

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

Emilie d'Orgeix

Plan de la séance

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 XVIe siècle.

5. Les grandes commandes picturales.

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

Quelques rappels de dates importantes

Jan van Eyck (1390-1441)

Roger Van Der Weyden (1400-1484)

Léonard de Vinci (1452-1519)

Albrecht Dürer (1471-1528)

Michel-Ange (1475-1564)

Bibliographie sélective

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)

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

Manuscrits

- *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)

Nuremberg : une ville majeure dans la Renaissance européenne

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 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.

Œuvre : 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'appri le métier d'orfèvre ».

Albrecht Dürer, *Chronique familiale*, 1523.

Œuvre : 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 Törer (les portes).

1.2. Dans l'atelier d'orfèvrerie de Michael Wolgermut

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

Œuvre : 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 ».

Œuvre : Michael Wolgermut, retable de l'église de Sainte-Marie de Zwickau, 1478, Saxe, Allemagne

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

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

Œuvre : 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.

"Les choses m'arrivent comme il est écrit là-haut".

Œuvre : Albecht Dürer, autoportait, 1494, plume d'argent

Œuvre : 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 ?

Œuvre : 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

Œuvre : 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

3.1. Premier voyage en Italie 1490-1494

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

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

Œuvre : 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 et 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)

3.2. 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.

Œuvre : Albrecht Dürer, *La fête de la vierge du Rosaire* (La vierge, l'enfant Jésus et Saint-Dominique de Guzmán, 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 »

3.3. Voyage aux Pas-Bas 1520-1521.

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

Œuvre : 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'Evangéliste.

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.

Œuvre : 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)

Œuvre : Albrecht Dürer, *les quatre cavaliers de l'Apocalypse*, 1494, gravure sur bois.

Et ma vision se poursuivit.

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).

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

Œuvre : 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.

Œuvre : 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

Œuvre : Albrecht Dürer, *Le bain des femmes*, 1496. Gravure sur cuivre.

Œuvre : 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 Rhinocéros. 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.

Œuvre : 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.

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

Œuvre : Albrecht Dürer, *Maximilien Ier de Habsbourg*, huile sur bois, 74 x 61,5 cm, 1519, Vienne.

Grenade : symbole de la Résurrection.

Œuvre : Albrecht Dürer *Saint-Jean et Saint-Pierre Saint-Paul et Saint-Marc*, 1526. huile sur bois, 76 x 21. Munich, Alte Pinakothek.. 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

Œuvre : 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.