

Pré-Renaissance (Duecento et Trecento)

Période : vers 1260 – vers 1420

Introduction

La Pré-Renaissance marque la transition entre l'art médiéval et la Renaissance. Les artistes développent une observation plus attentive de la nature, le volume des corps et l'expression des émotions, tout en conservant des thèmes religieux.

Concept / problématique

Comment renouveler les traditions médiévales par une représentation plus réaliste de l'homme et de l'espace ?

Principales idées

- Observation de la nature.
- Humanisation des figures.
- Premières recherches spatiales.
- Intérêt renouvelé pour l'Antiquité.

Caractéristiques

- Volumes plus crédibles,
- Débuts de la perspective,
- Émotions,
- Narration plus naturelle
- Individualisation des personnages.

Contexte historique et culturel

Essor des cités italiennes, développement du commerce, affirmation des communes urbaines et premiers courants humanistes.

Précurseurs

Art byzantin, gothique italien (Nicola PISANO, Giovanni PISANO).

Artistes majeurs

CIMABUE, GIOTTO, DUCCIO, Simone MARTINI, Ambrogio LORENZETTI.

Œuvres incontournables

- Fresques de la basilique d'Assise (CIMABUE et GIOTTO, attribution discutée) ;
- GIOTTO, *Chapelle Scrovegni* (1303-1305).

- DUCCIO, *Maestà* (1308-1311).

Influence et héritage

Prépare directement la Renaissance italienne.

Bibliographie

Millard Meiss, *Painting in Florence and Siena* ;
Daniel Arasse, *L'Homme en perspective*.

Renaissance

Période : vers 1400 – vers 1495

Sandro BOTTICELLI, *Le Printemps*, 1480-1485, tempera sur panneau de bois, 203 × 314 cm, Musée des Offices, Florence

Introduction

La Renaissance place l'être humain, la nature et l'Antiquité au cœur de la création artistique. Les artistes développent la perspective, l'étude anatomique et une nouvelle conception de l'artiste comme intellectuel et créateur.

Concept / problématique

Comment concilier observation scientifique, héritage antique et idéal de beauté ?

Principales idées

- Humanisme.
- Perspective.

- Étude scientifique.
- Retour à l'Antiquité.
- Affirmation du statut de l'artiste.

Caractéristiques

- Perspective linéaire,
- Maîtrise de la lumière,
- Proportions harmonieuses, maîtrise anatomique,
- Portraits,
- Innovations techniques.

Contexte historique et culturel

Humanisme, mécénat des grandes familles italiennes, invention de l'imprimerie, essor des villes, redécouverte des textes antiques.

Précurseurs

Pré-Renaissance, GIOTTO.

Artistes majeurs

BRUNELLESCHI, DONATELLO, MASACCIO, Fra ANGELICO, Piero della FRANCESCA, Sandro BOTTICELLI.

Œuvres incontournables

- MASACCIO, *La Trinité* (vers 1427).
- Piero della FRANCESCA, *La Flagellation du Christ* (vers 1455-1460).
- Sandro BOTTICELLI, *Le Printemps* (vers 1480).
- DONATELLO, *David* (vers 1440).

Influence et héritage

Influence toute la culture occidentale et prépare la Haute Renaissance.

Bibliographie

Daniel Arasse, *Histoires de peintures* ;
Peter Burke, *La Renaissance*.

Haute Renaissance

Période : vers 1495 – 1527

Introduction

La Haute Renaissance correspond à l'apogée de la Renaissance italienne. Les artistes atteignent un équilibre exceptionnel entre composition, perspective, anatomie et expression.

Concept / problématique

Comment atteindre un idéal universel de beauté et d'harmonie ?

Principales idées

- Équilibre.
- Perfection technique.
- Monumentalité.
- Synthèse des savoirs,
- Idéal classique

Caractéristiques

- Compositions stables,
- Équilibre entre dessin (disegno) et couleur (colorito),
- Sfumato, perspective maîtrisée,
- Monumentalité,
- Idéalisation.

Contexte historique et culturel

Rome devient le principal foyer artistique sous le mécénat des papes Jules II et Léon X.

Précurseurs

Première Renaissance florentine, BRUNELLESCHI, Piero della FRANCESCA, Andrea MANTEGNA.

Artistes majeurs

Léonard de VINCI, MICHEL-ANGE, RAPHAËL, GIORGIONE, TITIEN.

Œuvres incontournables

- Léonard de VINCI, *La Cène* (1495-1498).
- Léonard de VINCI, *La Joconde* (vers 1503-1506).
- RAPHAËL, *L'École d'Athènes* (1509-1511).
- MICHEL-ANGE, *Voûte de la chapelle Sixtine* (1508-1512).

Influence et héritage

Son héritage fonde le Maniérisme et influence durablement l'art académique.

Bibliographie

Martin Kemp, Leonardo ;

John T. Paoletti & Gary Radke, Art in Renaissance Italy.

Remarque

Le passage entre ces trois périodes pourrait se résumer ainsi :

Pré-Renaissance	Renaissance	Haute Renaissance
Premières recherches de réalisme et d'espace	Maîtrise de la perspective, de l'anatomie et de l'humanisme	Équilibre classique, monumentalité et synthèse des savoirs