Licence 3 – Semestre 5
Année 2026

Mme Hélène Arabeyre
Helene.Arabeyre@etu.univ-paris1.fr

CM : DE LA RENAISSANCE AU BAROQUE

Les objets de la Renaissance en Italie, environ 1400 – 1550

Séance 2

Plan de l'introduction

I. Définition et contextualisation

a) La Renaissance : une invention ?

Redécouverte de l'Antiquité

Rupture avec le Moyen Age

La critique

b) La Renaissance dans les arts : un phénomène italien ?

II. La culture matérielle à la Renaissance

c) Définitions

Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ?

Qu'est-ce qu'un objet ?

Les arts décoratifs : lier l'utile à l'agréable

d) La culture matérielle : méthode et enjeux

III. Les sources de la Renaissance matérielle

e) Les livres de compte

f) Les inventaires

PROGRAMME

Séance 1 : Introduction générale

Séance 2 : Les bijoux à la Renaissance

Séance 3 : Les affaires de toilette

Séance 4 : L'orfèvrerie du quotidien

Séance 5 : Les médailles et les plaquettes

Séance 6 : Le mobilier

Séance 7 : Les arts de la table

Séance 8 : Les jeux et les spectacles

Séances 9 : Les livres

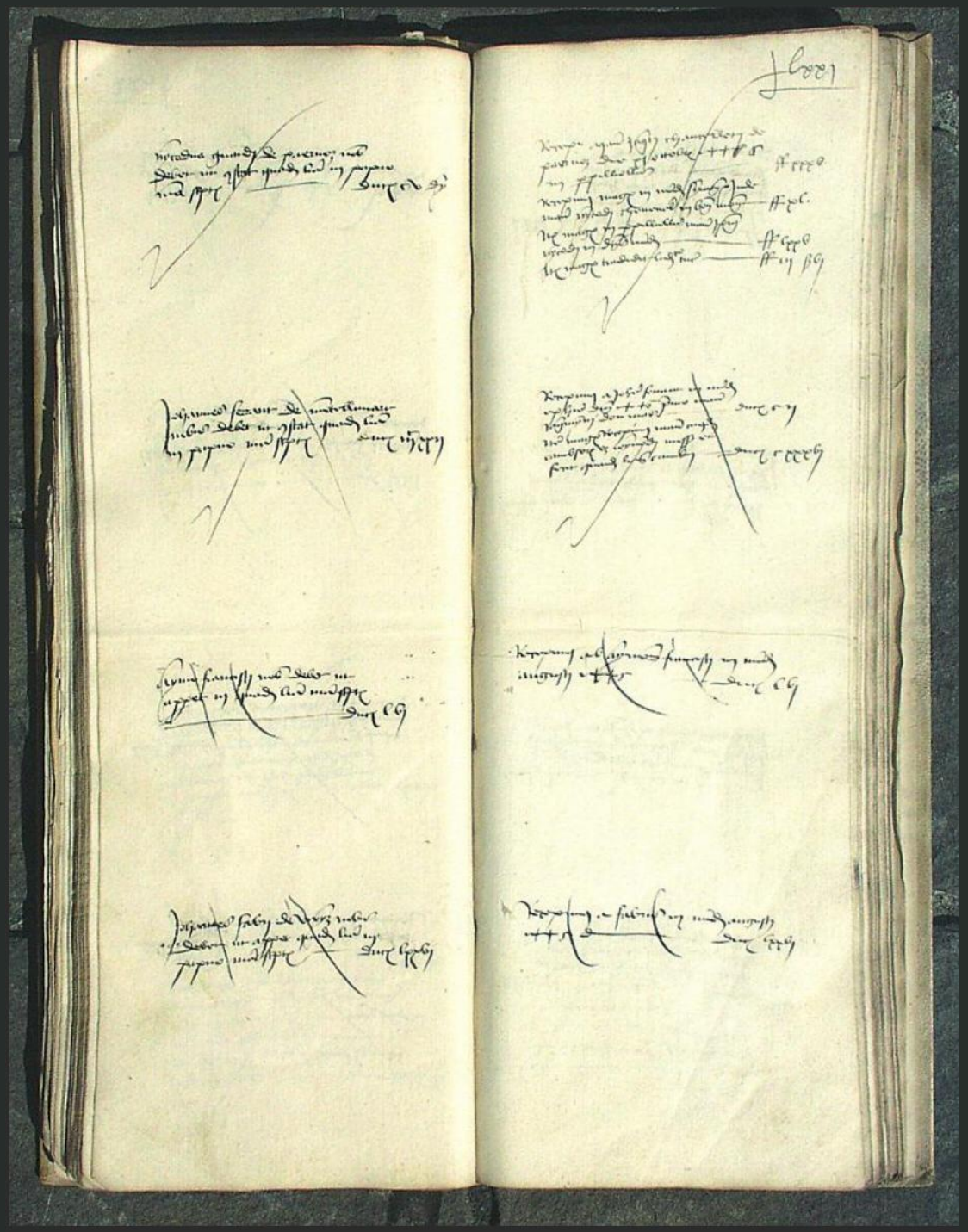
Séances 10 : Les textiles

Séance 11 : Etude de cas autour d'Isabelle d'Este (1474 – 1539)

e. Les livres de compte

Registres commerciaux des archives Salviati, XVe – XVIIIe, Archivio storico dei Principi Salviati de la Scuola Normale Superiore di Pisa.

La comptabilité en partie double

- Les « *libri di debitori e creditori*» ou «grands livres».

Exemple de la vente d'un drap au client Giovanni, qui n'a pas encore payé :

DEBITS	CREDITS
Per (pour)… Monsieur Giovanni doit 10 ducats pour un drap, qu'il a acheté le 18 septembre 1494 …	A (à) … Le stock de tissu a fourni un drap d'une valeur de 10 ducats vendu à Monsieur Giovanni…

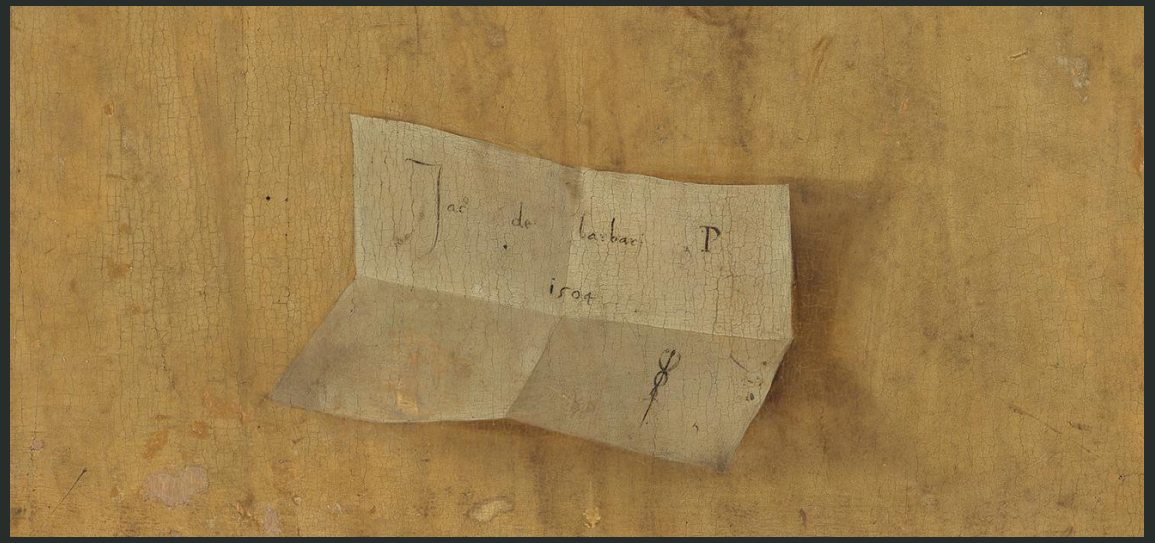
Registre d'un marchand drapier genevois, années 1444-1445, avec les créances sur la page de gauche et les versements sur la page de droite (Archives d'Etat de Genève, Commerce F2, fol. 70v et 71r).

Guidobaldo da Montefeltro, duc d'Urbino ?

Jacopo de' Barbari (attr.), *Portrait de Fra Luca Pacioli*, vers 1500, huile sur bois, 98 x 108 cm, Naples, Museo nazionale di Capodimonte.

Les signatures (dont une supposée ?) de Jacopo de'Barberi.

À gauche : *Le portrait de Fra Luca Pacioli* : « IACO.BAR.VIGEN/NIS. P. 1495 »
À droite : *La perdrix et les gants de fer,* 1504, huile sur bois, 52 x 42,5 cm, Munic, Alte Pinakothek.

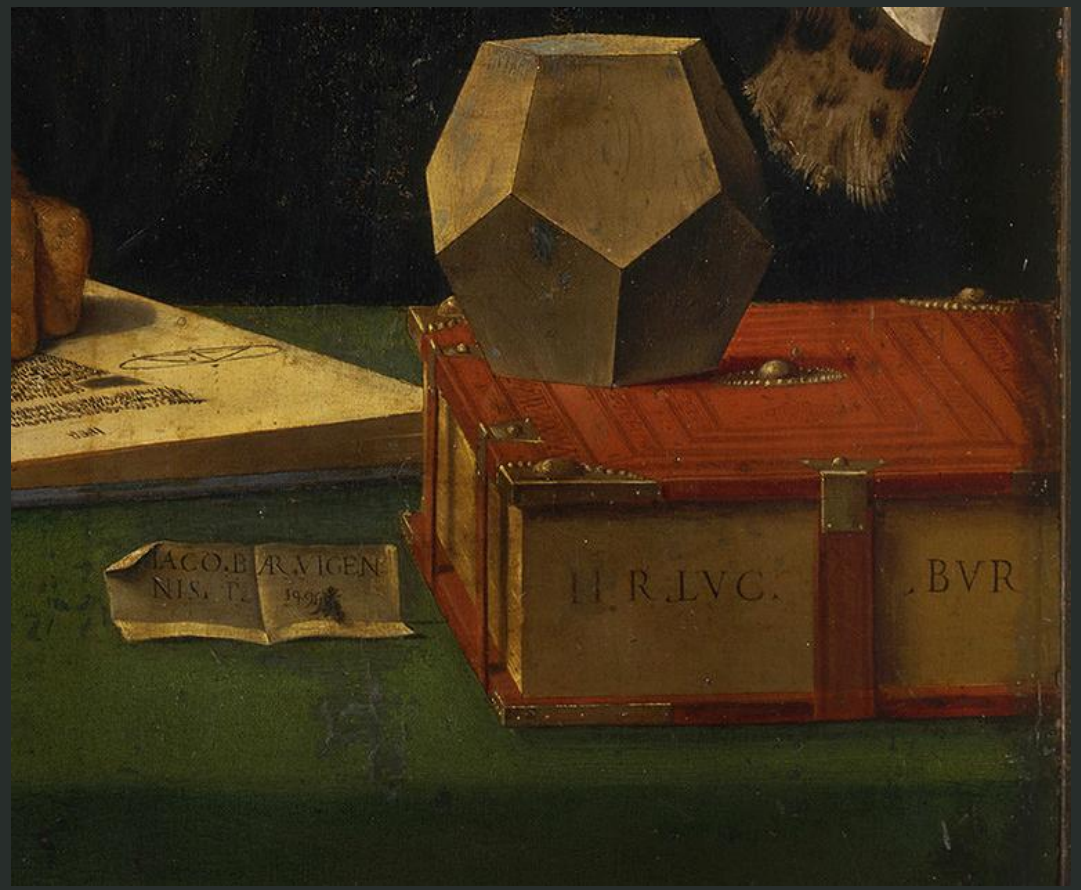
Détail du rhombicuboctaèdre en cristal : polyèdre à 26 faces composé de 18 carrés et 8 triangles, mis au point par Archimède. Les reflets seraient ceux du palais ducal de Urbino ?

Anonyme, *La Cité idéale ou « panneau d'Urbino »*, vers 1480, huile sur panneau de bois, 67,7 x 239,4 cm, Urbino, Galerie nationale des Marches.

Page de dédicace au duc d'Urbino, dans Luca Pacioli, *Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita*, incunable, Venise, 1494, Wellcome Collection, Londres, folio 1 r.

Cornières, ombilic et fermoirs en métal argenté :

Motif crée par Léonard de Vinci, appelé le « ***fantasia dei vinci*** » **(Martin Kemp).**

- À gauche : détail de la *Dame à l'Hermine,* Léonard de Vinci, 1488 (vers), huile sur panneau, 54 x 39 cm, musée Czartoryski, Cracovie.
- À droite : Frontispice de la *Summa* de Luca Pacioli, 1494.
- Autre exemple : *La Sala delle Asse*, au Castello Sforzesco à Milan : pièce dédiée à Béatrice d'Este, épouse du duc de Milan, décédée en 1497, à l'âge de 21 ans.

Herbert J. Muller, *The Uses of the Past*, 1957.

Luca Pacioli « *a sans doute eu bien plus d'influence sur la vie humaine que Dante ou Michel-Ange* ».

f. Les inventaires

Collaborateur de Ghirlandaio (Francesco d'Antonio ?), *L'Inventaire* ou *Une première visite des Buonomini auprès d'une famille vulnérable*, v. 1478-1481, fresque, Florence, Oratorio della Congregazione dei Buonomini di San Martino.

Domenico Ghirlandaio, *Naissance de la Vierge*, 1485, fresque, Florence, basilique Santa Maria Novella, chapelle Tornabuoni.

Atelier des Ghirlandaio, *Assistance aux malades*, 1478 – 1481, fresque, Florence, Oratorio della Congregazione dei Buonomini di San Martino.

Inventario delle gioie (Inventaire des joyaux) d'Isabelle d'Este, *Il Codici Stivini*, 1542, Archivio di Stato di Mantova : or sur parchemin, folio 1 verso.

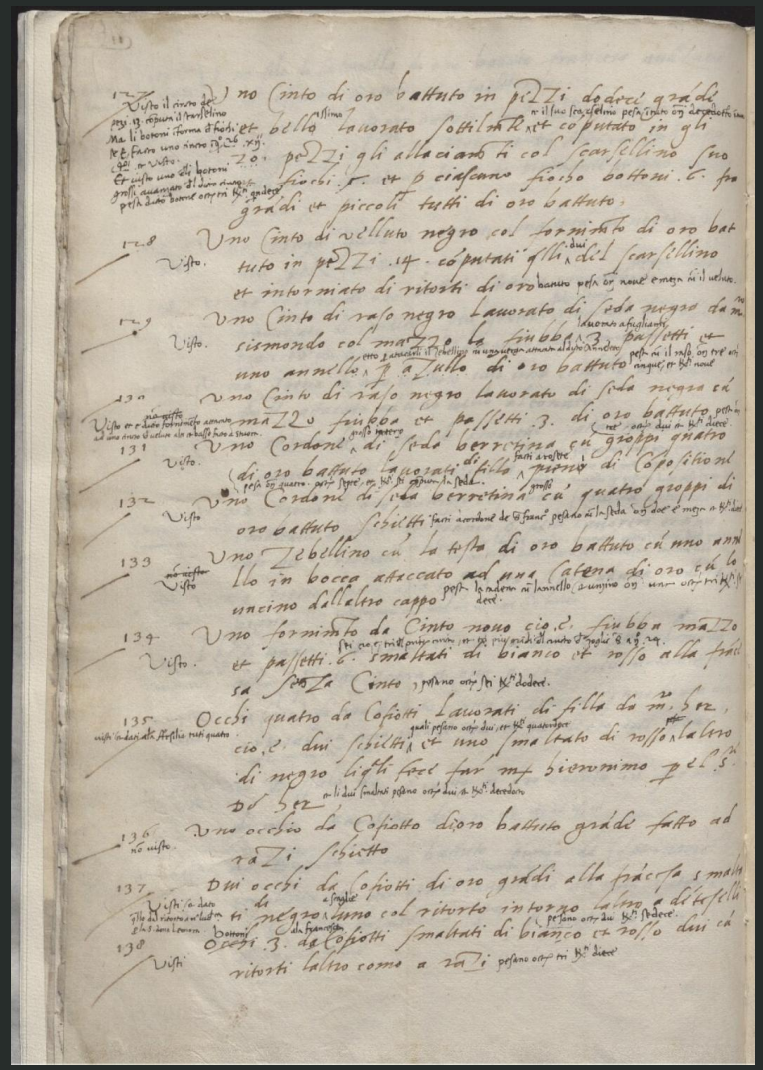

Inventario delle Gioie Che La Illustrissima Et Eccell.a S.a Duchessa ha presso di Lei.

Primo.

Uno filo di perle grosse numero cento, Et cento picciole, che sono fra l'una e l'altra m.o d. filo con un Balasso posto in forma de ouo, nó grande come ouo forato có un filo chel passa, et con una perla grossa come una mezzola, attaccata, con filo d'oro.

Inventario delle gioie e di altre robe di Lucrezia Borgia (Inventaire des joyaux et autres choses de Lucrèce Borgia), 1516–1519, Archivio di Stato di Modena, folio 11 verso.

Isabelle d'Este (1474 – 1539) : marquise de Mantoue à partir de 1490.

Titien, *Isabelle d'Este*, vers 1534-36, peinture sur toile, 126 x 87,5 cm, Vienne, Kunsthistorische Museum.

Lucrèce Borgia (1480 – 1519) : duchesse de Ferrare à partir de 1501.

Bartolomeo Veneto, *Lucrèce Borgia ?*, vers 1500-1510, huile sur bois, 55,5 x 44,2 cm, Londres, National Gallery.

Inventario delle gioie (Inventaire des joyaux) d'Isabelle d'Este, *Il Codici Stivini*, 1542.

Un piu Un Smeraldo di buo
na grandezza in tauola, piu lú
go che largo, Legato in un'occh
io de scaffiotto d'oro batuto a
fogliamme, con una Perla co
da, e grossa attaccata al detto Occhio,

Un piu Un Gioiello, con pecci quattro di gioie Tre Rubi
ni codoli, et un Diamante in Tauola di buona grandez
za, et di somma belezza, con Tre Perle in pendente di
buona grossezza, et quella di meggio, è piu grossa, Legata
in Oro,

Un piu un Gioiello con pecci di Gioie belissime, cioe
un Diamante in ponta di pazangone grande, Un'altro
Diamante di minor grandezza, Due Spinelle di conuenete
grandeccia fatte in ponta, et un Smeraldo grande fatto in
Tauola, cú una Perla grossa in pendente fatta in forma
di Pero, attaccata al detto Gioiello in legatura d'oro fatta
a fogliamma in dui Tronchi

Un piu Un Gioiello, con pecci trei di gioie cioe Un
Rubino grande in Tauola quadro di pazangone, Un

Diamante quadro di menor grandeccia Et Un Smeral
do quadro della medema grandeccia con una Perla assai
grossa in Pendente, in forma di Pero, Legata in oro a
Triangolo, con fogliamme,

Un piu un'altro gioiello con Trei pecci di gioie, cioe un Ru
bino grande in Tauola, e Dui Diamanti grandi in Ta
uola, con una Perla grossa in Pendente in forma di
Pero legata in oro Battuto in fogliammi

Un piu Diamanti Trentadui, tra grandi, et piccioli fra
quali glie uno fatto á mandula di conuenciente grandeccia,
et otto altri delli detti pocco menori de detto in mandula,
ben che li detti otto stanno un magior dell'altro, posti et
Legati in una Conzaduza da testa d'oro batuto fatta a
spiche distinta in quattro Pecci grandi, nelli quali per
ciascuno ui sono cinqi Diamanti, e pecci dodeci piccioli,
ne quali e un Diamante per Peccio,

Un piu Balassi grandi quattro cioe Dui maggiori in
Tauola, et dui altri piu piccioli, Legati in Oro in una
cozaduza da Testa in forma di fior d'amore Perfetto
in quattro Pecci,

Plafond de la seconde *grotta* d'Isabelle d'Este.

Maestro Sebastiano, plafond aux motifs emblématiques et héraldiques, 1522, bois et peinture dorée et bleue, Mantoue, palais ducal, Corte Vecchia, *grotta*.

Giulio Romano, **Marguerite Paléologue**, vers 1531, huile sur bois, Londres, Royal Collection Trust.

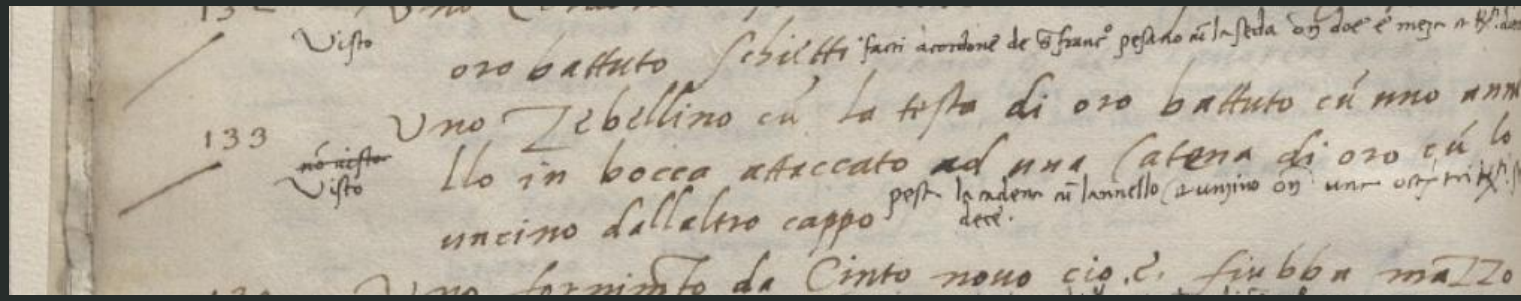
Titien, ***Frédéric II de Mantoue***, 1529, huile sur panneau, 125 x 99 cm, Madrid, musée du Prado.

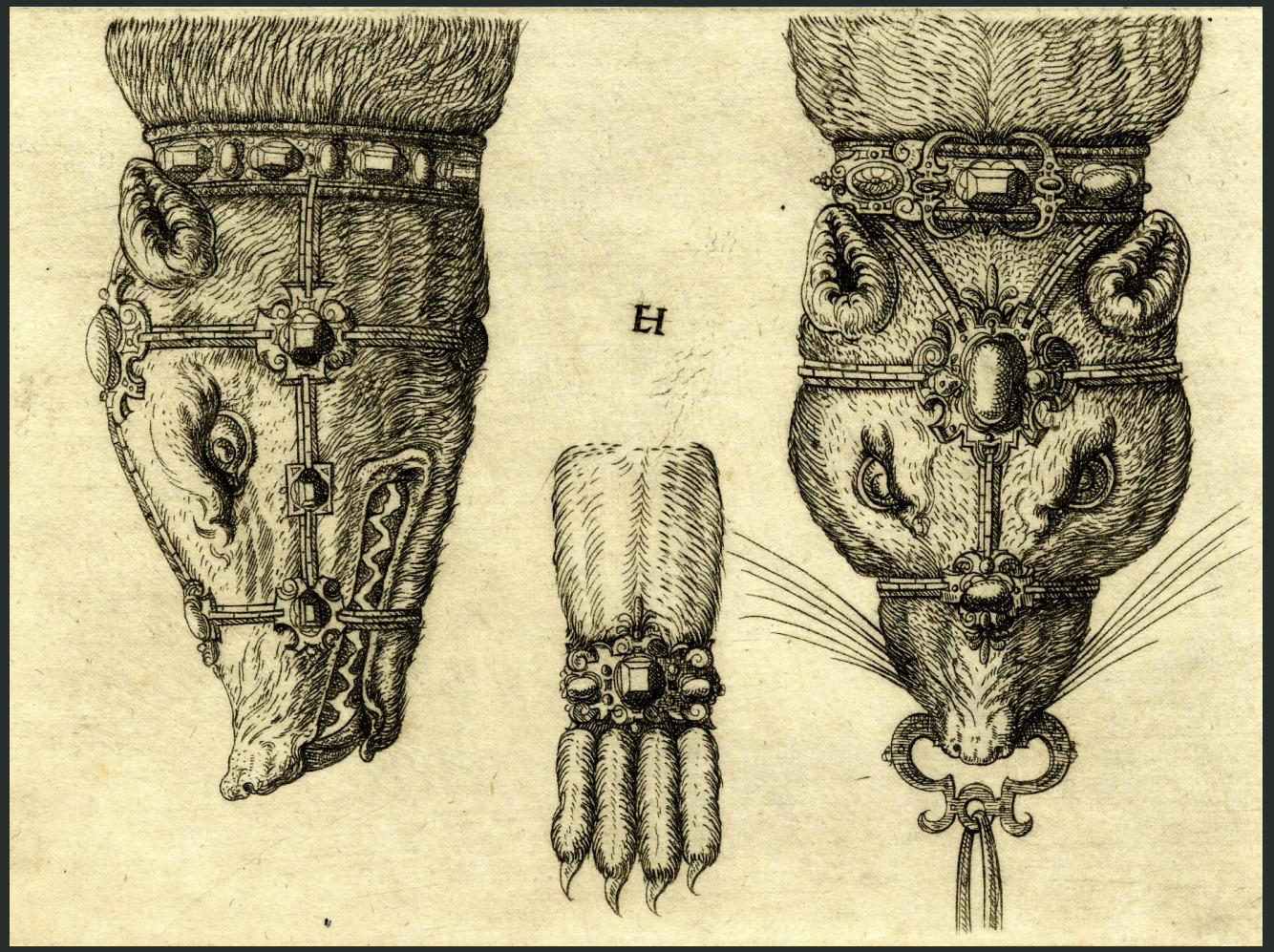
Exposition : « Isabelle d'Este – La prima donna del mondo - Fürstin und Mäzenatin der Renaissance », Kunsthistorisches Museum, Vienne, 1994.

130 Vno Cinto di raso negro lauorato di seda negra cú
Visto et è duso fornimento attorno non visto
ad uno cruce di uelluto alla rabassa fodro a straccha. mAZo fibbia et passetti .3. di oro battuto pesa on
grosso intiero rec. onze dui in Kti dodece.
131 Vno Cordone di seda berrettina cu groppi quatro
Visto. di oro battuto lauorati di filla pesa on quatro. onze sette, et Kti sei copertura la seda. fatti a roste grosso
132 Vno Cordone di seda berrettina cú quatro groppi di
Visto oro battuto Sebilletti fatti a cordone de Franco pesano úl la seda onze doe è mezo et Kti dod
133 Vno Zebellino cú la testa di oro battuto cú uno anel
non visto Ilo in bocca attaccato ad una catena di oro cú lo
uncino dallaltro cappo pesa la catena cú lanello et uncino onze uno onze tri Kti 14 dece.
134 Vno fornimento da Cinto nouo cio .c. fibbia mAZo
Visto. et passetti .6. smaltati di bianco et rosso alla fran
sa sopra Cinto, pesano onze sei Kti dodece. sei con tri alli punte cinte, et Kti pesi quelli del cinto de foglie 8 onze 24.
135 Occhi quatro da Cofiotti lauorati di filla da m. ber.
uisti in dari alla Arsilia tutti quatro cio .c. dui sebilletti quali pesano onze dui, et Kti quatordece
di negro ligati fra mf bierumo pel .s. et uno smaltato di rosso et laltro
li dui smaltati pesano onze dui in Kti decedoro

Uno Zebellino con la testa di oro battuto con uno annello in bocca attaccato ad una catena di oro con lo uncino dall'altro cappo.

Une zibeline à tête en or martelé, avec un anneau dans la gueule, attachée à une chaîne en or munie d'un crochet à l'autre extrémité.

Eramus Hornick, *Deux museaux et une patte de renard*, Nuremberg, 1562, gravure, 11,6 x 16,7 cm, Londres, The British Museum, 1848,1125.156.

Paolo Veronese, *Portrait de la comtesse Livia da Porto et sa fille*, 1552, huile sur toile, The Walters Art Museum, Baltimore.