

The background is a dark, intricate painting of a forest. The trees are rendered in deep, dark tones, with some foliage in shades of brown and orange. In the center, two hands are shown reaching towards each other, one from the left and one from the right, as if about to grasp or hold something. The overall mood is mysterious and focused.

ART DES TEMPS MODERNES

APPROFONDISSEMENTS

L'ambition d'une "nouvelle Rome" avec l'école de Fontainebleau
(1530-1580) en France

CM8

Alexia Vahlas

alexia.vahlas@gmail.com

Avant la règne de François 1er : art français gothique et flamand

François 1er : volonté de faire du royaume de France, une "nouvelle Rome" d'après Vasari

Cours d'érudits : Guillaume Budé (bibliothécaire royal), Lorenzo Valla, Érasme entre autres



Jean et François Clouet, *François Ier (1494-1547), roi de France*, 96x74cm, hb, 1527-1530, Paris, Louvre

Première image connue
de François Ier, âgé de 10
ans

Revers : salamandre
et inscription "no trisco
al buono stingo el reo"

Emblème (signification
morale ou religieuse) ≠
devise (personnelle)

Salamandre : se
nourrissent et éteignent le
feu



Médailleur français anonyme, *Médaille de François d'Angoulême*, 1504, BNF

1525 : défaite de Pavie - roi prisonnier à Madrid

1526 : Lit de justice devant le Parlement

1530 : Charles Quint reçoit du pape la couronne de l'Empire; François Ier doit renoncer à ses possessions en Italie, et épouser la sœur de l'empereur, Eleonore d'Autriche, en 1531

1531-1534 : grand voyage de France, jusqu'en 1534

1540 : fin restauration du château de Fontainebleau

Jean Clouet, *François Ier*, 1526, Chantilly



Pierre noire, sanguine et crayons colorés sur papier blanc

Technique française, qui n'a pas d'équivalent en Italie, ni en Flandres

Craie blanche et crayon bleu pour donner aux pupilles un effet transparent, crayon jaune pour les reflets dans les cheveux

Pose de $\frac{3}{4}$

Grande attention portée sur le visage, costume ébauché

Jean Clouet, *François I^{er}*, 1526, Chantilly



Inspiré de la formule flamande, à laquelle il donne davantage de monumentalité

Cadrage arrive à la taille

Dimensions, disposition et cadrage repris dans le portrait des Clouet

Convergence triangulaire du pourpoint, souligné par les plis du vêtement, vers les mains

Visage de 3/4, buste presque de face

Petite tête par rapport au corp



Jean Fouquet, *Charles VII*, 85x70cm, hb, 1445, Louvre, Paris

LE TRESVETORIEUX ROY DE FRANCE



CHARLES SEPTIESME TE LE NOM



5 mars 1531 : Charles Quint reçoit la couronne impériale par Clément VII à Bologne

1534 : Henri d'Orléans (prince de Neuchatel, duc) épouse Catherine de Médicis -> rapprochement entre la France et les Papes

Propagande royale : résidence de Fontainebleau devient le lieu idéal pour développer un discours autour d'un roi vainqueur, lettré et savant

François Clouet, *Catherine de Médicis*, 24x19cm, hb, 1565, Musée Carnavalet, Paris



LE CHATEAU DE FONTAINEBLEAU, NOUVELLE ROME et GALERIE FRANCOIS 1^{er}

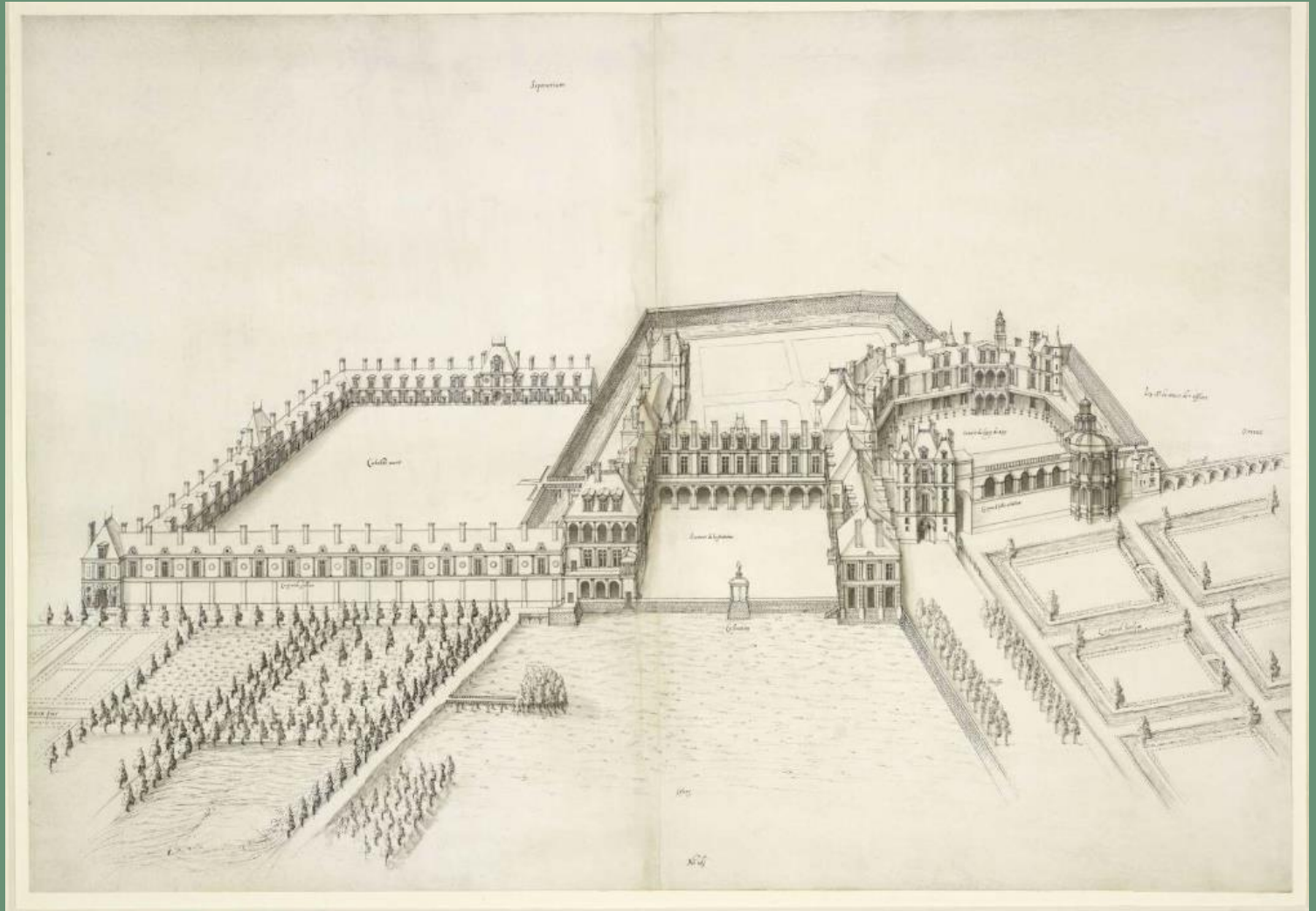
Château préexistant

Incohérence architecturale : entre
le château médiéval et la
reconstruction sous François 1^{er}

1528 : installation des
appartements royaux autour du
donjon

1531 : on lie la galerie aux logis

Galerie : lieu privé



Jacques Androuet du Cerceau, *Le château de Fontainebleau*, dans Les plus excellens
batimens de France, dessin, 1579



Galerie
François 1^{er},
château de
Fontainebleau

1530 : Rosso Fiorentino arrive en France

1533 : Rosso Fiorentino commence le décor de la galerie. Médiation de l'Arétin et aidé de plusieurs artistes

Décor en deux parties

- inférieure en boiserie (par Scibec de Carpi)
- supérieure de scènes peintes, entourées de stucs et de motifs peints

Richesse = magnificence du roi

Complexité iconographique - Marguerite d'Angoulême : «regarder vos bâtiments sans vous, c'est regarder un corps mort»



Galerie François 1^{er}, château de Fontainebleau

Guillaume Budé, en 1532, « les très anciens poètes, leurs fables inextricablement compliquées, et qui font montre d'une énorme impiété, ils les regardaient, quant à eux, comme les enveloppes d'une vérité qu'ils estimaient devoir selon un vieil usage, dissimuler aux yeux et tenir loin à l'égard de la multitude profane, et dans ces fables précisément, ils ont transmis une tradition secrète tant sur les forces de la nature que sur l'art de vivre dans la paix et ds la dignité »



Rosso Fiorentino, *L'ignorance chassée*, fresque, Galerie François 1er, Fontainebleau

Le père Dan, en 1642, dans Les trésors des merveilles de la maison royale de Fontainebleau, « le sieur roux, a voulu représenter les actions principales de la vie du grand roi François,... son ouvrage, son adresse, ses amours, ses victoires »



Rosso Fiorentino, *Le Sacrifice*, fresque, Galerie François 1er, Fontainebleau

- > nord : I. Vénus
- II. L'éducation d'Achille
- III. Le naufrage d'Ajax
- IV. Nymphe de Fontainebleau
- du XIXe siècle
- V. La piété filiale
- VI. L'éléphant fleurdelisé
- VII. Le sacrifice

->sud :

- I. Le combat des centaures et des Lapythes
- II. La jeunesse perdue
- III. La mort d'Adonis
- IV. Danaé V. Cléobis et Biton
- VI. Unité de l'État
- VII. L'ignorance chassée



Rosso Fiorentino, *L'éléphant fleurdelisé*, fresque, 1533-39, Galerie François 1er, Fontainebleau



Rosso Fiorentino, *L'unité de l'État*, fresque, 1533-39, Galerie François 1er, Fontainebleau

Éléphant : symbole du pouvoir du roi. Scène ornée de fleur-de-lys, initiale du roi et salamandre

Grue : symbole de la vigilance

Arène : théâtre du monde

Cerbère, Pluton, Neptune au centre, et Mars à gauche : trois éléments

Jupiter Capitolin : air en dehors de la scène

Europe (taureau), Saturne et Philire



Rosso, *L'éléphant fleurdelisé*, fresque, 1533-39, Galerie François 1er, Fontainebleau

Cartouche : Alexandre le Grand coupant les nœuds gorgiens



Rosso , *Incendie de Troie ou les Jumeaux de Catane*, fresque, 1533-39, Galerie François 1er, Fontainebleau

À partir de la cinquième travée, les allégories changent de thèmes : on passe de la mystique de la royauté à la personne de François I^{er}

Épisode de captivité des enfants de François I^{er} ?



Primaticcio, *Danaé*, fresque, 1537, Galerie François 1er, Fontainebleau

LES APPARTEMENTS ROYAUX



Primitice, *Projet pour la chambre du roi*, 1532, Louvre

Primatice a réalisé deux compositions inspirées des Fastes d'Ovide

Deux histoires concernant Hercule, alors qu'il est le moins héroïque : *Hercule et Omphale*, la reine de Libye dont Hercule tombe amoureux, et cet amour le prive de sa virilité. Omphale s'empare de ses vêtements, et Hercule doit accomplir des tâches féminines

La scène est placée du côté du soleil couchant, comme sur la représentation = continuité avec le vestibule



Primatice, *Hercule et Omphale*, Vienne, KHM

Phonus : oreilles pointues,
amoureux d'Omphale. Suite de la
précédente scène

Figures monumentales

Château montré comme un lieu de
plaisir, c'est le lieu où le roi
s'éloigne des taches martiales et
héroïques, pour s'adonner au
plaisir, mais le roi reste toujours
vigilant

Fontainebleau est le lieu où les
vertus belliqueuses du héros se
transforment en grâce



Primatice, *Hercule et Phonus*, Vienne, KHM



La porte dorée, 1535 ou 41 - 1544

Benvenuto Cellini (1500-1571)

Formé dans l'entourage de Michel-Ange

Rédige sa propre biographie

Persée en bronze pour Côme Ier de Médicis

1537 : premier voyage en France

1540 : deuxième voyage soutenu par le cardinal d'Este,
engagé comme orfèvre par François 1er François Ier

Benvenuto Cellini, *Persée*, 519cm (avec piédestal), bronze, 1545-54, Florence



Modèle qu'il avait réalisé pour
Hippolyte d'Este

Sel : marque d'une vie aristocratique

Poivre : qualités aphrodisiaques

Neptune et Cybèle, entourés de
créatures terrestres et marines

Socle d'ébène : instruments liés à la
terre et à la mer, des ovaux
représentent les 4 saisons, et des
personnages allongés, pour les quatre
moments du jour : Aurore, Jour,
Crépuscule et Nuit

Abondance et régénération



Cellini, *Saliera d'or*, 26x21cm, or, ébène et ivoire, 1543, Vienne

Tympan : nymphe allongée au milieu des animaux de la forêt

Écoinçons : deux victoires, surmontant deux satyres

Haut et bas-relief, ronde-bosse

Nymphe : abondance, fertilité

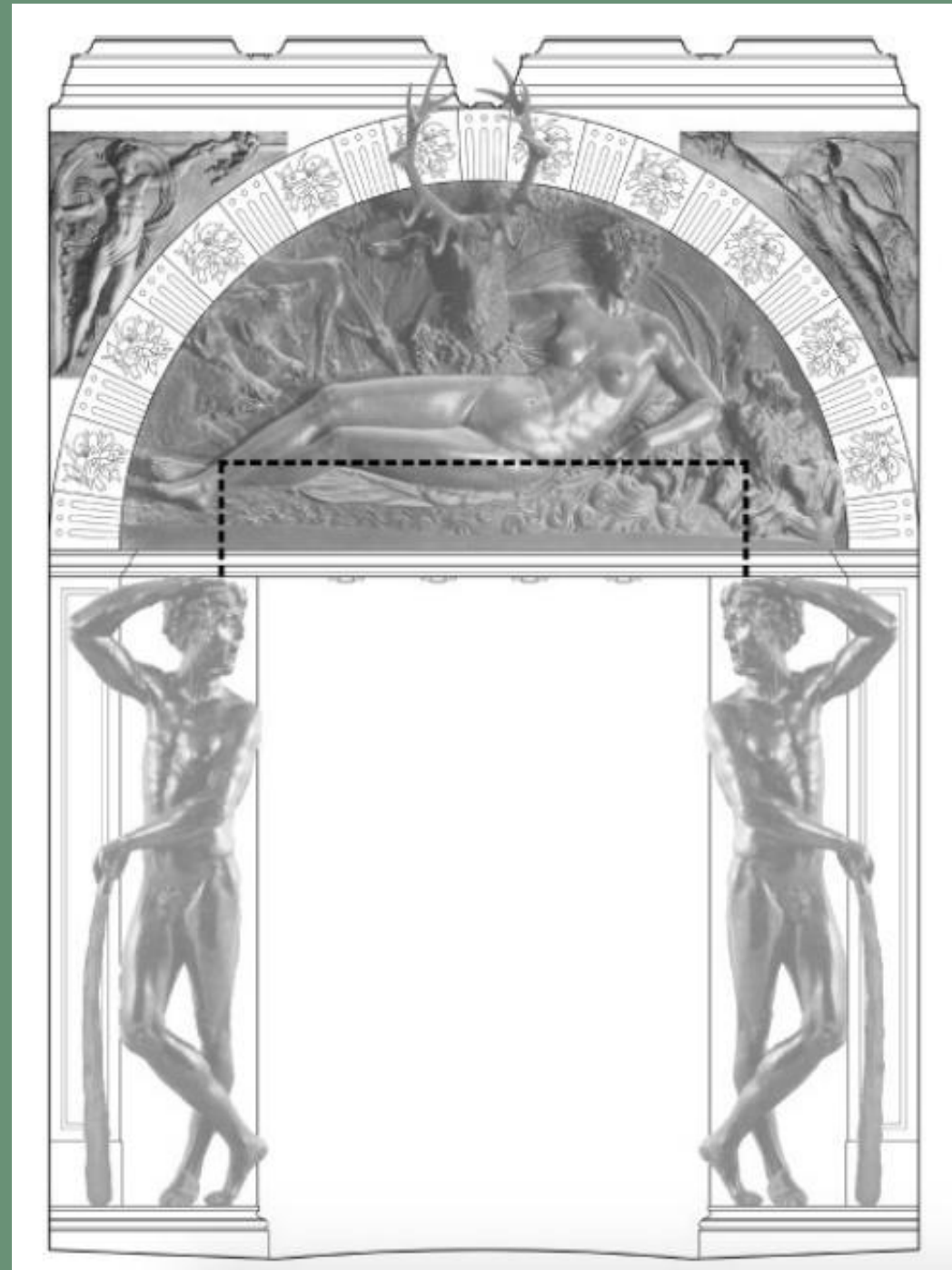
Nymphe : source de Fontainebleau

Buste musclé // Michel Ange

Cerf : représente le roi selon Cellini

Projet inachevé

Jacques Moulin, *Reconstitution du projet de Cellini pour la porte dorée*, publié par Jacques Bertrand Jestaz (2003)



Chambre de la duchesse d'Étampes

Décoration proche de celle de la galerie François Ier (même articulation entre scènes peintes, *quadri riportati* et stucs)

Espartimento : division des différentes parties du décor

Rythme scandé plus clairement

Canons maniéristes

Référence au Livre du Courtisan de Baldassare Castiglione



Les appartements des bains

Sous la galerie François 1er

N'existe plus

Collection de peintures

Cinquième salle : scènes de
grandes dimensions où sont
représentées les divinités de la
mer



Primaticcio, *Jupiter et Callisto*, dessin préparatoire pour la voûte de
l'appartement des bains, 1545, Louvre