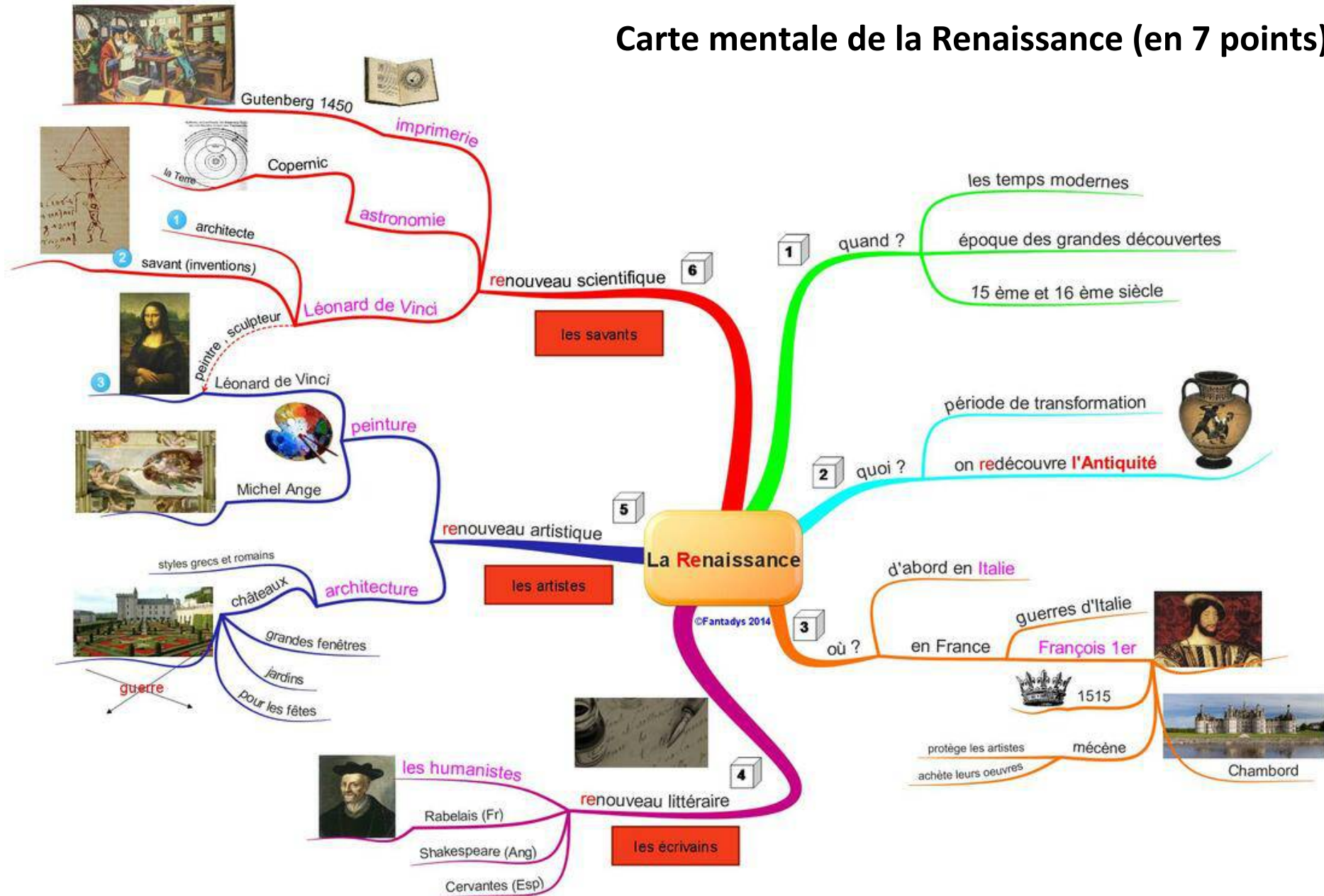
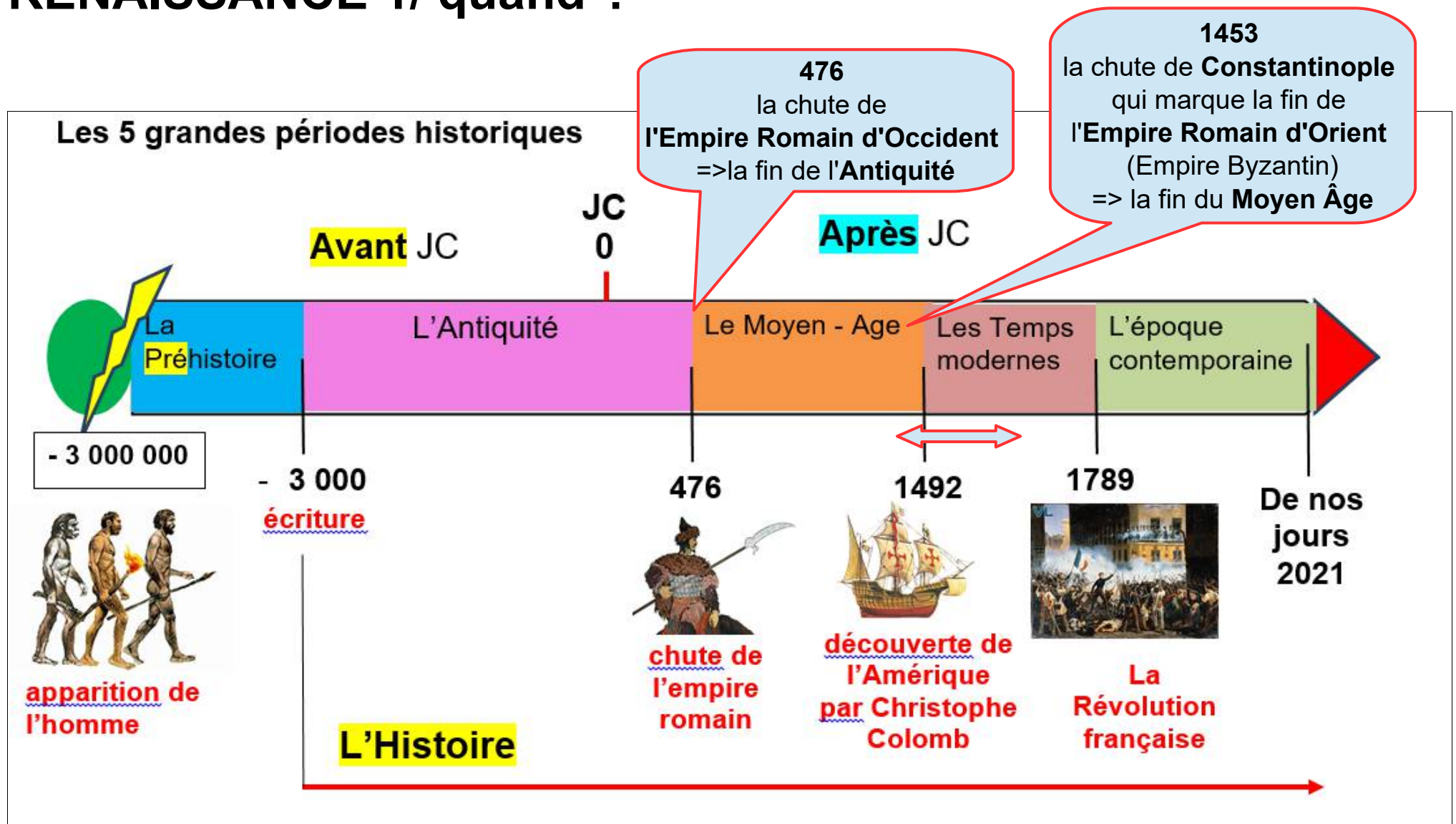


Carte mentale de la Renaissance (en 7 points)



RENAISSANCE 1/ quand ?



5 grandes périodes historiques

RENAISSANCE 1/ Quand ? Du XVe au XVIe siècle !



En tant que période historique on la situe chronologiquement à cheval entre le **Moyen Âge tardif** et les **Temps modernes***.

** la fin du Moyen Âge se situe, selon les historiens, en 1453 à la chute de l'Empire romain d'Orient ou en 1492 avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb*

On ne peut pas donner de dates précises.

On la situe principalement **du XVe au XVIe siècles, donc à peu près de 1400 à 1600.**

RENAISSANCE 2/ quoi ? C'est la fin d'un Empire !...



XVe

1453

la chute de **Constantinople**
qui marque la fin de
l'Empire Romain d'Orient
(Empire Byzantin)

=> la fin du Moyen Âge

C'est la migration
de l'intelligentsia,
des savants et
des artistes grecs
en Italie.

Carte de l'Europe en 1453 (XVe siècle)

RENAISSANCE 2/ quoi ? Et la redécouverte de l'« Antiquité » ?

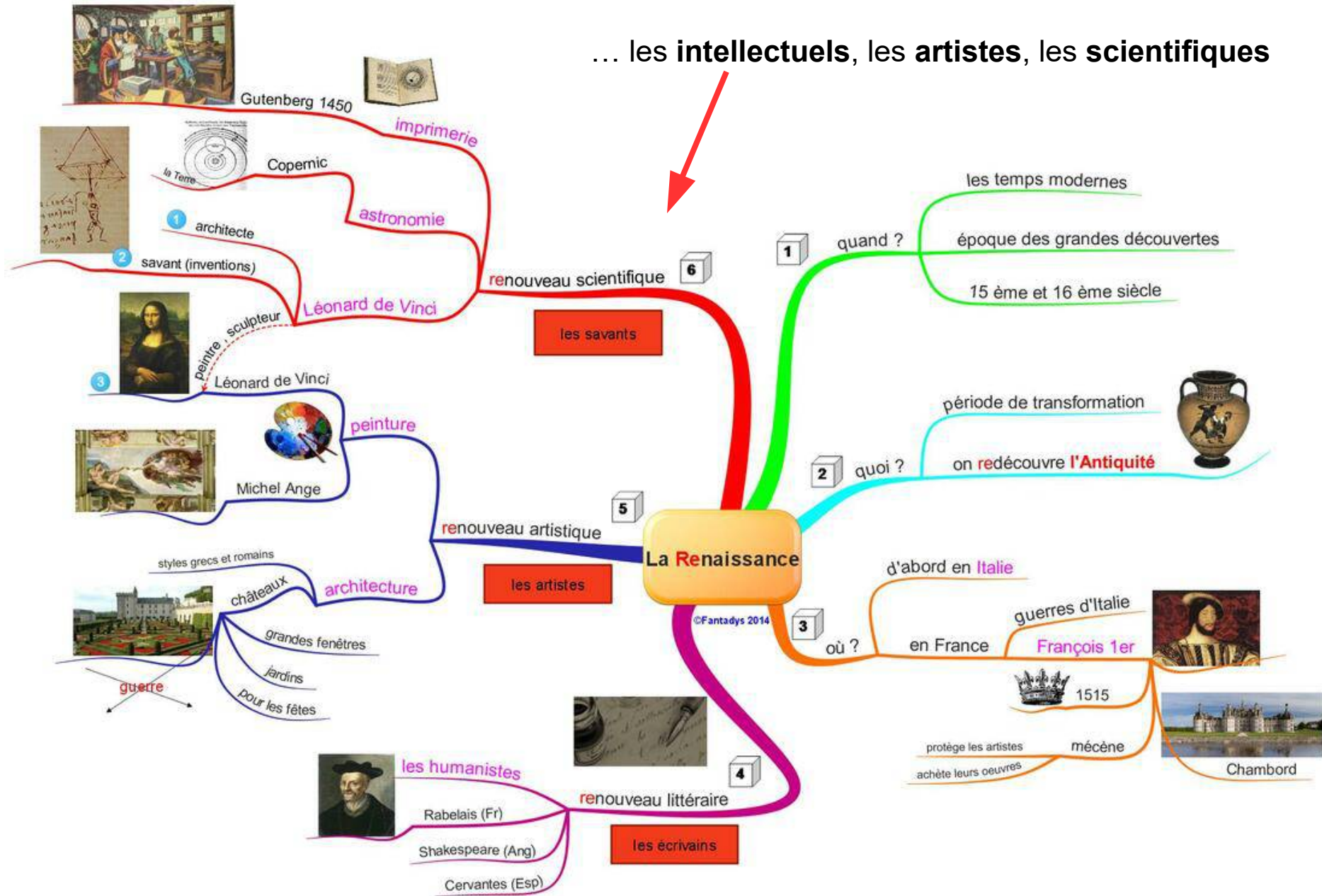
Un Empire vient de mourir !

Avec la chute de Constantinople en 1453, c'est la fin de l'Empire gréco-romain d'Orient (Empire Byzantin) qui porte en elle plus de 2500 ans d'histoire. Et bien, la Renaissance est sa renaissance.



Historiquement, la Renaissance est la période où les **intellectuels**, les **artistes**, les **scientifiques** redécouvrent les idées **de la Grèce et de la Rome antique** et les remettent à l'honneur.

... les intellectuels, les artistes, les scientifiques

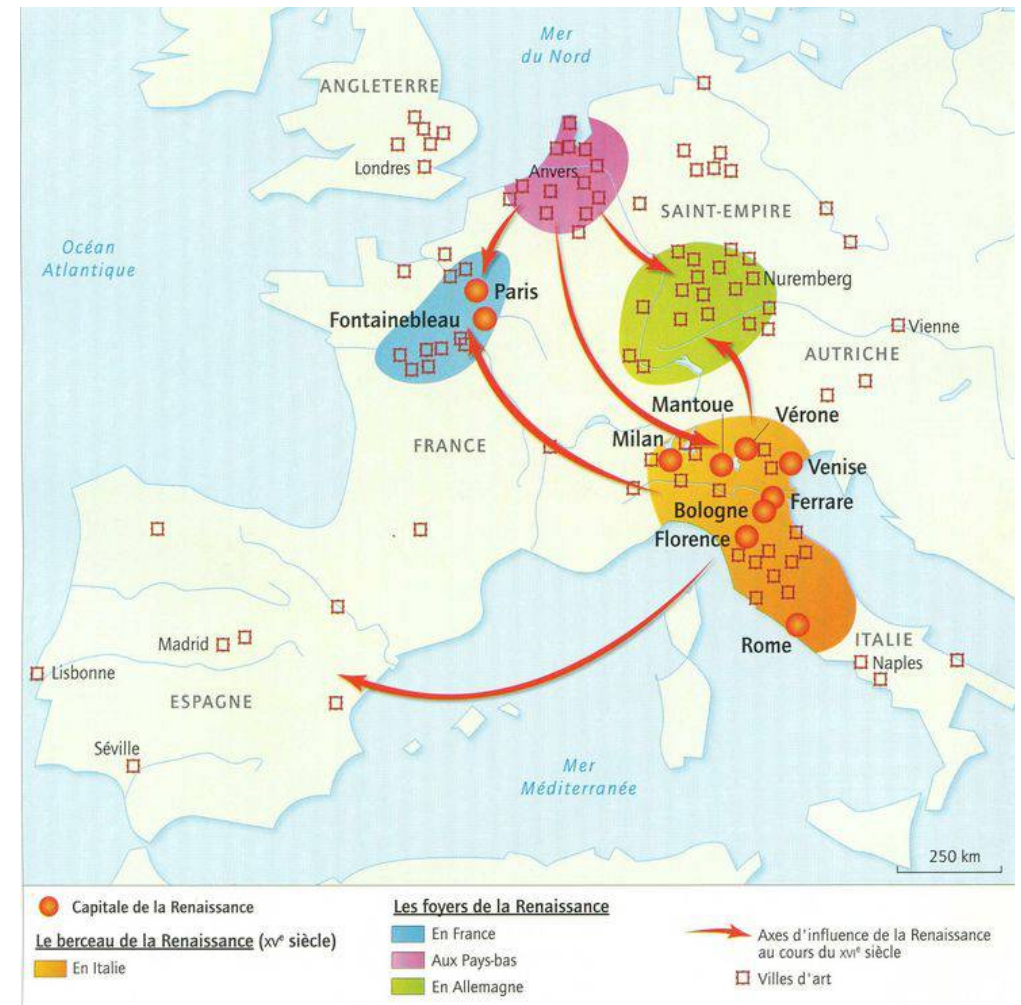


RENAISSANCE 3/ où ? D'abord en Italie...

La Renaissance compte 3 grandes périodes :

- au XIV^e siècle (1300...), la **Pré-rennaissance** (Trecento) qui débute dans quelques villes d'Italie, dont Florence, Rome, Avignon, Padoue et Naples **avec les Primitifs italiens**.
- au XV^e siècle (1400...) la **Première Renaissance** (Quattrocento) qui s'exprime dans la plus grande partie de l'Italie, et quelques autres pays européens **avec les Primitifs italiens et flamands**.
- au XVI^e siècle (1500...) la **Renaissance** (Cinquecento) s'étend sur toute l'Europe.

** Du XV^e au XVI^e siècles, les primitifs flamands se situent dans le sud des Pays-Bas bourguignons notamment dans les villes florissantes de Bruges, Gand, Tournai, Bruxelles et Anvers.*



RENAISSANCE 4/ Un nouveau littéraire

*Historiquement, la Renaissance est la période où les intellectuels, les **artistes**, les **scientifiques** redécouvrent les idées de la Grèce et de la Rome antique et les remettent à l'honneur.*

L'humanisme

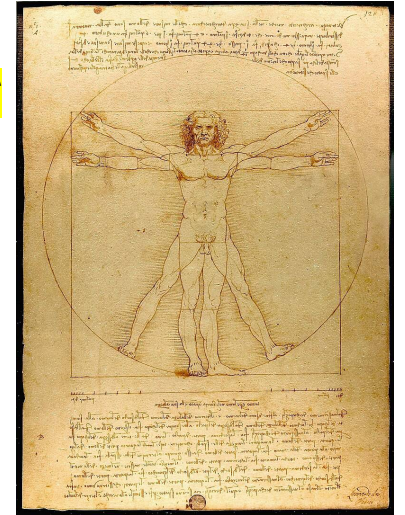
C'est en cette fin du Moyen Âge que commence le mouvement de **l'humanisme*** qui place **l'homme au centre de l'univers et le rend maître de son propre destin.**

** 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*

L'homme au centre, certes, mais en relation à Dieu !

Contrairement à l'« humanisme des Lumières » (XVIIe et XVIIIe siècle), les penseurs humanistes de la Renaissance n'abjurent pas pour autant leur foi chrétienne. En gros, ils cherchent à concilier ce double héritage gréco-romain et chrétien.

On parle d'un **« humanisme théologique »**. Ce courant a développé une sensibilité religieuse à la fois humaniste et spiritualiste, qui considérait que **l'être humain était l'œuvre la plus parfaite de la Création et donc, cherchait à relier les hommes à Dieu de manière plus directe et naturelle.**



RENAISSANCE 5/ Un renouveau artistique : architecture

*Historiquement, la Renaissance est la période où les **intellectuels**, les artistes, les **scientifiques** redécouvrent les idées de la Grèce et de la Rome antique et les remettent à l'honneur.*

On parle de **Renaissance artistique** au sens où les œuvres de cette époque s'inspirent davantage de **l'art gréco-romain**, et moins de **l'époque médiévale**, caractérisée par l'art gothique (ogivale)*, l'idéal de la chevalerie et la philosophie scolastique (conciliation entre étude de la Bible et philosophie grecque).

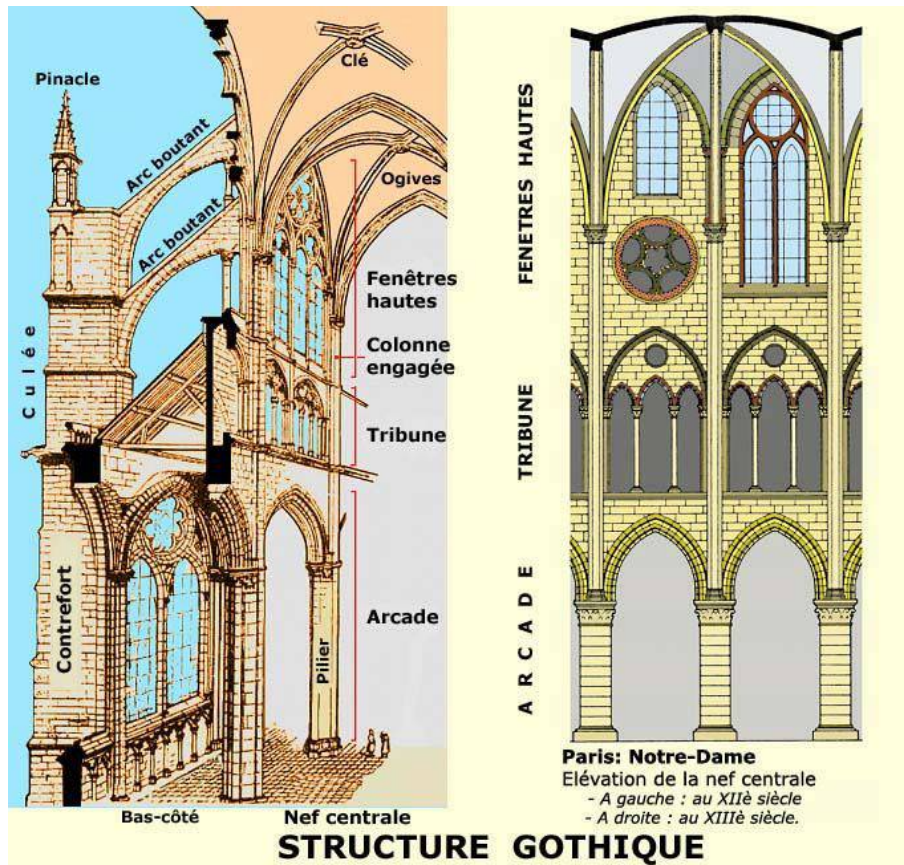


Cathédrale Notre Dame => **Art gothique** (ogivale)

Lié au courant philosophique appelé « esthétique de la lumière » (ou « théologie de la lumière ») qui identifie la lumière comme une manifestation de la divinité.

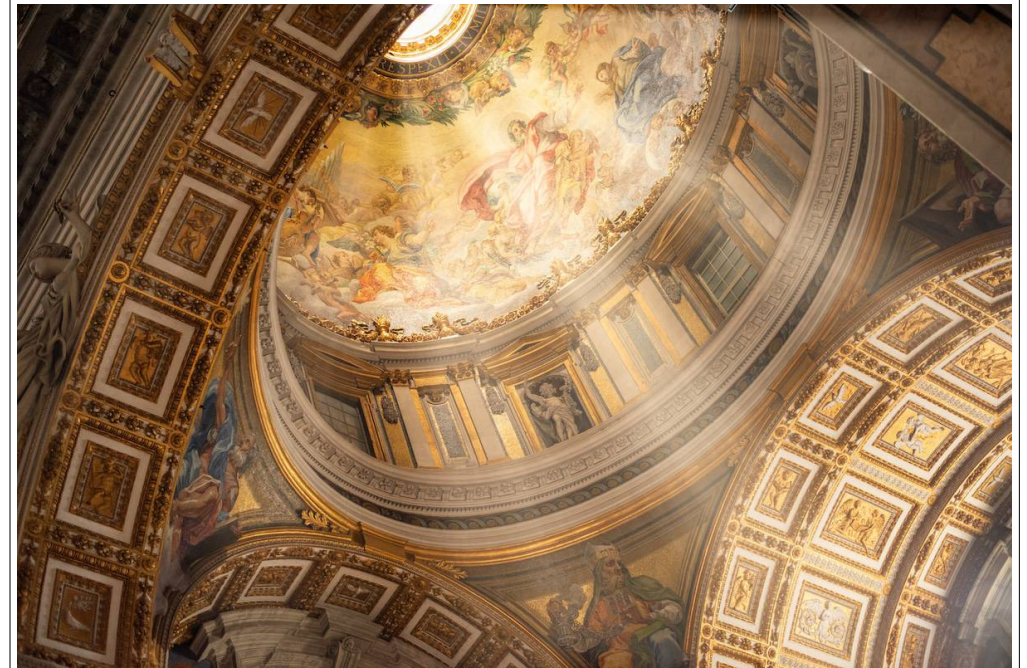


Cathédrale de Florence (en italien : Duomo di Firenze) ou cathédrale Sainte-Marie-de-la-Fleur (Cattedrale Santa Maria del Fiore) => **Art Renaissance** du XIIIe siècle



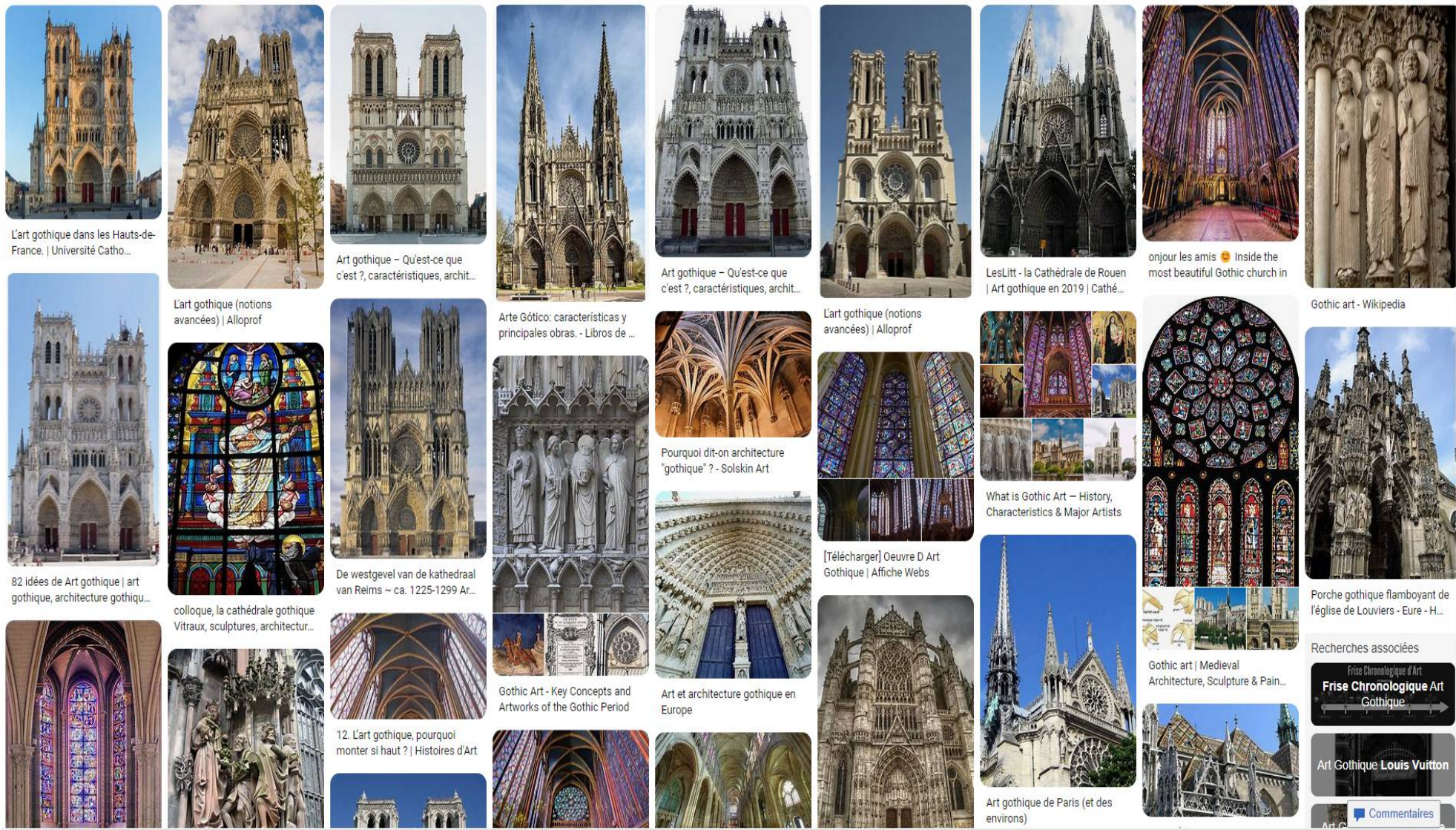
Architecture gothique (ogival) => ogives

un courant philosophique appelé « esthétique de la lumière » (ou « théologie de la lumière ») qui identifie la lumière comme une manifestation de la divinité.

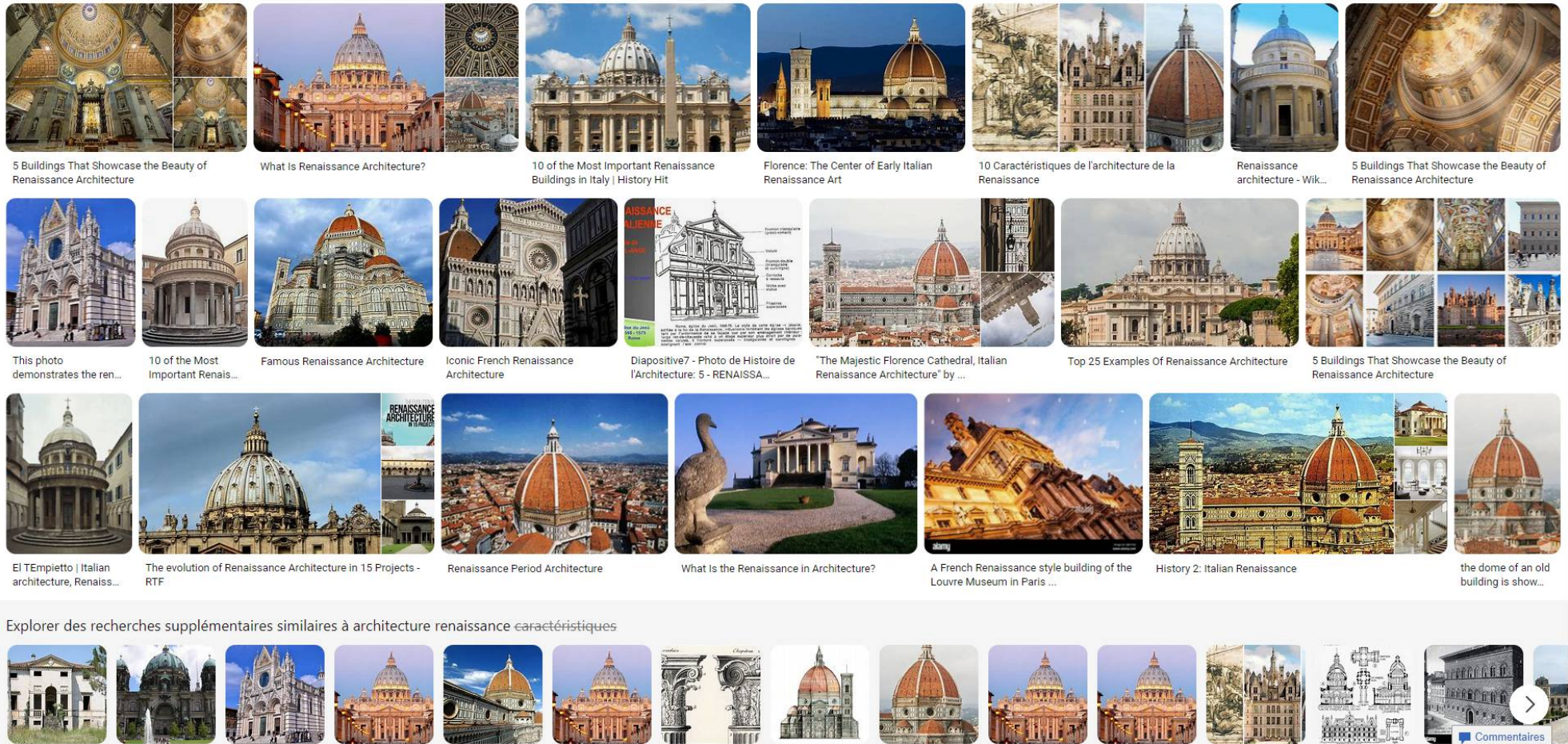


Architecture Renaissance

La cathédrale possède le plus grand dôme en appareil maçonné jamais construit, dû à l'architecte Filippo Brunelleschi en 1436 (le plus grand dôme en maçonnerie du monde avec 45,5 mètres de diamètre extérieur) qui marque le début de l'architecture de la Renaissance.



Architecture gothique



Temple grec

Architecture de la Renaissance



Temple romain

RENAISSANCE 5/ Un renouveau artistique : peinture ?

Avant la Renaissance... la peinture médiévale et gothique



L'art médiéval

L'art gothique est avant tout un courant au service de la religion chrétienne. Les images créées à l'époque véhiculent en permanence un message eschatologique (l'espérance de vie est, à l'époque, d'une trentaine d'années) dans le but d'éduquer les fidèles qui ne savent ni lire ni écrire. L'art gothique transmet un ensemble de règles civiques et morales ; cela sert à conserver l'équilibre social. Il doit être simple et accessible à tous.

Les couleurs vives de l'art gothique, souvent sur fond doré, contrastent avec l'absence de couleur du quotidien : au Moyen Âge, le peuple européen vit dans un monde brun, gris et marron. Seuls les vêtements des nobles et des religieux sont constitués de couleurs vives. L'inexistence de l'éclairage ne permet pas d'ajouter du volume aux peintures.



Le réalisme dans les traits des personnages s'avère plutôt absent des œuvres gothiques, car l'identification d'un individu est signe d'orgueil et de vanité. Les divers symboles suffisent à identifier les sujets : le Christ porte la croix et son corps peut être marqué de stigmates, la tête des saints est entourée d'une auréole, saint Pierre a des clefs entre les mains, etc. Les personnages les plus importants, comme le Christ, la Vierge ou les saints, sont représentés dans de plus grandes dimensions que les sujets moins importants² dans ce qu'on appelle la perspective signifiante.

La peinture de la Renaissance

La peinture de la renaissance est, comme tout l'art de la Renaissance, **influencée par l'Antiquité**.

La migration des savants et artistes grecs en Italie après la chute de Constantinople accélère la reprise des techniques et scènes de l'antiquité.

Un nouveau système de représentation du monde apparaît. Et les artistes cherchent à le peindre :

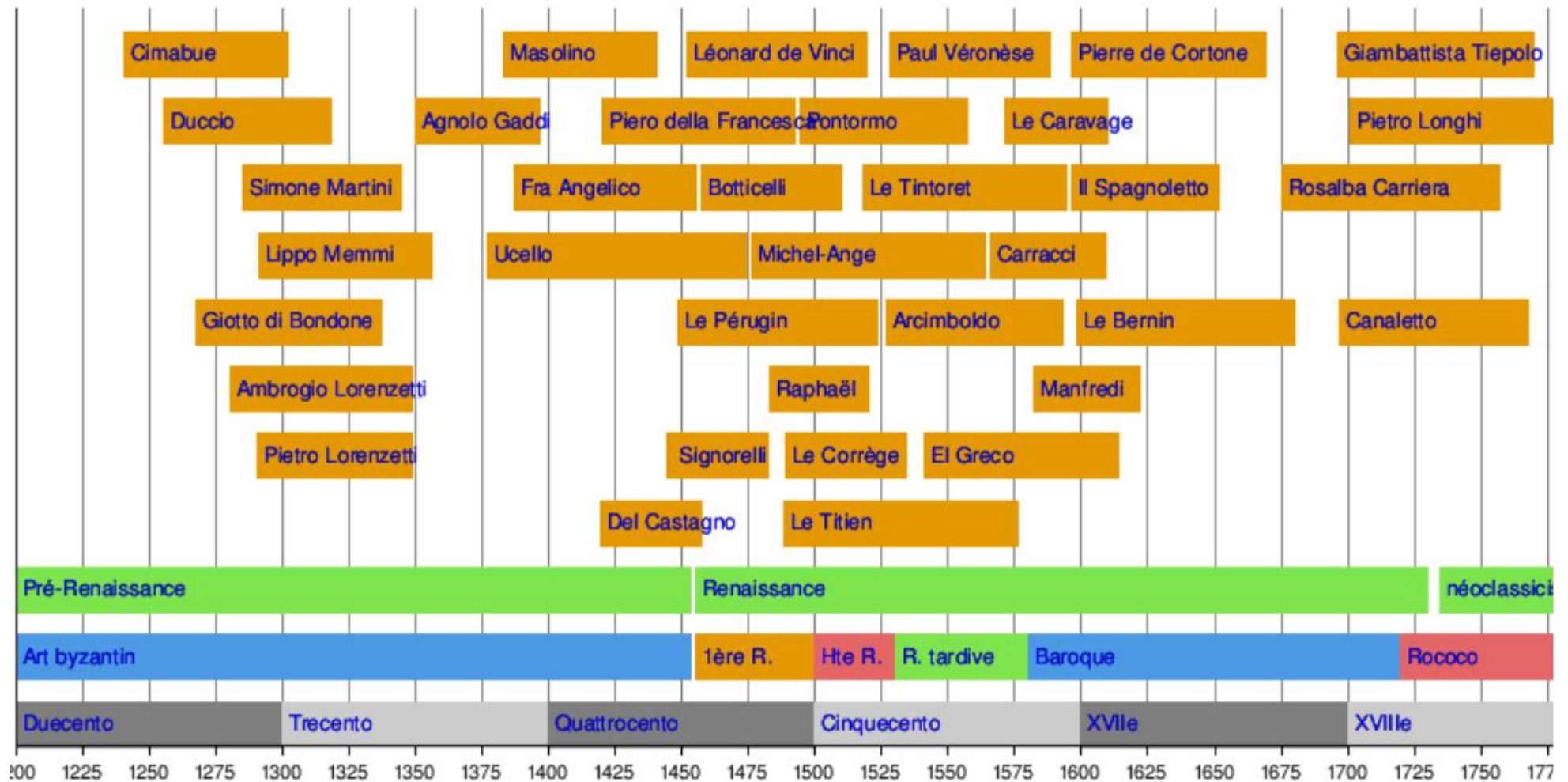
- **l'homme placé au centre** (humanisme) => l'homme dans le tableau et l'homme qui regarde le tableau. L'homme devient la mesure de référence.
- comme en **3D** => d'où l'innovation de la perspective (linéaire albertienne), le respect des échelles et les effets de lumière (pour le volume).
- avec **détail**, **symboles** et **réalité** « objective » (réalisme) afin que la représentation soit parlante.
- et ce, grâce à l'utilisation de la **peinture à l'huile** (innovation flamande de) sur des panneaux de bois, puis sur toiles (moins coûteux).
- pour un nouveau public (changement politique) !

Ces œuvres sont réalisées pour **une nouvelle classe bourgeoise et marchande flamande et italienne** qui prend les rênes des États. C'est la fin de la société féodale (noblesse et seigneurs locaux) au profit d'une organisation politique dont les notables sont des bourgeois prospères.

Peintres de la Renaissance italienne

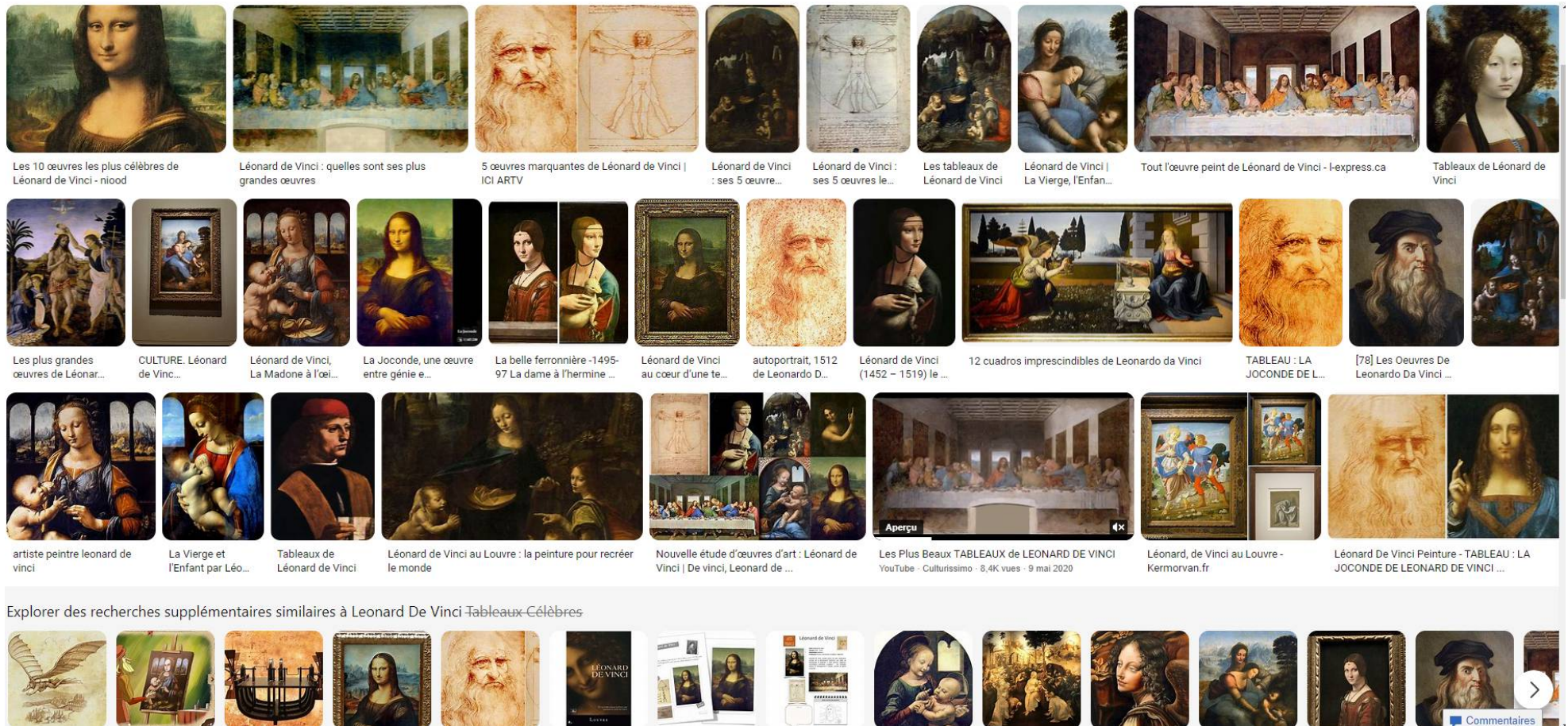


Les peintres



La Renaissance, c'est...

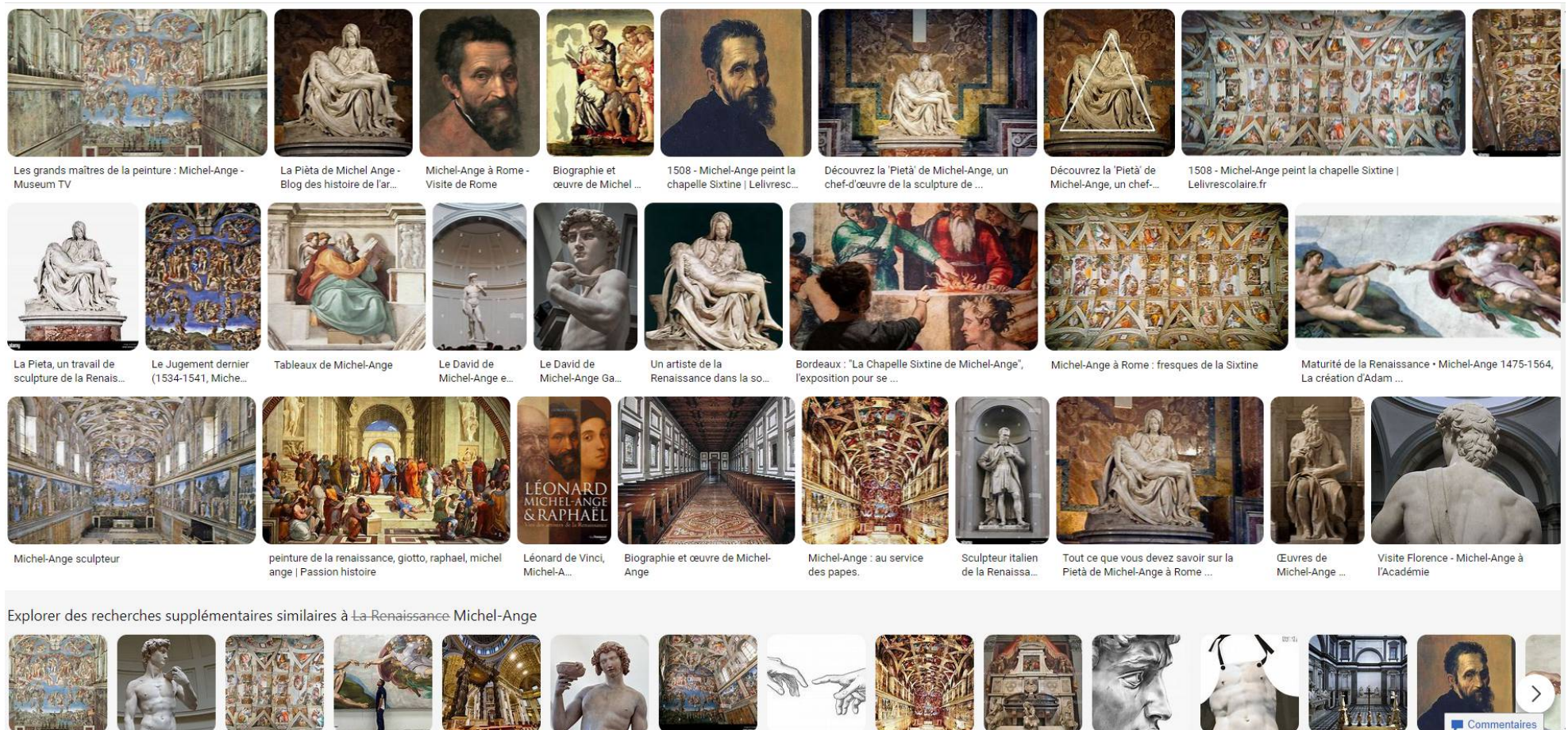
C'est Léonard de Vinci...



Léonard de Vinci (1452-1519) : en 1504, il s'installe à Florence. Il assimile des nouveautés graphiques comme le clair-obscur et le sfumato (principe de perspective qui donne un flou aux formes éloignées). Le dessin prime sur la couleur.

ex : La Joconde, 1503, Paris, Musée du Louvre). Proche du Roi François 1er, il passera la dernière décennie de sa vie en France, ce qui explique le fait que la Monalisa del Giocondo soit aujourd'hui la propriété du musée du Louvre.

C'est Michel-Ange...



Michel-Ange (1475-1564) : sculpteur, poète et architecte italien, il est l'un des plus grands artistes de la Renaissance. Il excelle dans le domaine artistique très jeune, notamment dans le domaine sculptural comme en témoignent "la Pietà" de la basilique Saint-Pierre sculptée en 1499, ainsi que le David, la sculpture la plus fameuse de la Renaissance et le symbole de Florence.

Dans le domaine de la peinture, il s'illustre en peignant les immenses cycles de fresques de la chapelle Sixtine de 1508 à 1512 où il représente plusieurs épisodes de l'Ancien Testament (la Genèse) et du Nouveau Testament (Jugement Dernier). Ces chefs-d'œuvre de la Renaissance sont les fresques les plus connues au monde. Le style pictural, empreint d'un grand dynamisme et d'une distorsion des corps font de Michel-Ange le père du maniérisme.



En images. La chapelle Sixtine comme vous n...



The Sistine Chapel - VisitVaticanCity.org



5 détails insolites sur les fresques de la chapelle Sixtine au Vatican ...



Sistine Chapel, Vatican City - Italy - TravelDigg.com



Visite de la chapelle Sixtine - Tout ce que vous devez savoir



Billets et visites de la Chapelle Sixtine au Vatican | musement



Plafond de la chapelle Sixtine au Vatican à Rome Photo Stock - Alamy



Sistine Chapel, Vatican, Rome, Italy - The Incredibly Long Journey



Sistine Chapel in the Vatican City, Italy - International Traveller



Rome Capitale d'Italie » Vacances - Guide Voyage



Visiter la Chapelle Sixtine à Rome : horaires, prix des billets et conseils



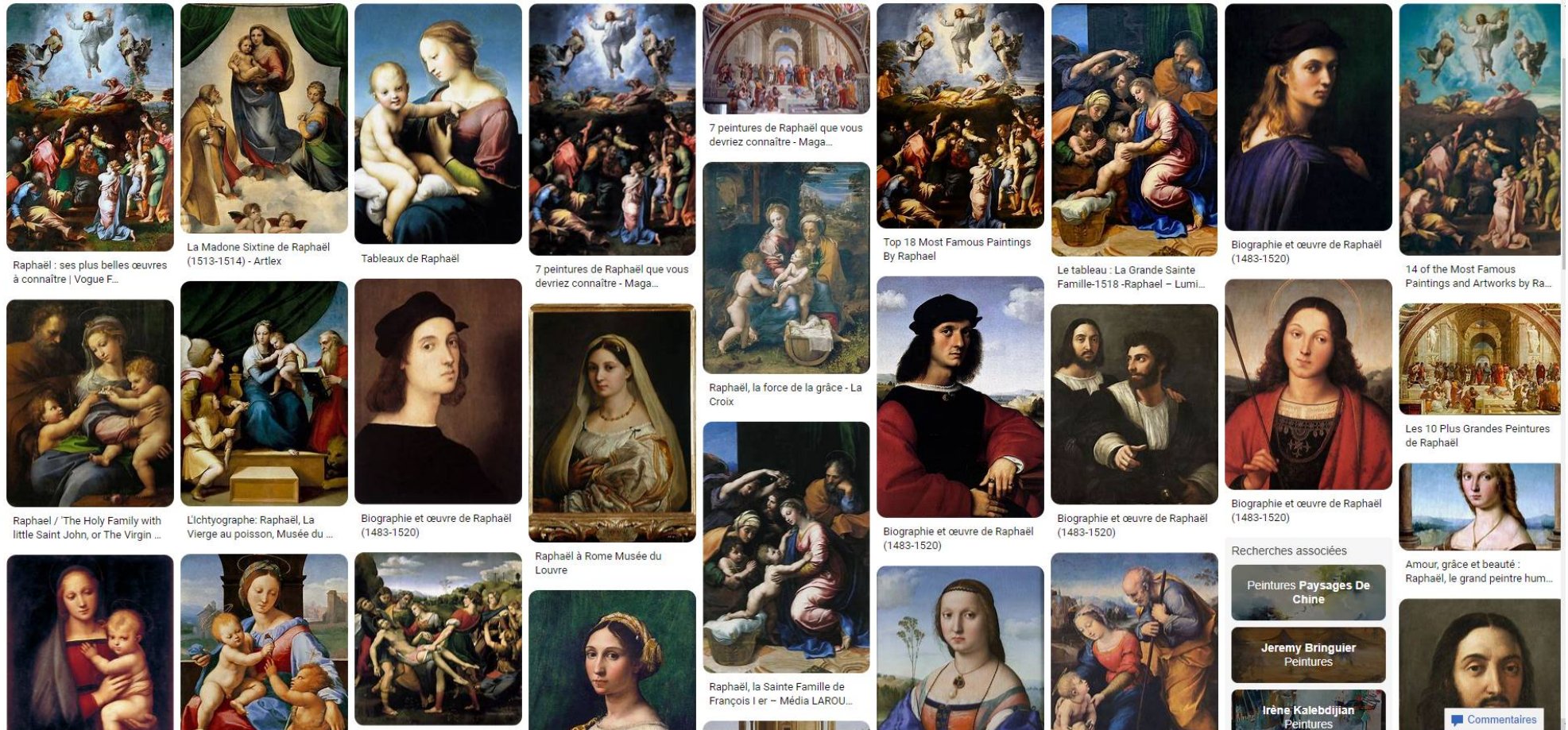
La Chapelle Sixtine - Le guide touristique de Rome



1508 - Michel-Ange peint la chapelle Sixtine | Lelivrescolaire.fr

À partir de 1546, il est nommé architecte de la basilique Saint-Pierre. En 1561, le pape Pie IV lui confie la construction de la basilique Sainte-Marie-des-Anges-et-des-Martyrs dans les thermes de Dioclétien, œuvre qu'il ne pourra mener à son terme.

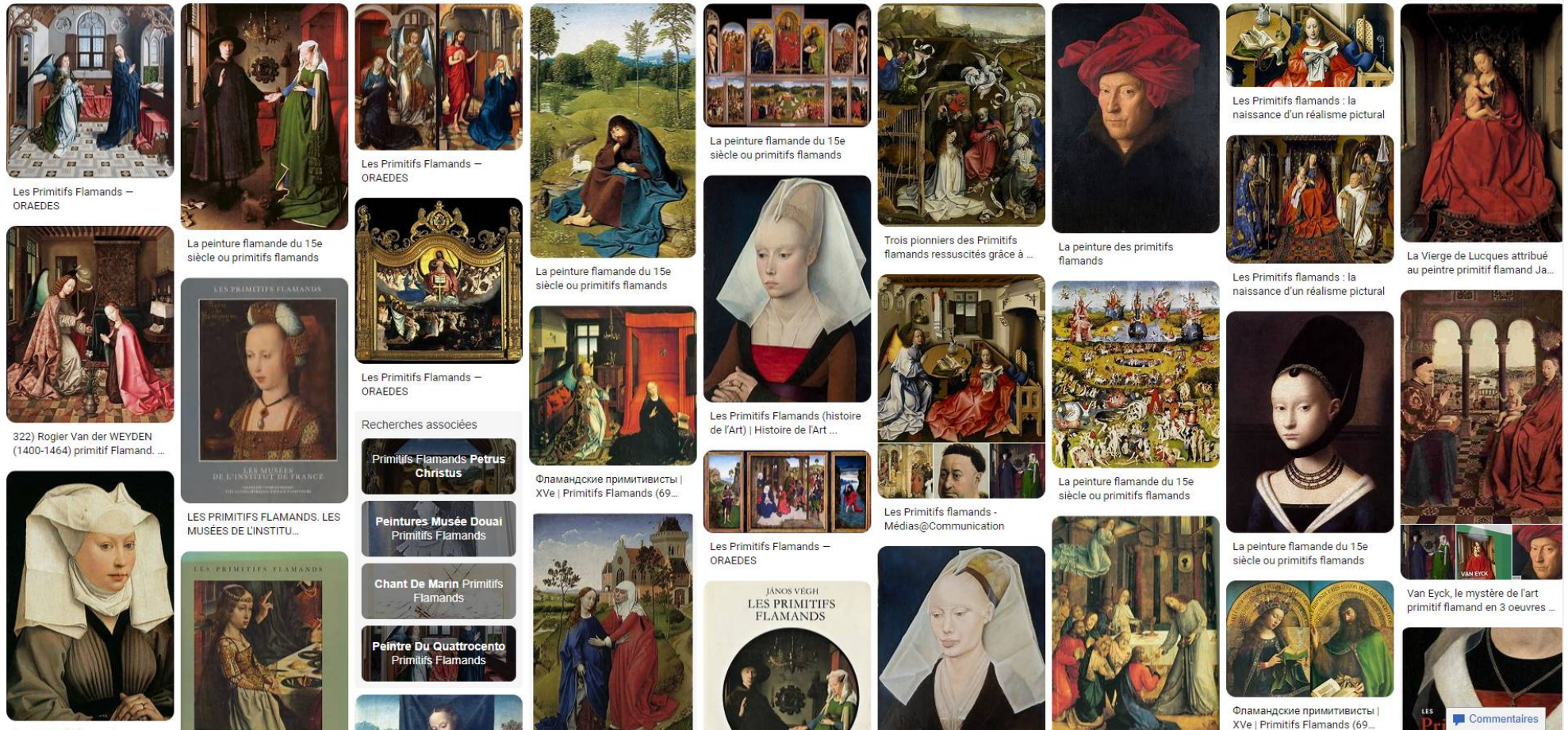
C'est Raphaël...



Raphaël (1483-1520) : il est un grand peintre qui a excellé dans la production artistique concernant le thème religieux et les portraits de nobles. De 1504 à 1508, il peint de nombreuses Vierges à l'Enfant (Madone). Il base sa composition sur le message qu'il veut faire passer : l'amour maternel. Il peindra notamment les appartements du pape sous le pontificat de Jules II. Ex : La Vierge au chardonneret, 1507, musée des Offices de Florence. Importance des compositions claires basées sur des formes géométriques, comme le triangle. Ces compositions donnent un effet de stabilité et de douceur.

Primitifs flamands

Les sujets traités sont soit des scènes religieuses ou des portraits, soit plus rarement des peintures narratives et des sujets mythologiques.



Les œuvres de cette période sont le plus souvent peintes sur bois, soit sur un panneau unique, soit sur plusieurs panneaux composant un retable plus complexe : un triptyque ou un polyptyque.

Les plus célèbres d'entre eux sont : Jan van Eyck, Hans Memling et Gérard David (Bruges), Rogier Van der Weyden (Bruxelles), Robert Campinc (Tournai), Dieric Bouts (Louvain), Joos van Wassenhove et Hugo Van der Goes (Gand), Jean Provost (Mons), Henry Blès (Dinant), Joachim Patenier (Anvers), Jérôme Bosch (Bois-le-Duc) et Pieter Brueghel l'Ancien (Anvers et Bruxelles).

Jan van Eyck (1390-1441) :

Jan van Eyck est l'inventeur de la technique pérenne de peinture sur toile. Sans doute en contact avec des alchimistes, il a mis au point la technique combinant diverses résines végétales avec l'huile qui, formant un film souple, solide, transparent et durable, permet de monter sur châssis des toiles de grand format capables de résister au temps.

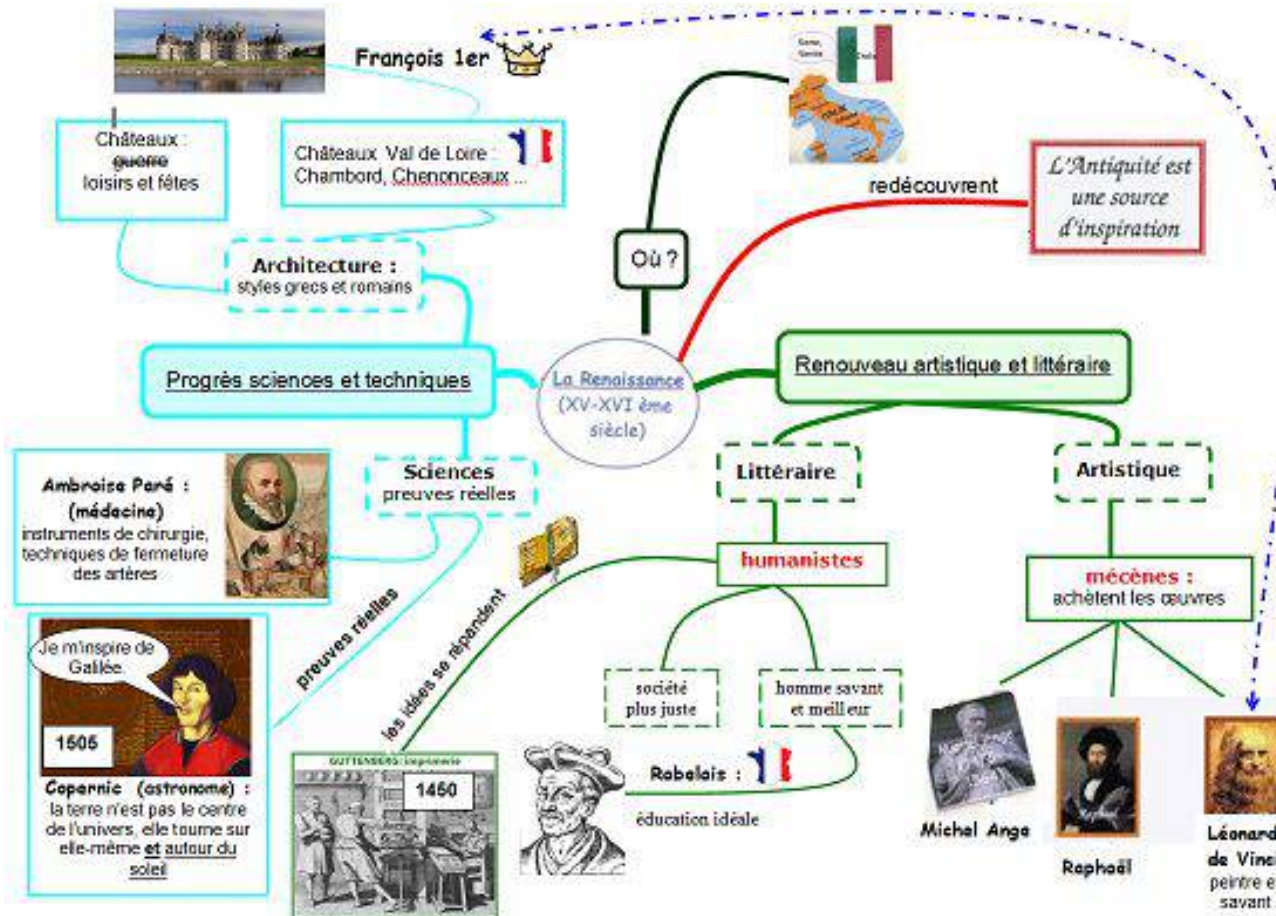
Jan Van Eyck était un virtuose de la perspective à point de fuite central, comme on peut le voir dans le portrait des Époux Arnolfini qu'il peignit en 1434, donc avant la rédaction du *de Pictura* de Alberti. La thèse d'Alberti, publiée en 1511, a diffusé la première méthode de perspective optique.

Sur le plan iconographique, les Époux Arnolfini annonce la fin de la société féodale au profit d'une organisation politique dont les notables seront des bourgeois prospères. L'héritage de Van Eyck est immense : perfection de la technique de la peinture à l'huile, grâce à un liant à l'huile siccative, précision et réalisme des détails, création de la notion moderne de portrait, notamment par le regard, dirigé vers le spectateur.



RENAISSANCE 6/ Un renouveau scientifique ?

Historiquement, la Renaissance est la période où les *intellectuels*, les *artistes*, les *scientifiques* redécouvrent les idées de la Grèce et de la Rome antique et les remettent à l'honneur.



C'est la recherche de preuve réelle.

Des avancées en astronomie, en médecine, en navigation...

De nombreuses innovations :
imprimerie, boussole, microscope, quadrant, arquebus (1420) puis mousquet (XVIe), bielle et manivelle, montre de poche, vélo, hélicoptère (Vinci), écumoire (casque de plongée)...

Léonard de Vinci y est pour beaucoup !

RENAISSANCE 7/ Un nouveau modèle (= paradigme) ?

C'est une période de « **transformation** », de révolution du **modèle**, de remise en question des piliers fondateurs d'une société : la **religion**, la **science**, la **politique**, les **réseaux de communication**...

C'est :

- un changement de représentation du monde « *la terre est ronde* » (Platon, Aristote -4e siècle av.JC) et « *elle tourne autour du soleil !* » (Galilée)
- des réformes religieuses (protestants)
- de nouveaux modes de diffusion de l'information (l'imprimerie par Gutenberg)
=> journaux, livres...
- des grandes découvertes par des expéditions maritimes* jusqu'à l'Inde et la Chine, vers l'Est (contour de l'Afrique) puis vers l'Ouest (Amérique)
=> un **changement d'échelle** !

* depuis la prise de Constantinople, il n'est plus possible de passer par la Mer Méditerranée pour aller en Asie. Il faut s'adapter. Les Portugais (Vasco de Gama) vont ouvrir une voie à l'Est en contournant l'Afrique. Les Espagnols (Christophe Colomb) vont ouvrir la voie par l'Ouest et découvrir l'Amérique.

- un essor **économique** favorisé par un afflux croissant de marchandises et de nombreuses innovations.

