le jour de Pâques.

Premier épître de Pierre : Jésus « est allé prêcher aux esprits en prison » (3:19),

Albrecht Dürer,
*Le chevalier, la
mort et le
diable*, Gravure
sur cuivre, 24 x
19 cm.

Erasme, *Enchiridion
militis christiani* [Le
Manuel du soldat
chrétien], 1503.

Reuter ; brigand en
Allemand.

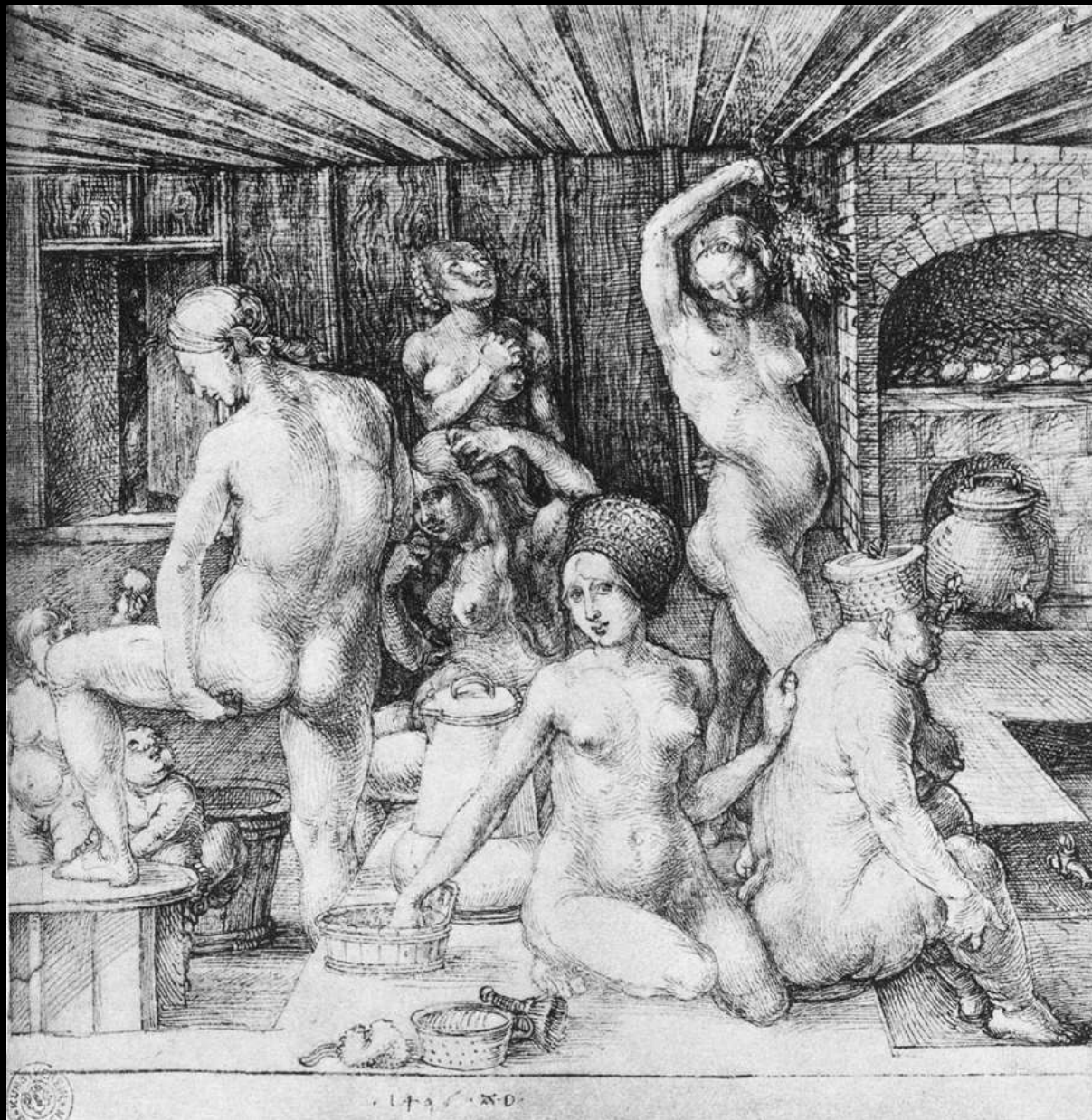

Albrecht Dürer, *Mélencholia*,
1514, Gravure sur cuivre, 24
x 18,6.

Polyèdre
Sablier/cadran
solaire/cloche/balance
ange/putto
Allégorie de la fortune
Carré magique

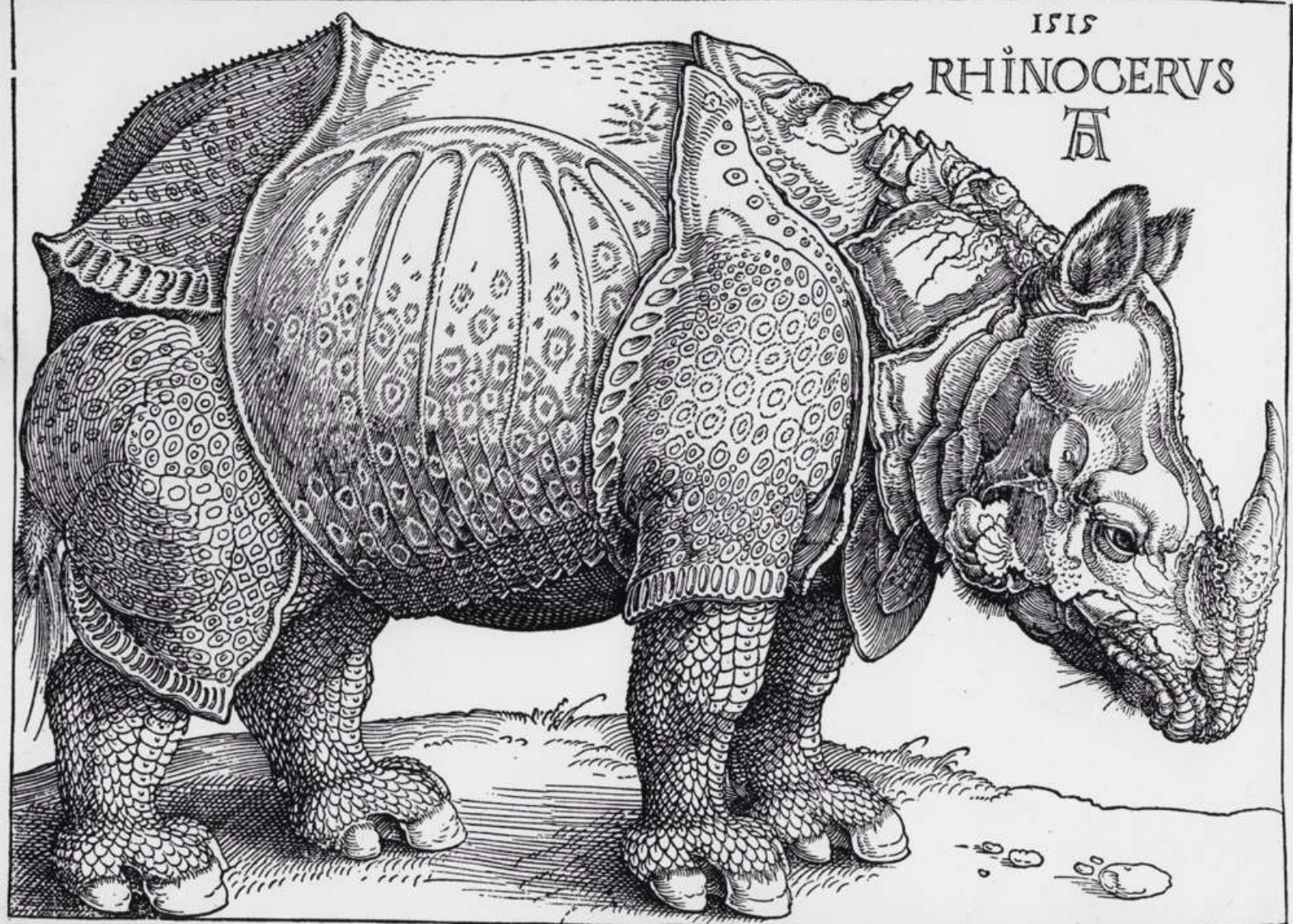
Melancholic néo-platonicienne.
L'homme abattu lorsqu'il
commence à mettre en doute son
oeuvre. Mélancholie, humeur
stimulante pour les hmanistes et
les néo-platoniciens qui attend
l'homme capable de créer un neuf
grâce à son esprit et à ses mains.

Albrecht Dürer, Le bain des femmes , 1496. Gravure sur cuivre.
Production profane en parallèle de la production religieuse.

Nach Christus gepurt. 1513. Jar. Adl. j. May. Hat man dem großmichtigen König von Portugall Emanuell gen Lysabona pracht auß India/ ein sollich lebendig Thier. Das nennen sie Rhinocerus. Das ist hie mit aller seiner gestalt Abgedruckt. Es hat ein farb wie ein gesprenckter Schildkrot. Vnd ist vñ dicken Schalen vberlegt fast fest. Vnd ist in der groß als der Hellsandte. Aber nydarechtiger von paynen/ vnd fast wehafftig. Es hat ein scharff starck Horn vom auff der nase/ Das begynde es albeg zu werzen wo es bey staynen ist. Das dösige Thier ist des Hellsfang todt feynde. Der Hellsfandte furcht es fast vbel/ dann wo es In antumbt/ so laufft In das Thier mit dem kopff zwischen dye foidern payn/ vnd reyst den Hellsfandte vnden am pauch auff vñ erwürgt In/ des mag er sich nit eruern. Dann das Thier ist also gewapent/ das In der Hellsfandte nichts kan thun. Sie sagen auch das der Rhinocerus Schnell/ Graydig vnd Listig sey.

Albrecht Dürer, *Le Rhinocéros*, 1515. gravure sur cuivre.

Le Rhinocéros, 1515

Au 1er mai 1515, on a apporté au puissant roi Emmanuel du Portugal à Lisbonne un tel animal vivant qui venait de l'Inde. Ils l'appellent Rhinoceros. Il est ici dépeint dans sa pleine stature. Il a la couleur d'une tortue mouchetée et est presque entièrement recouvert d'une lourde carapace. Il est de la taille d'un éléphant mais est plus bas sur pattes et plus apte à se défendre. Il possède devant sur le nez une solide corne pointue qu'il se met à affiner lorsqu'il trouve une pierre. Cet étrange animal est un ennemi juré de l'éléphant. L'éléphant le craint car lorsqu'il le rencontre, la bête fonce sur lui la tête entre les pattes avant, lui arrache le ventre et le tue sans que l'éléphant puisse se défendre. Car l'animal est cuirassé de telle manière que l'éléphant ne peut rien lui faire. On dit aussi que le rhinocéros est rapide, courageux et rusé.

5. Les grandes commandes picturales.

Albrecht Dürer, *Martyr
des dix mille chrétiens*,
1508, huile sur bois
transposé sur toile, 99
x 87 cm/ Vienne,
Kunsthistorisches
Museum. Commande
de

Frédéric III de Saxe,
électeur du Saint-
Empire.

*Iste faciebat an(n)o
domini 1508 albert(us)
dürer aleman(us).*

humaniste et poète
Conrad Celtes.

Mort de dix mille
soldats qui selon la
légende médiévale des
dix mille martyrs du
Mont Ararat auraient
été crucifiés vers l'an
140.

Albrecht Dürer, *Adam et Eve*, gravure sur cuivre, 1504
huile sur bois, 209 x 81 et 209 x 83 cm. Madrid, Musée du Prado.

Albrecht Dürer
*Saint-Jean et
Saint-Pierre*
Saint-Paul et Saint-
Marc, 1526.
huile sur bois, 76 x
21.

Munich, Alte
Piakothek.

Don de Dürer à la
municipalité de
Nuremberg.

6. Dürer théoricien: les écrits sur la peinture et sur l'architecture

Publications

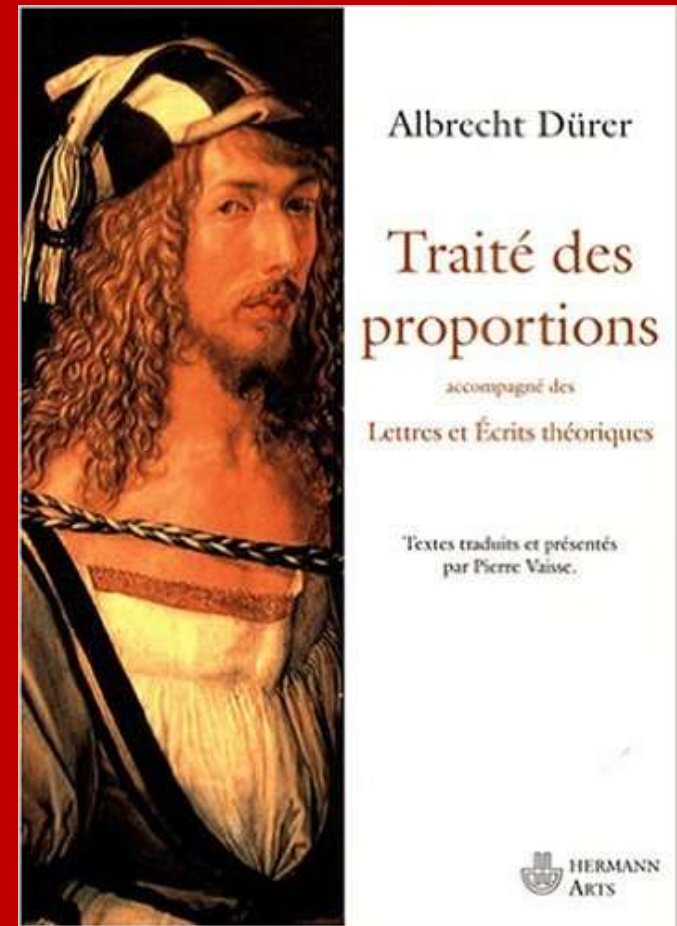
Albrecht Dürer, *Traité de géométrie pratique*, Nuremberg, 1525.

Albrecht Dürer, *Quelques instructions sur la fortification des villes, châteaux et sites*, Nuremberg, 1527.

Albrecht Dürer, *Traité des proportions du corps humain*, Nuremberg, 1530 (publication posthume)

Traité des proportions

Albrecht Dürer, *Traité des proportions du corps humain*, Nuremberg, 1528
(publication posthume)

Traité des fortifications

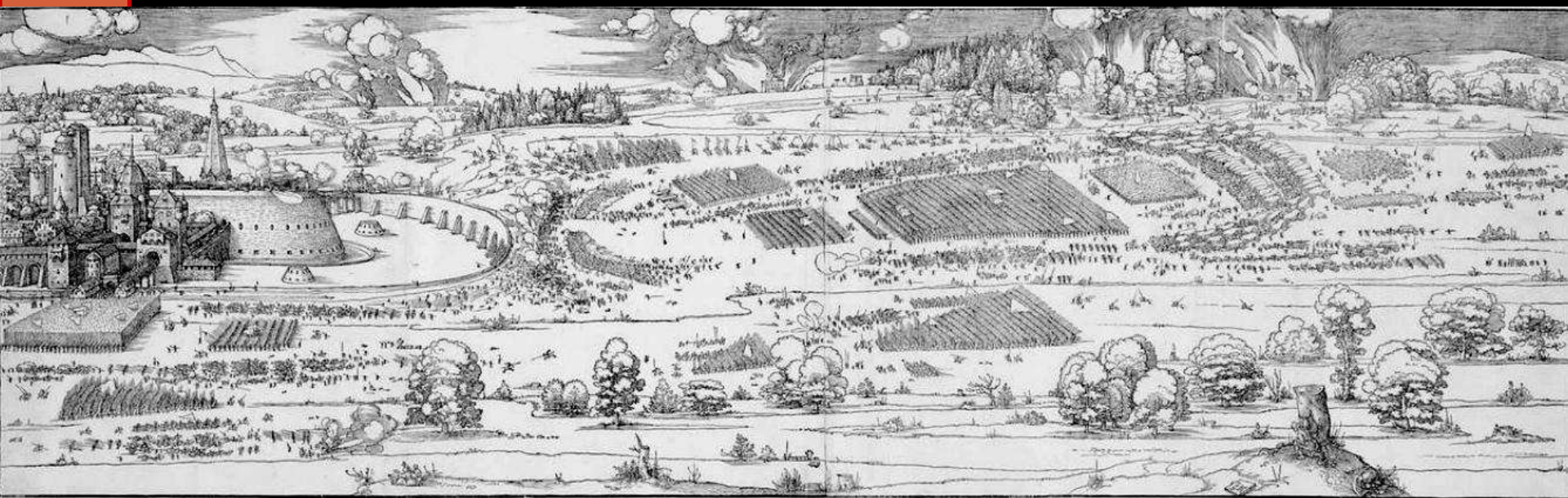
Albrecht Dürer, *Quelques instructions sur la fortification des villes, châteaux et sites*, Nuremberg, 1527.

Dürer témoin du siège de Hohenasperg en 1519.

Conseiller pour la fortification d'Anvers en 1520-1521.

Dedicacé à Maximilien Ier

Pressé d'achever son traité dans la crainte d'une attaque turque à Nuremberg.

Albrecht Dürer, *[Vue du siège devant Redensberg]*, gravure sur bois, Nuremberg, v. 1527.