

LA RENAISSANCE

Qu'est-ce que la Renaissance ?

Il s'agit d'un vaste mouvement culturel (à la fois littéraire et artistique), qui place **l'homme au centre de toute chose**. L'art de la Renaissance s'oppose ainsi à la conception médiévale où la religion occupait une place prédominante. Les récentes découvertes scientifiques et médicales ouvrent de nouvelles voies aux artistes. Les œuvres de l'**Antiquité** (sculpture et architecture), témoins de la gloire passée de Rome, qu'on redécouvre lors de fouilles, s'imposent comme modèles à de nombreux artistes.

Où et quand ?

L'art de la Renaissance se développe d'abord en **Italie**, au **quattrocento** (XVe siècle), puis il s'étend à toute l'Europe au siècle suivant. A Florence, les artistes sont soutenus par **les Médicis** (riche famille de banquiers) ; à Rome, ils sont sous la protection des papes ; au XVIe s., en France, François 1er attire à sa cour plusieurs peintres italiens dont Léonard de Vinci.

La perspective et la peinture à l'huile, deux grandes découvertes de la Renaissance :

Même si la perspective est déjà utilisée de façon expérimentale au Moyen Âge, elle ne connaît son véritable essor qu'à la Renaissance. La découverte des lois de **la perspective** et l'utilisation de la « camera obscura » (chambre noire) permettent aux artistes de la Renaissance de représenter le monde tel qu'ils le voient, en créant **l'illusion de l'espace et de la profondeur sur une surface plane**.

La **peinture à l'huile**, venue des Pays Bas, remplace peu à peu la tempera (mélange de pigments de couleurs et de jaune d'œuf), car elle permet au peintre de travailler plus lentement, de retoucher sa composition et de superposer plusieurs fines couches de peinture. L'effet alors obtenu est plus réaliste.

Les thèmes de prédilection des artistes de la Renaissance :

Les scènes bibliques dominent encore, mais leur représentation a changé. Les personnages sont plus humains, les expressions des visages et des corps plus variées. Le fond de l'image n'est plus une surface dorée sans profondeur ; il se creuse, s'ouvre parfois sur des paysages réels ou imaginaires, donne l'illusion d'un espace réel.

Les récits de la mythologie grecque ou romaine lus par les peintres et leurs mécènes donnent lieu à des interprétations multiples. Les artistes redécouvrent la statuaire antique, symbole pour eux de la perfection, ils l'étudient et la copient. Elle sert de modèle à leurs œuvres peintes ou sculptées.

Les portraits de leurs mécènes ou de leur entourage offrent aux artistes de nouvelles possibilités d'expression. Les visages sont moins figés, paraissent plus réels et révèlent les sentiments de leurs modèles.

Une renaissance de tous les arts :

La Renaissance concerne aussi bien la peinture avec des artistes tels que **Masaccio** (1401-1428), **P. Uccello** (1397-1475), **S. Botticelli** (1445-1510), **Raphaël** (1483-1520), **Titien** (1489-1576) ou **Tintoret** (1518-1594) que la sculpture avec **Donatello** (1386-1466) et **Ghiberti** (1378-1455). L'architecture connaît également des changements importants aux XVe et XVIe siècles (Basilique St Pierre de Rome, Château de Chambord...).

Deux artistes universels, symbolisant le **génie** de la Renaissance, exerceront leurs talents dans différents domaines : **L. de Vinci** (1452-1519) sera à la fois un scientifique, un inventeur, un écrivain, un peintre, un sculpteur et un architecte, tandis que **Michel-Ange** (1475-1564), connu pour ses célèbres fresques qui recouvrent le plafond de la Chapelle Sixtine à Rome, sera aussi admiré pour ses sculptures et ses architectures.

