

**« SEUL LE SAVANT EST
VRAIMENT UN HOMME » Rabelais**

LA RENAISSANCE

XVe et XVIe siècle

Extraits du plafond de
la chapelle Sixtine
peint par Michel Ange

La Renaissance (formé du préfixe **re** et du latin **natus** : naissance "né", "issu de"). Apparue entre le XIVème siècle et le XVIIème siècle, c'est un mouvement de rénovation et de renouveau artistique et culturel, qui naît en Italie et se répand dans toute l'Europe au XVIème siècle.

L'humanisme (du latin humanitas - "humanité", dérivé de homo - "homme"). C'est un courant intellectuel et culturel européen qui trouve sa source, comme la Renaissance, en Italie. Il tire ses enseignements et sa philosophie de l'étude des textes antiques et vise avant tout l'épanouissement de l'Homme.

L'éthique : Synonyme de morale, elle regroupe un ensemble de concepts qui caractérise la bonne conduite à tenir.

La science (du latin scientia, dérivé de scire - "savoir").

C'est la connaissance scientifique reposant sur une vérification théorique et pratique, selon des critères objectifs. **OBSERVER / EMETTRE DES HYPOTHESES / LES VERIFIER.**

L'empirisme : C'est un concept selon lequel la connaissance est fondée sur l'expérience

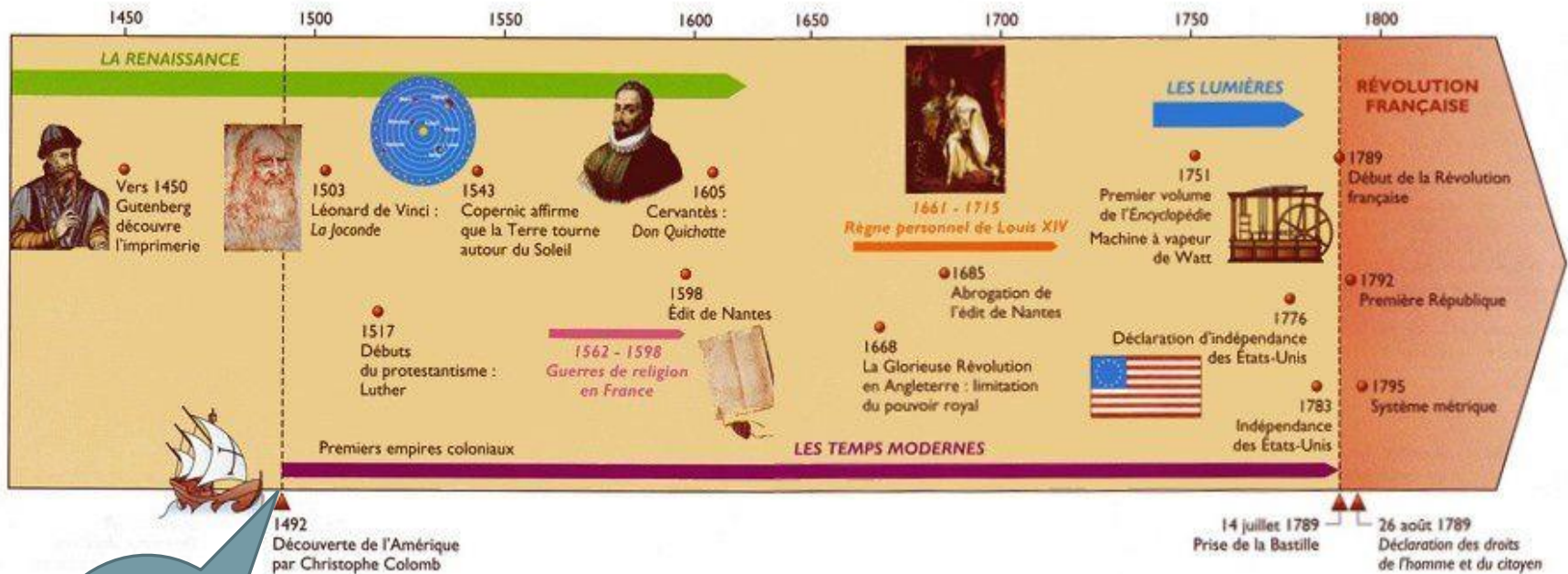
La philosophie (du grec : philos amour et sophia : sagesse)

C'est la recherche de la connaissance en vue de l'amélioration de l'Homme.

Le progrès (du latin progressus - "action d'avancer").

Le progrès désigne le développement des choses, un mouvement certain, une marche vers l'avant.

RENAISSANCE ET HUMANISME

FIN
du
Moyen
-âge

CONTEXTE ET INNOVATIONS

La Renaissance, c'est, avant tout, un contexte historique et des faits marquants qui ont contribué à de nombreux changements, entre autres littéraires, dont les acteurs principaux sont pour la plupart les humanistes.

La curiosité des hommes a permis de nombreux progrès et l'avancée certaine des connaissances du monde. Afin de comprendre pourquoi la Renaissance a pris une place si importante, voici quelques-uns des événements qui ont laissé place au changement.

1453

C'est la prise de Constantinople par les Turcs. Les savants du pays se voient contraints de migrer vers les terres italiennes, emmenant avec eux leurs visions du monde, puisées dans les textes de l'Antiquité, d'où sa redécouverte en Occident.

1455

Le développement de l'imprimerie par Johannes Gutenberg (né vers 1400 - mort en 1468) permet l'accession des livres au grand public.

1492

Le navigateur italien **Christophe Colomb** (1451-1506) est reconnu comme **le premier Européen à avoir découvert l'Amérique**, même s'il fut toujours persuadé d'avoir atteint le but originel de son expédition : les Indes. Par une nouvelle voie navigable vers l'Ouest.

1494-1559

Les guerres d'Italie permettent aux Français de découvrir ce pays et sa culture.

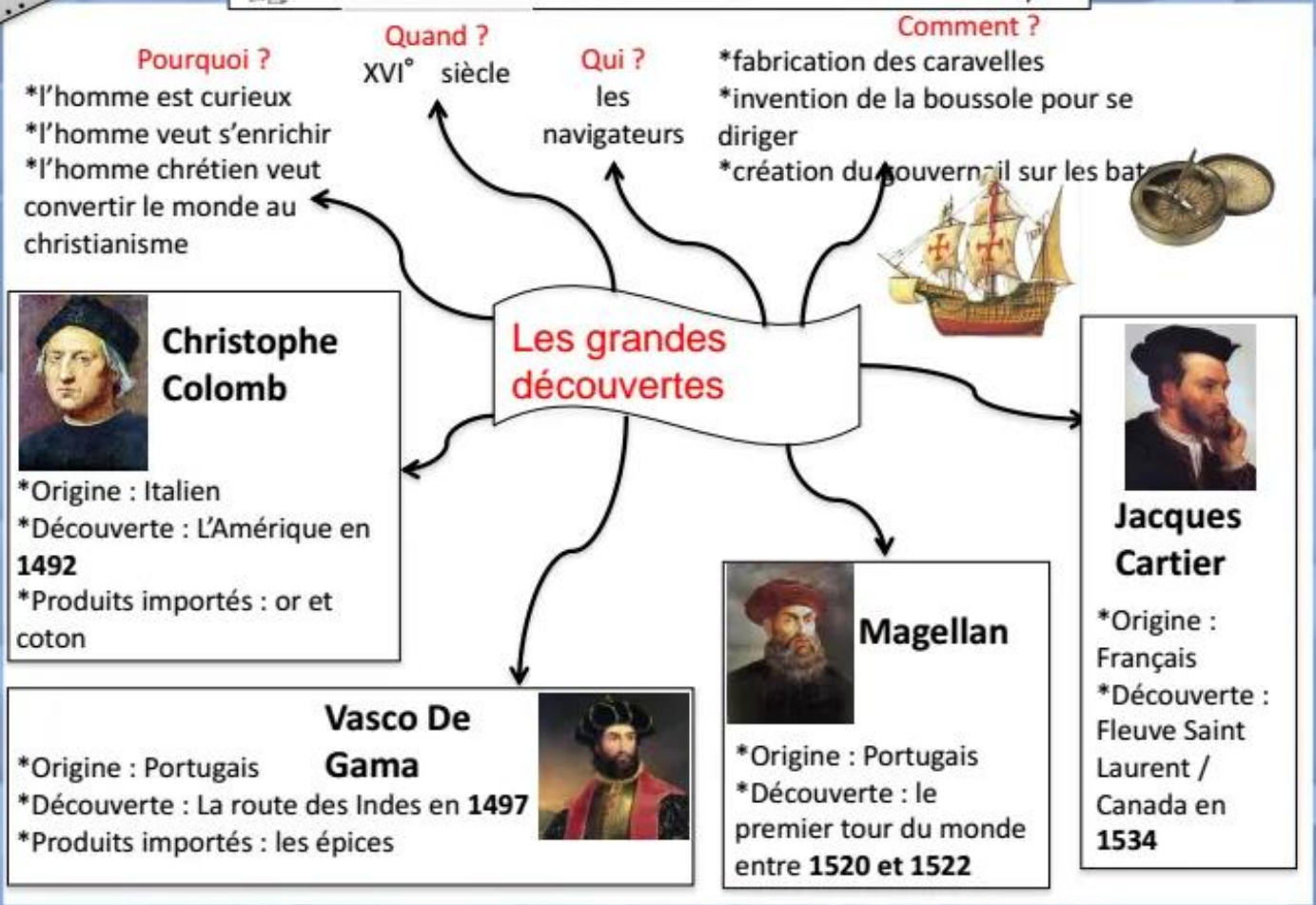
1543

Nicolas Copernic (1473-1543) révolutionne l'astronomie avec l'**héliocentrisme**, théorie selon laquelle le Soleil est au centre de l'Univers et que la Terre tourne autour de l'astre.

1562-1598

Les guerres de religions finissent de pousser les hommes vers le renouveau et la Renaissance.. Dieu n'est plus le centre de la pensée, sa création, l'Homme le remplace.

Histoire
n° ...

Qu'est-ce qu'un humaniste ?

La rupture avec le Moyen-Age : **Le Moyen âge est une période d'obscurantisme.**

L'humanisme est considéré au contraire comme une période de lumière qui s'oppose aux ténèbres des siècles précédents. C'est ainsi que Rabelais oppose "ce siècle si plein de lumière" au "brouillard épais [...] de l'époque gothique ».

- **Le premier objectif des humanistes.** Rétablir l'éloquence (verve, inspiration, paroles stylées) de façon à bien dire et bien écrire.

A la fin du XVème siècle, des intellectuels, les humanistes, se mettent à étudier les œuvres de l'Antiquité grecque et romaine oubliées ou négligées durant le Moyen-âge.

Ils reprennent les idées de l'Antiquité et placent l'homme (et non plus Dieu) au centre du monde.

Ils vont changer les modes de penser : **Observations, hypothèses, expérimentations.** Ainsi, ils vont s'intéresser aux arts, sciences (mathématiques, astronomie, médecine...).

Ainsi l'homme doit être complet : « un esprit saint, dans un corps saint ».

Le progrès des sciences

Les humanistes font progresser les sciences :

- **le Polonais Copernic** démontre que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil. (Héliocentrisme)

- **l'Italien Léonard de Vinci** s'intéresse à l'anatomie, à la mécanique et imagine le vol des avions et la marche des sous-marins.

- **Le belge Vésale** révolutionne l'anatomie grâce à ses dissections de cadavres.

- **Le hollandais Erasme** « le prince des humaniste ».

Tiré de
livrescolaire, fr
5ème

La diffusion de l'humanisme

Les humanistes défendent leurs idées auprès des princes qui les accueillent comme Laurent de Médicis, qui financent leurs travaux et peu à peu deviennent des mécènes.

Grâce aux perfectionnements de l'imprimerie

(découverte au milieu du XVème siècle par Gutenberg), leurs ouvrages sont publiés et l'humanisme se diffuse, surtout en Italie du Nord, en Flandre et dans la vallée du Rhin.

Les foyers de l'humanisme et de la Renaissance en Europe

L'essor de l'humanisme

- Les grands centres de l'imprimerie
- La diffusion de l'imprimerie
- Les foyers de l'humanisme

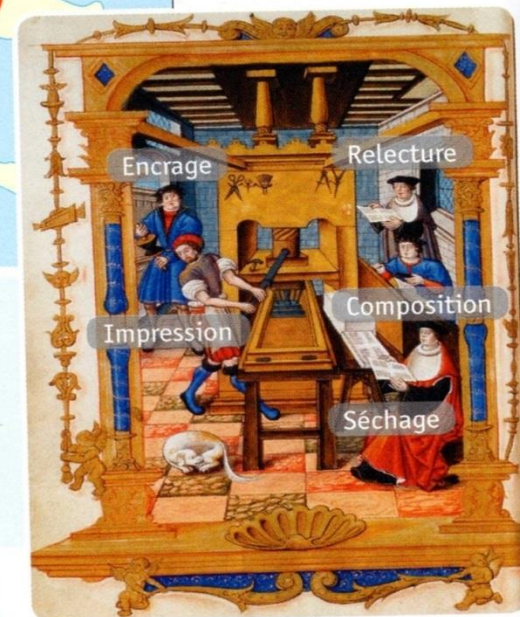
Les foyers de la Renaissance

- Renaissance italienne
- Renaissance flamande
- Renaissance allemande
- Renaissance française
- Diffusion de la Renaissance italienne
- Grand centre artistique

L'IMPRIMERIE

Technique permettant la reproduction d'écrits ou d'illustrations. L'imprimerie permet une diffusion large et en grande quantité des idées des humanistes.

Une imprimerie au XVe siècle, ►
enluminure, vers 1530 (BnF, Paris).

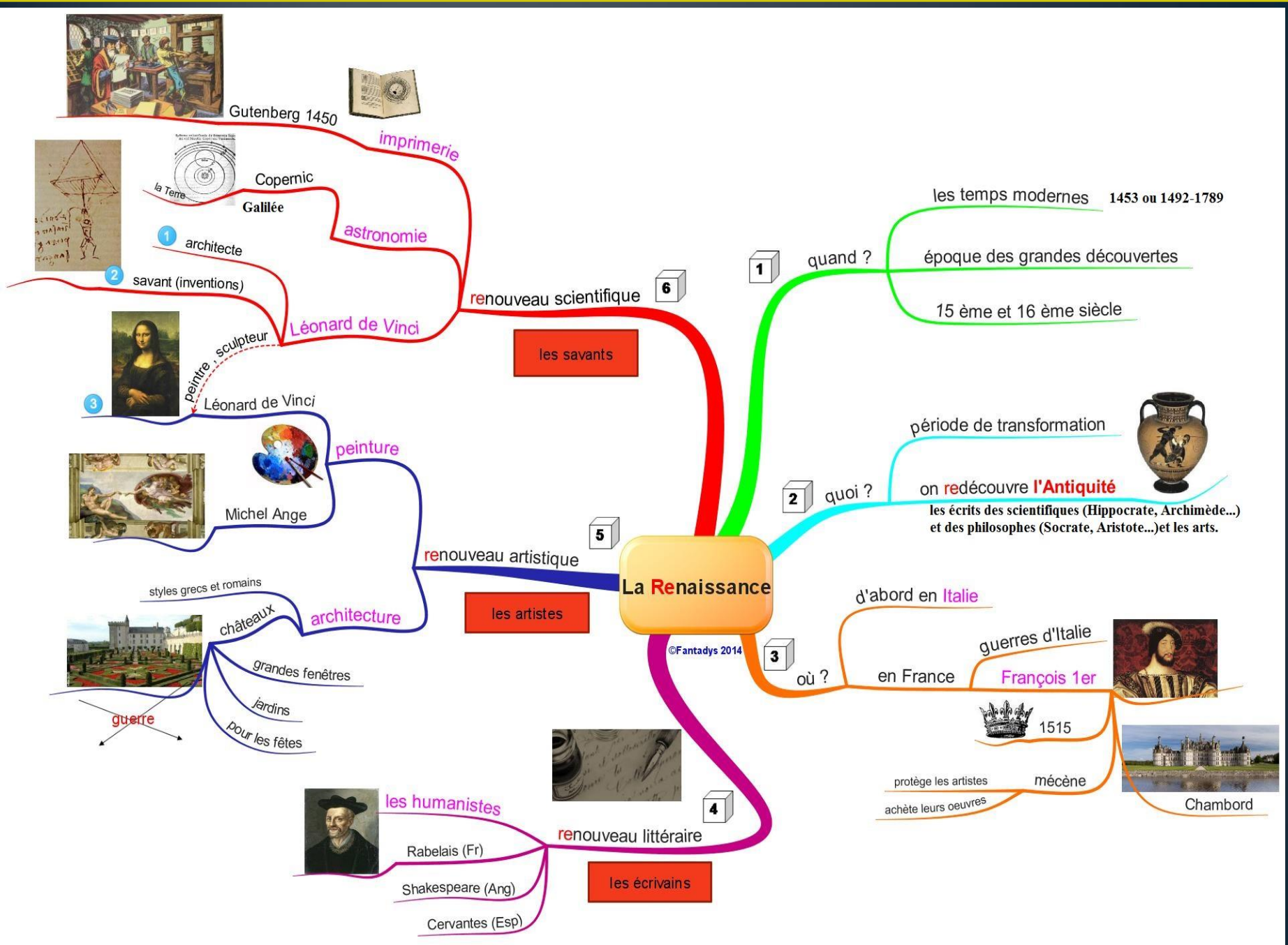
Qu'est-ce que la Renaissance ?

A partir du milieu du XVème siècle, l'art italien connaît une période de renouvellement : **c'est la Renaissance, un art nouveau inspiré de l'Antiquité, des scènes mythologiques, mais aussi des évangiles et de l'Ancien Testament.**

Peintres et sculpteurs s'inspirent des **statues antiques**. Pour représenter le plus exactement possible le corps humain, ils étudient l'anatomie.

Ils ne se limitent pas aux sujets religieux (Chapelle Sixtine). Ils recherchent la beauté idéale et les formes et symétries parfaites (David de Michel Ange).

Ils traitent, aussi, des sujets tirés de la mythologie gréco-romaine (La naissance de Vénus de Botticelli) et font des portraits (La Joconde de Léonard de Vinci)

Aux XVème et XVIème siècles, les architectes italiens se passionnent pour l'Antiquité gréco-romaine. Ils délaissent l'art gothique et reviennent aux formes antiques comme les colonnes, les chapiteaux ou la coupole (Villa Rotonda Andrea Palladio près de Venise)

Les papes et les familles les plus puissantes d'Italie (Médicis à Florence, Pape Jules II à Rome) cherchent à montrer leur richesse en possédant les plus beaux monuments et les plus belles œuvres d'art. Elles deviennent **les mécènes** des artistes, en les attirant auprès d'elles, en leur assurant des revenus en passant des commandes.

La Renaissance artistique touche plus ou moins profondément toute l'Europe au XVIème siècle.

La France à l'école de l'Italie

Les rois, surtout François Ier (roi de 1515 à 1546) et les nobles français découvrent la Renaissance à l'occasion des guerres menées contre l'Italie de 1494 à 1516.

Ils achètent en Italie des œuvres d'art et font venir des artistes italiens comme Léonard de Vinci. L'influence de l'Italie se fait d'abord sentir, en architecture, sur les châteaux de la Loire.

La Renaissance en Flandre et en Allemagne

Dans les villes de Flandre et d'Allemagne, l'art se développe grâce aux riches marchands qui commandent des peintures ou se font construire des palais.

Les artistes flamands et allemands font le voyage d'Italie, adoptent les techniques de la renaissance mais ils s'intéressent peu à la mythologie et gardent un style qui leur est propre. Ils peignent des scènes religieuses (chrétiennes), des scènes de la vie quotidienne et des portraits. Ex de peintres : Pieter Bruegel l'Ancien, Jan van Eyck

La Renaissance artistique : renouvellement des idées et des formes.

Les peintres et les sculpteurs cherchent à représenter l'homme et son corps, comme le faisaient les Grecs ou les Romains,

Deux thèmes dominant leur inspiration

- la mythologie antique gréco-romaine Ex : le David de Michel-Ange
- la religion chrétienne Ex: le plafond de la chapelle Sixtine

Chapelle Sixtine ou chapelle de Sixte IV (nom du pape qui a commandé sa construction) fin du 15eme siècle, ses voutes ont été décorées par Michel-Ange.

Les architectes délaissent le style gothique pour retrouver le style des monuments antiques.

De nouvelles techniques

- ❑ Un nouveau support : la toile
- ❑ - De nouveaux produits : peinture à l'huile, nouveaux pigments, nouveaux vernis
- ❑ - Nouvelles techniques du dessin : la perspective, le clair-obscur (est une technique picturale dans laquelle des parties claires côtoient immédiatement et sans dégradations de couleurs, des parties très sombres, créant des effets de contrastes parfois violents), sfumato (technique de peinture que Léonard de Vinci mit au point, et décrit comme « sans lignes ni contours, à la façon de la fumée ou au-delà du plan focal ». C'est un effet vaporeux, obtenu par la superposition de plusieurs couches de peinture extrêmement délicates, qui donne au sujet des contours imprécis),

Exemple de clair obscur avec ce tableau de De La Tour : « Le nouveau né »,

De nouvelles façons de peindre

En Flandres

- Enduit à base de colle et de poudre de craie
- Peinture à base de différents minéraux finement broyés et mélangés à de l'huile de lin
- Utilisation de la toile comme support
- Des couleurs fines et lumineuses

La Vierge du chancelier Rolin
Jan Van Eyck
Huile sur bois,
vers 1435
66 cm x 62 cm
Musée du Louvre ; Paris

Le chancelier Rollin commanditaire du tableau, il est à genou priant la vierge Marie en face de lui,

Un ange tient une couronne au-dessus de Marie.

Vierge présente l'enfant Jésus

En 1435, le chancelier Rolin, "premier ministre" du duc de Bourgogne, commande à Van Eyck une peinture. Ce sera une Vierge, destinée à orner la cathédrale d'Autun où sont enterrés ses parents. Cette Vierge, oeuvre de dévotion, sera surtout un tableau à la gloire de Rolin, homme de grand pouvoir et doté d'une immense fortune.

Le mécénat

De riches marchands, des banquiers, des nobles, le Pape commandent des œuvres aux artistes et se font mécènes.

Les artistes les représentent dans leurs œuvres

En Italie : la fresque

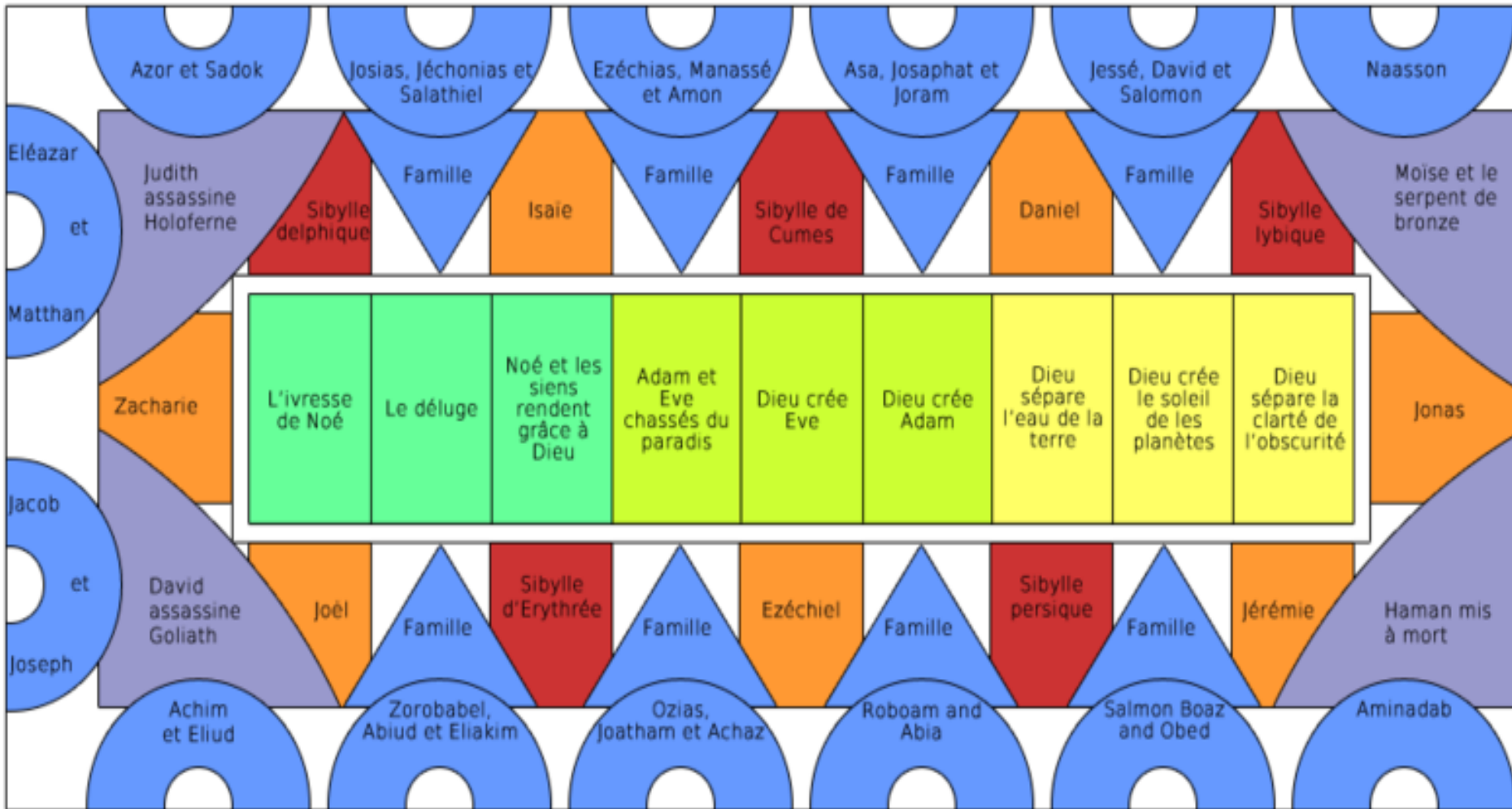
Un enduit à base de chaux et de sable
Les couleurs délayées dans de l'eau sont appliquées sur
l'enduit frais = fresques lumineuses qui résistent au temps

Le Jugement dernier
De Michel Ange,
XVIe siècle
Chapelle Sixtine
Vatican,
Rome

Plafond de la chapelle Sixtine

■ Trois histoires de Noé
■ Ancêtres de Jésus
■ La création

■ Prophètes
■ Sibylles
■ La genèse et la descente d'Adam et Eve

Analyse du Plafond de la chapelle Sixtine

La perspective

- Représenter des objets à trois dimensions sur une surface, en tenant compte des effets de l'éloignement et de leur position dans l'espace par rapport à l'observateur
- Pour se rapprocher de ce que l'œil humain voit

La Vierge à l'enfant avec
saint Jean-Baptiste

(la Belle Jardinière)

Par Raphaël

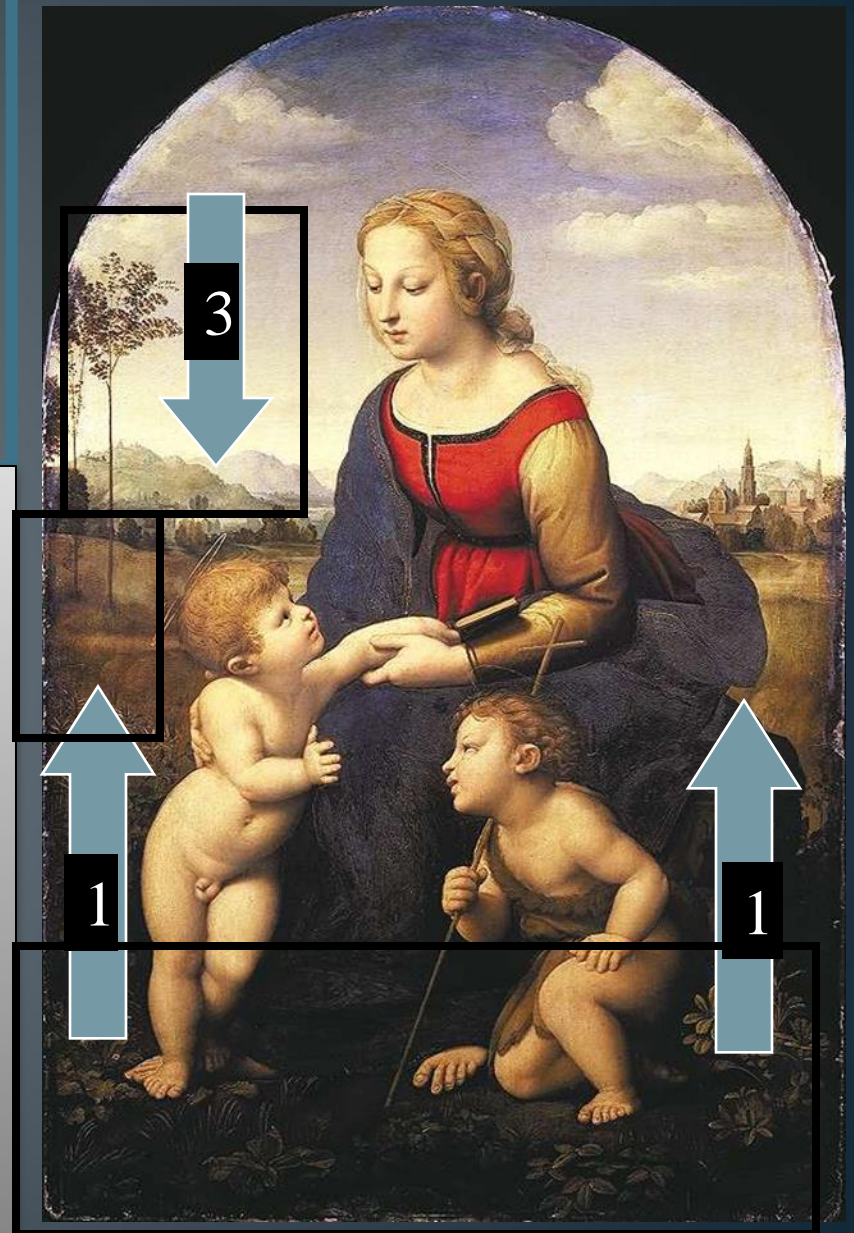
Huile sur toile

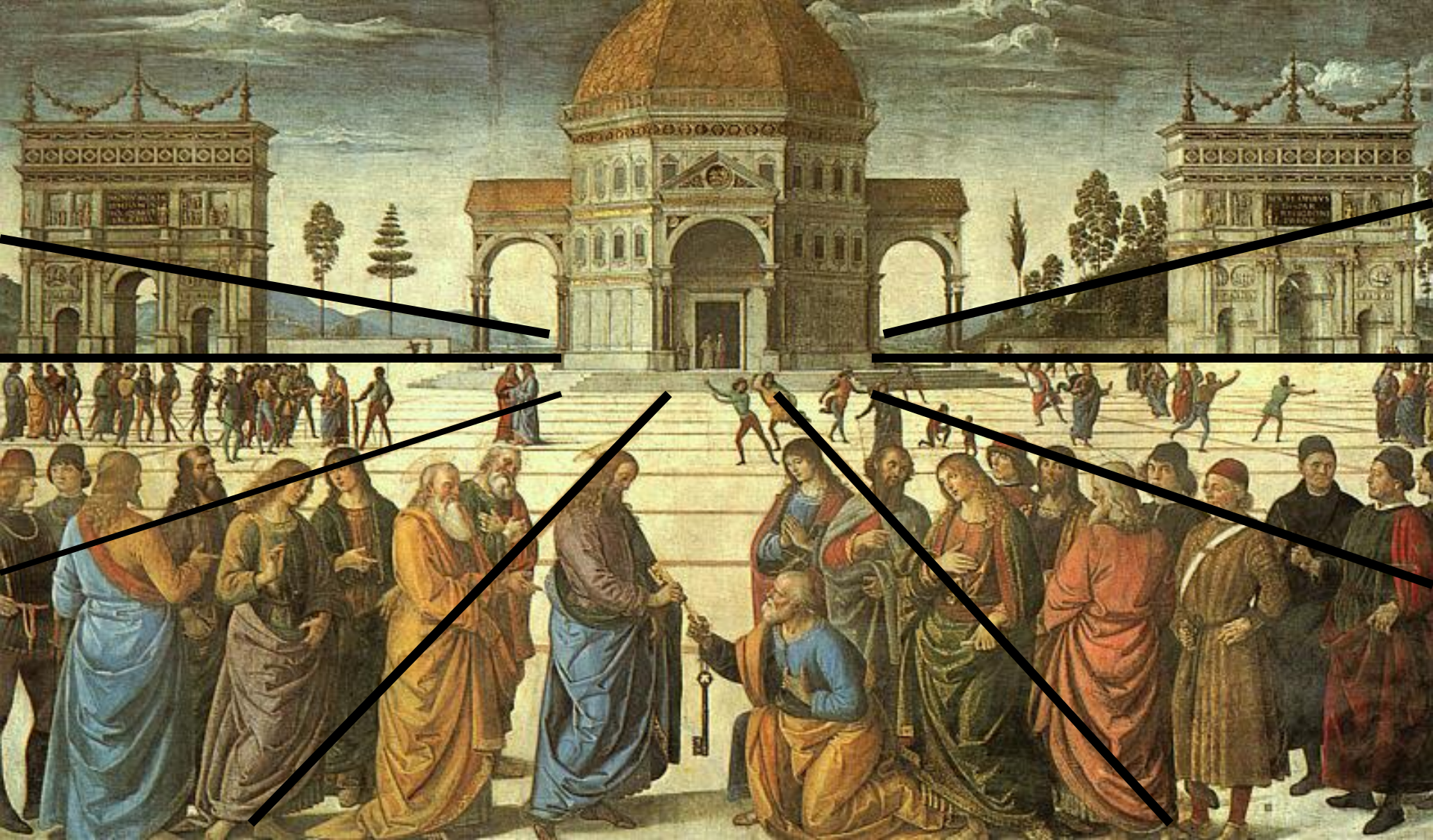
1507

80x122 cm

Musée du Louvre, Paris

Regarder le 1er et le second plans, : La taille des objets diminue avec l'éloignement (1) et sont de moins en moins précis (3)

Les lignes de fuite

Autre exemple Jésus remet à saint-Pierre les clefs de l'Église Par Le Pérugin
Fresque de la Chapelle Sixtine 1481-1482

Le trompe l'œil : est un œuvre destiné à jouer sur la confusion de la perception du spectateur qui, sachant qu'il est devant un tableau, une surface peinte, est malgré tout, c'est une illusion.

Pour donner l'impression de la réalité

Plafond de la Chambre
des Époux
Par Andrea Mantegna
Détail
1474
Palais ducal de Mantoue
(Italie)

Autre trompe l'œil Les Époux Arnolfini, Par Van Eyck

Huile sur toile, 57x83,7 cm

1434 National Gallery (Londres)

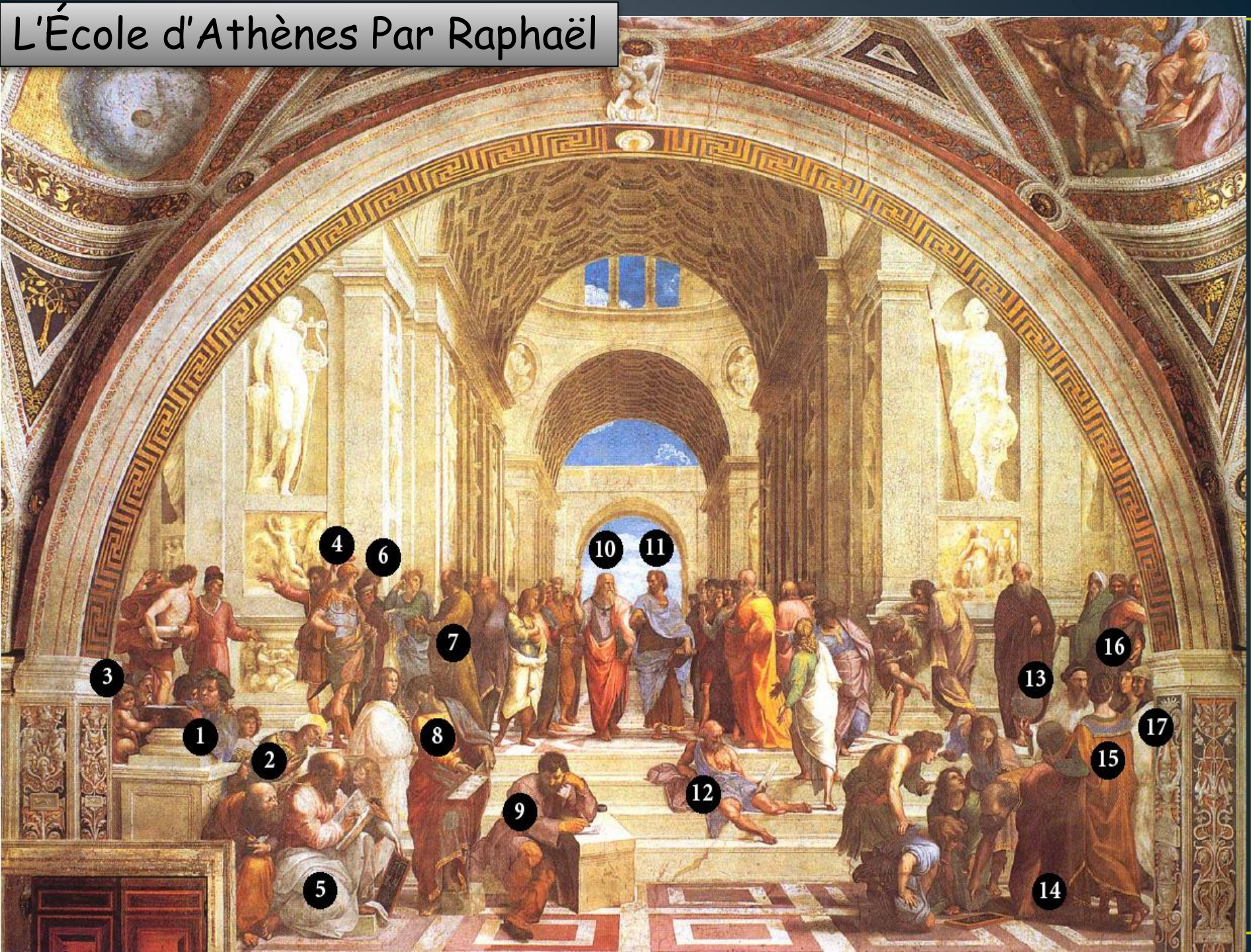
La géométrie

- Elle correspond à l'esprit des humanistes, où les mathématiques jouent un grand rôle, ici la géométrie.
- Le tableau s'organise autour de la vierge et l'enfant Jésus qui se regarde alors que st Jean-Baptiste regarde Jésus. Les regards et les postures (positions) sont importantes.

« La belle jardinière ou la vierge à l'enfant avec le petit saint Jean-Baptiste » de Raphaël

L'École d'Athènes Par Raphaël

Quelques
personnages
supposés du
tableau

- 1 **Epicure** (-341-270), Grec, "Le plaisir est le souverain bien"
- 2 **Averroès** (+1126-1198) Arabe, humaniste
- 3 **Zenon de Citium** (-335-264), Grec, fondateur du stoïcisme
- 4 **Alcibiade** (-450-404), Grec, général et politicien
- 5 **Pythagore** (-600), Grec, mathématicien
- 6 **Xénophon d'Athènes** (515-450), Grec, auteur d'une biographie sur Socrate
- 7 **Socrate** (-470-399), Grec, Pas d'écrits, connu par les dialogues de Platon, enseigne par l'interrogation
- 8 **Parménide** (-515-450), Grec, Première théorie de l'être en occident
- 9 **Héraclite** (-540-480), Grec, Membre de famille royale, philosophe du devenir, s'oppose aux philosophies de Platon, Zénon et Parménide
- 10 **Platon** (-480-348), Grec, père de la philosophie occidentale, fondateur de l'académie d'Athènes
- 11 **Aristote** (-384-322), Grec, fils de médecin du roi Philippe, fondateur de l'école Péripatéticienne
- 12 **Diogène le Cynique** (-431-323), Grec, méprisait les hommes, logeait dans un tonneau
- 13 **Zoroastre** (-700), Iranien, institue la caste des mages, enseigne le dualisme
- 14 **Euclide le Socratique** (-450-380), Grec, auteur de la théorie des Idées développées par Platon
- 15 **Ptolémée** (+200), Grec, astronome (plaçait la terre au centre de l'univers fixe)
- 16 **Raphael** (+1483-1520), Italien, peintre de la fresque "Ecole d'Athènes"
- 17 **Le Sodoma Giovanni Bazzi** (+1477-1549), Italien, peintre

L'École d'Athènes Par Raphaël, Fresque de 7 m de long, 1509 et 1511
Chambre des Signatures au Vatican à Rome

De nouvelles sources d'inspiration

Le paysage

Textes bibliques

Mythologie gréco-romaine

Le portrait

La beauté féminine

Le nu

Le paysage

La tempête
Par Giorgione
Vers 1508
Huile sur toile
83x73 cm
Galerie dell'Accademia
Venise

Textes bibliques

La création d'Adam
Fresque de la
Chapelle Sixtine peinte par Michelangelo

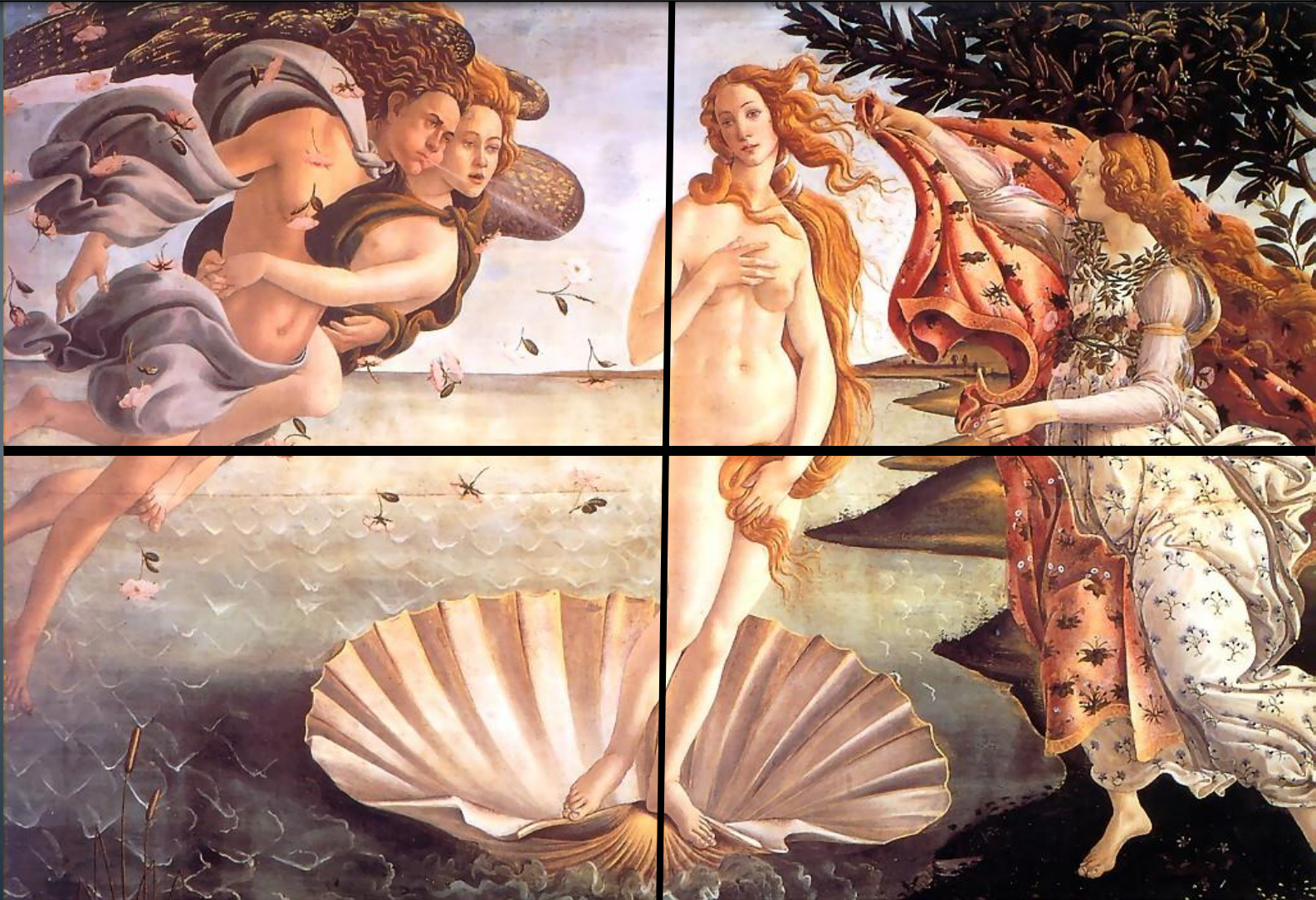
L'homme créé par Dieu à son image est son égal

Mythologie gréco-romaine

La naissance de Vénus Par Botticelli

Huile sur toile de 1485, Florence, galerie des Offices

Le portrait

La Joconde (Mona Lisa)
Léonard de Vinci
Vers 1503-1506
Huile sur bois
53x77 cm
Louvre Paris

La beauté féminine

La Dame à l'hermine (Cecilia
Gallerani)
Vers 1490
Huile sur bois
54,8 x 40,3 cm
Czartorychi Muzeum - Cracovie

Le nu

La Vénus anadyomène (Vénus sortant de l'eau)
du Titien
1520

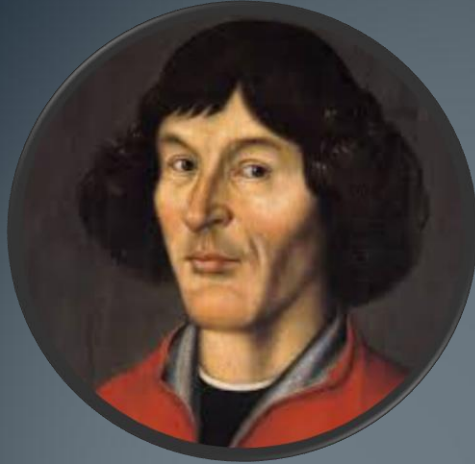

La science inspire les œuvres

Johannes Neudörfer (maître
d'écriture et de calcul) décrit un
polyèdre à son fils
Peinture de Nicolas Neuchatel
Huile sur toile
1561
Musée de Nuremberg

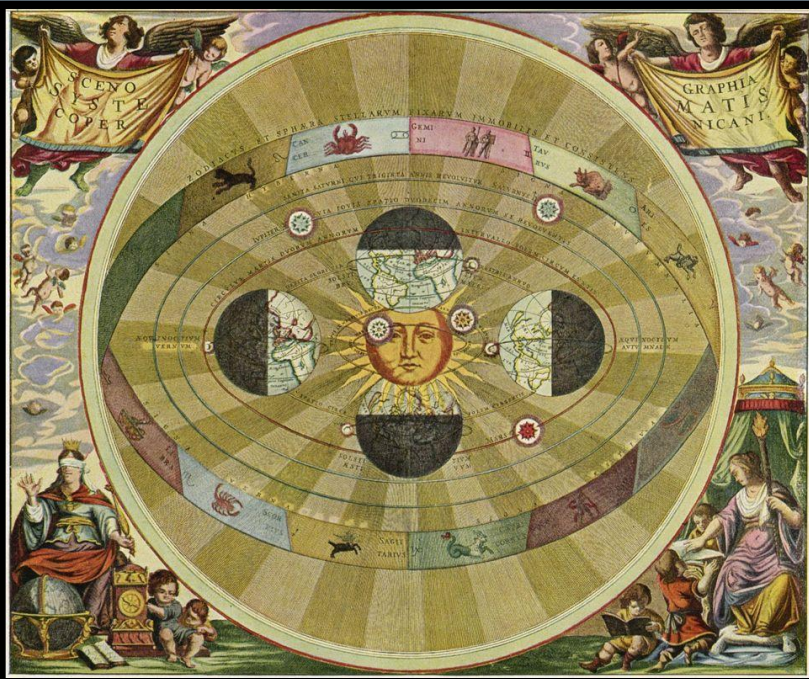
LA RENAISSANCE des SCIENCES :

Le polonais Nicolas Copernic : 1473-1543

Astronome, mathématicien, médecin et membre de l'Eglise catholique (chanoine)

Père de la théorie de l'héliocentrisme c'est-à-dire que la Terre tourne autour du Soleil qui est au centre de notre univers alors que jusque là on pensait la Terre au centre de tout et immobile (géocentrisme) = Révolution copernicienne. Bien sûr l'Eglise a refusé cette théorie et a pourchassé pour hérésie ses défenseurs (Copernic était déjà mort).

Galilée ou Galiléo Galilèi, Italie 1564-1642

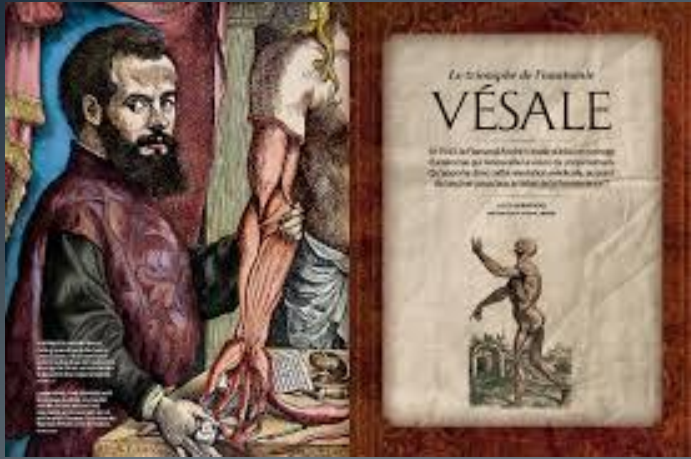
Mathématicien, géomètre, physicien et astronome. Il est le fondateur de la physique.

Perfectionne et exploite la lunette astronomique bouleversant l'astronomie. Il est venu ainsi soutenir la révolution copernicienne et donc l'héliocentrisme.

Il fut victime de la lutte de l'Eglise catholique contre l'héliocentrisme et fut jugé pour hérésie et condamné au bûcher et ses œuvres censurées voir interdites. Afin de survivre, il dû déclarer ses idées fausses et finit sa vie assigné à résidence.

Il n'a pas pu dire au risque de sa vie cette phrases « Et pourtant elle tourne » mais il a dû la penser.

Voici un exemple de l'intolérance religieuse (nous l'avons déjà vu avec l'islamisme)

André Vésale

(Bruxelles Belgique actuelle), 1514-1564

Anatomiste et médecin

Il a modernisé l'anatomie en pratiquant des dissections de corps (morts) interdites par l'Eglise. Ainsi, comme tout humaniste, il a redécouvert les écrits de Galien, médecin grec (2eme siècle) et par ses travaux, il a montré plus de 200 erreurs.

D'après ses opposants, Galien n'a commis aucune faute, seulement le corps humain a changé profondément en 14 siècles. Ce qui est totalement faux. Là encore la peur du progrès apparaît.

Pour finir l'homme de la Renaissance : LEONARD DA VINCI

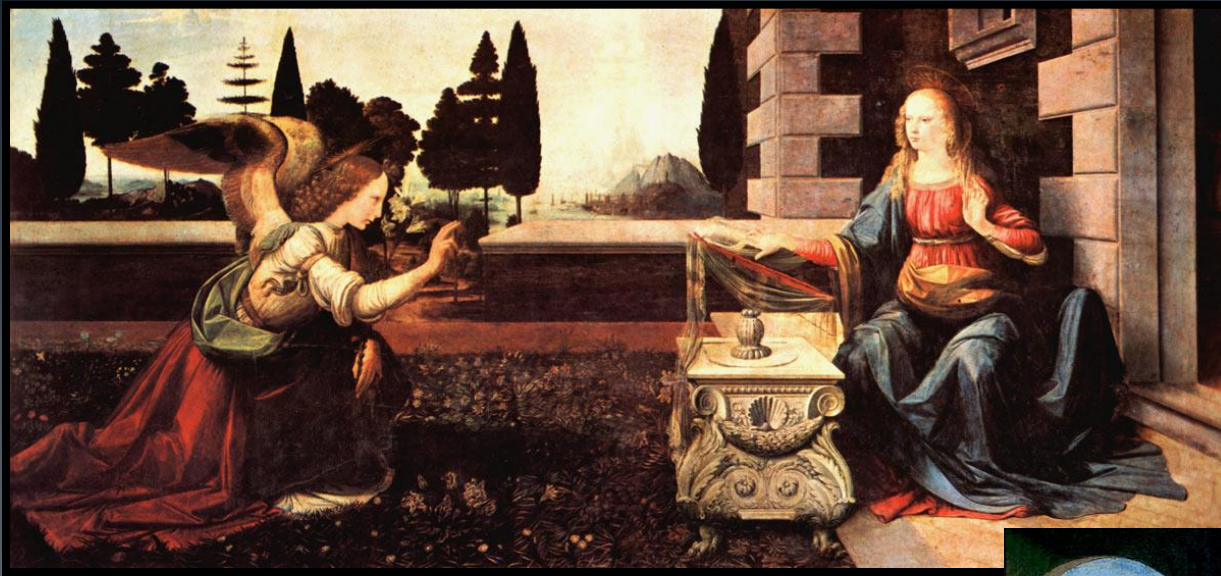

Léonard de Vinci est un homme de la Renaissance c'est-à-dire un Européen ouvert sur le monde, un homme complet attaché à la connaissance de l'Homme et du monde.

C'est un peintre, un anatomiste, un ingénieur.

Italie 1452-France 1519

Comme tous les humanistes, hommes de la Renaissance, il est fasciné par l'Antiquité. Cet homme a lui seul résume tous les aspects de cette période.

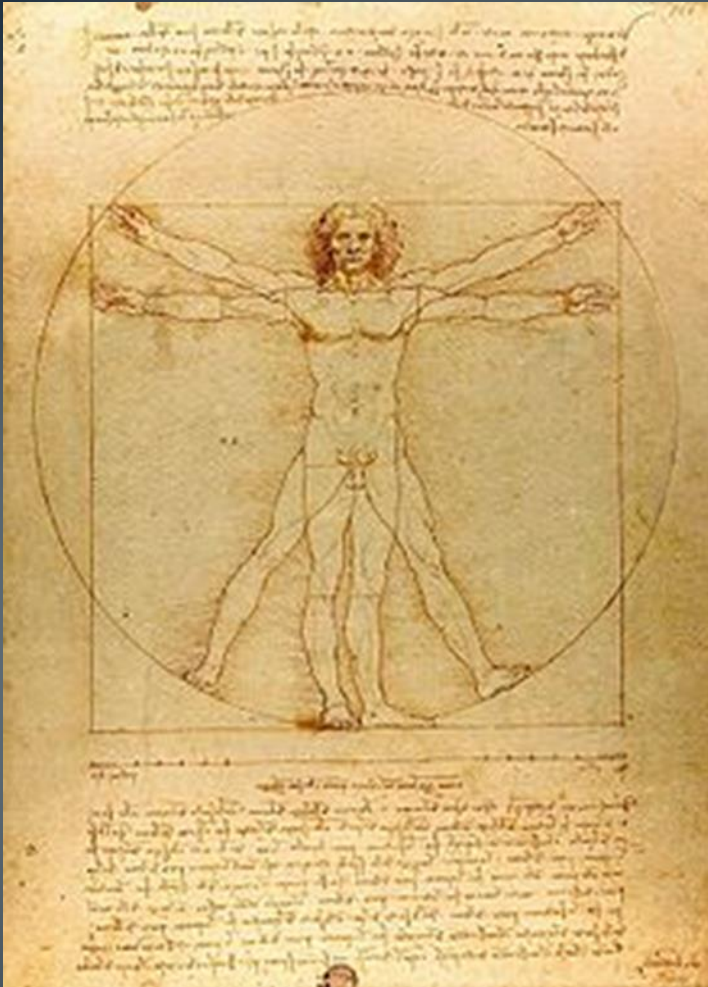
L'Annonciation, tableau de
Léonard de Vinci, vers 1473-
1475, Galerie des Offices,
Florence

La Madona Litta (du nom de son
commanditaire) de Léonard De Vinci fin
15ème s.

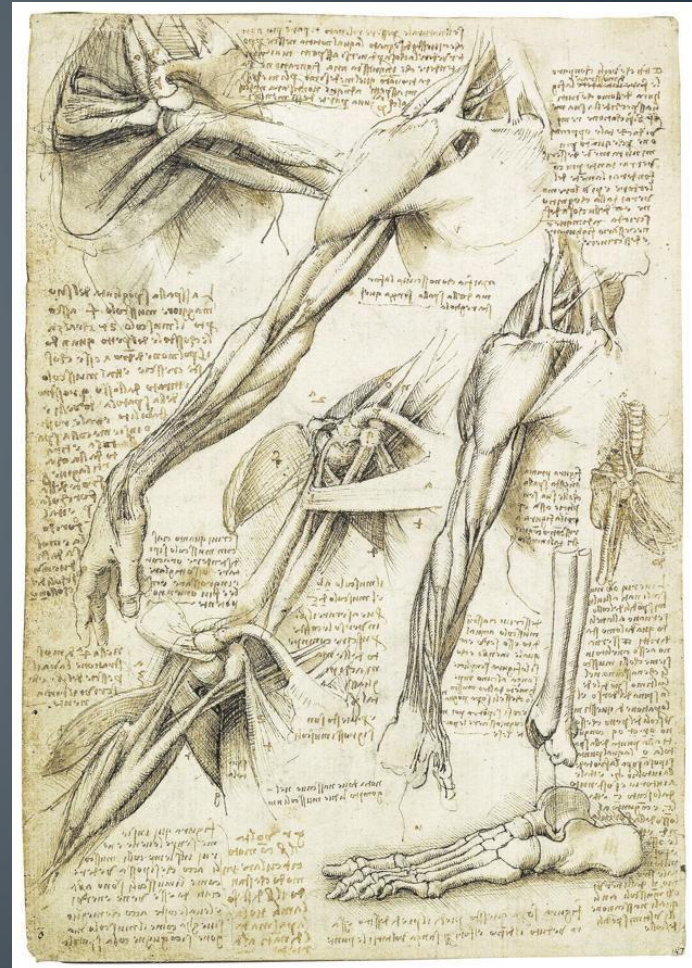
Les perspectives, la géométrie...sont
quelques exemples des techniques
utilisées ici.

Il a disséqué des cadavres car il voulait mieux connaître le corps humain.
Cette connaissance lui a été très utile en tant qu'artiste pour représenter les personnages.

L'homme de Vitruve, dessin de Léonard de Vinci, 1492.

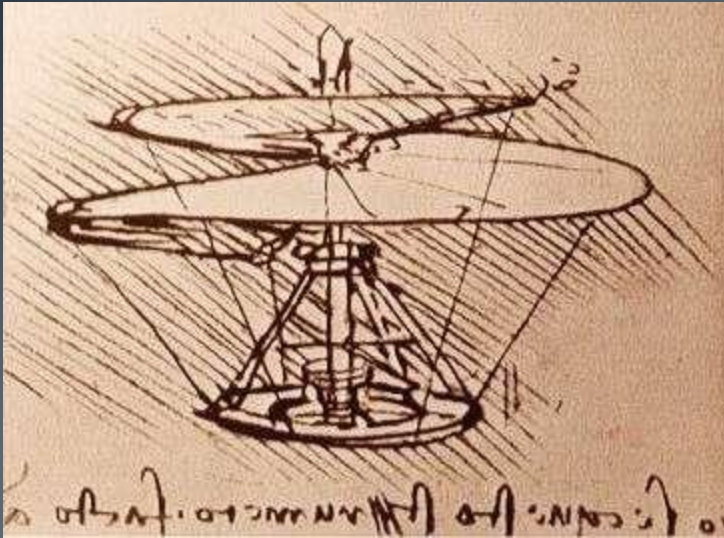

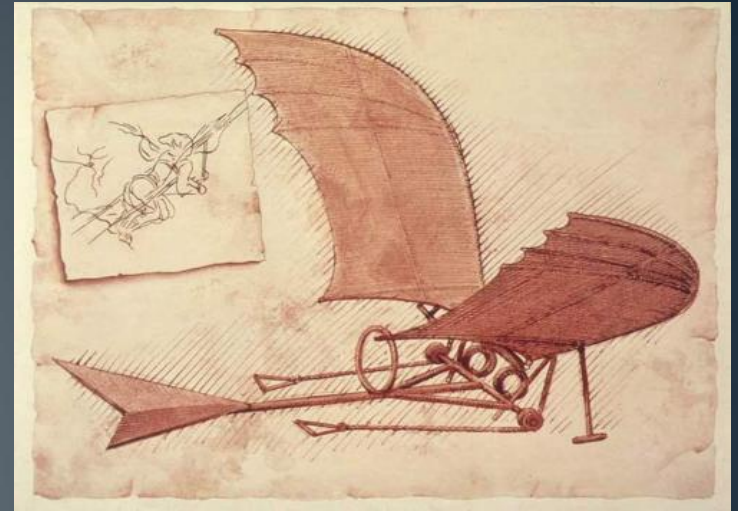
La Cène (dernier repas du Christ) avant son arrestation par les romains, il est au centre du tableau entouré de ses 12 apôtres. Tableau de Léonard de Vinci, 1494-1498, Conservé au Louvre à Paris.

Ici les techniques du sfumato, la perspective, la géométrie...ont été utilisées.

Un génial inventeur

Ancêtre de l'hélicoptère.

Ancêtre de l'avion

Ancêtre du char d'assaut

Mitrailleuse