

ART DES TEMPS MODERNES
APPROFONDISSEMENTS
LE TRECENTO À FLORENCE ET À SIENNE
LES GRANDS CHANTIERS DE SCULPTURE À FLORENCE AU DÉBUT DU
QUATTROCENTO

CM2

Alexia Vahlas

alexia.vahlas@gmail.com

LE TRECENTO À FLORENCE

Forme hexagonale

Supporté par 6 colonnes extérieures dont trois reposent sur des lions stylophores

Entre les chapiteaux se trouvent des arcades trilobées séparées par des statues de vertus, de prophètes et d'évangélistes

Le niveau supérieur est occupé par un parapet orné de 6 bas-reliefs représentant les scènes christologiques

Domus Dei

Nicola Pisano, *Pupitre du baptistère*, Pise, 465, 1260

Nicola Pisano, *Crucifixion*,
détail du pupitre, Pise, 1260

Gravitas classique

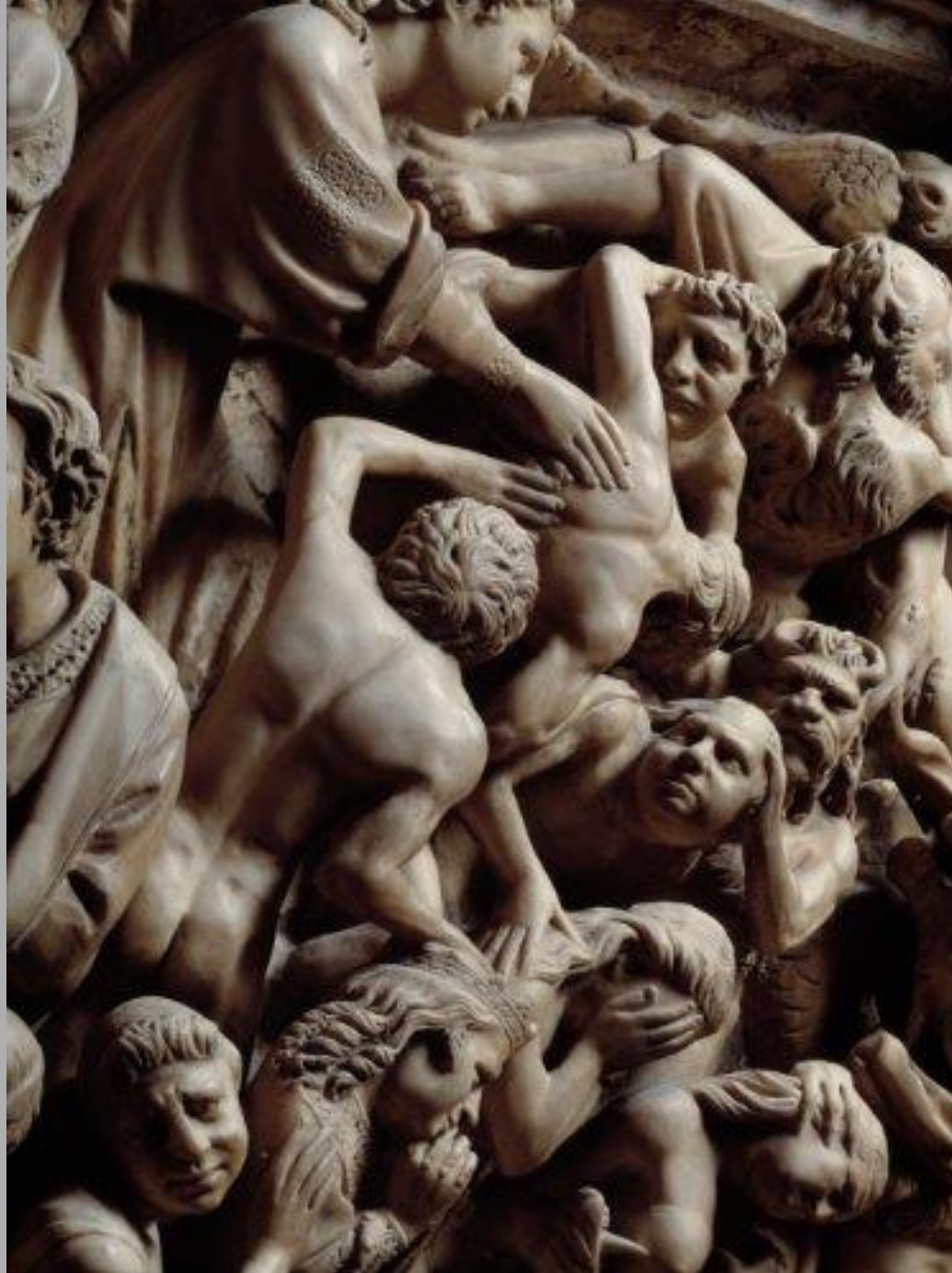
Affirmation des
corporéités des
figures

Hercule, 69-96 env., Marbre, MET

Nicola Pisano, *La force*, détail Pupitre, Pise, 1260

Nicola Pisano, *La force*, détail Pupitre, Pise, 1260

Basilique Saint-François,
Assise

Fin XIIe - début XIIIe : fondation de deux ordres mendiants, l'ordre franciscain fondé par saint François d'Assise et l'ordre dominicain fondé par saint Dominique

Église basse, Basilique Saint-François, Assise

De 1228 à 1230 "église inférieure"

De 1230 à 1253 "église supérieure"

Église basse, Basilique Saint-François, Assise

1280, Cimabue et ses élèves succèdent
au Maître de san Francesco pour réaliser
la décoration du transept et du chœur de
l'église supérieure

Ses élèves, Duccio et Giotto ont continué
ce travail tout au long du XIVe siècle

Cimabue, *Crucifixion*, transept, église haute, Basilique
Saint-François, Assise

Cimabue, madone à l'Enfant, entourée d'anges avec st François, v. 1280, assise, basilique inférieure

Giotto selon Boccace : « meilleur peintre du monde » « cet art revenu à la lumière, qui pendant plusieurs siècles, avait été enseveli à cause des erreurs de certains qui peignaient plutôt pour plaire aux yeux des ignorants que pour satisfaire l'intelligence des sages »
Decameron, 1349-53

Scènes de l'Ancien Testament, à partir de la bénédiction d'Isaac, et scènes du Nouveau Testament, à partir du Christ parmi les docteurs. Scènes de la déposition et cycle de la vie de saint François

Giotto, *Histoire de saint François*, église supérieure, fresque du mur nord, Basilique Saint-François, Assise

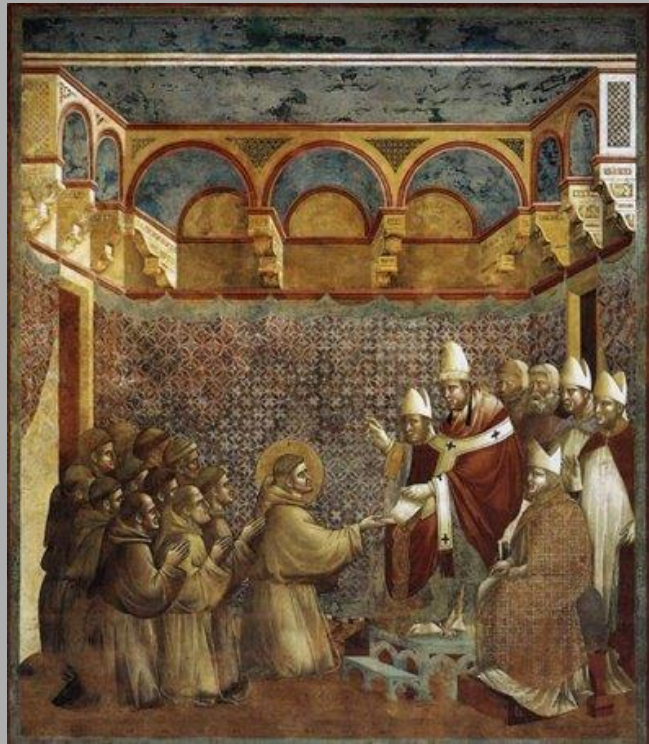

Méthode des *giornate*

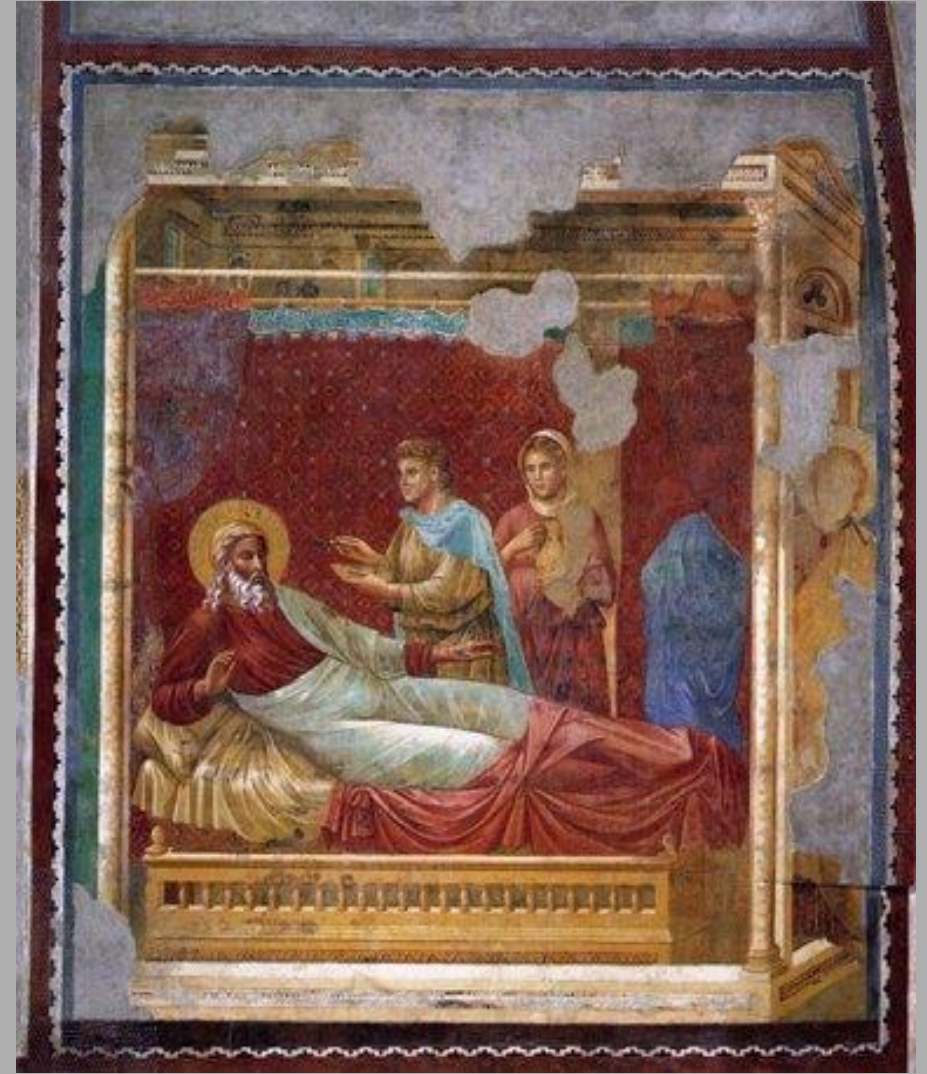
Fresques encadrées par l'archi de l'église elle-même

Allusion à la réalité corporelle

Manifester la profondeur, l'espace fictif de la narration

Giotto, *Confirmation de la loi*, église supérieure, Basilique Saint-François, Assise

Giotto, *Isaac repoussant Esau*, vers 1290, église supérieure, Basilique Saint-François, Assise

La Chapelle Scrovegni Padoue

utilisation des traditions
figuratives

Écho de deux figures

Images agentes

=> innovations

Giotto, *La Prudence*, mur des
Vertus,
Chapelle des Scrovegni,
Padoue

Giotto, *La Sottise*, mur des
Vices,
Chapelle des Scrovegni,
Padoue

Espace tridimensionnel

Intensité dramatique

Les personnages ne sont plus des masses isolées

Le centre géométrique de l'ensemble situé sur le capuchon de Judas

On ne retrouve plus la douceur de Cimabue

Giotto, *Arrestation du Christ*, 1304-06, chapelle Scrovegni

Définition ample de
l'espace

Recherche
chromatique
remarquable

Raffiné

Souplesse rythmique
liée à la couleur

Gaddi, La rencontre de la porte dorée, v. 1332, Santa Croce, chapelle Baroncelli

Taddeo gaddi : développement des masses; Daddi : raffinement et élégance lyrique ;
Maso di Banco : forces dramatiques

Efficacité d'un espace narratif

Arrière-plan architectural
fournit un schéma solide et
articulé

Variété pittoresque des ruines

Irrégularité du découpage des
ruines

Maso di Banco, Miracle de ain Sylvestre, v. 1341, Florence, Santa croce, ch. Bardi

LE TRECENTO À SIENNE

Duccio, Maestà, 214x412, hb, Museo dell'Opera Metropolitana di Siena, 1311

Image prestigieuse

Quatre saints agenouillés : saints protecteurs de la cité

Signature du peintre : prière personnelle à la Vierge protectrice du territoire

Distance exprimée via couleur

Pas de drame mais image support de méditation et de contemplation

Commentaires de Francis Yates

→ ne vise pas un espace parcourable par les figures qui l'occupent ; met en valeur la composition signifiante

Duccio, Maestà, 214x412, hb, Museo dell'Opera Metropolitana di Siena, 1311

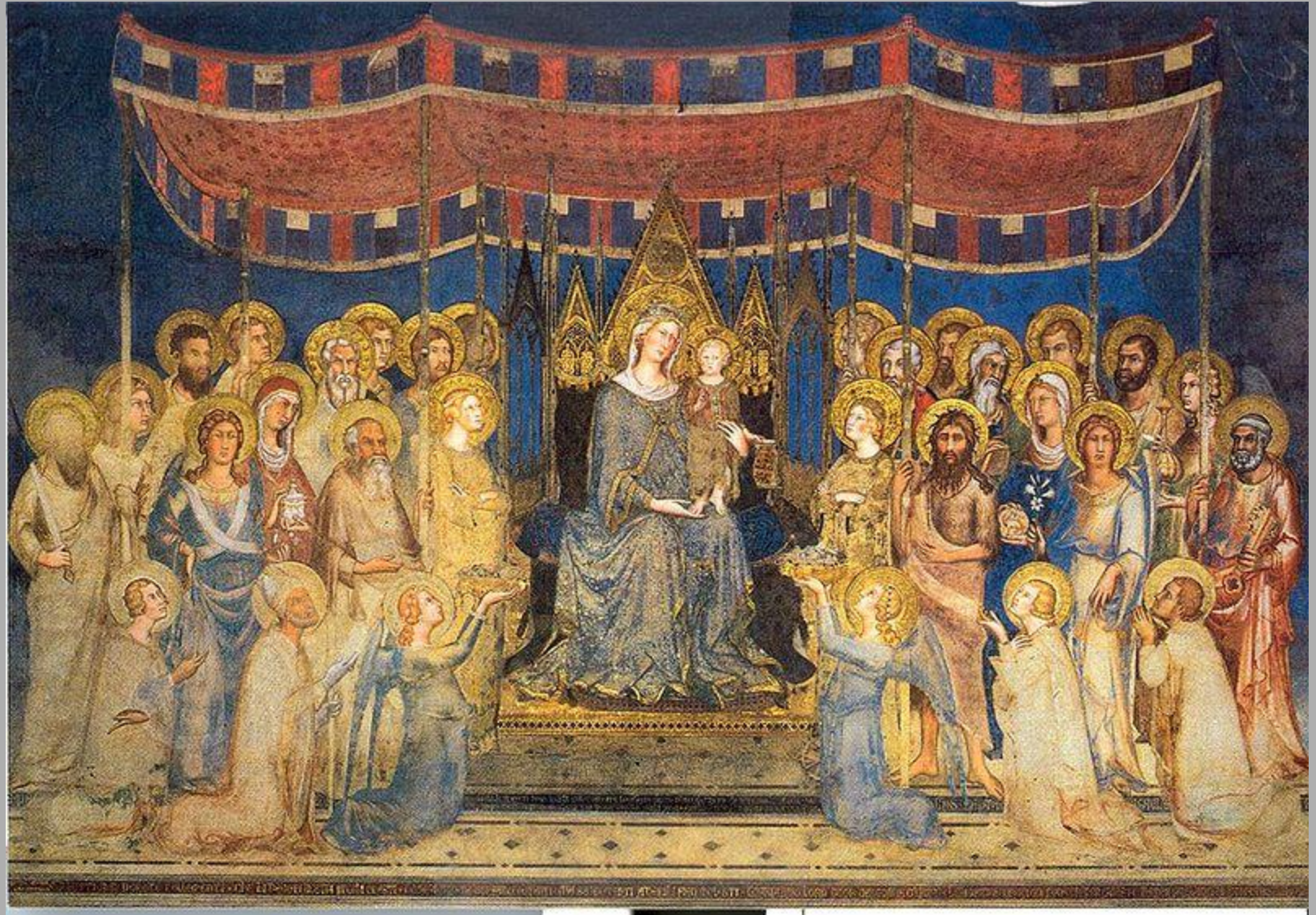

fond or remplacé par le
ciel outremer

crée spatialité importante,
illusoire profondeur, mais
surtout accent profane

Importance des considérations
civiques et terrestres

Nuance capitale : sentiment
concret de la réalité historique
clair chez Giotto or ici absent

Simone Martini, Maestà, fresque, 1315, Sienne Palazzo Pubblico

Aucun événement
extraordinaire, mais
chronique

Éloge de la vie civile
et civilisatrice

Aisance du
traitement, amplitude
de l'espace suggéré

Thème et traitement
fondamentaux :
figure tronante et
triomphante

Ambrogio Lorenzetti, *Le bon gouvernement*, 1338, Sienne, Palazzo Publico

Mélange de vérité et de symbolisme

Ambrogio Lorenzetti, *Les effets du bon gouvernement*, 1338, Sienne, Palazzo Publico

Première image où
la perspective linéaire
se concentre sur
un point de fuite
unique

Ambrogio Lorenzetti, *Annonciation*, tempera et
or sur panneau, 127x120, Pinacothèque
nationale de Sienne, 1344

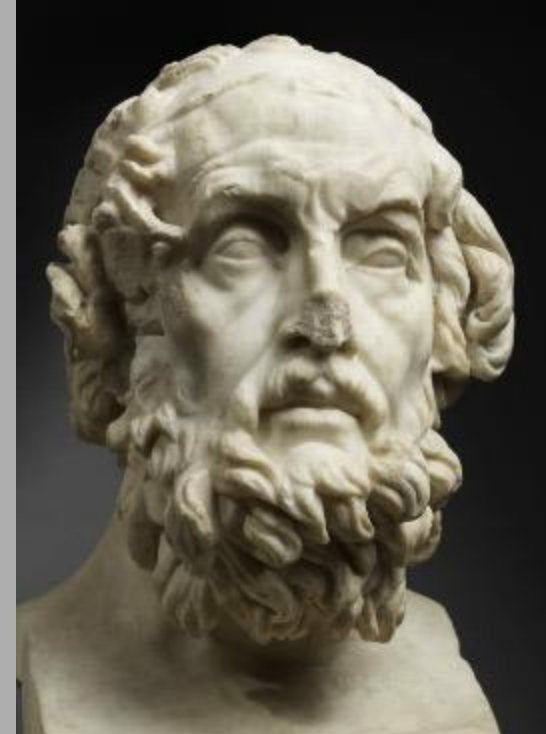

Homère, *L'Illiade* et *l'Odyssée*

- Datation incertaine : entre 850 et 750 av. J.-C.
- Homère = poète grec du VIIIe siècle av. J.-C.
- **Épopées épiques** sur lesquelles entre autres se fonde la littérature de la Grèce Antique
- *L'Illiade* ≈ 24 chants en 15 000 vers
- *L'Odyssée* ≈ 24 chants 12 000 vers

- Redécouverte à la Renaissance

Portrait imaginaire d'Homère aveugle, Art hellénistique (du IIIe au Ier siècle av. J.-C.), Paris, musée du Louvre

Principaux dieux grecs et romains

Noms grecs	Noms romains	Fonctions	Attributs / animaux consacrés
Aphrodite	Vénus	Déesse de la beauté et de l'amour	Pavot, grenade Colombe
Apollon	Phébus (Apollon)	Dieu de la musique et de la poésie, il est aussi le dieu de la divination et de la guérison. Il est souvent identifié au dieu du soleil.	Laurier, lyre, arc et flèches
Arès	Mars	Dieu de la guerre.	Vautour, chien
Artémis	Diane	Déesse de la chasse. Sœur jumelle d'Apollon, elle est parfois identifiée à la lune comme son frère au soleil.	Arc et flèches Biche Demi-lune / lune
Athéna (Pallas)	Minerve	Déesse de l'intelligence, de la sagesse, de la force raisonnable.	Olivier Chouette
Déméter	Cérès	Déesse de la terre et des moissons.	Epi de blé
Dionysos	Bacchus	Dieu de la vigne, du vin et de l'inspiration poétique.	Grappe de raisin, thyrses Panthère
Hadès	Pluton	Dieu des morts et du monde souterrain. Il règne sur les Enfers avec sa femme Perséphone (Proserpine).	Corne d'abondance, casque d'invisibilité
Héphaïstos	Vulcain	Dieu du feu, des métaux et de la forge. Inventeur génial, il a ses ateliers dans les volcans.	Marteau et enclume
Héra	Junon	Epouse de Zeus (Jupiter), déesse du mariage.	Paon
Hermès	Mercure	Messager des dieux, dieu des commerçants et des voleurs, protecteur des voyageurs.	Caducée (bâton où s'enroulent deux serpents), sandales
Hestia	Vesta	Déesse du foyer, protectrice de la maison	Âne
Poséidon	Neptune	Dieu de la mer et des tempêtes. Il provoque les tremblements de terre et fait jaillir les sources.	Trident Cheval
Zeus	Jupiter	Roi des dieux, dieu du ciel et de la foudre. Il maintient l'ordre et la justice du monde.	Foudre Aigle

Michel-Ange,
Le Jugement dernier,
1536-1541,
Rome, Chapelle Sixtine

Achéens. Autre nom des Grecs, dans l'*Illiade* et l'*Odyssée*.

Aède. Dans la Grèce antique, poète qui récitait ou chantait ses œuvres devant un auditoire.

Cupidon (ou Éros). Dieu de l'amour, il est représenté comme un enfant ailé qui frappe les cœurs de ses flèches.

Furies. Divinités monstrueuses du monde souterrain.

Gorgones. Trois êtres monstrueux à la chevelure de serpents, dont le regard changeait en pierre. La plus célèbre, Méduse, fut tuée par le héros Persée et sa tête fut placée sur le bouclier de la déesse Athéna.

Hécate. Déesse des enchantements et de la sorcellerie.

Héros. On a d'abord appelé ainsi un homme dont le père (ou la mère) était d'origine divine, tel Énée, le fils de la déesse Vénus et d'Anchise, un simple mortel. Par la suite, ce nom a été donné à tout homme aux qualités et au destin exceptionnels, comme Ulysse, par exemple.

Jugement de Pâris. Pâris (voir Pâris) fut choisi comme juge dans un concours de beauté qui opposait trois déesses: Athéna, Héra et Aphrodite. Chacune essaya de l'influencer en lui offrant un merveilleux cadeau: Athéna, la gloire et la victoire au combat, Héra, l'empire de l'Asie et Aphrodite, l'amour de la plus

belle des femmes, Hélène de Sparte. Pâris choisit Aphrodite et lui remit le prix du concours: une pomme d'or.

Mortels. Nom donné aux hommes, par opposition aux immortels que sont les dieux.

Mythe. Histoire fabuleuse qui met en scène des dieux ou des êtres merveilleux et qui apporte une explication aux mystères du monde et de la condition humaine.

Mythologie. Ensemble des mythes concernant un peuple, une civilisation.

Nymphes. Divinités inférieures, sortes de fées liées au monde la nature.

Olympe. Montagne de Grèce considérée comme le séjour des dieux (voir Tableau des dieux, p. 56).

Pâris. Fils de Priam et d'Hécube, le roi et la reine de Troie; il enleva à son mari la belle princesse grecque, Hélène de Sparte, dont il avait gagné l'amour (voir Jugement de Pâris). Il fut ainsi responsable de la guerre qui opposa les Grecs et les Troyens, au cours de laquelle il trouva lui-même la mort et qui s'acheva par la ruine de Troie.

Parque. Divinité chargée de filer, de dérouler et de trancher le fil de la vie humaine. Les Parques sont trois sœurs: Clotho, Atropos, Lachésis.

Priam. Roi de Troie, époux d'Hécube. Priam est tué lors du saccage de sa ville par les Grecs.

Lexique des textes de l'Antiquité grecque et romaine

(*Les textes fondateurs*, 1997, Paris, Hartier, p. 157.)

LES METAMORPHOSES D'OVIDE

- Ovide : 43 av. J.-C. – 17 ap. J.-C., poète latin du premier siècle av. J.-C.
- Ovide avait 24 ans à la mort de Virgile (19 av. J.-C.)
- Vers l'an I av. J.-C., Ovide se lance dans un projet plus ambitieux que ces premiers poèmes sur l'amour. Il veut rassembler en vers les histoires des dieux et des héros légendaires.
- Il reprend dans ses *Métamorphoses* un thème classique de l'Antiquité (écriture palimpseste).
- Long poème de 12000 vers, divisé en quinze livres, 246 métamorphoses.
- Ensemble de la mythologie greco-latine.
- Au XIVe siècle : *L'Ovide moralisé*, traduction anonyme des *Métamorphoses* qui vient « réanimer », « rafraîchir » le texte latin avec notamment l'ajout de commentaires pour chacune des histoires → portée allégorique.

Titres	Qui est métamorphosé	Par qui	En quoi	Métamorphose provisoire ou définitive	Causes de la métamorphose	Fonctions de la métamorphose
1. Deucalion et Pyrrha	les pierres	Thémis (les dieux)	Humains	définitive	monde à repeupler après l'élimination de l'humanité	explicative
2. Io	la nymphe Io	Jupiter	Vache	Provisoire	Séduction (amour)	amoureuse
	les yeux d'Argus	Junon	Ocelles sur les plumes de la queue du paon	définitive	récompense	explication
3. Phaéton	Phaéton	son père, Jupiter	conducteur du char du soleil ⁽¹⁾ , puis en cendres ⁽²⁾	provisoire (1), puis définitive (2)	réalisation d'un engagement (1), punition (2)	morale (Jupiter ne se dédit pas ⁽¹⁾ , Phaéton est puni ⁽²⁾)
	Ethiopiens	Jupiter	Hommes noirs	définitive	Feu du char du soleil	explicative
	Soeurs	Jupiter	Peupliers	définitive	Pitié	explicative
4. Narcisse	Narcisse	Némésis (déesse de la Vengeance)	fleur	définitive	punition (amour excessif de soi-même)	morale et explicative
	Nymphe Echo	Junon	rocher condamné à répéter les fins de phrase	définitive	tristesse (cœur blessé)	explicative (écho)
5. Bacchus	les marins	Bacchus	dauphins	définitive	Punition (les marins ont voulu vendre l'enfant Bacchus)	morale et explicative
6. Persée	Phinée (et ses amis)	Persée brandissant la tête de Méduse	Statues	définitive	ruse de défense dans combat au nom de l'amour	morale (punition pour n'avoir pas sauvé sa fiancée)
	Atlas	(idem)	Montagne	définitive	punition pour avoir refusé l'amitié de Persée	explicative (et morale)
	les algues	tête de Méduse posée	corail	définitive	contact avec Méduse	explicative

Titres	Qui est métamorphosé	Par qui	En quoi	Métamorphose provisoire ou définitive	Causes de la métamorphose	Fonctions de la métamorphose
7. Cérès	Nymphe Cyané	Pluton qui vient d'enlever Proserpine	Filet d'eau	définitive	colère de Pluton contre une partisane de Proserpine	explicative
	un enfant	Cérès	lézard	définitive	punition pour non respect	morale et explicative
	un jeune homme qui dénonce Proserpine	Cérès	hibou	définitive	punition	morale et explicative
8. Pallas et Arachné	Arachné	Pallas	araignée	définitive	punition pour avoir voulu rivaliser avec les dieux	morale et explicative
9. Médée	les dents de serpent	herbes magiques de Médée	guerriers	définitive	aide offerte à Jason par Médée amoureuse	amoureuse
	Aeson âgé (père de Jason)	Philtre donné par Hécate	Aeson jeune	définitive	amour filial	amoureuse
10. Philémon et Baucis	Jupiter et Mercure	eux-mêmes	voyageurs	provisoire	ruse pour pénétrer chez les humains	morale (tester les humains)
	Chaumière	Jupiter	temple	définitive	récompense (hospitalité)	morale
	Philémon et Baucis	Mercure	arbres entremêlant leurs branches	définitive	récompense	amoureuse et explicative
11. Dryopé	Nymphe Lotys	elle-même	lotus	définitive	échapper aux avances Priape	amoureuse (fuite de l'amour)
	Dryopé	Lotys	arbre	définitive	punition (offense à la nymphe Lotys)	morale et explicative
12. Orphée	Les Bacchantes	Bacchus	arbres	définitive	punition (elles ont tué Orphée)	morale (et explicative)
13. Pygmalion	statue (Galatée)	Vénus	femme	définitive	récompense de l'amour	amoureuse
14. Atalante	Atalante invincible à la course	Vénus	femme amoureuse, distancée à la course	définitive	amour	amoureuse
15. Midas	ce que touche Midas	pouvoir donné par Dionysos	or	provisoire (pouvoir)	récompense pour service rendu à Dionysos	morale (récompense + faire réfléchir sur les désirs)
	oreilles de Midas	Apollon	oreilles d'âne	définitive	a offensé Apollon en lui préférant Pan	morale (punition)
16. Pomone et Vertumne	dieu Vertumne	lui-même	prend toutes les formes	provisoire	séduction	amoureuse

LA BIBLE

- Etymologie : Grec ancien *ta-biblia* = les livres
- Livre de la révélation de Dieu pour le *judaïsme* ET le *christianisme*.
- **2 Testaments** : l'Ancien (Ancienne Alliance) et le Nouveau (Nouvelle Alliance)
  - 73 livres, *Testamentum* (en latin = alliance)

Michel-Ange, *La création d'Adam*, 1511-1512, Rome, Chapelle Sixtine
(La Bible - La Genèse, 2,4)

LA LEGENDE DOREE

- Auteur : Jacques de Voragine
- Ouvrage écrit entre 1261 et 1266
- Titre latin : *Legenda sanctorum alias Lombardica hystoria*, ou plus communément *Legenda Aurea*
- 5 parties / 27 chapitres
- Récits de la vie d'environ 150 saints
- récits hagiographiques (*hágios* (« saint ») et *gráphein* « écrire »)

LE QUATTROCENTO

La statuaire

Cennini, Libro dell'arte, 1431 – Maniera de Giotto

D'après l'historien de l'art Daniel Arasse : les écoles sont des centres de production

- *Boteghe*
- Demande locale
- Sentiment d'appartenance à une communauté politique et sociale

Plusieurs types de commanditaires : institutions religieuses et ordres, société civile, individus ou personnalités collectives

Entre 1410 et 1425 on assiste à une nouveauté : l'apparition de la sculpture publique à Florence

L'église Orsanmichele (st Michel du jardin) est un carrefour commercial

L'édifice est commencé en 1337

La Seigneurie décrète que les niches des piliers extérieurs devraient être occupées par statues du saint patron de chaque corporation

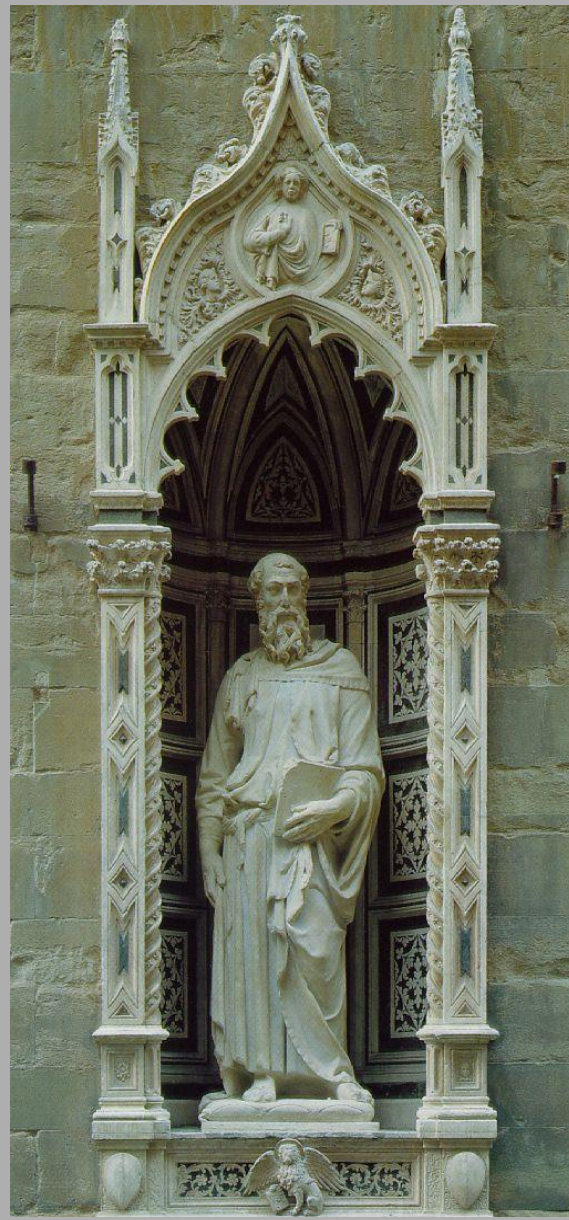

L'église Orsanmichele

Ghiberti, *Saint Jean-Baptiste*,
Orsanmichele, 1414

Donatello, *Saint Marc*, 1411-
13, Orsanmichele

Donatello, *Saint Georges*,
Orsanmichele, 1415-1417

Saint Jean-Baptiste commandé par l'arte di calimala (corporation de la laine)

Saint Marc commandé par l'arte di linaiuoli (corporation du lin)

Deux figures démontrant l'excellence selon deux manières différentes :

- Immobilité pour l'un et vivacité psychologique indissociable de l'énergie physique pour l'autre
- caractère abstrait pour l'un et prolongement de l'esprit pour l'autre

Composition superbement unifiée par l'option des stylistiques qui la nourrissent

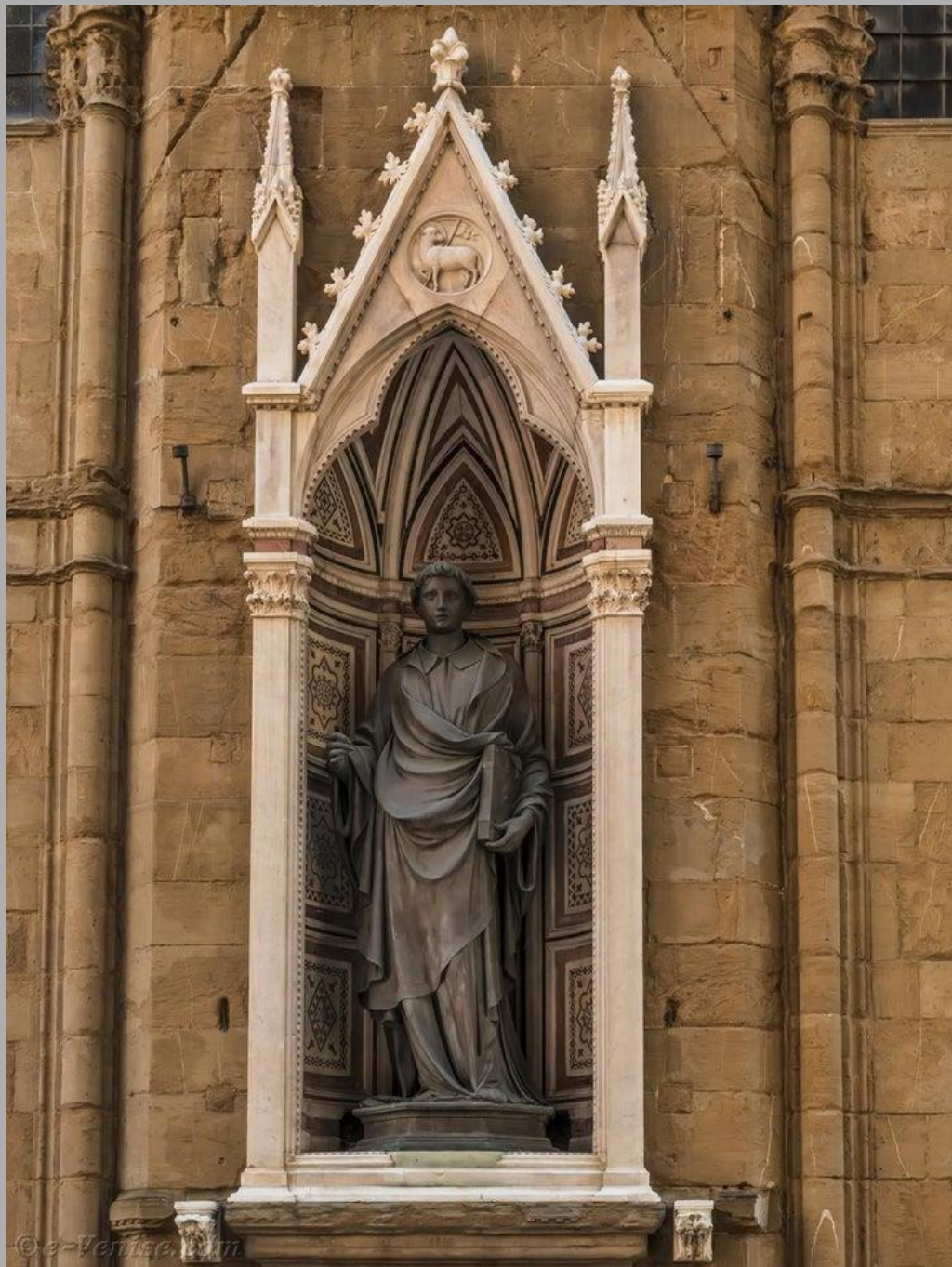
Nanni di Banco (v. 1381-1421) *Quatre saints couronnés*, Grandeur Nature, 1412-1415

Corporation tailleurs de pierre et menuisiers : arte di Pietra e di Legname

Toges antiques

Animation de la
figure et
du vêtement

Décor et
dévoilement du corps

Intériorité intense

Ghiberti, *saint Matthieu*, 1419-22, bronze

Combinaison sculpture et architecture

Relief étonnant, plis profonds

Humilité devant l'exercice du pouvoir

Inspirations antiques

Donatello, Saint Louis de
Toulouse, v. 1422-25, Bronze
doré. Musée Santa Croce

acuité du regard → échange
psychologique : interprété comme
un affrontement dans rues de la
Florence du XVe siècle

Donatello, *Saint Georges*,
Orsanmichele, 1415-1417

Ghiberti, *Portes du paradis*,
Baptistère Santa Maria del
Fiore, or, Florence

Ghiberti, *Histoire de Joseph*, Portes du Paradis

Ghiberti, *Isaac*, Portes du
Paradis, 87x87

Épisodes du récit dans une structure architecturale

Donatello, *Festín d'Hérode*, Baptistère de Sienne, 1427, 60x60

Ghiberti, *Baptême du Christ*,
Baptistère de Sienne

Traitement du sujet dramatique

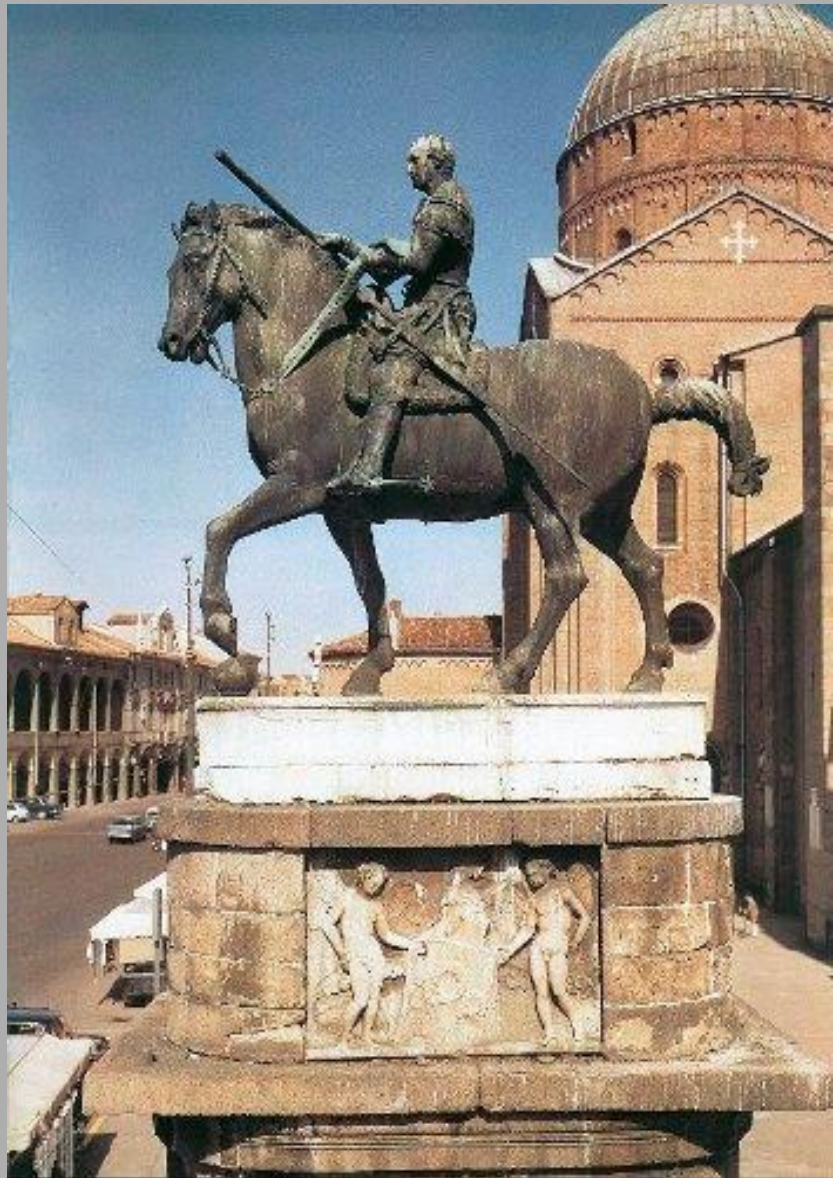
Contraste entre le drame du premier
plan et insouciance du deuxième

Surface du fond presque sans aucune
saillie

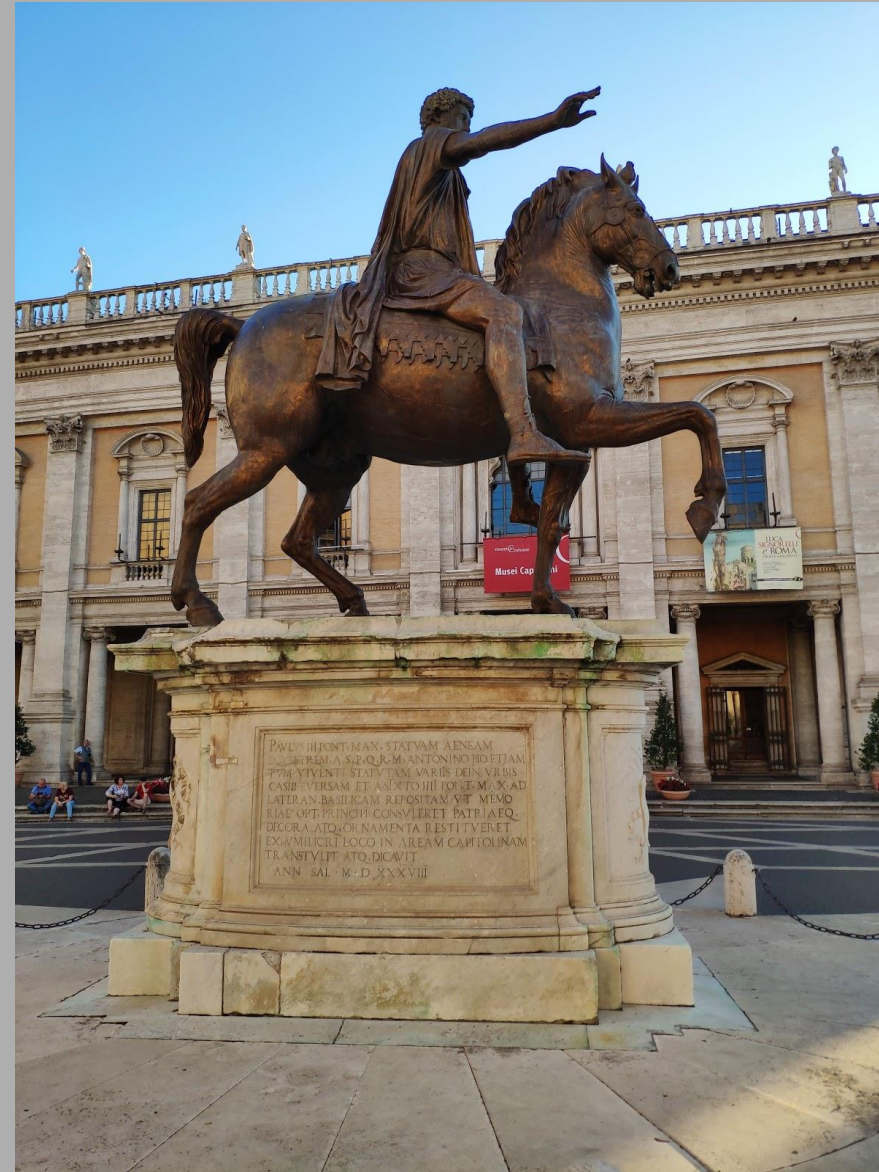

Donatello, *David*, 1430-32, bronze, Bargello, Florence

Donatello, *Gattamelata*, Bronze, 1453,
Piazza del Santo, Padoue

Statue équestre de Marc Aurèle, bronze, v.
173-176, Place du Capitole, Rome

Moteur de recherche : *collections*

← → ↻ Non sécurisé www.culture.fr/Ressources/Moteur-Collections

M Boîte de réception - Gallica Internet Archive: Dig Le Règne d'Astrée Première partie, édi Deuxième partie, édi L'illustration de l'édi L'Astrée de M. d'Urfi L'illustration de l'édi

Un site du ministère de la Culture

S'IDENTIFIER / CRÉER UN COMPTE ENGLISH / ESPAÑOL

Moteur Collections

moteur collections

Plus de 7,4 millions de documents et plus de 5,6 millions d'images donnant un accès direct à 73 bases de données, 641 expositions virtuelles et 178 sites Internet provenant tant du Ministère que de sites partenaires.

/ MOTEUR COLLECTIONS

Rechercher dans le moteur Collections > AIDE

UNIQUEMENT AVEC MÉDIAS Recherche avancée +

LA VIE AU GRAND AIR

Moteur collections CULTURE.FR

QUI SOMMES-NOUS ?

+ / WIDGET MOTEUR COLLECTIONS

/ NOUVEAUTÉS

Sudoc

▼ trier par pertinence ▼

Recherche

Liste des résultats | Notice détaillée | Où trouver ce document ? Copyright © 2018 AL

la mythologie edith hamilton | 16 résultat(s)

◀ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ▶▶

èques

rvices

 Identifiant pérenne de la notice : <http://www.sudoc.fr/051422247>

Titre : [La Mythologie](#) [Texte imprimé] : ses dieux, ses héros, ses légendes / **Edith Hamilton**

Alphabet du titre : latin

Auteur(s) : [Hamilton, Edith \(1867-1963\)](#). Auteur