

La Renaissance

Les clefs de la Renaissance

L'art de la Renaissance marque une rupture avec l'art du Moyen Âge. Chaque pays a ses caractéristiques mais tous se retrouvent sur un certain nombre de points : une recherche de réalisme, l'utilisation de la perspective, la recherche de lumière, de nouvelles techniques et de nouveaux sujets.

Observons en détails *La Naissance de Vénus* de Botticelli et le *Portrait de François Ier* par Jean Clouet.

La Naissance de Vénus, Sandro Botticelli

Autoportrait de Sandro Botticelli, détail de *L'Adoration des Mages*. Florence, Galerie des Offices

© SCALA, Florence - Courtesy of the Ministero Beni e Att. Culturali e del Turismo, Dist. GrandPalaisRmn / image Scala

La Naissance de Vénus, Sandro Botticelli. Florence, Galerie des Offices

© SCALA, Florence - Courtesy of the Ministero Beni e Att. Culturali e del Turismo, Dist. GrandPalaisRmn / image Scala

La Naissance de Vénus est un chef-d'œuvre de la Renaissance italienne. Ce tableau a été peint par Botticelli. Observons les caractéristiques de cette nouvelle façon de peindre en rupture avec l'art médiéval.

Un sujet profane

À la Renaissance, les artistes s'inspirent de la mythologie. Botticelli peint ici Vénus. D'après Homère et Hésiode, la déesse de la beauté et de l'amour est née déjà adulte de l'écume de la mer.

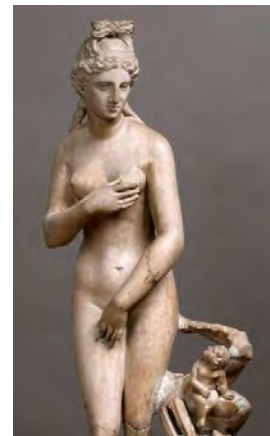
La représentation du nu « à l'antique »

À l'exception d'Adam et Eve, il y a très peu de nu dans l'art médiéval. Botticelli rompt avec la représentation du corps de l'époque et peint la déesse en s'inspirant d'une célèbre sculpture antique, la *Vénus Pudique*. En plaçant au centre de sa composition la déesse nue, Botticelli innove non seulement sur le plan formel mais aussi intellectuel : la nudité est légitimée et glorifiée grâce à l'antique qui est devenu un modèle de référence dans les arts et dans la pensée.

Dieu crée Adam et Ève, Wiligelmo, XIe-XIIe siècle. Cathédrale de Modène

© Archives Alinari, Florence, Dist. GrandPalaisRmn / Ghigo Rol

Vénus pudique, Empire romain, Ier siècle

© GrandPalaisRmn (Domaine de Chantilly) / René-Gabriel Ojeda

Un corps « nouveau » sur le modèle de la statuaire antique

Ce corps long, souple et svelte à la peau blanche et lisse est défini par la règle des proportions de la statuaire antique.

Un idéal féminin

Le peintre ne copie pas la sculpture antique mais il la réinvente, il la transpose dans ce monde érudit et raffiné qu'était la cour des Médicis. Il crée un idéal féminin caractérisé par un corps longiligne, un teint pâle, et une expression mélancolique sur le visage. La beauté s'exprime aussi par la netteté du dessin, les couleurs délicates et la souplesse des corps dansants.

Retenons de cette peinture qu'elle est l'une des premières représentations profanes d'un grand nu féminin dans la peinture italienne du XVe siècle, que la nudité inspirée de l'Antique et non plus exclusivement de la nature, devient désormais l'idéal de la beauté et de la perfection.

Portrait de François Ier, Jean Clouet

François Ier, Jean Clouet

François Ier est considéré comme le premier roi de la Renaissance française. Il règne de 1515 à 1545, date de sa mort.

Jean Clouet (1485-1540) est le portraitiste de la cour de France de François Ier.

© GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski

Ce portrait du roi François Ier a été peint par Jean Clouet vers 1530. À cette époque le portrait individuel se développe et son format devient de plus en plus grand. Approchez et observons en quoi ce tableau est une œuvre clé de l'époque.

Un portrait humanisé

Pour la première fois, on ne montre pas le roi en prière comme au Moyen Âge, mais regardant ses sujets. Son visage n'est plus de profil mais de $\frac{3}{4}$ face. Il est en costume de cour mais sans couronne !

Jean II le Bon, Anonyme français

Jean Le Bon (1319-1364) est roi en 1350. Ce portrait de chevalet est le premier portrait indépendant conservé depuis l'Antiquité.

© GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi

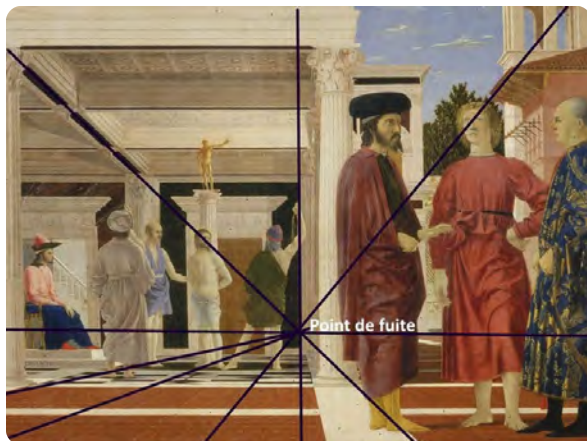
Vêtu à la mode italienne, François Ier apparaît en homme de cour raffiné. Observez combien son corps occupe tout l'espace et dépasse même du cadre, c'est un moyen d'exprimer sa puissance.

La beauté idéale

Dans un esprit caractéristique de la Renaissance, l'artiste peint un portrait du roi très ressemblant mais doté d'une beauté idéale. Cette manière d'idéaliser le réel est typique de cette époque.

L'illusion de la profondeur

Au Moyen Âge, les artistes représentaient les personnages dans un espace défini selon des perspectives très approximatives. À la Renaissance, on redécouvre les principes de la perspective linéaire qui permettent de donner l'illusion parfaite de la profondeur.

Perspective monofocale (un seul point de fuite) de **La Flagellation du Christ**, Piero della Francesca, 1459. Urbino, galerie nationale des Marches

La Flagellation du Christ, Piero della Francesca, 1459. Urbino, galerie nationale des Marches

© SCALA, Florence - Courtesy of the Ministero Beni e Att. Culturali e del Turismo, Dist. GrandPalaisRmn / image Scala

Même s'il est difficile de parler de perspective, ce tableau de François Ier se distingue car il donne justement l'illusion de la profondeur. Le roi apparaît dans un espace clairement défini entre le parapet sur lequel s'appuie sa main droite et l'arrière-plan où l'on distingue l'ombre portée de son corps sur la tenture rouge, la couleur du pouvoir.

Technique de la peinture à l'huile

À la Renaissance, l'utilisation de la peinture à l'huile se répand progressivement. Dans ce tableau elle permet de peindre avec minutie les

détails du costume, broderies, bijoux, fourrure et de rendre l'aspect soyeux et la texture des étoffes.

Le format inédit du portrait royal, la représentation humaine du roi, la recherche d'illusion spatiale font bien de cette peinture une œuvre majeure de la Renaissance française.

Parcours découverte en vidéo, une Brève histoire de l'art

© GrandPalaisRmn/Fondation Orange

À retrouver sur <https://panoramadelart.com/une-breve-histoire-de-la-rennaissance>

et sur la chaîne *You tube* du GrandPalaisRmn : <https://www.youtube.com/user/Rmngrandpalais>