

La peinture italienne

A la Renaissance (15^{ème} et 16^{ème} siècles) :
de grandes évolutions dans la pratique de la peinture.

La Renaissance est une période de l'Histoire de l'Europe. Elle se situe entre les 15^{ème} et 16^{ème} siècles, c'est-à-dire entre le Moyen-âge et l'époque moderne (celle de la Révolution française notamment).

De très grands artistes tels que Léonard de Vinci et Michel-Ange vivent en Italie où ils travaillent grâce à la richesse apportée par le commerce.

Ce fut un temps de grande révolution dans la culture et dans les arts européens. Des idées nouvelles sont apparues partout en Europe et particulièrement en Italie.

Les artistes et les philosophes redécouvrent l'Antiquité, l'époque des Romains et des Grecs.

C'est aussi durant la Renaissance que les grands explorateurs découvrent le monde.

Ce sont aussi les siècles de l'architecte Brunelleschi, du peintre Botticelli et des scientifiques comme Copernic et Galilée.

Repères historiques :

1429 :
Jeanne d'Arc délivre Orléans

1453 :
Gutenberg invente l'imprimerie

1484 :
Botticelli peint La Naissance de Vénus



1492 :
Christophe Colomb découvre l'Amérique

1498 :
Vasco de Gama redécouvre les Indes

1504 :
Léonard de Vinci peint la Joconde



1515 :
Bataille de Marignan

1534 :
Jacques Cartier découvre le Canada

La peinture sur bois ou sur toile

Depuis le Moyen-âge, et même bien avant au temps des Egyptiens, les artistes peignaient sur des panneaux de bois.

Au 16^{ème} siècle, les artistes vont choisir un autre support : **la toile**. Celle-ci offre de nombreux avantages car elle est plus souple et moins encombrante : on peut la transporter plus facilement en la roulant.

Dans cette salle, plusieurs tableaux sont peints sur du bois. Retrouves-en deux en t'aidant des images ci-dessous et des indices suivants :

les titres sont La Vierge avec saint Jean-Baptiste adorant l'Enfant Jésus, peint au XV^{ème} siècle et Le Mariage mystique de Sainte Catherine, peint vers 1430



La grande invention de la peinture à l'huile :

Jusqu'à l'invention de la **peinture à l'huile**, les artistes peignaient à *tempera* : une peinture composée d'un mélange de pigments de couleurs et de blancs ou de jaunes d'œufs.

C'est dans le Nord de l'Europe, que je découvris le secret de cette technique en remplaçant l'oeuf par de l'huile. La peinture à l'huile sèche plus lentement et permet de donner plus d'effets de lumière et de matière.



Regarde avec attention le tableau La multiplication des pains.

Tu peux voir le soin apporté au dessin des cheveux et des vêtements. Les personnages semblent aussi bouger. C'est en partie grâce au travail de l'artiste avec la peinture à l'huile.



Autoportrait de Van Eyck

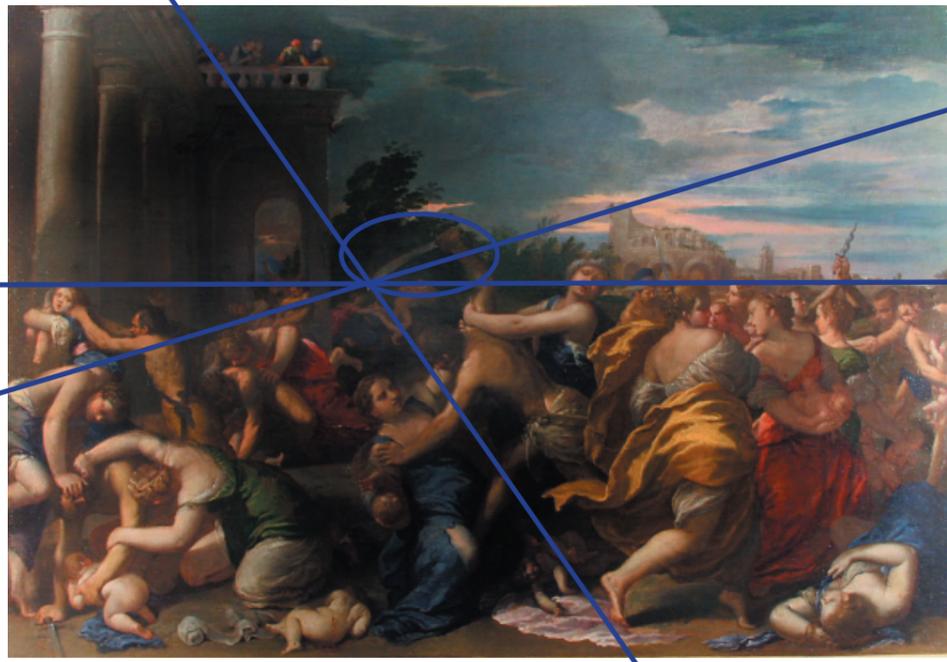


L'invention de la perspective

Place-toi devant le tableau intitulé Le Massacre des Innocents pour observer l'effet de perspective.

Il a fallu trouver les moyens pour créer l'illusion de la profondeur. C'est un certain Filippo Brunelleschi, architecte florentin, qui apporta la solution.

Avec la **perspective**, les artistes peuvent construire des espaces harmonieux. Ils peuvent jouer sur les grandeurs des objets ou des personnages pour leur donner plus ou moins d'importance. Ils mettent alors en scène une histoire.



Les objets éloignés sont plus petits

Ligne d'horizon (point de rencontre du ciel et de la terre)

Les objets proches sont plus grands

Les regards et les gestes des personnages sont tous orientés dans la même direction : vers le **point de fuite**.
Ton regard doit alors être attiré par l'arme se situant au centre du tableau.

! Tu auras l'occasion de voir cet effet de perspective sur de nombreux tableaux dans les salles suivantes.

Les sujets représentés dans les œuvres de la Renaissance



Auréole

A cette époque, la religion tenait une place très importante : c'est pour cela que beaucoup de tableaux représentent des scènes religieuses.

Sur les tableaux, on voit la Vierge Marie, Jésus-Christ enfant ou adulte, des apôtres et des saints. Tu peux essayer de les repérer grâce à leur auréole par exemple.



Au même moment, les artistes redécouvrent des œuvres grecques et romaines de l'**Antiquité**.

Ils vont alors s'en inspirer pour peindre de nouveaux sujets.



Place-toi alors devant l'**Allégorie** du gouvernement de la fortune (ou La calomnie d'Apelle)



Ce tableau raconte l'histoire du peintre Apelle ayant vécu durant l'Antiquité. Un autre peintre a accusé Apelle d'avoir trahi le roi. La peinture représente alors des personnages qui incarnent des idées comme la Tromperie, l'Innocence, la Calomnie (=un mensonge).

Tu peux t'amuser à trouver la représentation de la Tromperie en sachant que l'homme est barbu et qu'il est accompagné d'un chien, et de l'Innocence qui est un enfant qu'une femme tire par les cheveux.

! Dans le musée, tu verras beaucoup de peintures représentant des scènes à la façon antique et des histoires de la **mythologie**.

Une autre histoire sur Apelle :

Apelle et Zeuxis se disputaient constamment pour savoir qui était le meilleur peintre. Un jour, Apelle invita Zeuxis à voir son dernier tableau. Celui-ci tenta d'ôter le rideau qui cachait une partie de ce tableau. Ce rideau faisait en fait partie de la peinture, Apelle l'avait imaginé pour piéger son rival. Zeuxis reconnut alors la supériorité d'Apelle.



L'importance de la couleur

Durant la deuxième moitié du 16^{ème} siècle, les artistes travaillaient beaucoup sur le rendu des couleurs et de la lumière.

Grâce à ce travail, le peintre Bassano a réussi à faire ressortir les personnages d'un fond sombre. La lumière met aussi très bien en valeur le corps de Suzanne.

Regarde le tableau Suzanne et les Vieillards.



Des animaux sont cachés dans l'ombre, en bas du tableau. Ils sont témoins de cette scène où Suzanne est surprise par deux vieillards. Pourrais-tu identifier de quels animaux il s'agit?

Vocabulaire

ALLÉGORIE : représentation en image de quelque chose qui n'est pas réel ou concret comme la liberté ou la justice.

MYTHOLOGIE : nom donné aux légendes qui existaient dans l'Antiquité. Ces histoires racontent la vie des dieux et héros grecs et romains comme Hercule ou Vénus...