

Art et pouvoir

3. Renaissance

UDA 2025

Visibilité du pouvoir

- Palais (publics ou princiers) et leurs décors
- Places
- Statues et retour à l'antique
 - Héros et ancêtres
 - Personnalités encore vivantes
- Fêtes et magnificence
- Le culte de la personnalité : l'art du portrait
- Commandes et collections

L'impact de l'humanisme

- Concerne la société lettrée et cultivée
- Retour à la philosophie antique (antérieure au monopole de l'Eglise)
 - Débats philosophiques sur de nouvelles propositions de gouvernance
 - Recherche scientifique au service des Princes
- Mise en avant de l'individu (des Communes au pouvoir du seul Prince)
- Grandes Découvertes et impact sur la puissance de « l'Etat »
 - fondements du capitalisme (montée en puissance de l'Espagne)
- Imprimerie : diffusion ou contrôle des connaissances
- Culture et raffinement, image de la puissance royale
- Emergence des mouvements de réforme de l'Eglise
 - Rapport Politique/religieux fissuré

1453, chute de Constantinople et Campagne de communication :

L'Empereur n'est plus, vive le Roi !

- Eloignement du mode impérial byzantin pour revenir aux sources romaines
- Les Joyeuses entrées : reprise du modèle antique du triomphe
 - Présenter le nouveau souverain
 - Reconnaissance des droits des villes + reconnaissance du prince
 - Fastes pour le plaisir du peuple (// les jeux offerts par les empereurs ou les consuls romains)
 - Décor à l'antique
 - Divulgué par la gravure (Imprimerie de Plantin Morétus par ex)

La situation en Italie

- Les cités indépendantes
- Princes de la Renaissance
 - Allégories et sculptures : Hercule ou David ?
 - Fêtes et magnificence (Laurent « le Magnifique »)
 - Le Prince : le bon et le mauvais gouvernement
- Le mécénat : commandes sous contrôle + prestige du collectionneur.

Le statut des artistes

- Encore dépendants du commanditaire
- Participe du prestige des grandes familles
- Sont prisés d'une ville à l'autre. Emergence de la reconnaissance personnelle (signatures)
- Rôle polyvalent (organisation des fêtes, décor des résidences, tableaux privés, fresques, machines de guerre,...)
- Pouvoirs politique ET financier prennent de l'importance

Je vous envoie tous ces détails dans un petit dessin afin que vous puissiez, grâce à la description écrite et au dessin, prendre en compte mes souhaits en la matière. Mais si vous pensez qu'il y a peut-être trop de figures pour un seul tableau, il vous est loisible de les réduire à votre guise, à condition de ne pas supprimer la base principale, qui se compose des quatre figures de Pallas, Diane, Vénus et Cupidon. S'il n'y a aucun déplaisir, je m'estimerai satisfaite ; vous êtes libre de les alléger, mais pas d'y ajouter quoi que ce soit. Je vous prie de vous contenter de cet arrangement.

Pétrugin, La bataille de l'amour et de la chasteté, pour Isabelle d'Este (1474-1539)

Les leçons morales des Princes et des Villes

- L'architecture : signe de renouveau et de grandeur
- La sculpture : le grand retour des « statues »
 - David, de Michel Ange
- La peinture : raconter, vanter, rassurer, convaincre
 - Le Bon et le Mauvais gouvernement de Lorenzetti à Sienne : le Gouvernement « républicain » des Neuf
 - Les Rois Mages de la Chapelle des Médicis : le retour de la Seigneurie aux mains d'un seul clan.

Les « Palazzi pubblici » XIIIème s.

Représentation du pouvoir populaire (popolo) dans les Cités Etats d'Italie du Nord :
Orvieto, Piacenza

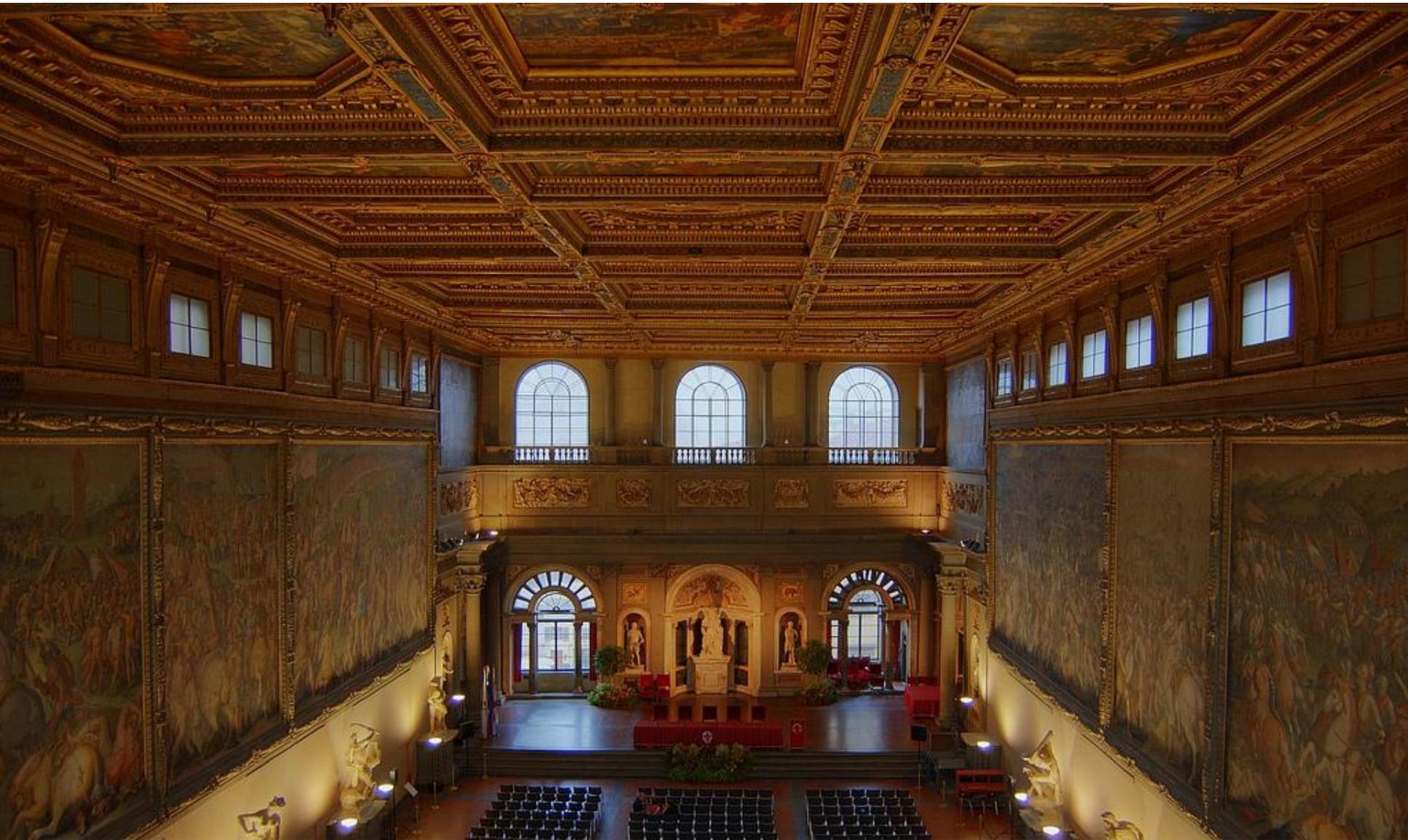
Palazzo Pubblico de Sienne (1297-1308)

Palazzo de Sienne : allégorie du bon gouvernement de Lorenzetti, 1338

Arnolfo di Cambio, La Seigneurie de Florence, 1299 - 1314

Vasari, Fresques de la Seigneurie de Florence

Après son exil à Venise, Cosme l'Ancien revint de manière triomphale à Florence le 6 octobre 1434.

« J'ai représenté le duc Cosme triomphant et glorieux, se faisant couronner par Florence avec une couronne de feuilles de chêne.

Florence étant la ville principale et métropole de tous ses États [...] j'ai entouré le Duc de vingt-quatre Putti représentant les arts et le blason de chacun des États et villes gouvernés. »

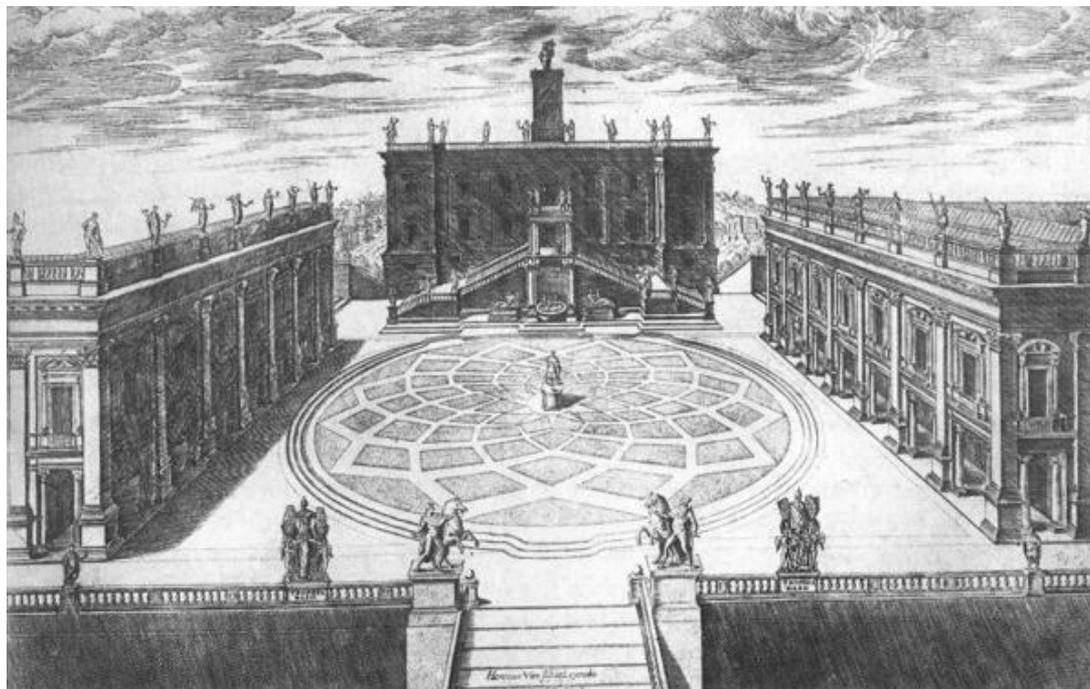
Giorgio Vasari

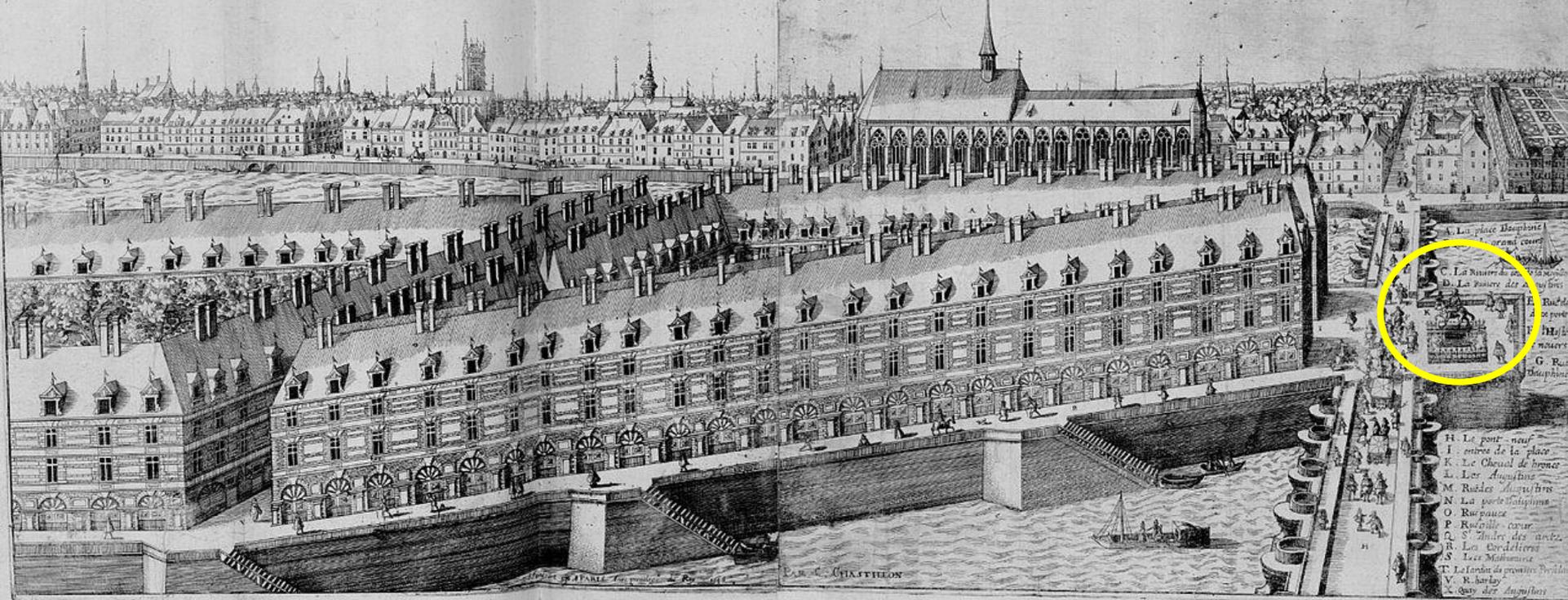
Florence , le dome de Brunelleschi

Rome, la place
du Capitole
par de Michel-
Ange, 1536

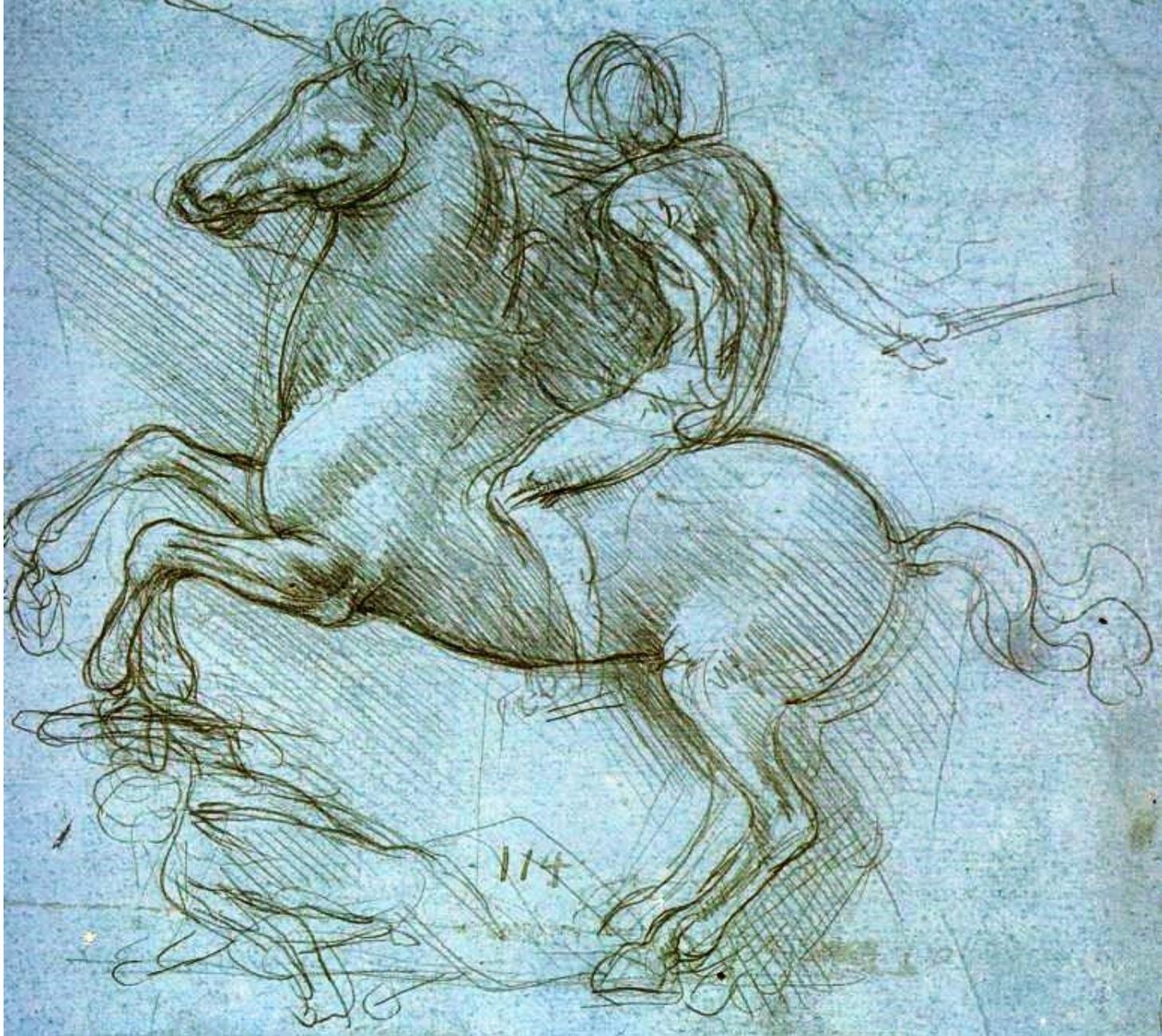
LA PLACE DAUPHINE CONSTRVITE DANS LA VILLE DE PARIS DV RANT LE REGNE DE HENRI LE GRAND 4me DV NOM ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE

Paris, place Dauphine et statue de Henri IV. 1580-1611

Le retour de la grande statuaire

- Reprise des modèles antiques (bustes, statues équestres, mythologie)
- Mise en scène dans des lieux choisis (places, lieux de passage, proximité des édifices politiques)
- Prestige des sculpteurs et des fondeurs (les signatures apparaissent)
- Influence dans les royaumes étrangers

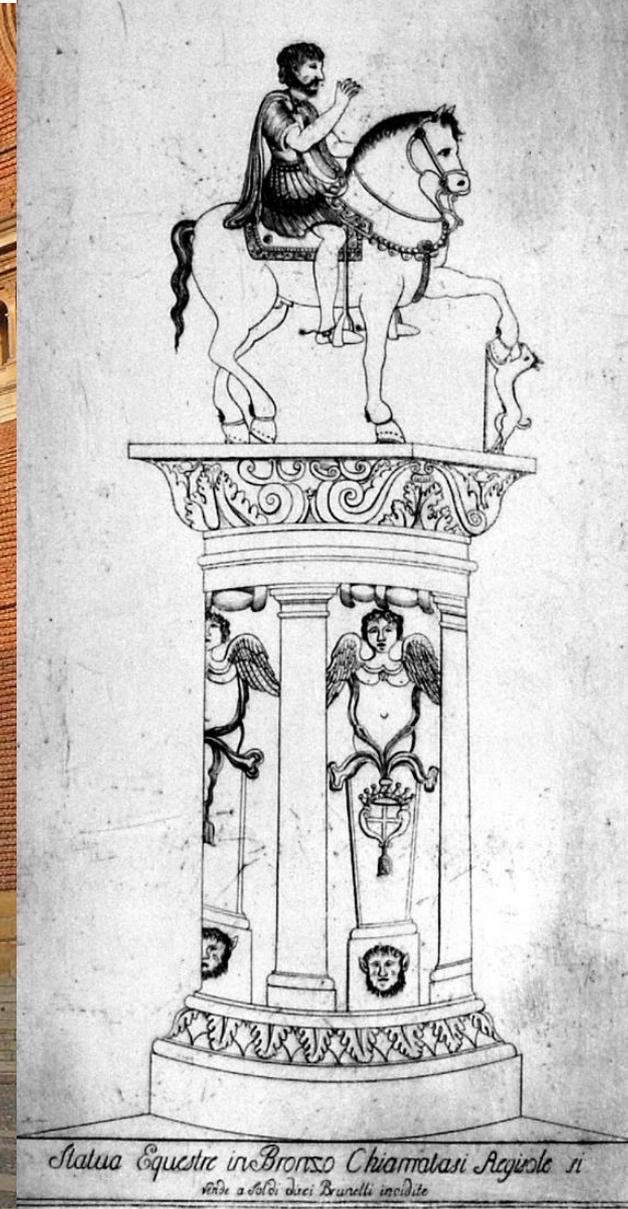

Esquisse du monument équestre de Francesco Sforza par Léonard de Vinci, 1482.

Les Médicis : princes sans couronne

- Judith symbole de la victoire pour la Justice, de la liberté, du courage du plus faible sur le tyran
- David : symbole de la République florentine ;
- Hercule : symbole de la fondation de la Toscane
- Cosme 1er :
 - Palais « public » sur le même pied que le palazzo pubblico
 - à son service : Brunelleschi, Donatello
 - reprend le thème pour rétablir l'iconographie païenne au service des politiques : beau, nu, isolé dans l'espace, vainqueur = reprise de l'antiquité
- Laurent le Magnifique
 - À son service : Michel-Ange, ...

- 1504 : David, symbole de la République de Florence
- Statue équestre en bronze de Cosme 1er, première version d'un souverain installée en place publique (marque de pouvoir qui va durer jusqu'à la Révolution Française)
- Ferdinand 1er : se fait ériger une statue équestre de son vivant !!

Le Regisole (« roi soleil », statue équestre en bronze de l'antiquité tardive qui a exercé une grande influence sur l'art de la Renaissance italienne (détruite en 1796). Érigé à Ravenne et transporté au Moyen Âge à Pavie,

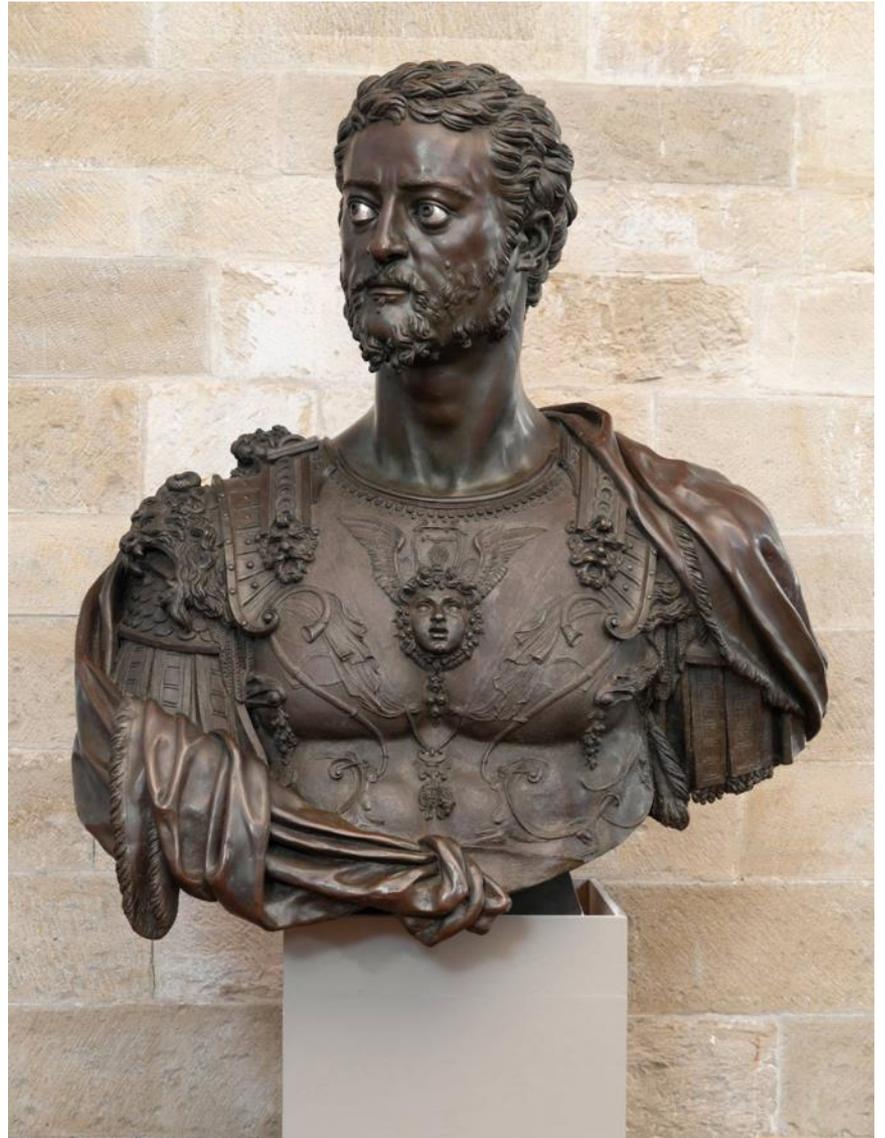
Jean de Bologne, statue équestre en bronze de Cosme 1er, 1594, Florence

La place Dei Cavalieri à Pise

Le portrait, marque du pouvoir individuel

- Portrait officiel, idéalisé
- Portrait social : marques de pouvoirs et de richesse (bijoux, costumes, paysages intégrant les possessions)
- Portrait mythologique/allégorique
- Scènes de batailles (victoires)
- Scènes de fêtes et de défilés fastueux
- Relation avec le pouvoir religieux (thème des Rois Mages)

Laurent le Magnifique, buste en terre-cuite (XVe ou XVIe siècle) probablement réalisé d'après des cires (1478) d'Andrea del Verrocchio

Laurent de Médicis, 1533-1534, Giorgio Vasari (Florence, Musée des Offices)

Bronzino, Portrait
d'Eleonora di Toledo
avec son fils Giovanni
(1545 ; huile sur
panneau, 115 x 96 cm
; Florence, Uffizi

Titien, Portrait d'Isabelle d'Este en noir (1530-1539 ; huile sur toile, 102 x 64 cm ; Vienne, Kunsthistorisches Museum)

Portrait d'Élisabeth Ire
d'Angleterre (règne de
1588 à 1603)

Le « Portrait de l'Armada » de 1588

François Ier vers 1530 (par Jean Clouet, huile sur toile, 96 × 74 cm, Paris, musée du Louvre).

François Ier en Saint Jean Baptiste, par Clouet vers 1520

La culture et les racines du pouvoir

Avec Côme Ier :

- Festina lente « Hâte-toi lentement » reprise de la devise de l'empereur Auguste.
- Origine latine, étrusque, araméenne (descendance de Noé)
- Mise en place d'une littérature en toscan (après Dante)
- Commande d'une histoire de la Toscane et de Florence
- Mise en place de fouilles archéologiques pour retrouver les racines étrusques (racines aussi anciennes que celles des dynasties régnantes en Europe)
- Création d'une Académie du dessin (1563)

Florence 1563,
l'Académie et la
compagnie de
l'Art du Dessin

Bronzino, Portrait de
Cosmes de Médicis en
Orphée, vers 1537.

1453, chute de Constantinople et Campagne de communication :

L'Empereur n'est plus, vive le Roi !

- Eloignement du mode impérial byzantin pour revenir aux sources romaines
- Les Joyeuses entrées : reprise du modèle antique du triomphe
 - Présenter le nouveau souverain
 - Reconnaissance des droits des villes + reconnaissance du prince
 - Fastes pour le plaisir du peuple (// les jeux offerts par les empereurs ou les consuls romains)
 - Décor à l'antique
 - Divulgué par la gravure (Imprimerie de Plantin Morétus par ex)

A tryumphante et solem-

nelle entree faicte sur le nouuel et ioyeux aduenement de tresault
trespuissant et tres excellent prince Monsieur Charles prince des
Espaignes Archeueue d'austrice duc de bourgongne Lorde de flan
dres. cc. En la ville de Douze lan mil. six. et. x. le xviii. iour
d'apris apres Pasques resigee en escript par maistre Kemp du
pape son tres humble Indiciaire et historiographe.

BIBLIOTHEQUE D'ART
& D'ARCHÉOLOGIE
48 Rue Spontini
PARIS-10

A monsieur.

Resault trespuissant & tresredoubte seigneur Je puis na gueres a par-
my considerant que pour la tranquillite & paisible Union du genre hu-
main Il a pteu a la diuine prouidence haullement esleuer les roys & prin-
ces ainsi que pour estre moies entre dieu & les hommes en la hant de ce
mondain nauigaige de laquelle ils puissent auoir loingtain regard sur
les peuples & pays soumis a loeuil de leur direction. Et pareillement
estre dieuily regardez & en suy a non aulement que les viapes gubres & souverains lu-
minaires de toute humaine conduicte. Car tels sont ils ou doiuent estre. Et est la seule
fin a quoy ceste meisme prouidence les a ordonnez & establis chascun selon son degre de haul-
teur & preeminence qui plus plus. Si a faict naistre quant a culodict le diuin prophete
Platon / son oultre tous precieux & pour la possession du quel ils doiuent cõrenner toutes
mondaines richesses. Qui n'est auilre chose que la tresseue semence de royalle perfection
laquelle doit faire haullement apparoir son heroiqque excellence par dessus toute humai-
ne vertu sans en tiens samuser aux prosperitez de ce monde. Ains les nõchalloit & repu-
ter indignes & nullement suffisantes a adpensez la haultaine sublimitie des roys & princes
ia de tous temps destinez par icelle prouidence a la bienheuree fruition d'eternelle beatitu-
de. Et si nature les a reurestus d'humanite subiecte a la mort & auilre toz tels / mais trop
plus dangerux / peritz & fortunes que le moindre des homes. A iuste cause & tresbon droit

Aii

« Le triomphe de l'archiduchesse Isabelle dans l'Ommegang du 31 mai 1615 »,
huile sur toile par Denis van Alsloot, 1616, Victoria and Albert Museum, Londres.

Römischer Königlich-er Kaiser-Krönung zu Aich geschē.

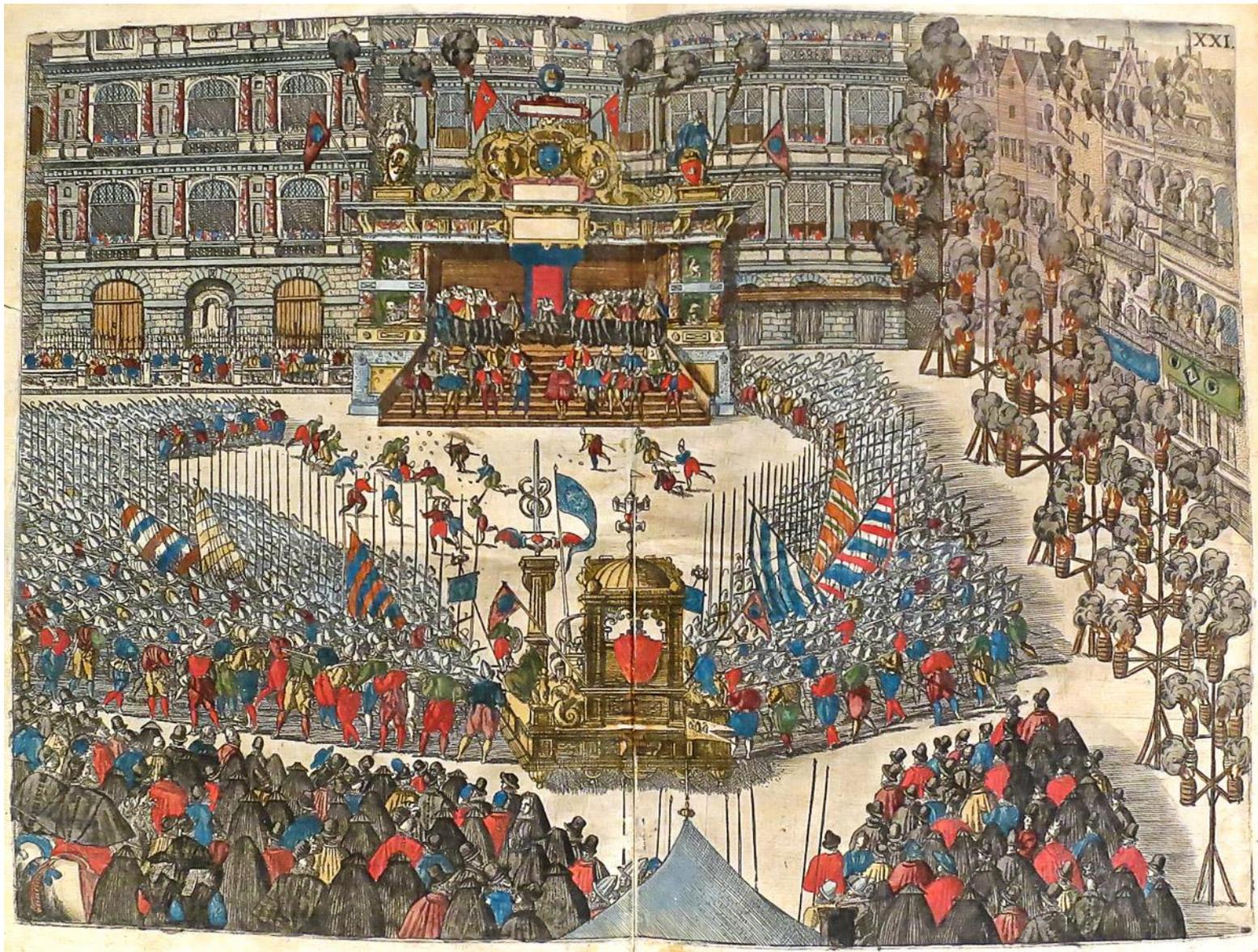
Charles Quint

Couronnement à Aix la Chapelle en 1519

Couronnement à Bologne en 1530, peintre de Crayer (1584-1669)

Siège d'Alger par l'empereur Charles Quint en 1541 face à la garnison ottomane.

Imprimerie Plantin-Moretus, Joyeuse entrée de François de France à Anvers en 1583

The Original of this picture was painted in Lyl House, 2 Feet high 14 1/2 Inches, and taken in the R. House at Digby at Goodshill in Warwickshire A. 1733.

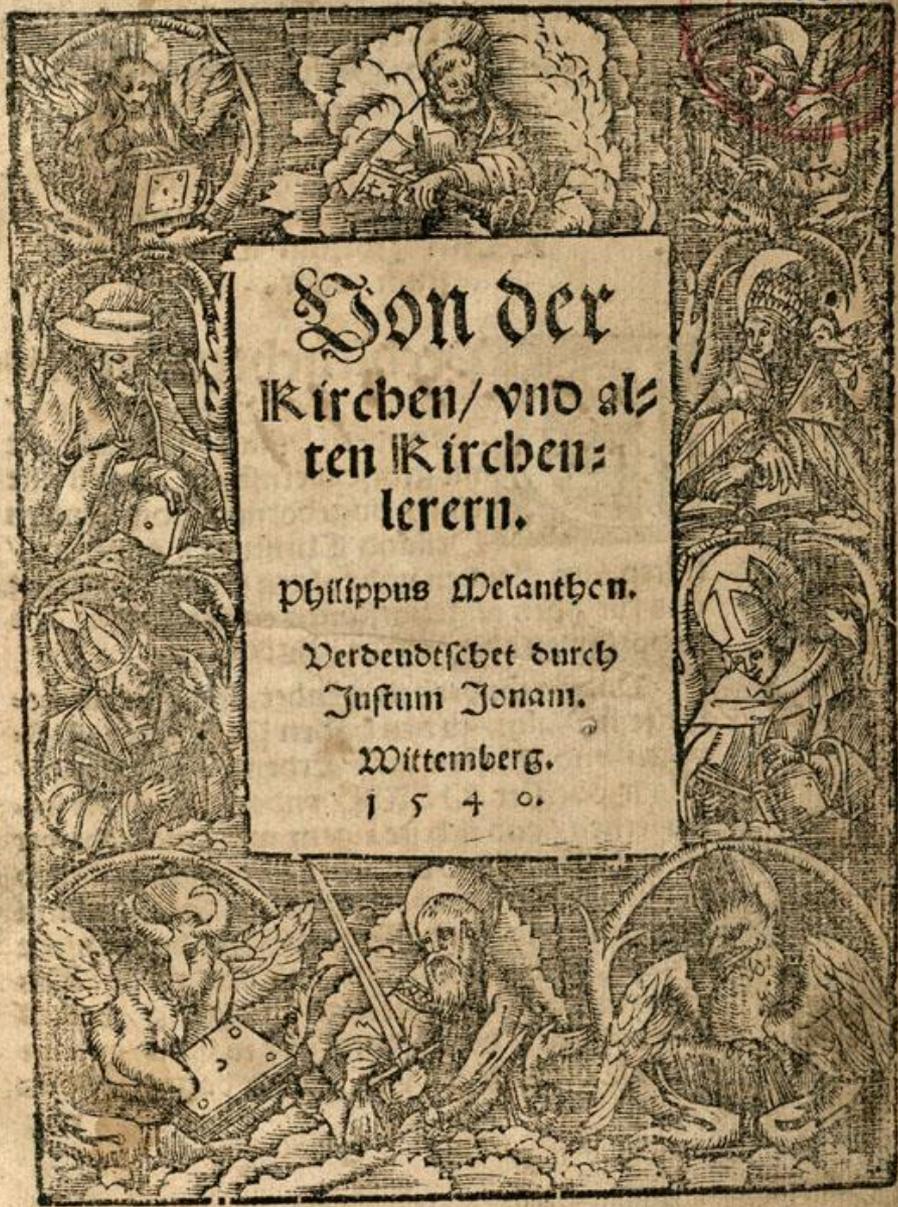
As the name of the 'R. House' the most curious of Ruffs, Inauguration of Arts, the Lord of Oxford & Carl Marlborough, took me with him, in Gloucest. to see it, and afterwards borrowed it, for to have the Copy painted. As the History of this picture was then quite unknown to the Lord Digby, there being no distinct inscription on it, I was desir'd to find out the remarkable Story, which, where, & what it represented, which I have done, at length, it was for the sake of Henry Throgton, after Queen Elizabeth had thrown Throgton's head into the Sea, at Wrentham in Dorsetshire.

Les guerres de religion

Le protestantisme et l'iconoclasme

- Une remise en cause de l'art et des images
- Le pouvoir de l'Eglise : l'argent et le salut
- Les destructions massives
- Les interdits sur les images
- La liturgie : la fin du faste ostentatoire

C. E. S. H. N. A. S. S. A. M.
4581

Philippe Mélanchton : 1540,
« Des Églises et des anciennes doctrines ecclésiastiques ; Dans quelle mesure les princes sont dans l'obligation, de par les ordres et commandements divins, d'abolir l'idolâtrie et les fausses doctrines chez leurs sujets (...) »

Statues dans la Cathédrale
Saint-Martin d'Utrecht,
attaquées durant
l'iconoclasme de la
Réforme au xvie siècle

