

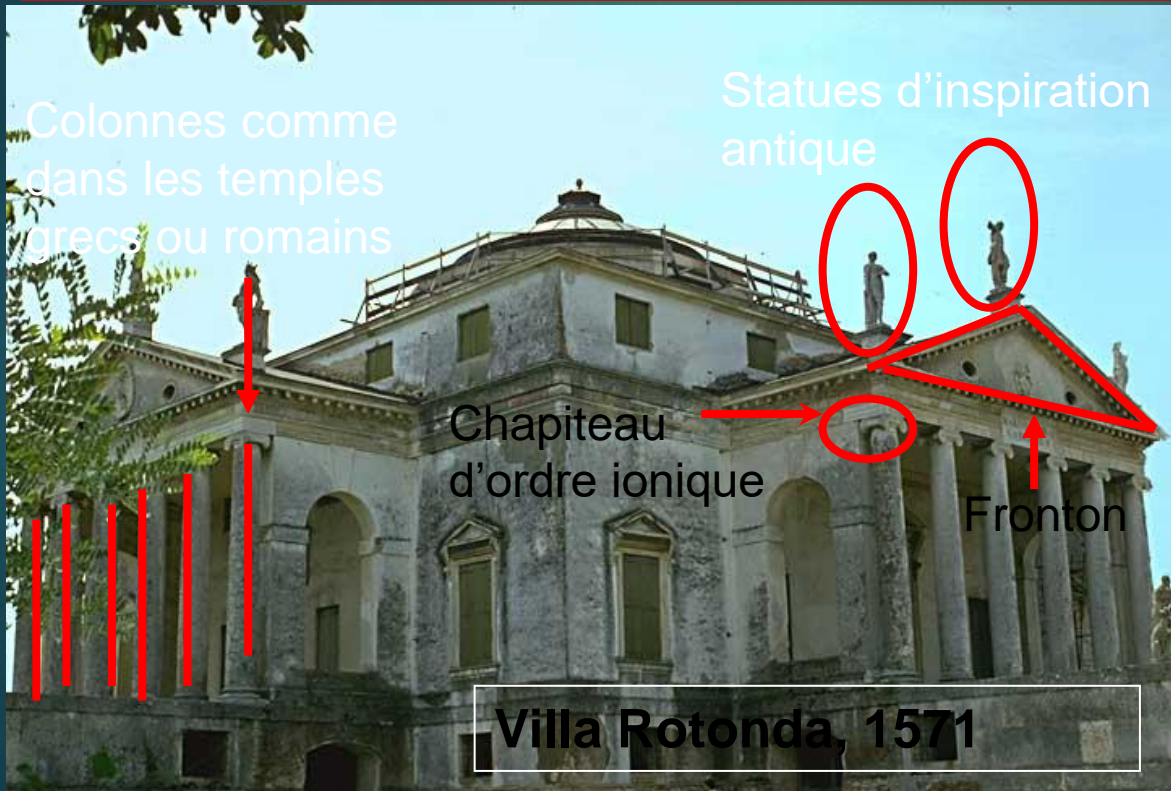
Activité 2: La Renaissance artistique

La Renaissance en Italie

Pourquoi la Renaissance (Renaissance = renouveau dans la peinture, l'architecture, la sculpture) est-elle née en Italie?

1. Dans l'image ci-dessous, clique pour découvrir les signes d'inspiration venant de la redécouverte de l'Antiquité.

3. Grâce aux 2 documents, indique la raison de l'arrivée de la Renaissance en Italie.

Laurent de Médicis
(1449-1492)

Il dirigea Florence de 1469 à 1492.

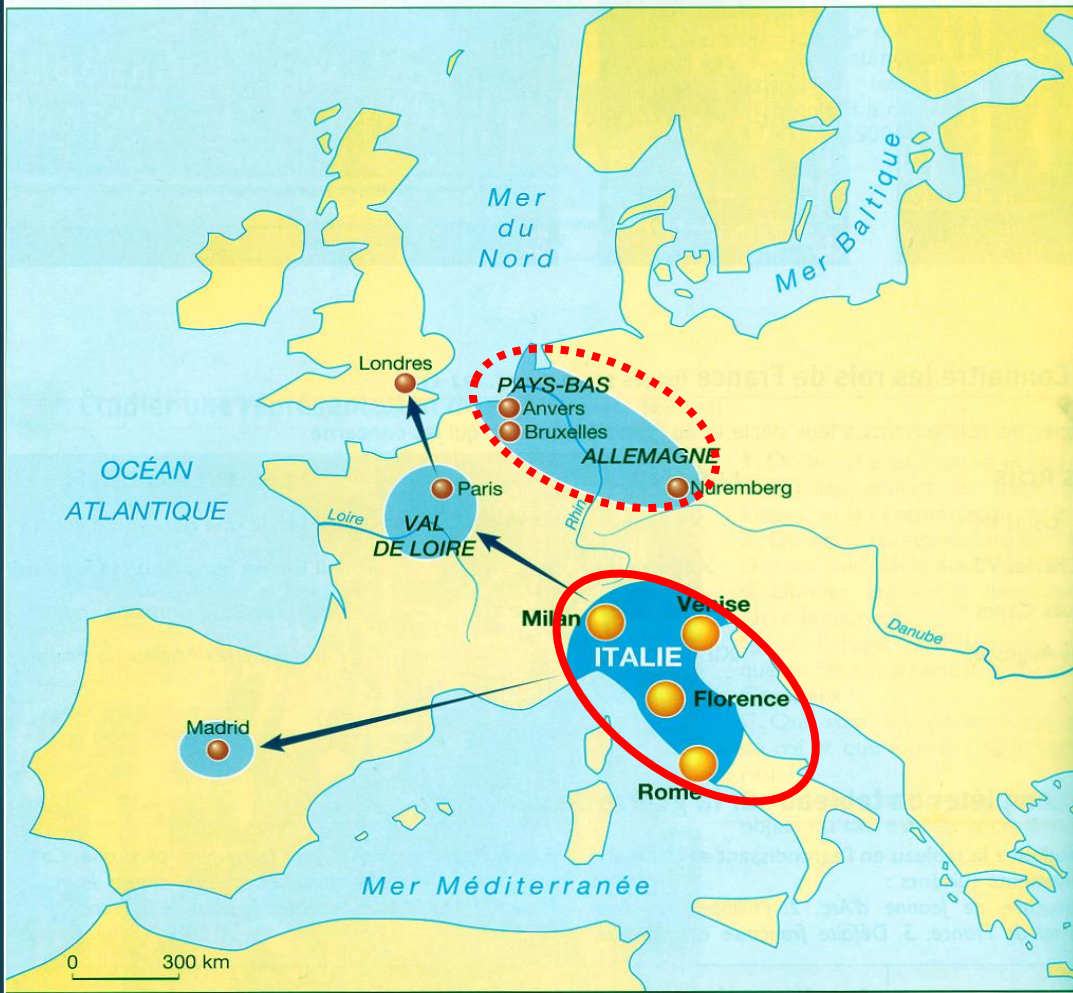
« Il favorisa toujours les génies [...] A ceux qui, trop pauvres, n'eussent pu se consacrer à l'étude du dessin, il assurait les moyens de vivre et de se vêtir et il accordait des récompenses à ceux qui, parmi eux, réalisaient les meilleurs travaux. »

D'après Giorgio Vasari

2. Quel est le rôle de Laurent de Médicis d'après ce texte ?

La Renaissance en Europe

◆ Les foyers de la Renaissance (fin XVe-XVIe siècle)

 les foyers de la Renaissance italienne

 la diffusion de la Renaissance italienne

 les autres centres de la Renaissance en Europe

Premier foyer de Renaissance

Autre foyer de la Renaissance

Quand situes-tu la Renaissance dans le temps?

D'après ce que tu vois sur la carte, quelles sont les zones principales de la Renaissance? Quels pays ont connu l'influence italienne?

La Renaissance en peinture

De nouveaux procédés

Jusque là, les peintres mélangeaient leurs pigments (poudre fine provenant d'une substance minérale broyée) avec un liant à base de jaune d'oeuf pour obtenir une pâte qu'ils délayaient ensuite avec de l'eau. Cette technique présente l'inconvénient de sécher rapidement et donc ne permet pas les retouches. En outre, ce médium à composante organique est sensible à l'humidité ce qui peut gravement endommager l'oeuvre.

Jan Van Eyck (1390-1441) trouve une recette idéale en ajoutant de l'essence de térébenthine aux pigments liés à l'huile de lin, ce qui permet le séchage par évaporation : **c'est la naissance de peinture à l'huile**

La peinture à l'huile autorise la superposition de fines couches transparentes de couleur (les glacis) qui permettent d'obtenir des effets de lumière et d'ombre d'une grande subtilité ainsi qu'une grande richesse dans les teintes. Le peintre peut ainsi faire ressortir les plus infimes détails dans le rendu des textures et des formes.

La technique de la peinture à l'huile sera introduite en Italie et les peintres de Venise, au début du XVIe siècle, vont remplacer le panneau de bois par une toile tendue sur un cadre .

Lis le texte avec attention et indique le nouveau procédé utilisé. Fais une liste des avantages de cette technique par rapport à ce qui existait avant.

Le portement de la croix Simone Martini, XIII-XIV

De nouvelles techniques de représentation

Pour réaliser cet exercice, travaille avec les différents plans (1er plan, 2ème plan, arrière-plan...)

Observe bien ce tableau et répons aux questions : De quelle période date ce tableau? Quel en est le thème? Qu'est ce qui est étrangement représenté dans cette peinture?

Le portement de la croix, Raphaël, 1517

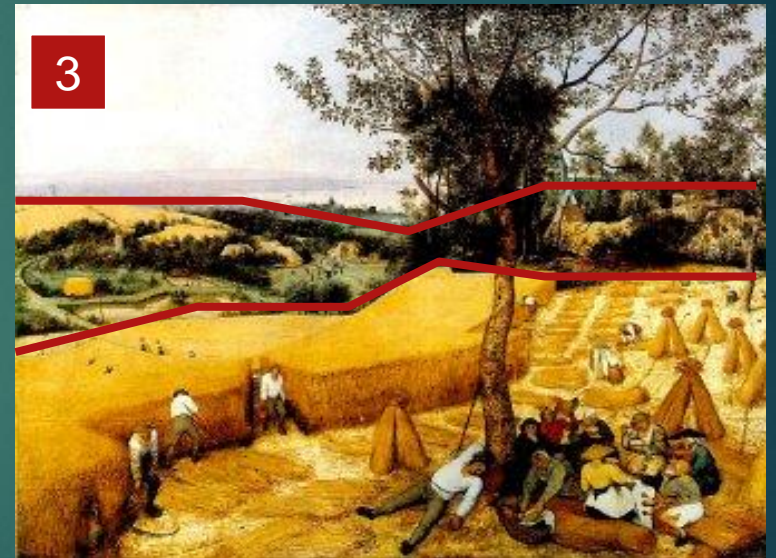
Observe ce tableau et répons aux questions : De quelle période date ce tableau ? Quels sont les progrès que tu vois dans la représentation de ce thème par rapport au précédent ?

Pendant la Renaissance, la peinture évolue... Cliquez dans l'ordre, sur les tableaux pour découvrir les choses importantes.

Perspective

2. Portrait de Dona Isabel de Requesens de Giulo Pippi et [Raphaël](#) vers 1518. Regarde le rendu des détails, la précision de la robe et des tissus et la représentation de la perspective

1. Peinture des époux Arnolfini, [Van Eyck](#), 1434, c'est un portrait précis détaillé de bourgeois habillés à la mode et aussi un clin d'œil du peintre représenté dans le miroir.

3. Peinture de [Bruegel Peter](#), 1565, « la moisson », le thème est nouveau, c'est la vie quotidienne, la perspective est bien représentée.

Vue partielle du plafond de la chapelle Sixtine

entre, de 1 à 5, des scènes de la Genèse (début de l'Ancien Testament). Sur les côtés : en A, les sibylles et les prophètes de l'Ancien Testament ayant annoncé la venue d'un Messie ; en B, les ancêtres de Jésus-Christ. L'architecture est peinte.

Le plafond de la chapelle Sixtine : symbole de la Renaissance.

La chapelle Sixtine est la chapelle des Papes à Rome, fin XVème. C'est Michel-Ange qui est chargé de peindre le plafond, il y peint des scènes de la Genèse et des personnages bibliques en 4 ans seulement.

Observe bien les différentes scènes que tu vois, reconnais-tu certaines d'entre elles ? Tu peux cliquer sur l'image pour l'agrandir. Lesquelles ?

La Renaissance, c'est aussi l'architecture et des châteaux bien différents...

Observe ces deux châteaux et compare les deux en montrant les différences.

Lequel est un château de guerre, lequel est un château de confort ? Justifie ta réponse avec les éléments trouvés précédemment.

Château de Castelnaud, Moyen-Age

Château de Chambord, Renaissance

Les Châteaux de la Loire

Les principaux châteaux du val de Loire

En France, les rois et les nobles découvrent la Renaissance à l'occasion des guerres, ils font venir des artistes italiens, ramènent des œuvres et sont très influencés par cette nouvelle forme d'art.

Observe bien la carte ci-contre et réponds aux questions posées : Quels sont les châteaux royaux ? Pourquoi les rois ont-ils choisi le val de Loire pour la construction ? Repère le château étudié précédemment et recherche à qui il appartient.

Léonard de Vinci, humaniste, savant et artiste de la Renaissance

Mission : Vous êtes journaliste à l'Histoire Junior. Vous préparez une biographie sur Léonard de Vinci qui paraîtra dans le prochain numéro. Malheureusement, lors de l'impression de votre article, certains mots ont été effacés. Vous devez les retrouver en utilisant le site indiqué précédemment.

Pour vous aider dans vos recherches, allez sur le site du Château du Clos Lucé :
<http://www.vinci-closluce.com/fr>
et sur <http://www.futura-sciences.com/tech/personnalites/tech-leonard-vinci-210/>

Biographie de Léonard de Vinci

➤ Sa vie :

- Léonard de Vinci est né, en Italie. Il a étudié la à Florence dans l'atelier de
- Il a ensuite travaillé dans quatre villes italiennes :,, et pour plusieurs princes (ses mécènes). Il avait plusieurs activités :
- Pour progresser dans sa connaissance de l'homme, il a des cadavres.
- Léonard de Vinci arrive en 1516 en France, invité par le roi, Il devient du roi.

➤ Sa peinture :

- Il réalise en peinture le portrait d'une femme appelée
- Il met au point la technique du sfumato qui consiste à
- Il utilise ce qui lui permet de recréer les volumes.
- Pour peindre au plus près de la réalité, il utilise la

➤ Ses inventions

Léonard de Vinci dessine des machines qui préfigurent celles qui existent actuellement.

Voici trois exemples de machines volantes qu'il a imaginées :

et d'autres exemples de machines :

QUIZ niveau 1

As-tu bien suivi?
Réponds rapidement
dans ta tête aux
questions suivantes et
vérifie tes réponses en
utilisant le diaporama.

Quels sont
les domaines
qui ont évolué
?

Quand La
Renaissance
s'est-elle
développée?

Pourquoi avoir
appelé cette
période la
Renaissance?

Cite des artistes
de la Renaissance

Cite des inventions de
Léonard de Vinci

Où la
Renaissance
est-elle née?
Où s'est-elle
développée?

Cite les
changements
intervenues dans
la peinture, dans
l'architecture.

Quiz niveau 2

Si tu as lu les différentes fiches, ainsi que les biographies, avec beaucoup d'attention, tu dois être capable de construire ton propre quiz avec des questions précises.

Ce quiz est destiné aux autres élèves.

Ces questions devront porter sur le mouvement de la Renaissance, la période et l'espace de diffusion, les personnages, les différentes évolutions.

Attention, il faut déterminer ce qui est essentiel et doit être retenu par tous et ce qui est moins important...

Avant de le proposer aux autres, il faut que tu sois toi-même capable de répondre !

Bon courage.

La Chapelle Sixtine

La Chapelle Sixtine fait partie de la Cité du Vatican. Terminée pour le pontife Sixte IV en 1484 par Giovanni de' Dolci, elle contient de nombreuses fresques d'artistes renommés, ce qui en fait un des lieux les plus connus au monde. Sixte IV en fit commencer la construction en 1475, et confia les travaux à Giovanni de' Dolci. **La chapelle mesure environ 40 mètres de longueur, 14 mètres de largeur et 2 mètres de hauteur.**

En 1481, on commença les fresques qui parent les murs. Les plus prestigieux peintres de l'époque furent appelés: Pinturicchio (1454-1513), Botticelli (1445-1510), Rosselli, Perugino (1448-1523), Ghirlandaio (1449-1494), Signorelli (1442-1523) et Fra Diamante.

En 1508, Jules II, ayant succédé à Sixte IV, désire entreprendre de nouveaux travaux: il appelle Michelangelo Buonarroti, alors habitant Florence. Il commande à ce dernier de peindre le plafond, resté vierge, de la chapelle.

Malgré ses réticences, Michelangelo se met au travail et termine de peindre l'immense voûte en 1512. Les travaux ne progressent plus jusqu'en 1534. Durant ces vingt-trois années, deux papes s'étaient succédés: Clément VII remplaça Jules II, puis Paul III prit sa place. Celui-ci réalise le projet de son prédécesseur: il demande à Michelangelo de peindre un Jugement Dernier sur le dernier mur de la chapelle. Cette oeuvre magistrale demandera au maître sept ans de travail acharné. L'achèvement de ce chef-d'oeuvre marque la fin de la "création" de la chapelle Sixtine, soit en 1541.

Raphaël Raffaello Santi ou Sanzio, dit en fr. Peintre et architecte italien (Urbino 1483 - Rome 1520).

Sa formation nous est mal connue malgré la biographie que lui a consacrée Giorgio Vasari. Fils du peintre Giovanni Santi, Raphaël fait d'abord son apprentissage dans l'atelier paternel, à Urbino.

En 1503, Raphaël, âgé de vingt ans, peint son premier chef-d'œuvre : le grand Couronnement de la Vierge (pinacothèque du Vatican), pour l'église San Francesco de Pérouse.

En 1504, Raphaël est à Florence, ville dont le climat culturel est autrement stimulant que celui de l'Ombrie grâce à la présence de Michel-Ange et de son rival Léonard de Vinci. Le tableau majeur de cette époque est sans aucun doute l'ambitieuse Mise au tombeau (1507, Rome, galerie Borghèse).

Le soutien de l'architecte Bramante conduit le pape Jules II à appeler **Raphaël à Rome** pour la décoration à fresque de trois chambres (ou stanze) de son appartement au Vatican. Les années romaines voient aussi l'exécution de dix gigantesques cartons de tapisseries illustrant les Actes des Apôtres (tapisseries au Vatican).

On doit aussi à Raphaël de saisissants portraits, d'une grande finesse psychologique.

Avec Raphaël, l'art de la Renaissance voit culminer l'ordre, la mesure, l'heureux accord du dessin et de la couleur. Son influence sera considérable (Rubens, le Caravage, Poussin, entre autres) et alimentera notamment les grands courants picturaux du XVIIe au XIXe siècle.

Pierre Brueghel ou Bruegel

1525-1569

Né vers 1525-1530 près de la frontière de la Hollande et de la Belgique actuelle. Ses premières œuvres de peinture sont mal connues. Il semble que Bruegel ait peint tous ses tableaux entre 1557 et 1568. Il a deux fils Pierre né en 1564 et Jean né en 1568, et **il est le chef d'une longue suite de peintres**. Mort en 1569 et inhumé à l'église de La Chapelle.

Bruegel porte-parole du monde paysan au sein d'une amie rédemptrice: la Nature. Les peintures de Brueghel sont presque toujours comprises du premier coup d'œil. Cette étonnante clarté est due, en partie, **à la précision de son dessin, fruit de ses études inlassables du sujet (beaucoup de ses dessins portent la mention : " d'après nature ")** à laquelle vient s'ajouter l'intensité des couleurs vraies.

Bruegel vit les mésaventures de ses compatriotes paysans A la différence des peintres de cour, Bruegel vit son époque troublée par des crises économiques, les luttes religieuses, le fanatisme. il demeure fidèle à son indépendance tout pénétré du respect de la personne humaine. Mais il souffre avec son peuple et le représente le plus justement possible en décrivant ses vêtements, sa manière de vivre, ses centres d'intérêt.

Michel-Ange (1475-1564)

Après un **apprentissage dans des ateliers florentins**, cet élève de **Ghirlandaio** rencontre **Laurent de Médicis, dont il est l'hôte de 1489 à 1492, entrant ainsi en contact avec l'humanisme.**

De 1496 à 1501 il travaille à Rome puis retourne à Florence pour y sculpter son **David**, ce qui lui assure la célébrité.

De 1508 à 1512, il travaille pour le pape Jules II à la demande duquel il exécute les **fresques de la chapelle Sixtine** puis travaille de nouveau à Florence pour les Médicis (bibliothèque Laurentienne). Il s'installe définitivement à Rome en 1534, termine la décoration de la Sixtine (**Le Jugement dernier**).

À partir des années 1540, l'architecture (Saint-Pierre-de-Rome) et les aménagements urbanistiques (la place du Capitole) l'occupent totalement.

Par la diversité de ses talents et l'ampleur de ses travaux il domine la Renaissance italienne dans tous les domaines, la sculpture d'abord, mais aussi la peinture, l'architecture et la poésie.

Jan van Eyck - v. 1390 – 1444

Déjà considéré en son temps comme le plus grands des peintres, Jan van Eyck est resté le plus célèbre des primitifs flamands. **Depuis le XVIe siècle, la tradition lui attribue l'invention de la peinture à l'huile.** Même si cette technique existait bien avant lui, il est certainement celui qui a le plus contribué à son amélioration et son expansion (l'utilisation de l'huile de térébenthine, c'est lui).

Obsédé par le réalisme et guidé par un perfectionnisme ambitieux, il est devenu inégalable dans le rendu des surfaces, matières, textures (brocards, fourrures, velours, pierres précieuses, métaux, armures, marbres, verre, chair...) et de tous leurs effets de lumière, reflets et transparences. Le même souci d'exactitude se retrouve dans ses portraits, dont il peint chaque détail avec acuité. Il ne nous est parvenu que 9 tableaux signés et datés par Van Eyck et une dizaine dont l'attribution est à peu près certaine.

Sa devise était 'Als ich kan' (Comme je peux)

Ce peintre annonce la période de la Renaissance.

Jan van Eyck - v. 1390 – 1444

Déjà considéré en son temps comme le plus grands des peintres, Jan van Eyck est resté le plus célèbre des primitifs flamands. **Depuis le XVIe siècle, la tradition lui attribue l'invention de la peinture à l'huile.** Même si cette technique existait bien avant lui, il est certainement celui qui a le plus contribué à son amélioration et son expansion (l'utilisation de l'huile de térébenthine, c'est lui).

Obsédé par le réalisme et guidé par un perfectionnisme ambitieux, il est devenu inégalable dans le rendu des surfaces, matières, textures (brocards, fourrures, velours, pierres précieuses, métaux, armures, marbres, verre, chair...) et de tous leurs effets de lumière, reflets et transparences. Le même souci d'exactitude se retrouve dans ses portraits, dont il peint chaque détail avec acuité. Il ne nous est parvenu que 9 tableaux signés et datés par Van Eyck et une dizaine dont l'attribution est à peu près certaine.

Sa devise était 'Als ich kan' (Comme je peux)

Ce peintre annonce la période de la Renaissance.

Raphaël Raffaello Santi ou Sanzio, dit en fr. Peintre et architecte italien (Urbino 1483 - Rome 1520).

Sa formation nous est mal connue malgré la biographie que lui a consacrée Giorgio Vasari. Fils du peintre Giovanni Santi, Raphaël fait d'abord son apprentissage dans l'atelier paternel, à Urbino.

En 1503, Raphaël, âgé de vingt ans, peint son premier chef-d'œuvre : le grand Couronnement de la Vierge (pinacothèque du Vatican), pour l'église San Francesco de Pérouse.

En 1504, Raphaël est à Florence, ville dont le climat culturel est autrement stimulant que celui de l'Ombrie grâce à la présence de Michel-Ange et de son rival Léonard de Vinci. Le tableau majeur de cette époque est sans aucun doute l'ambitieuse Mise au tombeau (1507, Rome, galerie Borghèse).

Le soutien de l'architecte Bramante conduit le pape Jules II à appeler **Raphaël à Rome** pour la décoration à fresque de trois chambres (ou stanze) de son appartement au Vatican. Les années romaines voient aussi l'exécution de dix gigantesques cartons de tapisseries illustrant les Actes des Apôtres (tapisseries au Vatican).

On doit aussi à Raphaël de saisissants portraits, d'une grande finesse psychologique.

Avec Raphaël, l'art de la Renaissance voit culminer l'ordre, la mesure, l'heureux accord du dessin et de la couleur. Son influence sera considérable (Rubens, le Caravage, Poussin, entre autres) et alimentera notamment les grands courants picturaux du XVIIe au XIXe siècle.

Érasme (1469-1536)

Né à Rotterdam en 1469 de la liaison d'un prêtre et d'une fille de médecin, Érasme reçoit une **bonne éducation** à Deventer puis, devenu **chanoine augustin**, va à l'**Université de Paris** où il devient **bachelier en théologie**.

Célèbre pour sa **science des langues anciennes, il voyage à travers l'Europe, d'une université ou d'une cour à l'autre, sans jamais se fixer.**

En 1509, installé chez Thomas More et attendant ses malles de livres, il écrit l'Éloge de la folie, publié en **1511** avec un succès foudroyant: quarante éditions parues de son vivant. Rapide et spirituel, le texte **dénonce les hypocrisies et les ridicules de tous les métiers et de toutes les classes**, des princes ou des cardinaux aux plus humbles.

Il applique le même esprit critique aux textes : son édition du texte grec du Nouveau Testament scandalise quand il démontre qu'un verset de l'Épître de saint Jean (la description la plus claire de la Trinité dans le Nouveau Testament) est une addition du IVe siècle !

Érasme, se défiant autant de **Luther** que de la papauté, **reste indépendant toute sa vie**, refusant un chapeau de cardinal que lui propose le pape Paul III.