

The background image is a dark, atmospheric painting of a forest. The trees are rendered in deep, dark tones, with some foliage and leaves visible. In the center, two hands are shown reaching towards each other, one from the left and one from the right, as if about to clasp or hold each other. The lighting is dramatic, highlighting the hands against the dark background.

ART DES TEMPS MODERNES

APPROFONDISSEMENTS

La république de Venise au Cinquecento

La terra ferma

CM8

Alexia Vahlas

alexia.vahlas@gmail.com

République de Venise : une des principales puissances européennes

- Commerce international
- Politique diplomatique et militaire
- Administration des comptoirs maritimes

1499 : doit céder la ville de Lépante aux Ottomans

1504 : alliance du roi de France Louis XII, pape Jules II et empereur du Saint-Empire contre la république de Venise

Port de Venise : objets de luxe, épices, étoffes, pigments rares et échanges artistiques avec l'orient

Bellini, *Pala di san Giobbe*, 258x471cm, hb, 1487, Academie, Venise

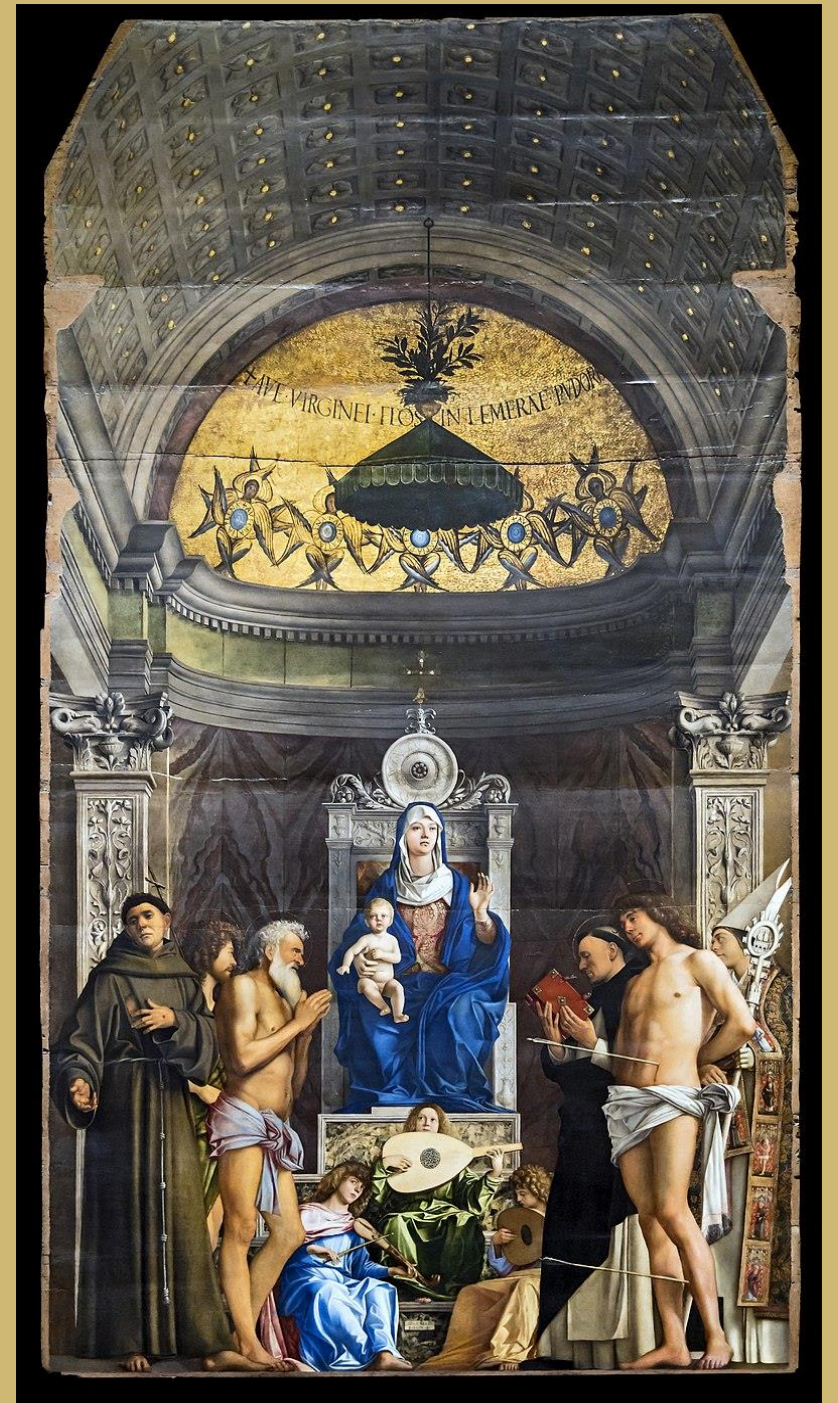
Gentile et Giovanni Bellini, *Prédication de saint Marc en Alexandrie*, 347x770cm, ht, 1504-1507, Brera

Sacra conversazione entre la Vierge et divers saints :

- dans une architecture émaillée d'éléments byzantins (niche ornée d'un fond de mosaïque dorée)
- architecture réelle du retable prolongée dans l'espace fictif
  - Effet de présence qui alimente une méditation spirituelle

Bellini, *Pala di san Giobbe* , 258x471cm, hb, 1487, Academie, Venise

Atelier certainement de Bellini, peu d'informations sur sa vie. Vasari le nomme de Giorgione "le grand georges". Concerts et parties de plaisir + noblesse vénitienne

Blason sur le soubassement du trône de la Vierge

Lion rampant et 6 côtes humaines d'argent + lion de la ville sur la tour d'un camp militaire

Aspect vaporeux des contours de l'enfant et sa mère: *sfumato*

Trois regards des personnages abaissés vers le sol, en direction du tombeau de Mafeo sous le tombeau

Vasari : « *pittura senza disegno* » (peinture sans dessin)

Giorgione, *Pala di Castelfranco*, 200x152cm, ht, c.1504, Castelfranco Veneto

Souvent considéré comme la première peinture de paysage des Temps modernes

Arcadie : terre idyllique peuplée de bergers

Poésie pastorale : Gli Asolani de Pietro Bembo entre 1497 et 1502 ; Arcadia de Jacopo Sannarzo en 1502

Phénomènes atmosphériques : frémissement des arbres, éclair qui déchire le manteau bleu argenté du ciel, écoulement cristallin de la rivière

Peinture à l'huile et colorisme de Giorgione = harmonie par palette resserée et jeux de lumière.

Giorgione, *Tempête*, 83x73cm, ht, 1506-08, Accademia, Venise

Capacité à s'émanciper des objets traditionnels comme le retable, le cycle narratif et le tableau de dévotion

Costume laïc des figures

Cercle d'humanistes friands de poésie et de musique

Thèmes de la musique profane et de l'amour érotique étrangers à Venise, devinrent très populaires dans la lagune au cours des décennies suivantes

Giorgione, *Les Trois âges de l'homme*,
62x77cm, hb, 1500, Palazzo Pitti

Giorgione, *Vénus endormie*, 109x175cm, ht, 1508-10, Dresde

Piero di Cosimo, *Vénus, Mars et Cupidon* (ill.) , 72x182cm, hb, Berlin

Le Vénus de Giorgione est entièrement dévêtue et son anatomie est moins stylisée que celle de Piero di Cosimo. La représentation idéalisée de la nature l'emporte alors sur la volonté d'énoncer une *storia*.

Intérêt croissant des
Vénitiens pour la nature, la
poésie et la musique

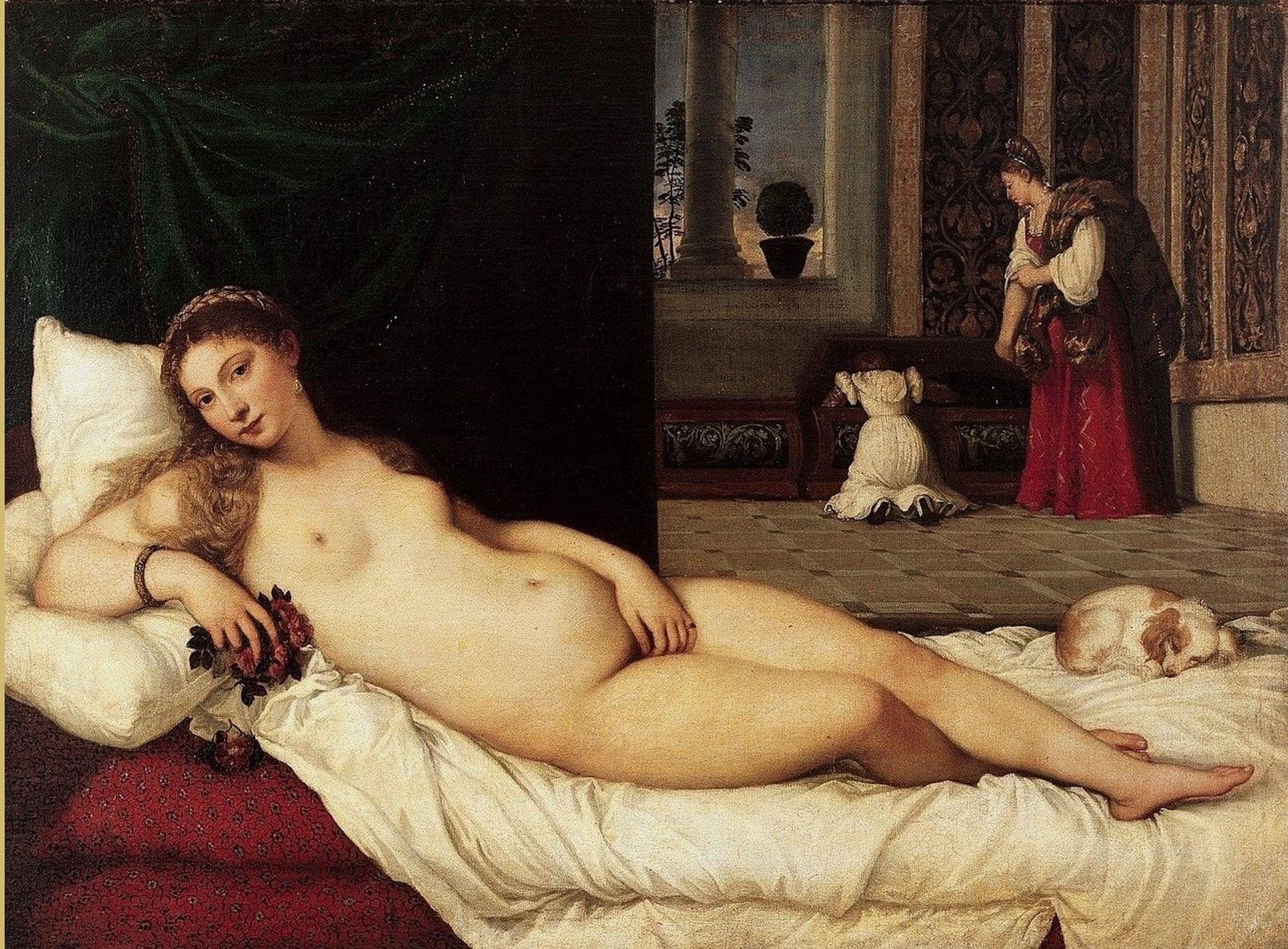
Titien, *Concert Champêtre*, 105x136, ht,
1500, Venise

Giorgione, *Vénus endormie*, 109x175cm, ht, 1508-10, Dresde

Titien, *Venus
d'Urbino*,
119x165, ht,
1536, Offices

Formule traditionnelle de la sainte conversation : l'apôtre domine sur son trône entouré de quatre saints placés en contrebas

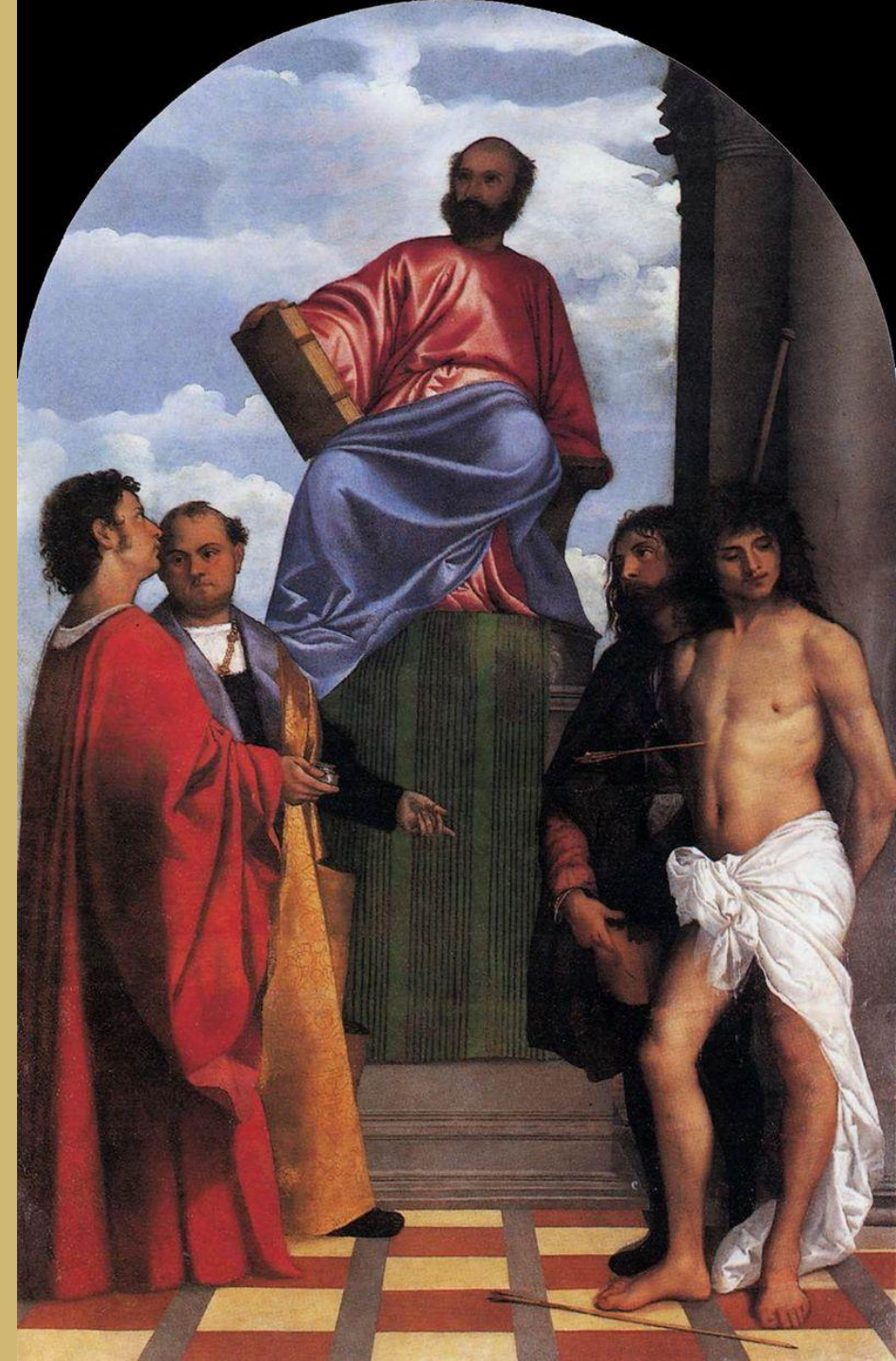
Coloris froid mais efficace : harmonie de bleu, rouge et jaune qui tranche sur la clarté du ciel

Maniera moderna : *disegno* de Rome et Florence $\neq$ *colorito* de Venise

Titien : grande longévité, atelier de Bellini puis travaille dans le même atelier de Giorgione.

Palettes resserrées, teintes chaudes, *sfumato* marqué, rendu naturaliste des corps (étude du nu plutôt que celle de l'antique)

Titien, *Saint Marc et quatre saints*, 230x149cm, ht, 1509, Santa Maria della Salute, Venise

Abandonne la frontalité et la symétrie conventionnelle de la présentation : axe oblique original saisissant, Vierge reportée à droite au sommet d'une pyramide de saints appuyée par une imposante colonne

Soldat : porte l'étendard rouge symbolisant la victoire remportée par les Pesaro sur les Turcs

Portraits des donateurs agenouillés en prière : force d'expression

Représentation théâtrale

Formule décentrée audacieuse et hautement dramaturgique

Titien, *Retable de la famille Pesaro*, 478x268cm, ht, 1519-1526, Basilica Santa Maria Gloriosa dei Frari, Venise

Une des premières oeuvres publiques reconnues de Titien
Capacité d'invention, goût pour les compositions grandioses pleines
d'un souffle passionné et riches symphonies chromatiques

Célébrer le rétablissement de la paix après un conflit armé terminé par
le traité de Noyon : triomphe glorieux de Venise à travers celui
métaphorique de la Vierge (patronne de la ville)

Mélange entre la *terribilità* de Michel Ange et le charme raphaëllesque

Se détache de la tradition du thème iconographique : moment où
après sa mort, la Vierge est directement montée au ciel

Accent mis sur l'expression individuelle et collective

Venustà : beauté charmante + coloris conforme à la nature

Titien, *L'Assomption de la Vierge*, 668x344cm, ht, 1516-1518, , Basilica Santa Maria Gloriosa
dei Frari, Venise

Alfonse 1er d'Este, duc de Ferrare

Ariane abandonnée sur l'île de Naxos
par son amant Thésée

Matières et textures mais privilégie
l'effet d'ensemble

Variété et hiérarchie sans minimiser
l'harmonie

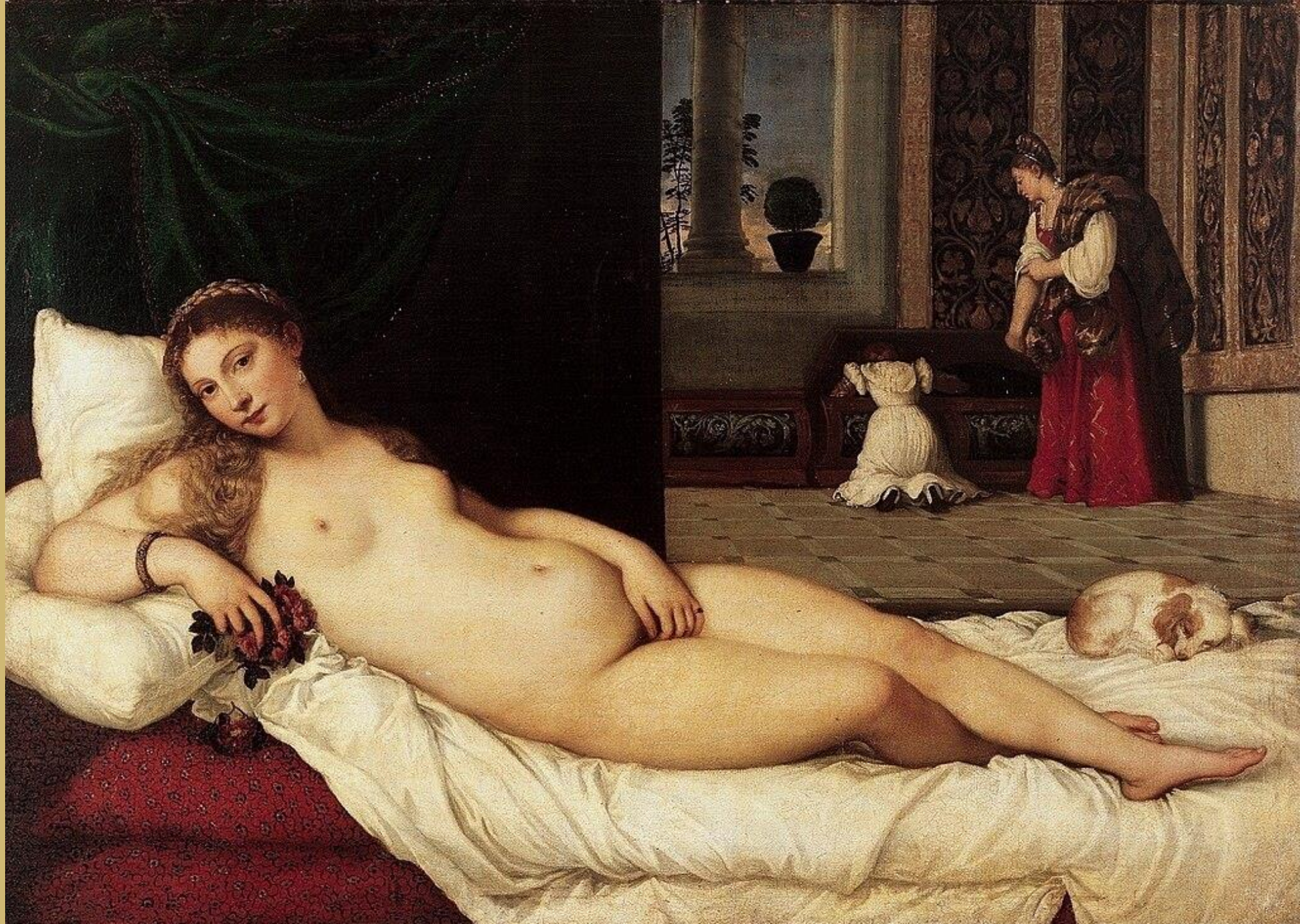
Titien, *Bacchus et Ariane*, 175x190cm, ht,
1520-1523, NG, Londres

Pas de cadre
pastoral mais lit au
sein d'une
composition en
intérieur
accompagnée de
deux personnages
féminins

Figure plus directe
et individualisée

Titien, *Vénus d'Urbin*,
119x135cm, ht, 1538,
Offices

Génie de Titien a saisi le tempérament de ses clients et modèles

Ici, type de portrait personnel a mi-corps, les mains visibles, ou le modèle surgit avec une présence immédiate et naturelle

Effet de portrait pris sur le vif : effet des couleurs du manteau entre autres

Titien, *Portrait de l'Arétin*, 97x78cm, ht, 1545, Galerie Palatine, Florence

Synthèse entre l'imitation naturaliste et l'expression de l'identité sociale et personnelle du modèle

- prestance et intelligence vive du modèle
- jeu sur les matières (fourrure, col, chaîne, satin...)
- jeu sur le dégradé des couleurs

Titien, *Portrait de Jacopo Strada* , 125x97cm, ht, 1567, Vienne

1542, Sperone : « Être peint par Titien et loué par l'Arétin est une nouvelle régénération pour les hommes »

1530 : rencontre de Charles Quint et Titien à Bologne

Pension versée à Titien

Ici, premier portrait de Charles Quint par Titien

Formule nordique en pieds et mise en scène par l'étoffe

Traitement virtuose du costume, posture pleine d'aisance, évocation expressive du caractère déterminé

Titien, *Portrait de Charles Quint avec son chien*, 194x113cm, ht, 1532-33, Prado, Madrid

Effigie officielle et militaire

Entremêle tradition antique du portrait équestre impérial et vision de l'empereur en soldat chrétien, défenseur de la foi catholique face aux réformes luthériennes

Paysage aux accents poétiques : portrait métaphorique du puissant au sein des jeux de force européens

Tour de force du traitement lumineux de l'armure

Titien, *Charles Quint à la bataille de Mühlberg*, 332x279cm, ht 1547,
Prado, Madrid

Image plus intime du monarque vieillissant, atteint par la goutte

Dimension plus humaine, moins distante

De trois-quarts, regard direct, amplitude du costume, traitement vivant du visage, ombres marquées, reliefs convaincants

Titien, *Portrait de Charles Quint assis à sa fenêtre*, 204x122cm, ht, 1548, Munich

En 1540, l'arrivée du peintre Francesco Salviati (1510-1563) puis le séjour du peintre et théoricien Giorgio Vasari (1511-1574) entraînent une crise maniériste à Venise (1540-60)

Rivalité Titien / Véronèse / Tintoret

Tintoret : penchant maniériste, influencé par Michel Ange, irréalisme +

Ici, scuola Grande di San Rocco

Contre-plongée, dynamisme, puissance, effets violents de clair-obscur

Tintoret, *Résurrection*, 529x485cm, ht, 1578-81, Scuola Grande di San Rocco, Venise

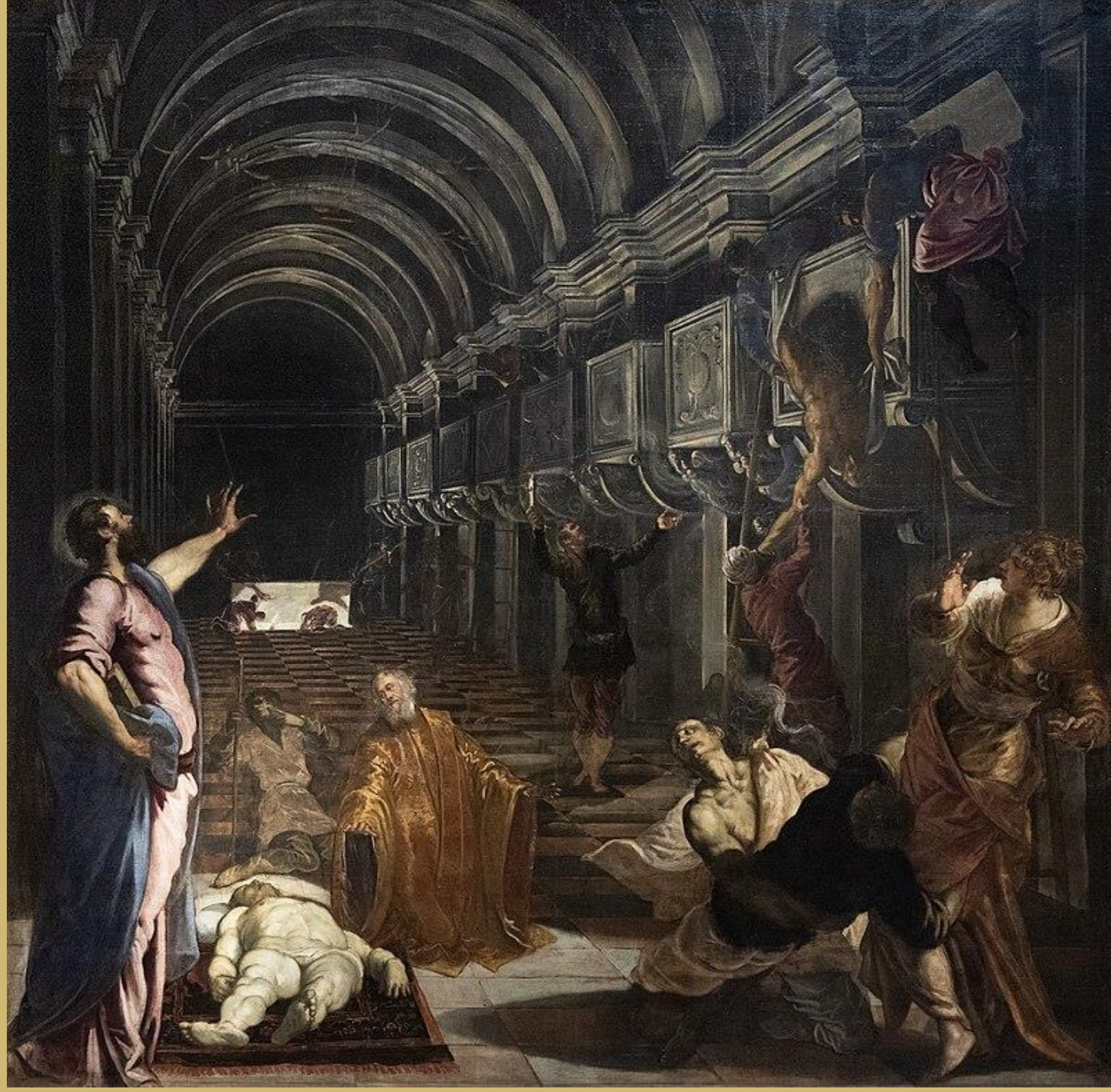

Apparition de l'Évangéliste pour les
avertir de leur découverte, alors que
des Vénitiens fouillent des tombes où
ils suspectent être le corps du saint

Fort effet de présence de la figure du
saint : violent effet de clair-obscur

Jaillissement de présence implique le
spectateur

Tintoret, *Invention du corps de saint Marc*, 405x405, ht,
Milan

Orner la salle du Conseil du Palais des Doges

Cour céleste qui envahit l'espace = élection inspirée du doge de Venise + but de la République qui est de mener chacun des citoyens au Salut

Espace céleste dans espace réel / tourbillon lumineux et dynamique

Tintoret, *Paradis*, ht, 143x362cm, 1580, Louvre

Marchand de Recanati

Vierge effrayée qui tourne le dos à sa lecture de la bible

Dramatisation narrative

- chat qui s'enfuit
- colonne référence traditionnelle Christ
- Vierge rapprochée vers le spectateur, s'adresse à lui
- Cheveux animes de Gabriel

Renvoi aux peintres néerlandais pour le soucis des détails

Lorenzo Lotto, Annonciation, 166x114cm, ht, 1534-35, Recanati