

VENISE, FLORENCE et MILAN dans la SECONDE MOITIÉ DU QUATTROCENTO

ART DES TEMPS MODERNES. APPROFONDISSEMENTS

CM6 Alexia Vahlas

VENISE

Venise : *alter mundus* : autre monde, selon Pétrarque

Emplacement singulier de la ville (mer et lien direct avec le nord soit les flamands et le Saint Empire) + richesse + caractère hétéroclite + magnificence des cérémonies + majesté des églises + gouvernement équitable et stable (pendant 1000 ans : ni invasion, ni révolution, ni troubles locaux)

Doge : magistrat en chef et dirigeant, élu à vie. Membres du grand conseil héréditaires, système républicain. XIIIe siècle sénat et autres organismes politiques

XVe : nouveau *stato da terra* pour contrebalancer le *stato da mare* à l'est

Terraferma : ressources alimentaires + zone frontalière + protection contre invasions

Richesse - *Pala d'oro* de la basilique Saint Marc : dévoilée pour les fêtes, ajoute de pierres précieuses et émaux. San Marco : omniprésence de l'or + surface incurvée des coupoles, dorées

Architecture

Influence byzantine, fantaisie décorative.

[San Michele in Isola]

Mauro Codussi, a connu Alberti lors d'un séjour à Florence. Modèle albertien du *tempio malatestiano* : élévation à deux niveaux de largeur inégale, relié par deux demi-frontons. Bossage au rez-de-chaussée ≠ marbre veiné de la partie supérieure. 1er niveau : 4 pilastres, ceux du centre prolongé sur le 2nd niveau, interrompus par la mouluration des demi-frontons. Eau + lumière

Peinture

Antonello da Messina

Né en Sicile v. 1430, y meurt en 1479. Minutie ; maîtrise de la technique à l'huile (formation à Naples, proche de l'art flamand). Deux ans à Venise (1474 à 1476) où il familiarise les vénitiens à l'exploitation de la peinture à l'huile (nuances, douceur des modelés, petits formats). 1er ouvrage daté : *salvator mundi*, 1465 ; Londres ; maîtrise technique huile ; ampleur de composition

[Il condottiere]

Titre apocryphe - effet d'autorité : de $\frac{3}{4}$ + spectateur inclus dans l'image + méticulosité des détails + fond sombre (focalisation sur visage) + effet de vie = relation tableau - spectateur

[Grand retable de san Cassiano]

Espace pictural comme prolongation de l'espace réel + *sacra conversazione* + continuation entre terre et ciel, pieuse intimité

[VIVARINI, *VIERGE*, 1446, ACCADEMIA]

Salle du conseil de la scuola grande di Santa Maria della Carità (*scuole* : confréries d'entraides et de bienfaisance, rattachées aux guildes commerciales). Une des plus anciennes peintures sur toile + unité du champ pictural instaurée entre différents panneaux, espace cohérent, riche décoration, exubérance des textiles, perfection archi tecturale

Pastiglia : épaisse couche de craie moulée ou sculptée, peinte et dorée → surface (Ø fenêtre)

JACOPO BELLINI

Atelier à Venise, élève de Gentile da Fabriano

Dessins : décors, perspective, monuments antiques imaginaires, construction du récit pictural, vues de villes et paysages soumis à perspective linéaire, approche sensuelle du corps humain, art de capter les émotions profondes, érudition et imagination pastorale

GENTILE BELLINI

1478 : le gouvernement vénitien l'envoie à Constantinople à la requête du sultan

Portraitiste + vastes peintures de scènes de l'histoire vénitienne (exactitude topographique, peinture narrative, constructions architecturales compliquées, vie publique et cérémonies)

[GENTILE BELLINI, *PROCESSION PLACE SAINT-MARC*]

Commandée par la Scuola grande di San Giovanni Evangelista

Chaque année le 25 avril pour honorer reliques de la vraie croix, membres de la confrérie représentés, puis le chœur, puis la garde d'honneur. Style documentaire

[GENTILE BELLINI, *LORENZO GIUSTINIANI*, 1465]

1er patriarche de Venise, 9ans après sa mort, une des 1res peintures sur toile, utilisée pour les processions. Réalisme + icône, portrait en pied. 2 fidèles orants et d'anges (croix et tiare + manipule)

GIOVANNI BELLINI

1430-1516, séduit par la manière d'Antonello da Messina. Thèmes inspirés par monde naturel, images de dévotion, mystères de la spiritualité humaine ; harmonie homme/nature

Unification du champ pictural (Bartolomeo Vivarini) + coïncidence entre édifice peint et édicule d'encadrement (Mantegna).

[Pala de san Giobbe, 1478-80, hb, 471x258cm, Venise, Accademia]

Continuité de l'architecture, sanctuaire fictif vénitien (marbres, mosaïques, fond d'or). Trompe-l'œil : perspective et point de fuite bas (Mantegna). Lumière : effet unitaire de méditation.

[MANTEGNA, RETABLE DE SAN ZENO, 1459]

Padoue, abbaye bénédictine de San Zeno, Vérone

Décor naturaliste, perspective, cadre classique, espace unifié. Prédelle : agonie

[MANTEGNA, AGONIE, v. 1455 LONDRES NG]

Détails antiques, style miniaturiste, sujet isolé (image de dévotion), voir pseudo Bonaventure

[MANTEGNA, AGONIE, v. 1456, TOURS]

prédelle de San Zeno (1456-59) : Christ intégrée dans le paysage (lien émotionnel) permis grâce à la contemplation des œuvres de Bellini. Perspective atmosphérique et point de fuite.

[GIOVANNI BELLINI, PORTRAIT DU DOGE LEONARDO LOREDAN, v. 1501, HBOIS, LONDRES, NG]

Majesté de la condition de doge (peint juste après son entrée en fonction), buste sur fond uni et derrière un parapet. Raffinement, ombre prononcée, fin visage, brocart + camauro + campanoni d'oro détaillés = la fonction prend la place de l'homme

[VITTORE CARPACCIO, MIRACLE DE LA CROIX AU POINT DU RIALTO, 1494, ACCADEMIA]

Scuola grande di San Giovanni Evangelista. cycle peintures narratives dédiées aux miracles de la vraie croix . Guérison d'un possédé dans le palais du patriarche de Grado = événement miraculeux relégué sur le côté, spontanéité, extraordinaire du miracle parmi l'ordinaire. Contraires : masse architecturale et scène du canal. Unité chromatique.

[BELLINI, VIERGE AUX PETITS ARBRES, 1487, ACCADEMIA]

Dans ses vierges à l'enfant, les personnages se trouvent entre un parapet qui distingue l'espace du dévot et, au-delà du rideau, un paysage habité et construit. Se trouvent entre 2 espaces profanes.

Lumière qui baigne la Vierge et le Christ : monde du spectateur. Qualités spirituelles de la nature (franciscains) paysages verdoyants, vie vénitienne. Bellini : figures à part.

Paysage important dans la peinture vénitienne : lieu où réside, se délivre le principal message du tableau, unit les différentes parties d'un retable, d'une prédelle, permet de toucher le spectateur

[BELLINI, *RESURRECTION*, 1475-79, BERLIN, GEMALDEGALERIE]

Chappel Zorzi, San Michele in Isola

Aube, ciel de printemps, matin de Pâques, paysage contemplatif, atmosphérique, associé au sujet -
> lever du jour : résurrection, + silence poétique, paysage pastoral, image de l'arcadie.

FLORENCE

Marsile Ficin, en 1492 après la mort de Laurent de Médicis di "Voilà un âge d'or qui a ramené à la vie les arts libéraux presque éteints de la poésie, de l'éloquence, de la peinture, de l'architecture, de la sculpture, de la musique et du chant au son de la lyre orphique. Et tout cela s'est passé à Florence."

Laurent : éducation humaniste, entouré de savants (Ficin, Politien, Pic de la Mirandole) + collection de préciosités (conservée au palais Pitti).

Amour pour l'antique. Amour : médiation entre mortels et dieux (philosophie néoplatonicienne)

Envoi nombreux artistes dans les grandes cours italiennes et étrangères

Mort de Laurent de Médicis (1492) = fin de la période heureuse : 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.

Architecture

[Palais de Côme de Médicis], frère de Laurent de Médicis.

Premier projet par Brunelleschi (faste, refusé). Milieu du Quattrocento : fortune de Cosme s'étant déployée, projet confié à Michelozzo. Bloc cubique, dix travées de côté, trois étages de taille décroissante. *Pietra forata*, pierre de la région. Parement irrégulier au premier étage avec de fortes bosses (// Palazzo Vecchio), puis dégradé d'effets plastiques (≠ Palazzo Vecchio). Fenêtres à baies géminées par des claveaux rayonnants reposant sur deux bandeaux à denticules. Une grande corniche à consoles d'inspiration antique couronne l'édifice. Vestibule voûté en berceau qui débouche dans la cour bordée de portiques à arcades en plein cintre (vocabulaire de Brunelleschi).

=> deuxième partie du XVe siècle, propagation des modèles architecturaux florentins = théorisation d'Alberti + envoi d'artistes par Laurent de Médicis

Publication du traité de Filarete et traduction de Vitruve en 1486.

[Da Sangallo, villa de Poggio à Caiano]

Seule commande architecturale de Laurent de Médicis, au milieu d'un domaine agricole. Loggia // temple antique, lumière par des oculi sur les côtés. Première villa humaniste (décor et immersion dans un domaine agricole)

Avant cela, palais pour Bartolomeo Scala (1472-1480), première restitution de la maison des anciens romains, autour d'une cour-atrium à arcades ornée de bas-reliefs antiques. Commanditaire = humaniste florentin

Arts figuratifs

Affetti : expression des passions en plus des mouvements du corps. Équilibre d'après Alberti. Alberti, De statua publié en 1485

[Verrochio, Coleone]

Statue équestre // Donatello or traitement du cheval (veines, muscles) qui accroît le sentiment de mouvement du cheval et l'expression de sa force + attitude plus expressive du cavalier

Verrochio travaillait dans son atelier avec Léonard de Vinci vers 1470-75 ainsi qu'avec Péruçin

Antonio Pollaiuolo : sculptures, fortement intéressé par l'expression des sensations, des tensions musculaires, des affetti : *Hercule étouffant Antée*, v. 1475, Bronze, Florence, Bargello.

Moins de commandes de sculptures (funéraires, autels ou cadres de tableaux ; + ornement archi)

Filippo Lippi

Principal peintre actif à Florence, avec Fra Angelico et Domenico Veneziano après la génération de Masaccio. // Donatello et Luca della Robbia, Lippi se tourne vers l'émotion. Contour rythmique, figures élancées, poses raffinées et dynamiques, fonds en raccourcis. Composante linéaire + +

Domenico Ghirlandaio

[CHAPELLE SASSETTI, SANTA TRINITA, 1482-86]

Chapelle funéraire de Francesco Sassetti : directeur de la banque Médicis en 1469. En l'honneur de Saint François d'Assise. Michel Ange s'est formé dans l'atelier de Ghirlandaio.

Culture visuelle romaine : sarcophage, ville évoquant Rome et Florence. // Triptique de Van de Goes. 3 bergers avec admoniteur (dont un autoportrait), individualisations. Enjeux symboliques et optiques, scène comme prise sur le vif, spectateur témoin. Fascination pour antique : *all'antica*

[CONFIRMATION ORDRE FRANCISCAIN, 1482-86, CH SASSETTI]

Pape Honorius III. Pas à Rome mais sur la place de la seigneurie → équivalent florentin du Capitole romain. Figures du 1er plan sans rapport avec l'évènement historique : Laurent de Médicis à droite, flanqué d'A. Pucci, Sassetti, son fils à gauche, jeunes fils de Laurent au centre, Ange politique → célébration bonne fortune de Sassetti, âge d'or sous protection des Médicis

NEOPLATONISME

Nouvelle élite culturelle. Marsile Ficin (1422-99), fils du médecin personnel de Cosimo de Medici. Côme de Médicis donne à Marsile Ficin une maison et la traduction de tous les dialogues de Platon. Projet achevé 1468. En 69, il commence Théologie platonicienne ; en 74, De la religion chrétienne.

Crise religieuse années 50, puis culte à Platon = harmoniser la pensée chrétienne avec celle païenne. Pieuse philosophie = médecin de l'âme, sagesse cachée au-delà des apparences.

Union lumière, divinité, beauté, amour et âme. Mythologie classique imprégnée de vertu chrétienne = parallèles allusifs, évocateurs et généraux. Mythe = vecteur allégorique = voix vers la sagesse cachée et complément à la révélation chrétienne. Se développent alors des divinités propres à Florence où 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*.

BOTTICELLI

Apprentissage d'orfèvre, puis auprès de Filippo Lippi et certainement Verrochio. 1481-82 : à Rome pour trois fresques pour la chapelle Sixtine. Artcontours cernés, courbes, figures peu volumineuses, postures fluides et dansantes, peu anatomiques. Tableaux d'autels et portraits

[BOTTICELLI, *PRINTEMPS*]

Pour une des vieilles maisons Médicis, via Larga ? peu de traces du commanditaire.

Lien flou en pensée et image bien marqué. Sources littéraires : Ovide, Horace, Sénèque, Angelo Poliziano + invention poétique spontanée.

Vasari : Vénus symbole du printemps, parée par les trois grâces (déesses du charme, beauté, créativité) thalie, Euphrosyne et Aglaé Thalie (la verdoyante), Euphrosyne (la joie de l'âme), et Aglaé (la brillante).

Printemps se déploie selon calendrier agraire romain, droite à gauche : Zéphyr dieu du vent et du début du printemps, s'empare de la nymphe Chloris, se métamorphose en Flore vêtue de fleurs, Vénus avec Cupidon et sa flèche de l'amour, Grâces dansent sur le côté, Mercure dieu de mai qui marque la fin du printemps en dissipant de son caducée les nuages restants et se tournant vers l'été. Inspiration de la littérature amoureuse (canons de beautés prescrits ici respectés). Image mythique du printemps, synthèse idéale de l'Antiquité, du passé récent et du présent.

Ø postures et allures antiquisantes = *paragone* : rivalise avec la littérature et la sculpture.

Vêtements diaphanes, délicats motifs, tradition vernaculaire.

Aby Warburg : **Avant-propos** : « nous allons tenter dans cette étude de confronter les célèbres tableaux mythologiques de Sandro Botticelli, la Naissance de Vénus et le printemps avec les représentations qui leur correspondent dans la théorie esthétique et dans la poésie de l'époque, afin de mettre en lumière ce qui dans l'Antiquité « **intéressait** » les artistes du Quattrocento. « On pourra ainsi retracer pas à pas la manière dont les artistes et leurs conseillers virent dans l'Antiquité un modèle qui exigeait l'amplification du mouvement extérieur, et comment ils s'appuyaient sur des modèles antiques quand il leur fallait représenter des **détails animés de l'extérieur** – vêtements et chevelures. On notera au passage que cette démonstration est d'une grande importance pour l'esthétique psychologique, parce que c'est ici, dans le milieu des artistes créateurs, qu'on peut observer l'aptitude à cet acte esthétique qu'est l'empathie en train de devenir une force constituant le style »

« Il est clair que le tempérament artistique de Botticelli, porté par cette prédilection pour la beauté paisible, a besoin d'une stimulation extérieure pour concevoir ses scènes agitées de passion ; et Botticelli est d'autant plus disposé à illustrer les idées des autres que le 2e aspect de sa personnalité, le sens de la représentation détaillée, s'exprime alors magnifiquement. Mais ce n'est pas pour cette seule raison que les inventions de Politien rencontrèrent chez lui une oreille bienveillante et une main docile ; le mouvement extérieur des éléments dépourvus de volonté, c'est-à-dire du vêtement,

que Politien lui présentait comme la caractéristique des œuvres d'art antiques, était un signe extérieur commode : il pouvait être utilisé chaque fois qu'il s'agissait de donner **l'illusion d'une vie plus intense**, et Botticelli usait volontiers de ce procédé qui facilitait la représentation plastique d'êtres humains agités de passion, ou même seulement émus.

Giostra de Politien (I, 68-70) : «amour s'est bien vengé : il m'a quitté en volant, joyeux, à travers l'air obscur ; et il s'en est allé en haute au royaume de sa mère, là où se trouve la multitude de ses petits frères, dans ce royaume où la Grâce folatre, où la Beauté couvre sa chevelure de fleurs entre des guirlandes, où, tout lascif, Zéphyr vole derrière Flore et où l'herbe se couvre de fleurs »

[BOTTICELLI, HISTOIRE DE NASTAGIO DEGLI ONESTI, 1482-83, DETREMPE SUR P, 83X183, PRADO]

Antonio Pucci commande à Botticelli 4 panneaux illustrant l'histoire de Nastagio degli Onesti (*Decameron*, Boccace) = supplice éternel

[BOTTICELLI ADORATION DES MAGES, 1475]

Commanditaire Guasparre di Zanobi del Lama : au 2d plan à droite, en position de retrait, attitude du maître de maison qui s'efface devant ses hôtes + famille Médicis et société florentine représentée. Del Lama : passé douteux. Botticelli également en droit toisant le spectateur, admoniteur albertien. Arrivée des trois rois mages orientaux : Gaspar, Baltazar et Melchior. Cortège luxueux. Groupe de figures. Point de fuite bas, *di sotto in su*. Sol élevé : permet de voir les visages. Unité dramatique. Désaxement du personnage central pour pouvoir observer la Vierge.

[Botticelli, calomnie d'Apelle]

de pictura, *ekphrasis* (description littéraire) (Lucien de Samosate) : idéal de la composition picturale. Le peintre Antiphilos avait accusé le célèbre Apelle d'avoir participé à une insurrection contre Ptolémée IV. Apelle fut d'abord emprisonné, puis innocenté. Ptolémée lui donna Antiphilos comme esclave. Apelle réalisa alors un tableau allégorisant ce qu'il venait de subir.

[CHAPELLE SIXTINE]

Lieu d'élection du pape ; construite 1475, décoration à partir de 1481, artistes florentins, envoyés par la ville de Florence. Vie du Christ et de Moïse (Pérugin, Botticelli), auparavant fond bleu avec étoiles dorées

Pérugin

Né en 1448, 6 fresques pour la chapelle Sixtine puis dirige un atelier à Florence d'une grande réputation. Compositions symétriques, vastes espaces organisés en portiques et arcades, paysages à collines et lointain central. Contours peu marqués, modelés avec douceur. Contrapposto partiels, toujours les mêmes drapés, expressions dévotes des personnages.

=> Chemin entre deux extrêmes d'*affetti* = Pérugin, maître de Raphael, élève de Verrochio. Coloris homogène et paysages de la peinture du nord

[Piéta, San Giusto alle Muro]

Marie, Saint Jean et Marie Madeleine, Nicodème et Joseph d'Arimatee (mains croisées). Inexpressivité, mais détails renvoyant au drame : corps du christ marqué par la passion qu'il a subi (cadavérique et marques des stigmates), effroi des regards. Saint Jean : admoniteur albertien. Vierge : au centre de la représentation et triple auréole au-dessus de sa tête. Joue avec les vides et pleins pour dramatiser.

Léonard de Vinci

Né en 1453, parti en 1483 pour Milan ; laisse à Florence l'adoration des mages inachevée

[ADORATION DES MAGES, 1481-82, OFFICES]

Couvent augustinien de San Donato à Scopeto

Ø schéma perspectif, mais volume des groupes juxtaposés = arc de cercle. Groupe principal composé symétriquement, différent de la composition linéaire traditionnelle. Personnages : créent la structure de l'histoire, conforme aux prescriptions d'Alberti et de manière plus poussée que ce qui n'avait été fait jusqu'alors. Rois : émotions plus dignes que les autres personnages. Cercles autour de Marie. Scènes énigmatiques en arrière-plan : batailles équestres et escalier inachevé.

[Léonard de Vinci, Ginevra de Benci]

Léonard de Vinci, Ginevra de Benci, 38,8 × 36,7 cm, 1476, NGA

Une des plus belles femmes de Florence (poème d'Ange Policien). Rencontre entre Bembo et Ginevra alors jeune mariée. Bembo : érudit. Au dos du tableau : branche de laurier et de palmier qui embrassent la pousse de genévrier. Génévrier // à son nom. Arrière-plan paysager = élément expressif de la composition. Le genévrier isole et sacralise la tête, renforce la pâleur de son teint. Contraste entre les cheveux et les feuillages. Ouverture dans les feuilles et échappée : équilibre et non excessive froideur. Merveille de la nature. Portrait coupé dans la partie inférieure. Pause // bustes de Verrochio. Nouveau type de portrait en extérieur. Double dimension de la beauté profane et sacrée (yeux en amande, sourcils en arc de cercle, lèvres resserrées presque inexpressives, visage ovale, coiffure en raie centrale). Perfection qui répond aux canons de la beauté féminine retrouvée dans la poésie, peinture et sculpture de l'époque.

CONJURATION DES PAZZI

conjuración des pazzi, 1478, contre les Médicis ; coûte la vie à Julien de M, 1478 ; 1480 : conflit avec papauté conflit entre Sixte IV et Laurent. Pazzi famille rivale. = à voir

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.

[LDV, Cène, 1495-98]

Fresque

La Cène : dernier repas que Jésus-Christ prend avec les Douze Apôtres, jeudi saint, veille de sa crucifixion (passion) et trois jours avant sa résurrection. De gauche à droite, de Barthélemy, Jacques le Mineur, André, Judas (tenant une bourse), Pierre, Jean, Jésus, Thomas, Jacques le Majeur, Philippe, Matthieu, Thaddée et Simon. Fresque est surmontée de trois armoiries de la dynastie des Sforza. Au centre celles de Ludovic Sforza et de son épouse, Béatrice d'Este, à gauche, celles de son fils aîné, Massimilo et à droite, celles de son autre fils, François.

Dans la salle de réfectoire de santa Maria delle Grazie. Depuis le MA : la Cène dans cette salle.

Moment trahison de Judas. Saint Pierre corps penché sur Saint Jean. Texte parfaitement illustré. 12 apôtres. Christ plus grand, mis en valeur, trouble qu'il procure à travers sa phrase. Composition par groupes de trois, asymétrie au sein des groupes permettant l'animation de la scène. Tapisseries peintes : frontalité et monumentalité des figures du premier plan -> la perspective de la fresque prolonge la salle réelle du réfectoire par le trompe-l'œil du plafond à caissons, d'ouvertures au fond de la salle, et des murs latéraux recouverts de tapisseries et percés de portes. Point de fuite tête du Christ. Apôtres répartis symétriquement