

Prolifération du papier et développement de l'imprimerie

En Italie, le premier moulin à papier est celui de Fabriano dont l'activité de fabrication de la carta remonte à environ 1276

Autour de 1400, on tente d'améliorer la surface du papier par un encollage à la gomme arabique. Mieux encollées, les feuilles de papier permettent à la plume de glisser aisément et de tracer des traits propres : la préparation devient alors inutile. Raphaël et les artistes vénitiens, qui se servent respectivement de papiers blancs et de papiers colorés dans le grain, font preuve de beaucoup plus de liberté de mouvement et d'expression que les artistes du 15e siècle.

Tablette = À l'aide d'une pointe fine de métal, ils peuvent ainsi faire de petits croquis bien vite effacés pour faire place à une nouvelle couche d'enduit et un nouveau modèle. Évidemment, très peu de ces outils ont été conservés en raison du peu d'importance qu'on porte alors à ce type de dessin.

À l'inverse, la diffusion du papier, moins cher que le parchemin, permet l'utilisation d'une gamme plus vaste de techniques et, lorsque l'apprentissage du dessin devient fondamental dans la formation de tous les artistes, vers le milieu du 15e siècle, ces derniers dessinant beaucoup plus, un plus grand nombre de feuilles nous sont parvenues.

Le dessin sur papier permet une réflexion et expérimentation plus profonde sur le sujet d'étude et la composition de l'oeuvre.

sanguine : pierre d'oxyde ferrique argileux appelé hématite (utilisation sinopie fresques)

Raphael's sheet of studies of an infant (1997.75) attempts to capture his energy and delightful gestures, and the red chalk medium serves to imitate the soft tonal effects of his dimpled flesh.

1642 : Librorum Andreae Vesalii

L'esprit de la Renaissance, qui mise sur un approfondissement des connaissances, favorise la fondation d'universités; le nombre croissant de personnes aptes à lire et à écrire entraîne une demande de plus en plus grande de documents écrits à laquelle seul le papier peut répondre.

Accumulation des connaissances et études anatomiques

L'Humanisme place l'homme au centre de toutes les préoccupations et les artistes rejettent les normes médiévales pour réintégrer les canons de la sculpture grecque. Les sciences, la médecine... basées sur l'expérimentation s'intéressent à l'anatomie et au fonctionnement du corps humain qui se voit découvert, ouvert, écorché, disséqué.. Les musculatures sont davantage proches de la réalité.

Par ailleurs, en 1531 Antonio Mini apporte en France deux coffres remplis de dessins que Michel-Ange lui a offert. Ces dessins sont un précieux matériel d'étude

Vasari premier "historien de l'art"

Le Vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori (1568)
(Les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes)

Set notice :

<http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365851544>

Provenance :

Bibliothèque nationale de France

Date of online availability :

12/12/2008

Il est le premier, dans Les Vies, à utiliser le terme Renaissance pour qualifier son époque (rinascimento de la bella maniera incarnée par Raphaël et Michel-Ange dont le but est l'imitation du travail des anciens et qui apparaît selon lui dans la seconde moitié du XVe siècle.)

Abandon des courants esthétiques médiévaux et reprise des canons de la grèce antique

Etudes de l'art et débats sur la beauté et ce que doit être l'art

Vasari :

rinascimento de la bella maniera incarné par Michel Ange et Raphaël

Plusieurs éditions : un travail de corrections de critique et d'enrichissement

Du croquis et de l'esquisse jusqu'à l'oeuvre en passant par le modello

RAPHAËL (1483-1520)-----

Raphaël et le dessin

Il apprend sous son père puis Pérugin

Mariage de la Vierge, 1504, Raphaël (Milan, Pinacoteca di Brera) ; Mariage de la Vierge, 1500-1504, le Pérugin (Caen, Musée des Beaux Arts)

Travail plus prononcé de la perspective que son maître, reprise de la composition des couleurs.

Il n'en reste pas là, à Florence il étudie les oeuvres de Léonard de Vinci et Michel Ange

Le beau idéal est harmonieux, noble et gracieux. Rien ne vient perturber l'équilibre des oeuvres de Raphaël, certains le lui reprochent d'ailleurs, la lumière, comme la couleur, ne lie pas la composition et il n'y a pas une véritable atmosphère, ni un paysage qui soit inséparable des figures.

Raphaël - La Madone du Grand-Duc - 1505 84 x 55.9 cm

Recherche de la simplicité

sfumeto : glacis qui laisse une certaine incertitude sur la terminaison du contour et sur les détails des formes

technique utilisée par Leonardo Da Vinci deux années auparavant pour La Joconde

Raphaël - l'École d'Athènes - 1509 -1510
(la Chambre de la Signature au Palais du Vatican)

Rassemblement des philosophes qui représentent la pensée antique et artistes contemporains

Platon et le jeune Aristote, debout au centre, sont entourés notamment par Épicure, Parménide, Socrate, Archimède et Ptolémée. Accoudé sur un bloc de marbre, Héraclite porte les traits de l'artiste Michel-Ange.

Rome moderne = Grèce antique.

en opposition avec la fresque La Dispute du Saint-Sacrement, Jules II veut célébrer l'accord entre la Foi et la Raison

« Regarde Raphaël, et considère comme, en voyant Michel-Ange, il a dépouillé Pérugin. »
Jules II

« Dieu mortel » Giorgio Vasari, *Le Vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori* (1568)

Vasari décrit aussi Raphaël comme le “prince des artistes”, il est plus bienveillant et moins misanthrope que Michel Ange.

Conclusion

Et c'est là ce qui sépare vraiment les deux artistes, leur personnalité. Car même si tout les deux ont beau dessiner avec brio les sujets de leurs oeuvres, la légèreté d'esprit de Raphaël et sa facilité à s'accaparer les techniques d'autres artistes insufflent dans ses travaux l'expression de l'âme de ceux qu'il représente. Tant de qualités qui diffèrent du travail de Michel Ange, toujours à la poursuite de la perfection divine et jamais vraiment satisfait du résultat.

Webographie

Martine VASSELIN, « MICHEL-ANGE (1475-1564) », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 25 mars 2018. URL : <http://www.universalis-edu.com/encyclopedia/michel-ange/>

Vincenzo GOLZIO, « RAPHAËL (1483-1520) », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 25 mars 2018. URL : <http://www.universalis-edu.com/encyclopedia/raphael/>

Geneviève MONNIER, Robert FOHR, « DESSIN », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 25 mars 2018. URL : <http://www.universalis-edu.com/encyclopedia/dessin/>

Jacques GUILLERME, « ANATOMIE ARTISTIQUE », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 25 mars 2018. URL : <http://www.universalis-edu.com/encyclopedia/anatomie-artistique/>

Bambach, Carmen. "Renaissance Drawings: Material and Function." In Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000–. http://www.metmuseum.org/toah/hd/drwg/hd_drwg.htm (October 2002)

Bambach, Carmen. "Anatomy in the Renaissance." In Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000–. http://www.metmuseum.org/toah/hd/anat/hd_anat.htm (October 2002)

Source :Bibliothèque nationale de France, département Sciences et techniques, OL-TA9-29
Notice du catalogue : <http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31566853v>
Provenance : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 22/06/2009

Raphael [Public domain], via Wikimedia Commons
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ARaffael_\(Raffaello_Santi\)_-_Study_for_the_figure_of_Diogenes_in_the_%22School_of_Athens%22_-_Google_Art_Project.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ARaffael_(Raffaello_Santi)_-_Study_for_the_figure_of_Diogenes_in_the_%22School_of_Athens%22_-_Google_Art_Project.jpg)

Giacomo Brogi [Public domain], via Wikimedia Commons
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABrogi%2C_Giacomo_\(1822-1881\)_-_n._6306a_-_Milano_\(Ambrosiana\)_-_Cartone_della_Scuola%2C_di_Atene_\(particolare\)_-_Raffaello_Sanzio.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABrogi%2C_Giacomo_(1822-1881)_-_n._6306a_-_Milano_(Ambrosiana)_-_Cartone_della_Scuola%2C_di_Atene_(particolare)_-_Raffaello_Sanzio.jpg)

Michelle Bianchini, « L'archétype du « costumato e virtuoso artefice » dans les *Vies* de Giorgio Vasari », *Italies* [En ligne], 11 | 2007, mis en ligne le 26 janvier 2010, consulté le 24 mars 2018. URL : <http://journals.openedition.org/italies/802> ; DOI : 10.4000/italies.802