



ART DES TEMPS MODERNES
APPROFONDISSEMENTS
VENISE, FLORENCE et MILAN À LA FIN DU QUATTROCENTO

CM6

Alexia Vahlas

alexia.vahlas@gmail.com

VENISE

Alter mundus

Stabilité; doge et système
oligarchique

Stato di terra (XV^e siècle) et *stato di
mare*

terraferma : ressources alimentaires,
zone frontalière, protection des
invasions

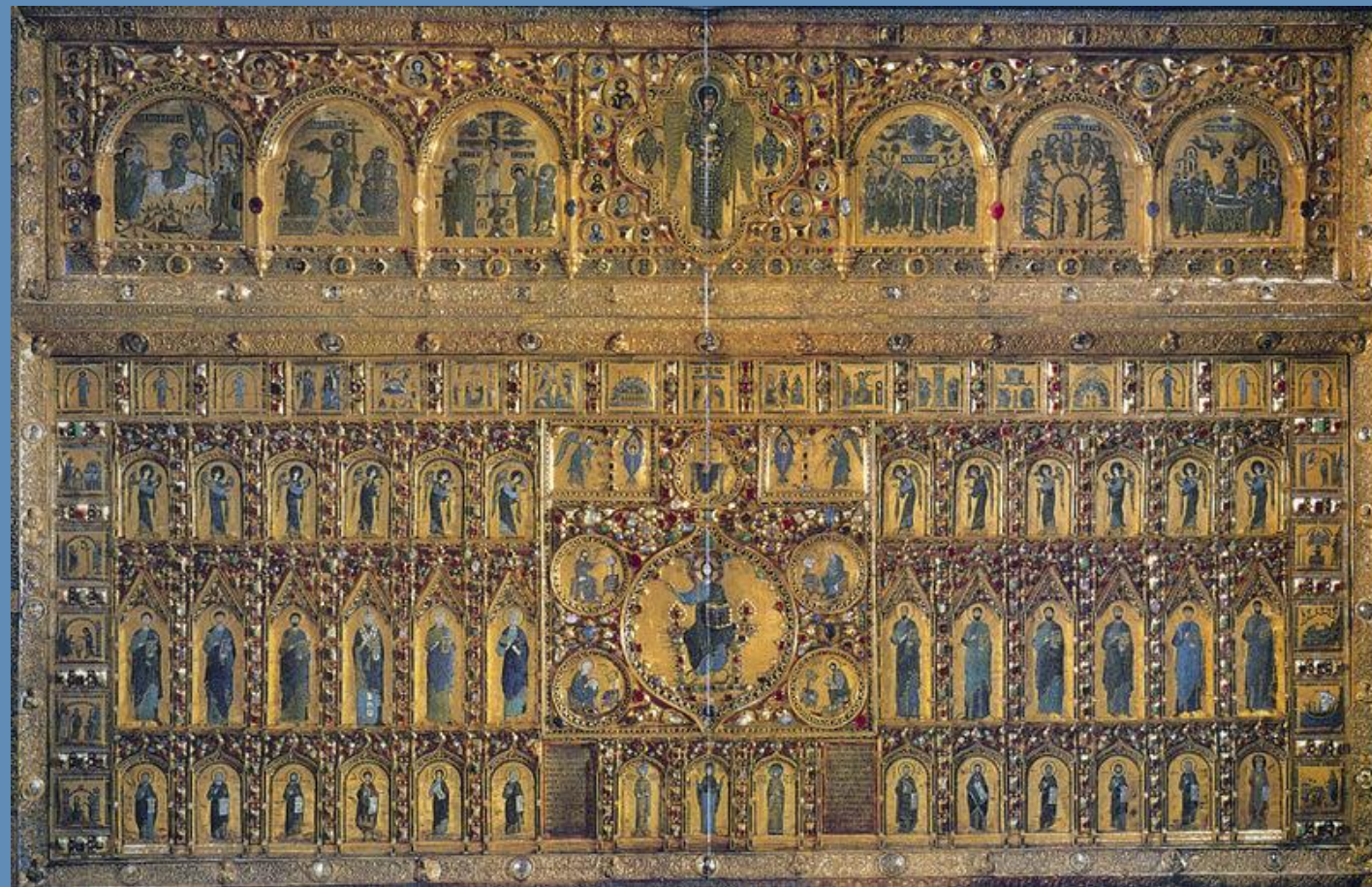


Basilique Saint Marc, Venise

Dévoilée pour les fêtes les plus importantes, observation minutieuse de détails infimes, mosaïques importantes

Un cadre orné de pierres précieuses ajouté à l'ensemble, en 1345

San Marco : omniprésence de l'or ; surface incurvée des coupoles, voûtes : présence forte, chatoyante



Pala d'oro de la basilique, 345x138cm, Saint Marc





Giovanni Bellini, *Pala de San Zaccaria*, 500x240cm, 1505, bois transposé sur toile, Venise

Bossage au rez-de-chaussée, qui contraste avec le marbre veiné de la partie supérieure

Eglise isolée sur une île, destinée à être contemplée de loin, où les principes architecturaux toscans sont repensés pour créer une architecture vibrante de lumière

=> jeux de pleins et de vides dans les nouvelles architectures vénitiennes



Mauro Codussi, San Michele in Isola, 1468-79

Antonello da Messina

Né en Sicile (v. 1430); y meurt en 1479

Minutie

Maîtrise de la technique à l'huile

Ampleur de composition

1^{er} ouvrage daté: *salvator mundi*, 1465; Londres

Se rend à Venise en 1474



Antonello da Messina, *Salvator mundi*, 39x30cm,
hb, 1465, Londres, NG



Antonello da Messina,
Vierge Annoncée, 45x35cm,
hb, 1475, GRSPA, Palerme

Titre apocryphe

Espace du spectateur
inclus dans l'image

Méticulosité des détails

Renforce l'effet de vie

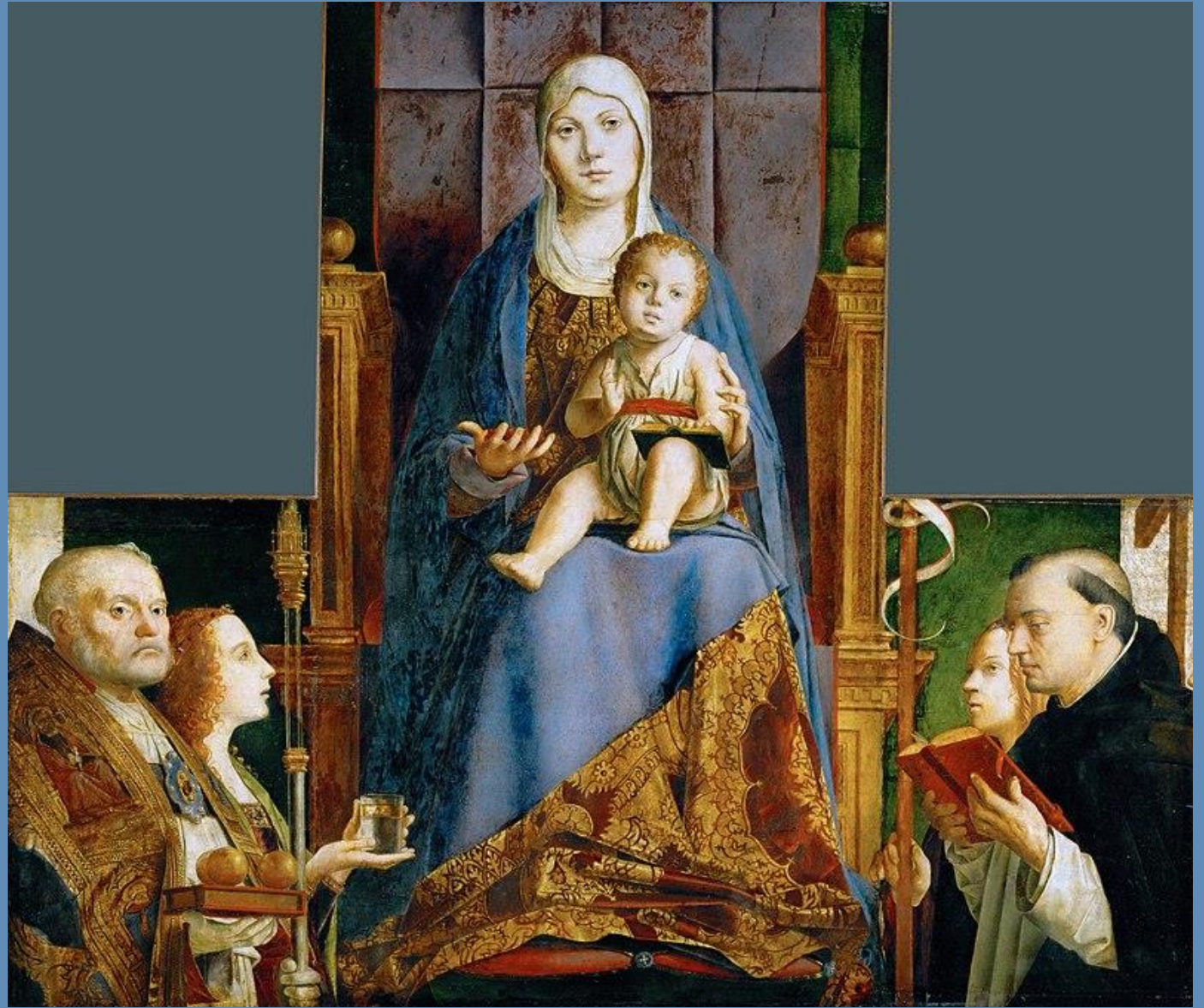


Antonello da Messina, *Condottiere*, hb, 36x30cm, 1475,
Louvre

Espace pictural conçu comme la
prolongation de l'espace réel de la
chapelle

Continuation mystique entre terre
et ciel

Sacra conversazione



Antonello da Massina, *Sacra conversazione* ou *Grand retable de San Cassiano*,
115 × 133,5 et 65 cm, hb, 1475-76

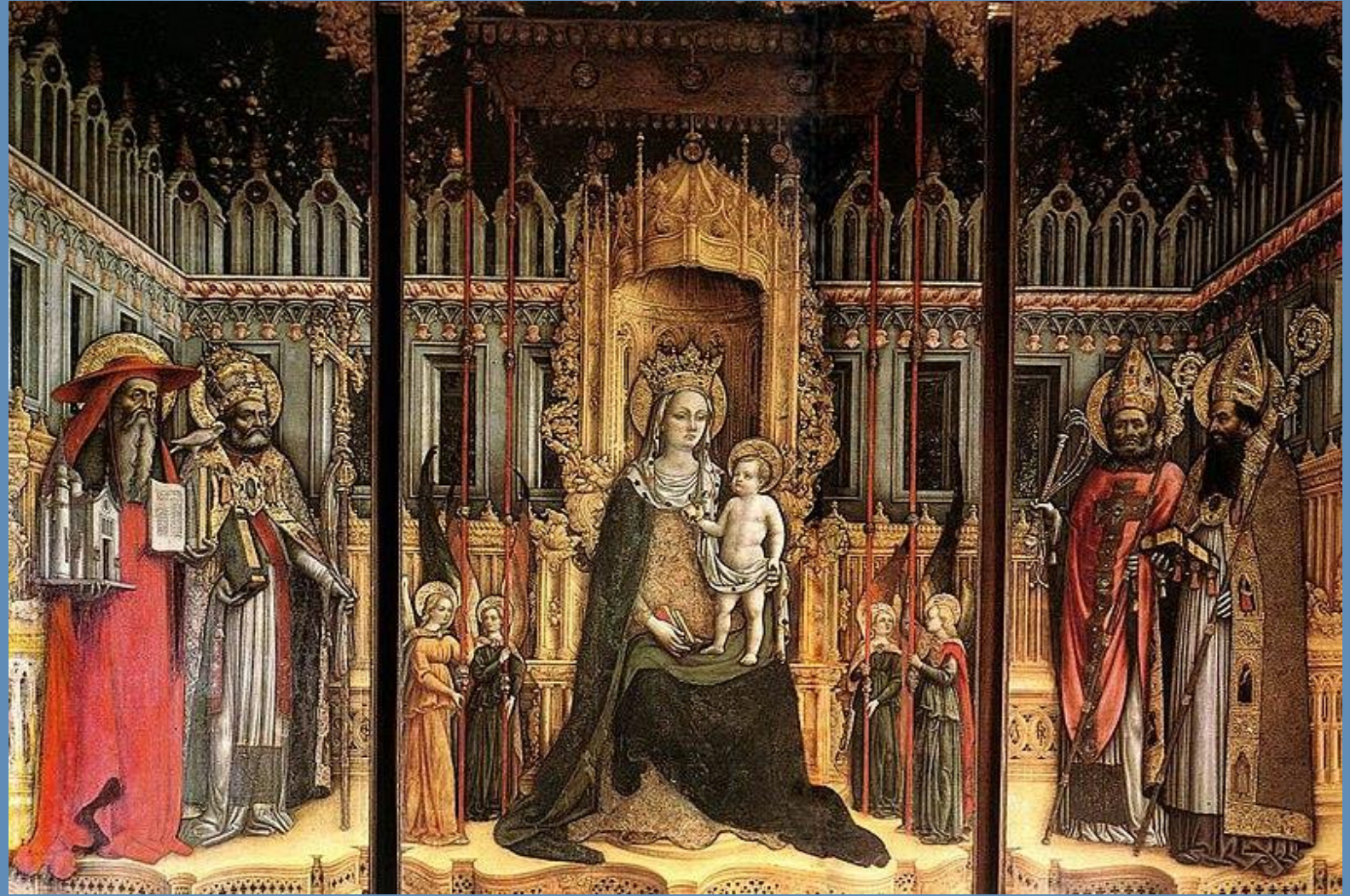
Une des plus anciennes
peintures sur toile

Unité du champ pictural
instaurée entre différents
panneaux

Échelle inappropriée des figures

Richesse décoration

Pastiglia : application d'une
épaisse couche de craie peinte
et dorée → surface (plutôt que
fenêtre)



Antonio Vivarini, *Vierge*, 339cm ht, tempera, 1446,
Venise, Accademia

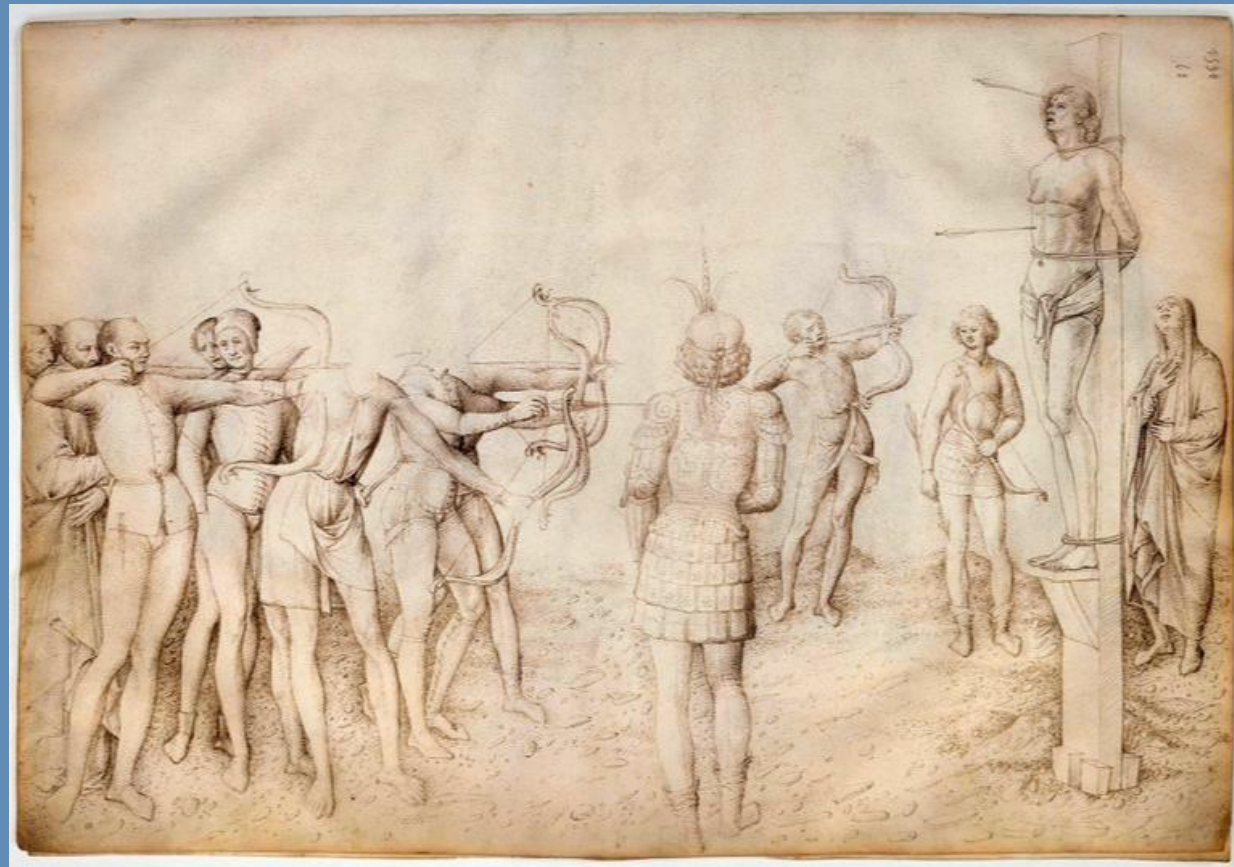


Jacopo Bellini, *L'adoration des rois*, 38x26, Louvre

Jacopo Bellini, *Jésus portant la croix*, 38x26, Louvre



Jacopo Bellini, *Saint Georges combattant le dragon* 38x26, Louvre



Jacopo Bellini, *Le martyr de Saint Sébastien*, 38x26, Louvre



Jacopo Bellini, *Place devant une église*, 38x26, Louvre



Gentile Bellini, *Procession place Saint-Marc*, 367x745cm, ht, 1496, Academia

9 ans après mort du 1^{er} patriarche de Venise

une des 1^{re} peinture sur toile

utilisée pour les processions

mémoire vivante, représentant l'autorité spirituelle irréprochable



Gentile Bellini, *Lorenzo Giustiniani*, 221x155cm, tempera sur toile, 1465,
Accademia



Andrea Mantegna, *agonie au jardin des oliviers*, 63x80, Tempera, 1456, Londres, NGA



Giovanni Bellini, *Agonie au jardin*, 81x57, tempera, 1460, Londres, NGA



Giovanni Bellini, *Pala de San Zaccaria*, 500x240cm, 1505, bois transposé sur toile, Venise

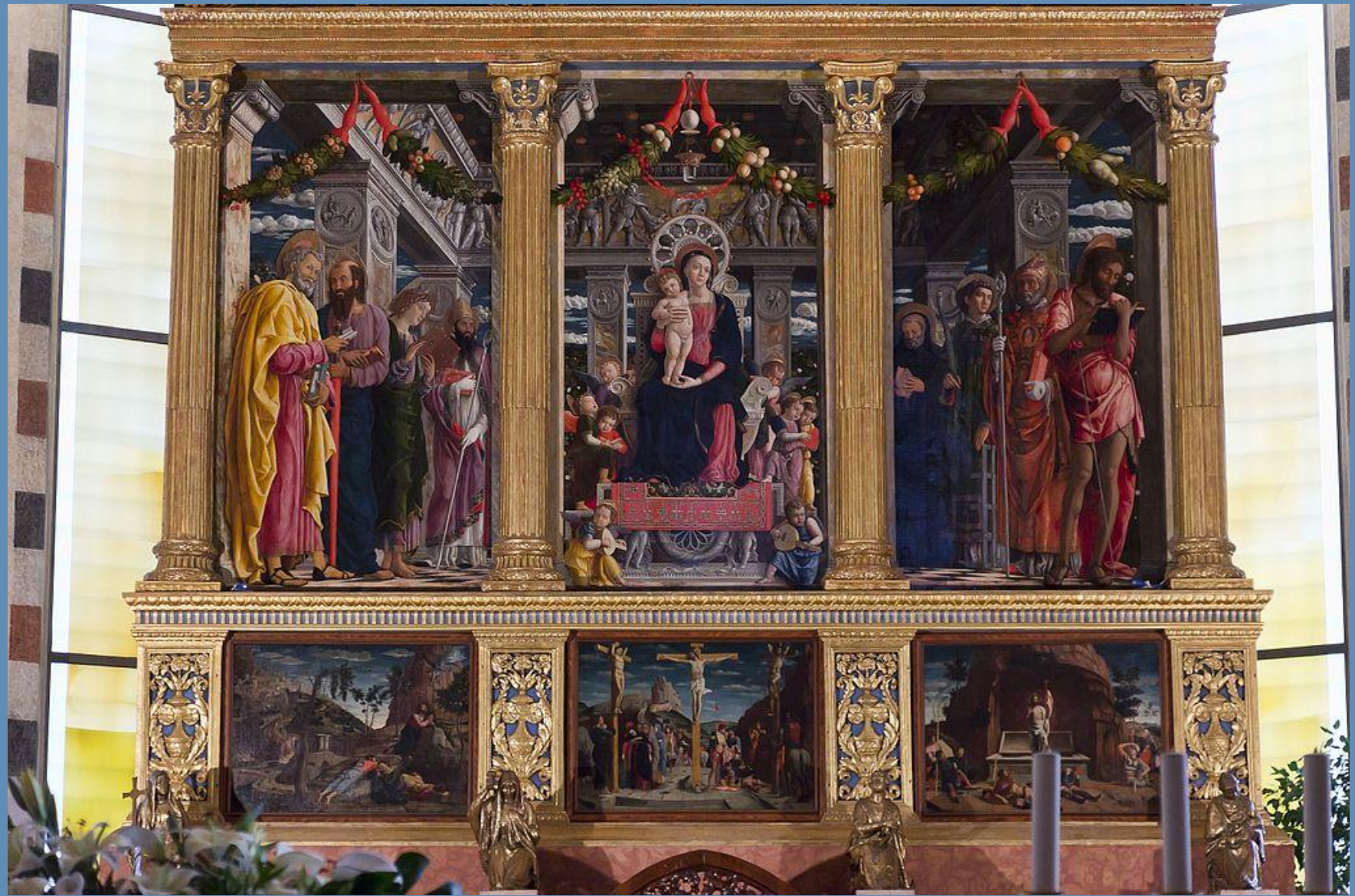
Décor naturaliste

Perspective

Cadre classique dessiné par Mantegna

Espace unifié

Prédelle = agonie



Mantegna, *Retable de San Zeno*, 480x550, tempéra sur panneau, 1459, Tours et Paris



Mantegna,
*Prière au
jardin des
oliviers*,
71x94,
tempera, v.
1459, Tours

Parapet : relie et sépare cet espace du notre

Drap d'honneur : délimite l'espace de la Vierge par rapport à l'arrière-plan

Giovanni Bellini créé des mondes à part

Qualités spirituelles de la nature



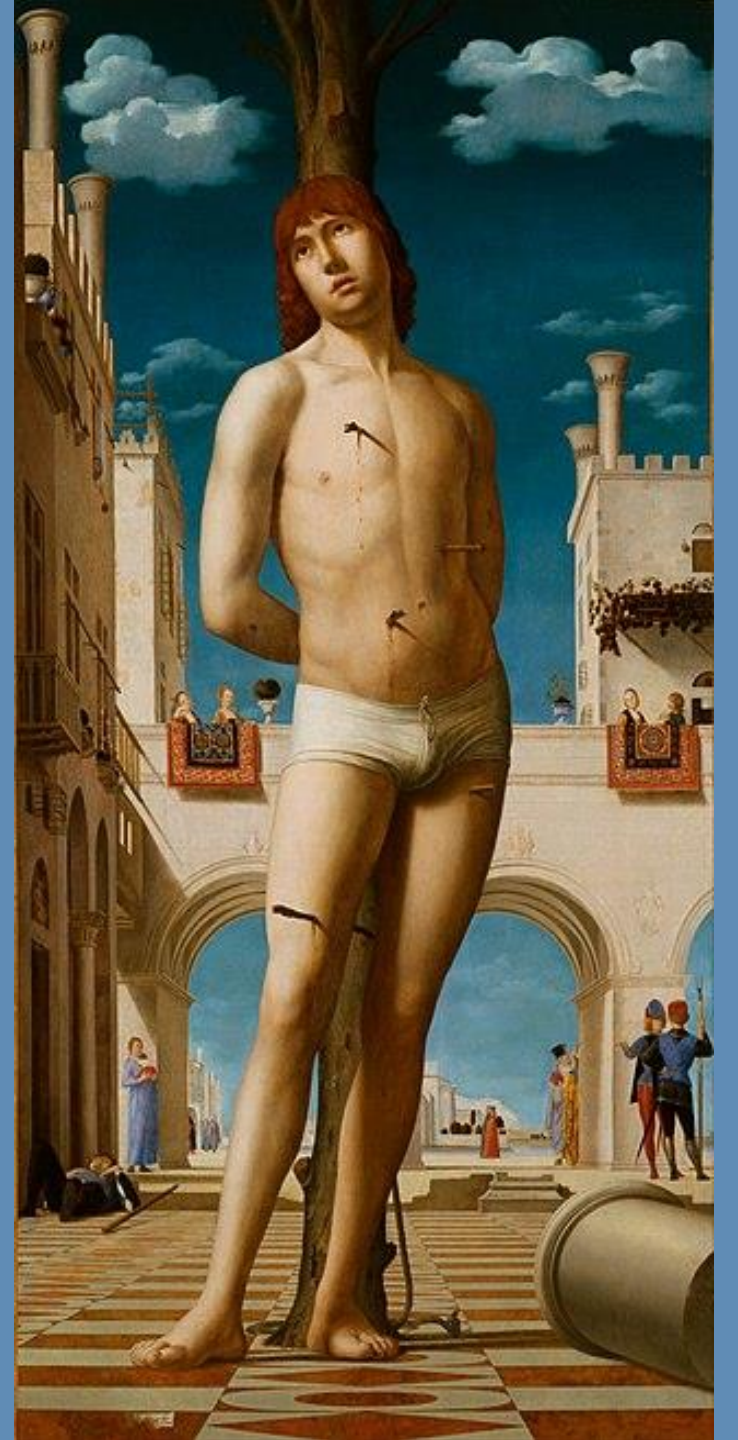
Giovanni Bellini, *Vierge aux petits arbres*, 61x58cm, hb, 1487, Accademia

Oriente la manière vénitienne vers une recherche raffinée de grâce

Idée renouvelée du plaisir

Maniement inattendu du coloris

Antonello da Messina, *saint Sébastien*,
161x85,5cm, hb, 1476, Dresde



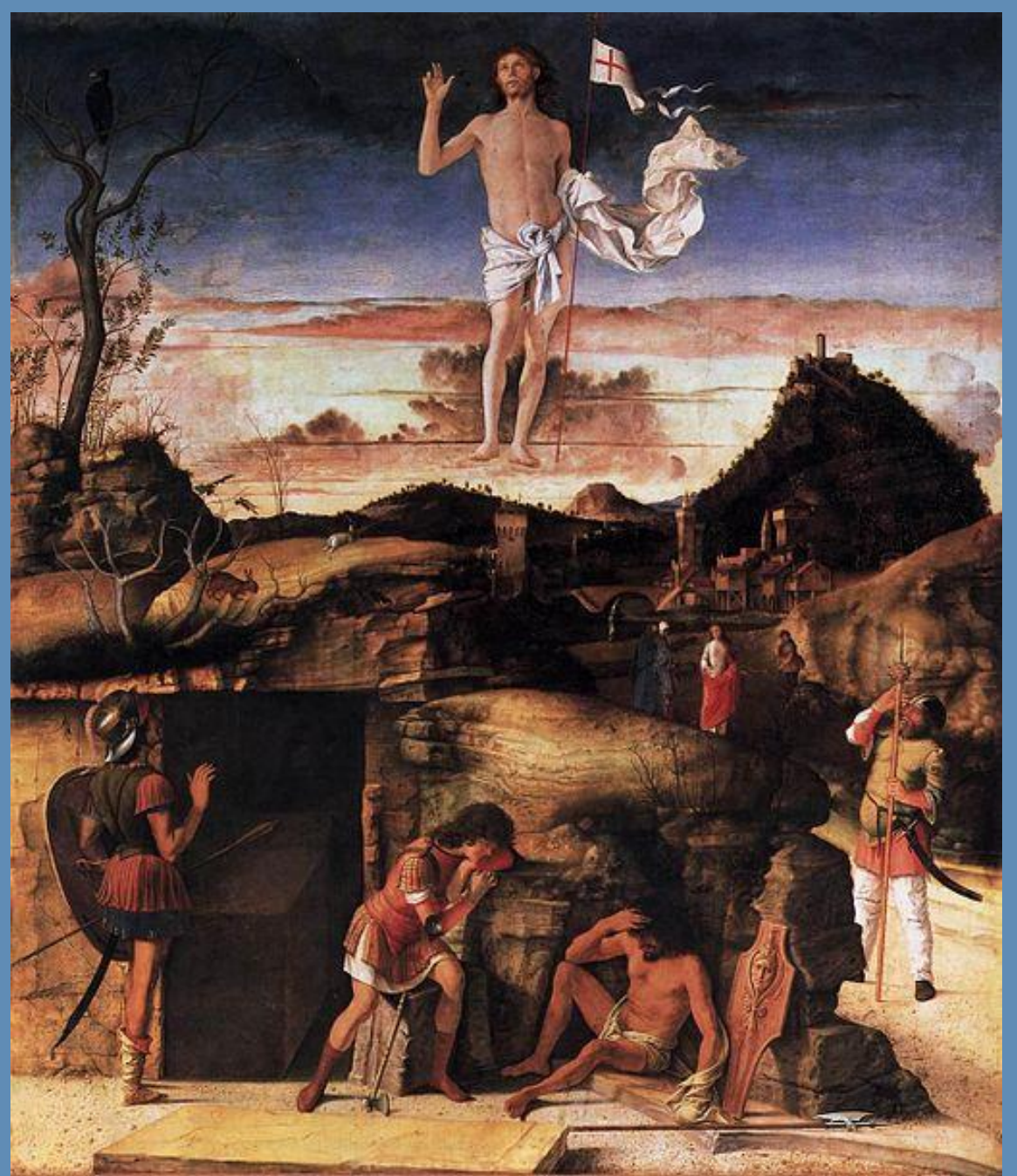
Au-delà de l'effet d'ancrage dans terre connue, la *terraferma* vénitienne, le paysage est contemplatif, atmosphérique

Lever du jour : résurrection, sortie du tombeau

Tranquillité, idylle

Le silence poétique

Paysage pastoral, berger => image de l'Arcadie



Bellini, *Résurrection*, 148x128cm, hb, 1475-79, Berlin, Gemaldegalerie

Tableau peint peu après l'entrée en fonction du doge

Portrait en buste sur fond uni

Raffinement

La fonction prend la place de l'homme

Giovanni Bellini, *Portrait du doge Leonardo Loredan*,
62x45cm, huile sur bois, v. 1501, Londres, NG



Cycle peintures narratives dédiées aux miracles de la vraie croix

Dépasse Giovanni Bellini dans la maîtrise de l'anecdote en préservant la spontanéité
=> caractère extraordinaire du miracle parmi l'ordinaire

La composition alterne les contraires
=> masse architecturale de gauche compensée par la scène du canal à droite

Unité chromatique



Vittore Carpaccio, *Miracle de la croix au point du rialto*,
371x392cm, tempera sur toile, 1494, Accademia

FLORENCE

Laurent de Médicis : amour pour l'antique

Envoi nombreux de ses artistes dans les grandes cours italiennes

Amour : médiation entre mortels et dieux

La mort de Laurent en 1492 coïncide avec la fin de cette période heureuse. En 1494, la ville est prise par les troupes de Charles VIII, les Médicis sont chassés, et le gouvernement théocratique et prophétique du monde dominicain Savonarole s'empare du pouvoir



Michelozzo, *Palazzo Medici-Riccardi*, 1457,
Florence



Façade pareille à
celle d'un temple
antique, un
vestibule des
escaliers

Une des
premières villas
humanistes



Da Sangallo, Villa Poggio, 1480,
Caino

AFFETTI

Théorisation par Alberti

De Statua, 1485



Verrocchio, *Statue du Coleone*, 400x 380, bronze, 1483-88, Venise



Donatello, *Gatamelata*, 1453, détail



Pollaiolo, *Hercule et l'Hydre*,
hb, 16x10,5cm,
1460, Offices, Florence



Pollaiolo, *Hercule étouffant
Antée*, 45cm, bronze, v.
1475, Florence, Museo
Nazionale del Bargello

Filippo Lippi

Suit les traces de Masaccio en y adjoignant les nouveautés flamandes (vie réelle, détails)

Prédominance du contour

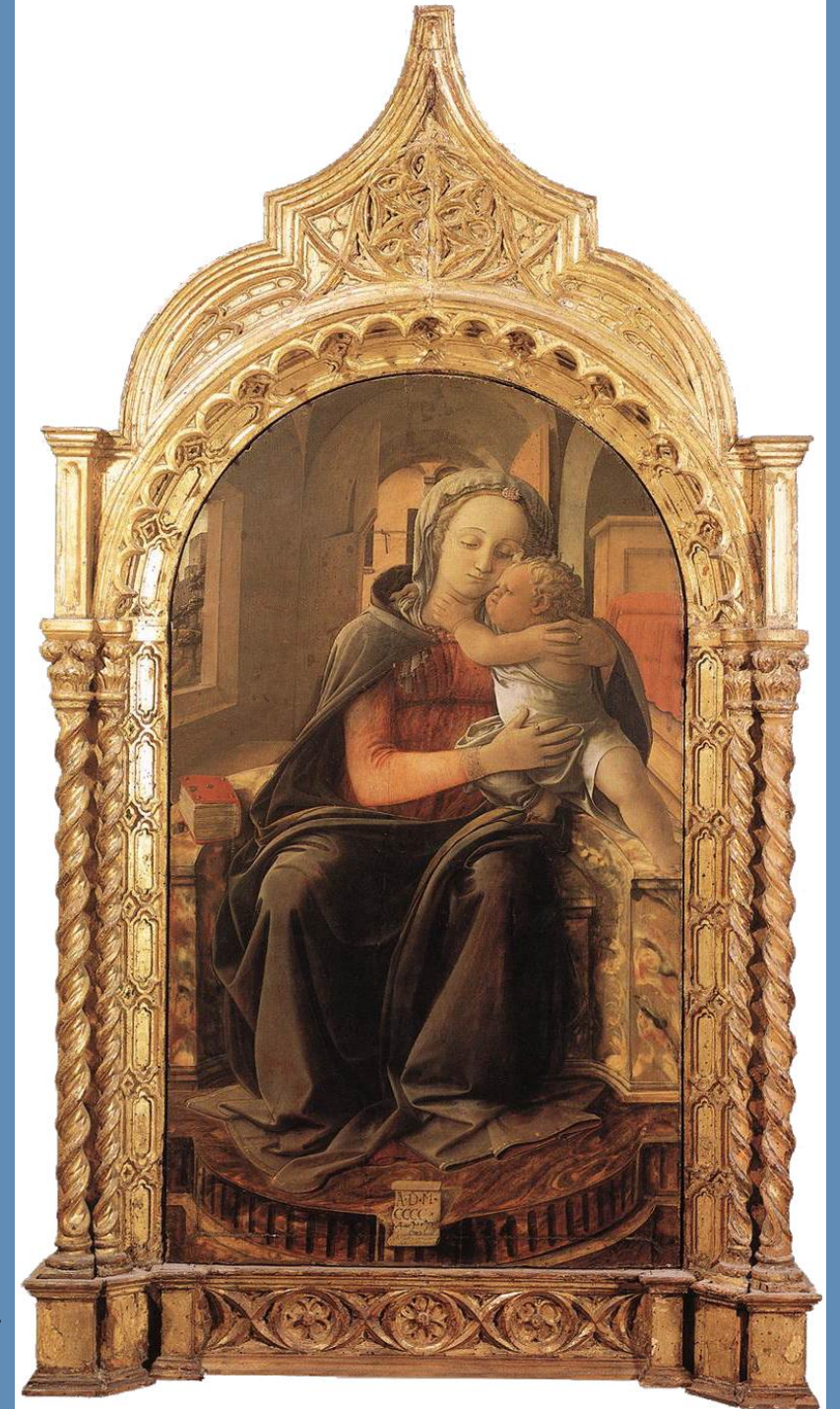
Raccourcis audacieux en profondeur

-> Développement de la composante linéaire

-> Les figures s'allongent et sont enveloppées

-> Les traits sont fins, notamment ceux des visages

Filippo Lippi, *Vierge de Tarquinia*, 114x65, tempera sur bois, 1437, Galleria Nazionale d'Arte Antica, Rome



Chapelle funéraire de Francesco Sassetti: directeur de la banque Médicis en 1469

En l'honneur de Saint François d'Assise et réalisée par Domenico Ghirlandaio

Francesco Sassetti perd un fils aîné, Théodore; puis il voit la naissance d'un second fils Théodore II: résurrection, vœu, action de grâce -> érection de la chapelle

Humaniste, collection de manuscrits



Miracle de l'enfant ressuscité



Chapelle Sassetti, Santa Trinità, 1482-86



Ghirlandaio, *Confirmation ordre franciscain*, 1482-86



Renoncation aux biens



Miracle des stigmates

NÉOPLATONISME

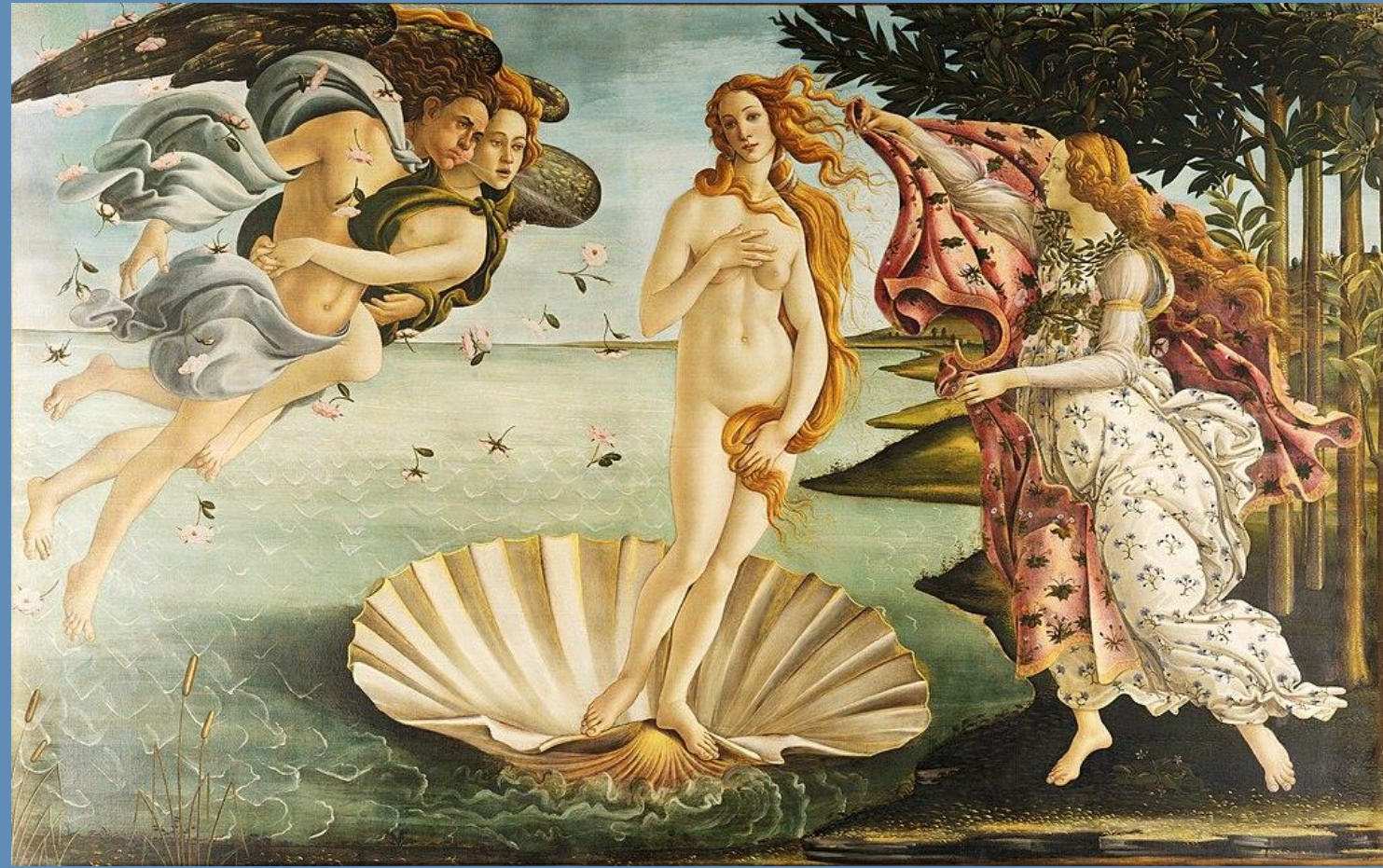
Nouvelle élite culturelle

Marsile Ficin (1422-99). En 1469, commence Théologie platonicienne; 74, De la religion chrétienne

Idée d'harmoniser la pensée chrétienne avec celle païenne

Pieuse philosophie, médecin de l'âme. Sagesse cachée : union lumière, divinité, beauté, amour et âme

Mythologie classique imprégnée des vertus chrétiennes



Sandro Botticelli, *La Naissance de Vénus*, 173x219cm, 1485, Florence

Tableaux, reliefs, décors entrent dans la culture humaniste et sont commentés avec les concepts de l'art oratoire et les mots des *ekphrasis* antiques pour leur *venustas* ou leur *furor*

Sandro Botticelli

Apprentissage d'orfèvre, puis
auprès de Filippo Lippi et
certainement Verrochio

Art linéaire, contours cernés et
courbes

1481-82 : Rome pour trois fresques
à la chapelle Sixtine

Tableaux d'autels, portraits

Printemps

Lien flou entre pensée et image

Poésie épique et amoureuse



BOTTICELLI, *PRINTEMPS*, 205x315, TEMPERA SUR PANNEAU 1477-82, FLORENCE,
OFFICES

Sources littéraires : Ovide,
Horace, Sénèque,
Angelo Poliziano

Printemps se déploie selon
calendrier agraire romain,
droite à gauche:
Zéphyr, Chloris qui se
métamorphose en Flore,
Vénus, avec Cupidon, les
grâces qui dansent,
Mercure

Passé, présent, futur

Pas de postures
antiquisantes

-> Voir commentaires d'Aby warburg



BOTTICELLI, *PRINTEMPS*, 205X315, TEMPERA SUR PANNEAU 1477-82, FLORENCE,
OFFICES



Botticelli, *Histoire de nastagio degli onesti*, 1482-83, détrempe sur p, 83x183, Prado



Botticelli, *Histoire de nastagio degli onesti*, 1482-83, détrempe sur p, 83x183, Prado



Botticelli, *Histoire de nastagio degli onesti*, 1482-83, détrempe sur p, 83x183, Prado



Botticelli, *Adoration des mages*, 111x134, tempera sur panneau, 1475, Florence, Offices



BOTTICELLI *ADORATION DES MAGES*, 70x103, TEMPERA SUR PANNEAU, 1482, NGA, WASHINGTON

ekphrasis - description
littéraire

Le peintre Antiphilos
avait accusé Apelle
d'avoir participé à une
insurrection contre
Ptolémée IV. Apelle fut
emprisonné, puis
innocenté. Ptolémée lui
donna Antiphilos
comme esclave. Apelle
réalisa alors un tableau
allégorisant ce qu'il
venait de subir

Idéal de
la composition picturale



Botticelli, *Calomnie d'Apelle*, 62x91 cm, tempera, 1495, Florence, Offices



Botticelli, *Tentation du christ*, 345x555cm, fresque, 1482,
Rome, Chapelle Sixtine



Pérugin, *Baptême du Christ*, 335x540cm, fresque, 1482,
Rome, Chapelle Sixtine

Pérugin

Symétrie, vastes espaces organisés en portiques et arcades

Paysages à collines et lointain central

Contours des figures peu marqués, modelés avec douceur

Contraposto partiels, habits toujours avec les mêmes drapés, expressions dévotes des personnages

Marie, Saint Jean et Marie Madeleine, Nicodème et Joseph d'Arimatee

Pérugin, *Pieta de San Giusto alle Muro*, 168x166, hb, 1483-95, Florence, Offices



Couvent augustinien de San Donato à Scopeto

Inachevée car Léonard a quitté Florence et s'est installé à Milan

Vinci construit sa composition non pas au moyen d'un schéma perspectif, mais bien par le volume des groupes de figures juxtaposés composant un arc de cercle

-> Tous les personnages sont impliqués dans les événements de l'image, selon les préconisations albertiennes pour la peinture d'histoire

Scènes énigmatiques en arrière plan



Léonard de Vinci, *Adoration des mages*, 243x246cm, hb, 1481-82, Florence, Offices

Contraste entre les cheveux et les feuillages

Ouverture dans les feuilles et échappée :
équilibre et non excessive froideur

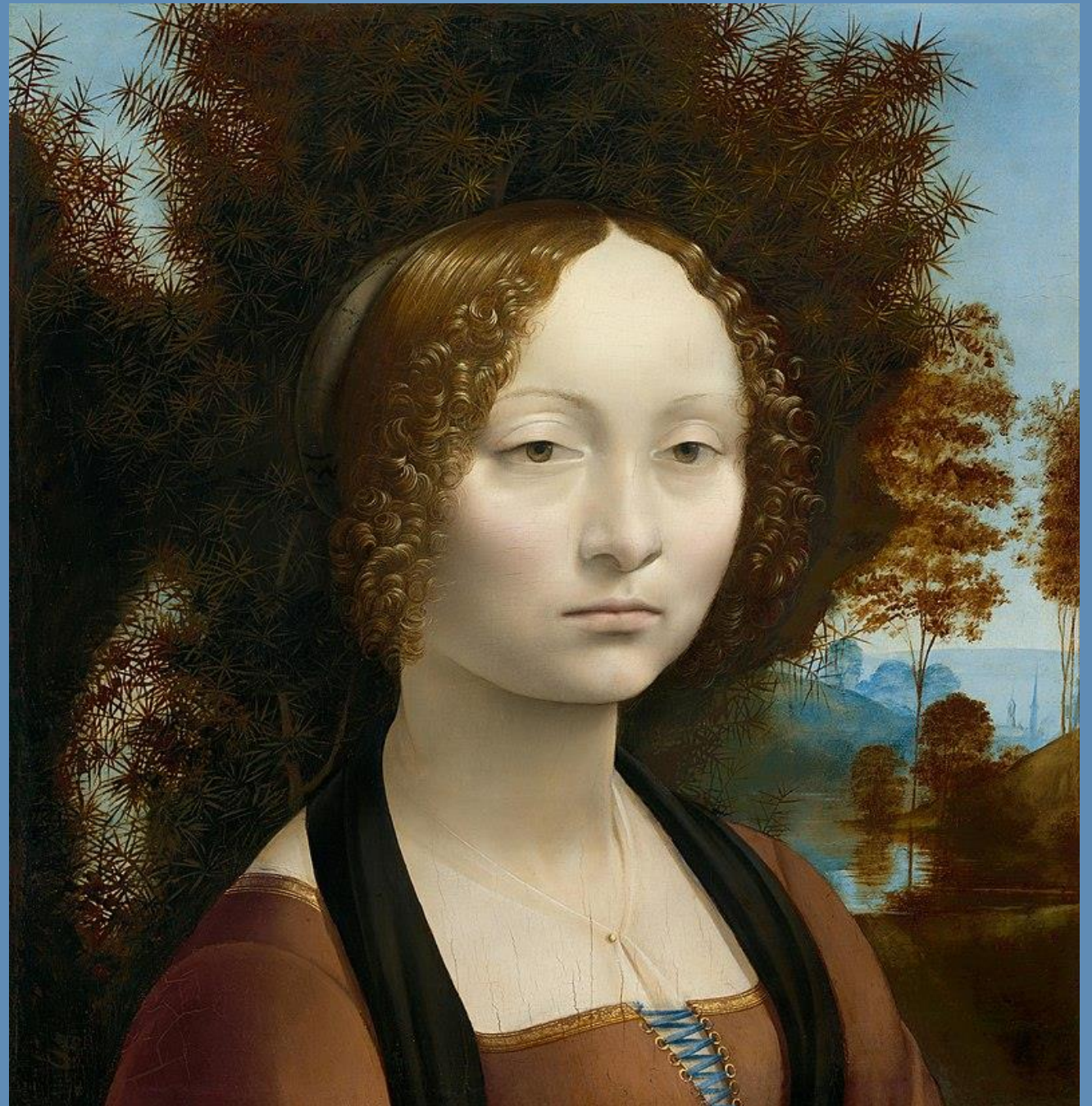
Merveille de la nature

Nouveau type de portrait en extérieur

Double dimension de la beauté profane et
sacrée

Perfection qui répond aux canons de la
beauté féminine retrouvée dans la poésie,
peinture et sculpture de l'époque

Léonard de Vinci, *Ginevra de Benci*, huile et
détrempé sur bois, 38,8 × 36,7 cm, 1476, NGA



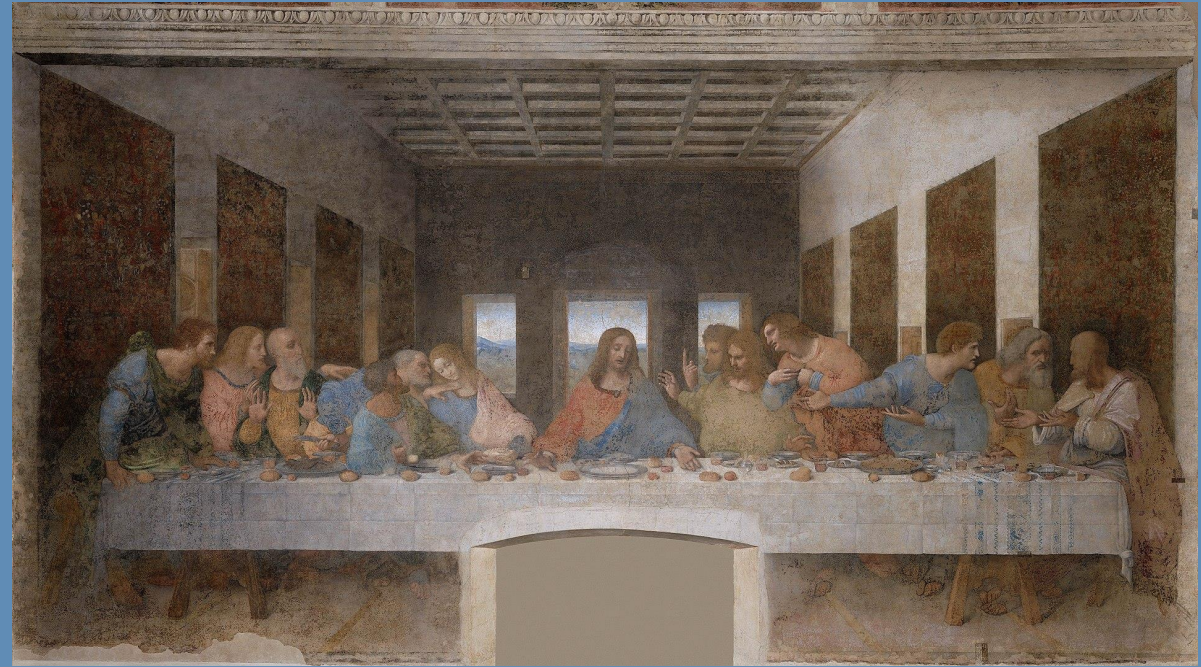
MILAN

Famille Sforza, politique prestigieuse,
bonification agricole

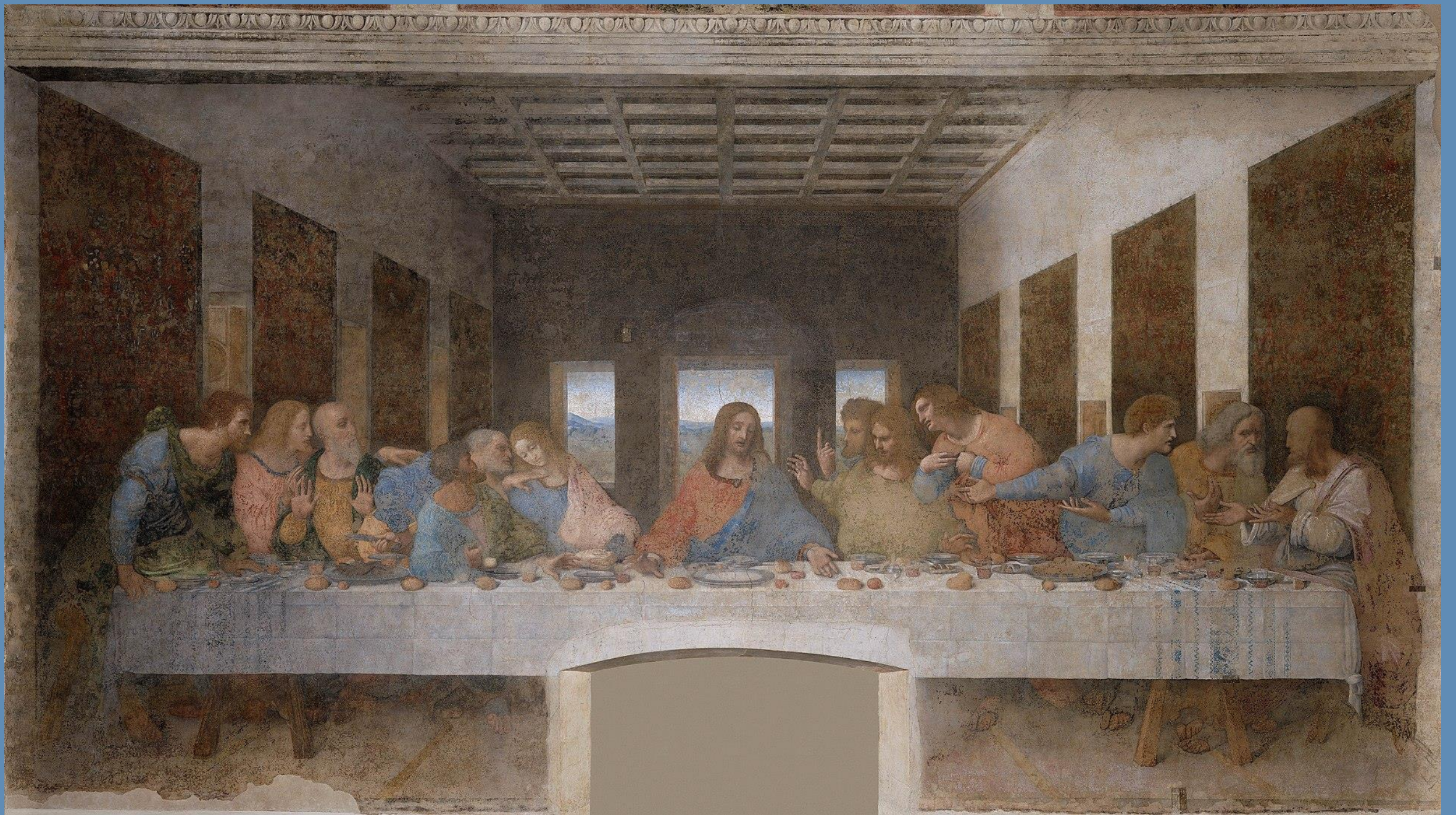
Fin du siècle se lie avec Ferrare et Mantoue.
Admiration pour l'art flamand et notamment
Rogier Van der Weyden

Liens avec Florence qui envoie un certain
nombre de sculpteurs et d'architectes dans la
ville

Léonard de Vinci n'est pas retenu pour la
chapelle Sixtine et part ainsi à Milan, qu'il ne
quitte qu'à la chute du duché en 1499



Léonard de Vinci, *Cène*, tempera, 460×880, 1495, Milan,
Santa Maria delle Grazie



Léonard de Vinci, *Cène*, tempera, 460×880, 1495, Milan, Santa Maria delle Grazie