

ARTISTES ET HOMMES DE LETTRES A LA RENAISSANCE

I/ Hommes de lettres au 16e siècle

A/ Une inspiration d'ordre antique

a) La redécouverte de textes et d'auteurs grecs

La redécouverte d'auteurs grecs comme Platon (427-347 av JC) ou latins comme Cicéron (106-43 av JC) s'accompagnent de l'étude de ces langues anciennes c'est-à-dire hébreu, grec et latin.

Les poètes, les historiens, les orateurs, les épistolaires latins les plus célèbres, formaient la source à laquelle un petit nombre d' «élus», c'est-à-dire les lettrés de la Renaissance puisaient leur inspiration. La redécouverte des auteurs latins et grecs de l'Antiquité fut déterminante. **Pétrarque** (poète et humaniste italien) et **Boccace** (écrivain italien) incitèrent, au XVe siècle, les érudits à explorer l'Antiquité et à partir en quête de manuscrits.

Selon les humanistes, les textes de ces auteurs anciens ont été traduits, copiés et corrigés par des générations de copistes, qui se sont progressivement beaucoup éloignés des textes originaux. Leur but était donc de retrouver les véritables textes, et les lire dans leur langue d'origine. La connaissance des langues latine et grecque leur apparut donc indispensable.

A cette même époque, les savants byzantins qui fuient la Turquie trouvent refuge en Italie, où ils apportent leur connaissance de la langue grecque ancienne et de nombreux manuscrits antiques par la même occasion.

b) L'invention de l'imprimerie

L'une des découvertes qui eut le plus d'impact sur les hommes de la Renaissance fut la découverte de l'imprimerie. Avant l'invention de ce procédé par **Gutenberg** (1400-1468) vers 1450, l'écriture des livres était faite à la main, par des clercs, qui étaient les seuls capables de maîtriser les techniques d'écritures : au XIe siècle et XIIe siècle, les manuscrits étaient retranscrits par des moines dans les *scriptoria*. C'était l'une des deux principales tâches des moines à l'époque ; ils les embellissaient par des enluminures. C'est grâce aux scriptoria des monastères médiévaux que les œuvres d'auteurs latins comme Virgile, Ovide, Cicéron et Sénèque ont été conservées. D'autre part, la langue employée dans les manuscrits était le latin. L'invention de l'imprimerie fut donc capitale dans la diffusion de cette nouvelle culture.

Cette pratique fut inventée à Mayence par **Gutenberg** (donc), et se diffusa rapidement en Europe dans la deuxième moitié du XVe siècle. **Robert Estienne** (1503-1559) était lui aussi un imprimeur et un éditeur (un libraire aussi) parisien, et spécialisé dans les textes grecs, latins et hébreux, c'était aussi un humaniste qui maîtrisait parfaitement ces langues.

Cette omniprésence de l'imprimé étend et renforce les effets de l'écriture sur la pensée et l'expression, modifiant la place relative de l'oralité dans l'ensemble de la culture. Rappelons qu'au Moyen-Âge on lisait à voix haute en public. La multiplication rapide des livres cesse d'en faire une denrée rare et réservée à une élite : désormais, il est possible à une large fraction de la population de se constituer une bibliothèque privée, mais le livre reste cher et encore faut-il savoir lire.

Toutefois il permet la diffusion du savoir, et à cette époque d'idées de la renaissance à un niveau jamais atteint auparavant. Cela entraîne aussi à porter un nouveau regard sur le monde, ce qui débouchera sur la révolution scientifique. Enfin, l'imprimerie entraîne un idéal d'alphabétisation généralisée qui se traduira par l'expansion de l'école publique. D'autre part, les imprimeurs sont des gens instruits, certains participent activement au mouvement humaniste. Le livre devient donc un instrument de propagande : il véhicule des idées parfois condamnées par le pouvoir en place.

B/ Une république des lettres

a) L'HUMANISME

L'humanisme est par définition un mouvement culturel qui se caractérise par une étude des ressources écrites de l'antiquité et qui considère que l'homme doit s'efforcer de mieux comprendre et maîtriser le monde.

L'humanisme est un mouvement de pensée européen pendant la Renaissance qui se caractérise par un retour aux textes antiques comme modèle de vie, d'écriture et de pensée. Le terme est formé sur le latin :humanista.

□L'ANTIQUITÉ POUR MODÈLE

L'humanisme se pose en rupture avec la période qui l'a précédé qu'il considère comme barbare. Il la qualifie de Moyen-âge et la représente comme une sombre période entre deux prétendus «Âge d'or» (L'antiquité et sa Renaissance).L'humanisme nécessite d'en revenir au savoir antique oublié ou déformé durant l'époque médiévale.

Pour pouvoir en revenir au savoir de l'Antiquité, les humanistes redécouvrent le latin classique, dont le latin médiéval s'était éloigné. Ils s'initient au grec ancien et à l'hébreu nécessaires à la lecture de la Bible.

□LA CONFIANCE EN L'HOMME

La pensée médiévale insistait sur les faiblesses de l'homme. Corrompus par le péché originel, il devait chercher la salut en se soumettant aux exigences de l'église. Les humanistes au contraire, vouent à l'homme une admiration sans bornes et en font un objet de réflexion et d'inspiration artistique privilégié. La principale conviction des Humanistes est leur foi absolue en l'être humain.

Vitruve, Léonard de Vinci. L'homme de Vitruve ou Étude des proportions du corps humain selon Vitruve (architecte romain) est un dessin réalisé par Léonard de Vinci aux alentours de 1492.

L'homme de Vitruve est le symbole même de l'humanisme, l'homme y ayant les proportions parfaites et y étant considéré comme le centre de l'univers.

C'est au prix d'un travail continu et acharné de perfectionnement que l'homme peut exploiter toutes ses capacités. D'où l'importance accordée par les humanistes comme Érasme ou Rabelais à la pédagogie. L'éducation humaniste est fondée sur le plaisir d'apprendre et la curiosité. Elle nécessite outre la maîtrise des langues anciennes, des connaissances en histoire et en sciences.

Mais elle insiste également sur l'apprentissage des bonnes manières et la culture physique.

L'homme de la renaissance doit avoir «un esprit sain dans un corps sain» selon la formule du poète Juvénal, remise au goût du jour par Montaigne.

□L'EUROPE HUMANISME

C'est avec Pétrarque (1304-1374) que naît en Italie l'humanisme. Parti d'Italie, le courant humaniste rayonne par la suite dans toute l'Europe. Grâce à leur pratique commune du latin, les humanistes de tous les pays peuvent aisément échanger par le voyage ou la correspondance. C'est ainsi qu'Érasme séjourne dans de nombreux pays d'Europe.

Les universités ne s'ouvrent que lentement aux idées humanistes. Ceux-ci développent donc leur propre cercle de réflexion, appelés Académies en référence à celle fondée par Platon (philosophe Grèce antique) à Athènes.

□LES LIMITES DE L'HUMANISME

Placé sous le signe du progrès, l'humanisme atteint rapidement ses limites. L'admiration des œuvres de l'antiquité empêche les humanistes d'en corriger les erreurs comme celles commises par Gallien, médecin grec du IIe siècle. L'intolérance subsiste et les humanistes en sont victimes. Le catholique Thomas More est exécuté en 1535 sur l'ordre du roi d'Angleterre Henri VIII pour ses opinions religieuses. C'est durant le XVIe siècle marqué par l'humanisme que l'esclavage est introduit en

Amérique alors qu'il avait régressé en Occident à la fin du Moyen-âge. Les humanistes ne dénoncent pas l'esclavage dans le nouveau monde. Montaigne ne dit rien de l'esclavage par exemple. Et quand Las Casas (prêtre dominicain) prend la défense des Indiens, il oublie les noirs. Les humanistes toujours dans le but de faire progresser l'homme, créent des outils indispensables à leur travail: grammaire, dictionnaires en langues vulgaires ou anciennes. Une nouvelle matière émerge: la philologie.

c) LA PHILOLOGIE

La philologie est par définition une science de la langue qui vise à établir des textes fidèle à l'original à partir de différentes sources. Lorenzo Valla (1407-1457)-humaniste, philosophe et polémiste italien-, traque lui aussi la vérité historique, préconisant l'étude philologique des textes. La philologie est l'étude d'un langage à partir de documents écrits. Elle vise à rétablir le contenu original de textes connus par plusieurs sources, c'est-à-dire à sélectionner le texte le plus authentique possible, à partir de manuscrits, d'éditions imprimées ou d'autres sources disponibles (citations par d'autres auteurs, voire graffiti anciens), en comparant les versions conservées de ces textes, ou à rétablir le meilleur texte en corrigeant les sources existantes.

*

A la Renaissance, les artistes sont influencés par les idées et la pensée humaniste. Ainsi, durant cette époque, l'art s'enrichit d'influences diverses et s'épanouit dans tous les domaines à travers l'Europe.

II/ Les artistes de la Renaissance, La Renaissance artistique

A/ La Redécouverte de l'Antiquité

a) Le Moyen Age rejeté par les artistes: la naissance d'une Renaissance artistique.

Au moyen âge , le but principal des productions artistiques était non esthétique mais religieux. En effet, les oeuvres d'art n'ont pas pour première vocation d'être belles, mais efficaces. C'est durant la Renaissance que la **notion d'oeuvre d'art** est réellement prise en compte. L'oeuvre d'art n'est plus ainsi jugée pour sa fonction, mais pour ce qu'elle est, c'est-à-dire sa beauté.

C'est en Italie, à Florence plus précisément que naît le « Renouveau des arts ». Florence est une ville **prospère** grâce à ses corporations d'artisans (de drapier en particulier).Ainsi, à la Renaissance, plus précisément durant le « Quattrocento » (XV ème siècle en italien), Florence prend le statut de « capitale italienne des arts », accueillant de nombreux visiteurs étrangers. Les innovations architecturales et picturales se propagent dans un premier temps en Italie puis dans les grandes villes du reste de l'Europe dans le but de rivaliser avec les artistes italiens.

b) L'Art antique, un modèle pour les artistes de la Renaissance

A la Renaissance, **nouveaux thèmes apparaissent** dans les créations artistiques au XV ème et XVI ème siècles. En effet, les artistes redécouvrent les canons antiques et les étudient.

1- La mythologie gréco-romaine, une inspiration pour les artistes: Vénus.

Les sujets de l'Antiquité (autrement appelés thèmes païens)deviennent de véritables thèmes abordés .

C'est à **Giorgione** que l'on doit l'une des premières représentations en peinture de *Vénus endormie*, réalisée en 1508-1510. De la même manière, Titien a représenté Vénus dans une de ses oeuvres.

Autre œuvre du même artiste: ● Titien: *Toilette de Vénus* (XVI ème siècle)

• Sandro Botticelli a également représenté Vénus dans son œuvre *La Naissance de Vénus*, sujet inspiré la mythologie grecque, extrait de l'ouvrage d'Hésiode, relatant l'histoire des dieux grecs, *la Théogonie*.

Ce tableau est également une représentation du nu féminin, réalisée très fréquemment à la Renaissance.

La Naissance de Vénus, 1485 Sandro Botticelli, 172 x 278 cm

2- L'influence de l'art antique dans divers domaines

Apollon du Belvédère

□ La sculpture.

Selon les hommes de la Renaissance, c'est à travers la sculpture que la meilleure image de l'homme peut être donnée.

Ainsi, les artistes du XVème siècle innovent en s'inspirant des statues romaines antiques et débute à sculpter également des statues novatrices, dites en «ronde bosse», capables de se tenir debout sans aucun soutien. Ces statues semblaient symboliser « l'idéal renaissant de l'indépendance de l'homme ».

D'un autre côté, le domaine de la sculpture typique de la Renaissance se distingue par la réapparition du nu, héritage avant tout antique que nous percevons dans l'œuvre *l'Apollon du Belvédère* exposée au Vatican.

David, Donatello, 1430-1440 (Bronze), Palais du Bargello

Ainsi, le sculpteur Donatello (1386-1466), après avoir fouillé les vestiges romains, réalise une statue de *David*, premier nu depuis l'époque romaine.

Cette œuvre d'art appartient néanmoins au **christianisme**. Il s'agit en effet d'un sujet biblique régulièrement représenté à la Renaissance.*

La représentation de la nudité devient fréquente à la Renaissance et est notamment possible grâce à l'étude avec précision du corps humain: anatomie, mouvement, proportions, couleurs...

*Autre œuvre très connue: *David* de Michel Ange (1475- 1564) réalisée entre 1501 et 1504.

□ L'architecture

Le palais Médicis-Riccardi à Florence (construit par Michelozzo de 1444 à 1462)

A la Renaissance, un nouveau style architectural apparaît. C'est ainsi que vers le début du XVIème siècle, Bramante (1444-1514, architecte et peintre italien) est l'un des premiers à adapter les formules antiques à l'architecture de la Renaissance. Ainsi a-t-il, dans un espace réduit, édifié un petit temple à plan centré, copié sur les édifices antiques, tel le temple de Vesta situé à Rome.

Bramante, *Tempietto*, cloître San Pietro in Montorio, Rome, 1503

D'autre part, nous pouvons remarquer quelques similitudes dans la construction d'autres bâtiments datant de la Renaissance ainsi que l'agencement des espaces.

Ainsi, nous retrouvons dans le palais Médicis-Riccardi à Florence l'architecture typique d'un temple romain. En outre, la frise, le chapiteau, l'arc ainsi que la colonne.

Enfin, les architectes utilisent les études de Pythagore et Vitruve, grands hommes antiques.

□ La peinture.

C'est tout d'abord à travers les fresques, que l'inspiration antique se manifeste. Dans l'oeuvre d'art de Raphaël, l'Ecole d'Athènes, l'artiste montre l'importante des références antiques pour un homme de la Renaissance. Cet intérêt est dans un premier temps exprimé à travers l'architecture, semblable à celle d'un temple romain. Par ailleurs, nous notons la présence de chaque savant célèbre de l'Antiquité.

En outre, nous reconnaissons **Platon** et **Aristote**, représentés au centre. A droite, nous distinguons **Euclide** effectuant une leçon de géométrie, sous l'apparence de **Bramante** (architecte vu précédemment). Enfin, **Raphaël** s'est représenté en haut à droite (ce qui était fréquent à la Renaissance), regardant le spectateur.

Raphaël, *L'école d'Athènes*, fresque, 1509-1510, 7,70m x 4,40m, palais du Vatican, Rome.

De ce fait, nous en déduisons que la **communauté d'esprit** entre les deux époques (la Renaissance et l'Antiquité) est ici représentée.

B/ Des artistes innovants, un art renouvelé

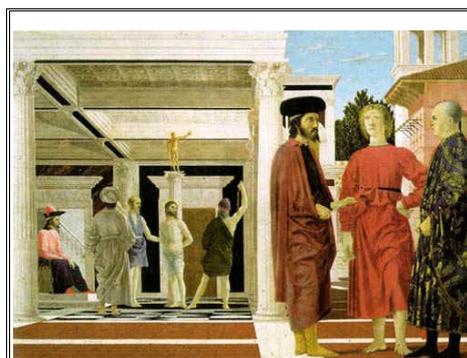
a) De nouvelles techniques contribuant à l'innovation

De manière générale, les artistes de la Renaissance ont mieux maîtrisé la technique de leur art que leur prédécesseurs. En outre à la Renaissance, l'utilisation de la peinture à l'huile et la toile comme support se généralise.

□ La mise au point de la perspective

Déjà au Moyen Age, les artistes ont la volonté d'utiliser la perspective (développée par **Masaccio**). Néanmoins, ce n'est qu'à la Renaissance que l'ensemble des techniques permettant de présenter un espace en plusieurs dimensions va être véritablement maîtrisé.

▪ Ainsi le tableau *La Flagellation du Christ* par **Pierro Della Francesca** met en avant l'utilisation des mathématiques par les artistes de la Renaissance. La perspective permet ici de donner de la profondeur et de guider l'oeil du spectateur. Par ailleurs, les figures de l'arrière-plan et les détails architecturaux sont parfaitement proportionnés et mis en place par rapport à celles du premier plan.

Pierro della Francesca, *La flagellation du Christ*, tempera sur bois, vers 1455, 58,5 cm x 81,5 cm, Urbino, galerie nationale des Marches

D'un autre côté, la perspective permet de replacer l'homme au centre du monde (qui est un des enjeux principaux des humanistes) ainsi que rendre l'infini accessible.

Plus tard, Léonard de Vinci utilise des techniques du **clair-obscur** (c'est-à-dire la juxtaposition d'ombres et de lumières qui donnent une impression de relief). Aussi invente-t-il, une autre

technique de relief nommée le **sfumato** (terme italien signifiant estompé, nuancé, vaporeux). D'ailleurs, cette technique est utilisée dans un portrait, un des plus célèbres de la Renaissance.

b) La vogue au portrait et à l'autoportrait

□ L'Art du portrait

A la Renaissance, par le biais du mouvement humaniste, on porte de manière générale un grand **intérêt à l'individu et sa psychologie**. Ainsi, le portrait, qu'il soit peint, sculpté ou écrit prend toute son importance à la Renaissance et connaît un essor considérable.

Le portrait est non seulement réservé à des fins de propagande pour les princes, mais aussi destiné à un usage privé. En outre, il permet de mettre en avant les fonctions, la réussite sociale, l'adhésion aux idées humanistes de certains souverains et notables urbains ainsi que la noblesse.

L'un des plus célèbres portrait réalisé à la Renaissance, devenu symbole artistique de cette époque est celui de Mona Lisa, dite *la Joconde* de Léonard de Vinci qui se distingue par son traitement de la lumière et le jeu des ombres.

Dans un portrait, les traits de la laideur, de la fatigue, de la vieillesse sont fidèlement représentés comme dans l'oeuvre *Portrait d'un vieillard et d'un jeune garçon* de Domenico Ghirlandaio où le vieillard dispose de traits physiques frappants (une calvitie naissante, un grand front ridé, de nombreuses verrues sur la tempe et sur le nez) .

•Raphaël (1483-1520) a représenté ici le pape Léon X de Médicis, en compagnie de deux de ses cardinaux, dans l'exercice de son pouvoir. D'ailleurs, Raphaël est également un peintre protégé par le papes Jules II et Léon X. En outre, ces derniers sont ses mécènes.

La Joconde (1503-1506). *Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo*, tableau de Léonard de Vinci, Huile sur bois

Portrait d'un vieillard et d'un garçon, Domenico Ghirlandaio, vers 1490 Huile sur bois. 62 x 46 cm. Paris, musée du Louvre

□ Le mécénat

Le mécénat se développe grâce à Cosme de Médicis (Cosme L'Ancien) et Laurent Le Magnifique (1389-1464), qui soutient par sa fortune immense des artistes tels que Brunelleschi, Donatello ou encore Fra Angelico.

Ce sont ainsi **les Médicis** (riche famille vivant à Florence)qui donnent l'exemple. Néanmoins, les autres cités-états (soit les villes autonomes sur le plan politique) d'Italie cherchent à rivaliser avec les Médicis.

Il avait rempli ses jardins de belles sculptures antiques. C'était comme une école ou une académie pour les jeunes peintres, les apprentis sculpteurs et tout ceux qui s'appliquent au dessin. Laurent de Médicis favorisa toujours les beaux génies. A ceux qui, trop pauvres, n'eussent pu se consacrer à l'étude du dessin, il assurait les moyens de vivre.

Giorgio Vasari, *Vie des illustres peintres, sculpteurs et architecte italien*, 1550.

Laurent le Magnifique par Girolamo Macchietti (XVIe siècle).

Par ailleurs, certains artistes italiens sont engagés afin de travailler à la cour, au service des grands

prince comme **François 1er**, considéré comme le roi de la Renaissance artistique française et appelant des artistes italiens à la cour de Fontainebleau pour décorer le château. De plus, les souverains s'entourent de peintres, sculpteurs, et notamment de portraitistes afin de diffuser leur image à l'étranger. Ils s'entourent également d'intellectuels, de savants, comme l'empereur Rodolphe II à Prague.

□ L'autoportrait à la Renaissance

L'art de l'autoportrait connaît également un essor important à la Renaissance: il devient un **genre spécifique** au XVIème siècle. Ce genre permet à l'artiste d'exposer sa personnalité, de passer des messages, de s'analyser lui-même. L'un des artistes les plus connus pour avoir réalisé des autoportraits se nomme Albrecht Dürer (1471- 1528). En effet, cet artiste a réalisé de nombreux autoportraits.

Portrait de l'artiste tenant un chardon ou autoportrait de l'artiste Albrecht Dürer, 1493, musée du Louvre.

Autoportrait d'Albrecht Dürer, 1500, 66cm x 49cm, Alte Pinakothek

Albrecht Dürer, autoportrait 1498, huile sur panneau de bois 52 x 41 cm, Musée National du Prado, Madrid.

Conclusion:

La Renaissance est une période historique marquée par la redécouverte la culture de l'Antiquité (la culture gréco-romaine) dans tous les domaines à travers d'un contact direct aux textes (grecs et latins) d'autant plus favorisé, l'humanisme influençant très considérablement le monde des arts. Ainsi, le retour à l'Antiquité donne le nom à la période « Renaissance», elle-même marquée par le renouveau de l'art antique, de la pensée... Les hommes de lettre et les artistes qui sont à la recherche du Beau idéal sont désormais protégés avec le développement du mécénat (faisant office d'impulsion) qui prend une véritable importance à la Renaissance. L'élaboration de nouvelles techniques comme l'imprimerie est possible grâce au renforcement de connaissance dans certains domaines (mathématiques, littérature, anatomie ...), ainsi qu'au mécénat. D'autre part, dans la littérature tout comme dans le domaine artistique, l'homme est le nouveau centre d'intérêt. Inspirés par les humanistes, les artistes prennent l'art antique pour modèle. Enfin, de manière générale, la Renaissance est une période qui remet en cause la vision traditionnelle du monde.

