

BOTICELLI

Conférence de Brigitte Maline du 29 septembre 2020

Le contexte

Botticelli naît en 1445 à Florence, cité état en pleine effervescence :

-le duomo est achevé depuis 10 ans par Brunelleschi qui en 1425 a théorisé la perspective géométrique ou l'art de créer en peinture des espaces fictifs

-des philosophes (Marsile Ficin, Pic de la Mirandole ...) créent une académie néoplatonicienne =construire un pont entre philosophie antique et religion chrétienne

=Renaissance + ils expriment l'idée de l'homme créateur de son propre destin : « **Toi Adam, tu n'es limité par aucune barrière, c'est de ta propre volonté, dans le pouvoir de laquelle Dieu t'a placé, que tu détermineras ta nature** » (Pic de la Mirandole) = humanisme

-Le tribut de saint Pierre. Massacio.1426. 255X598.Exprime déjà l'idée que l'homme est créateur de son propre destin : Saint Pierre est chargé par le Christ de trouver le denier pour entrer dans Capharnaüm.

-Emblème des Médicis. Les Médicis (Cosme) à la tête de la cité Etat depuis 1439. Grands mécènes et Soutiens de l'académie néoplatonicienne et grands mécènes de l'art.

-Vierge à l'enfant .Fillipo Lippi .1440.79X52.Washington .

Protégé de Cosme et maître de Botticelli.

-Vierge à l'enfant avec deux anges .1465.Offices .

Effet de trompe l'œil et perspective. Fermeté, souplesse de la ligne. Transparence et délicatesse des voiles que l'on retrouvera chez Botticelli. Présence d'un admoniteur.

Œuvres :

-Vierge à l'enfant avec un ange .1465. 87X60.

Copie de Lippi

-Allégorie de la force .1470.167X87.Offices.

Pour tribunal de commerce .Succès .Lance la carrière de B.

-Vierge à l'enfant et Saint Jean.v.1470.91X67.Louvre.

-Vierge du Magnificat.v.1480.118 cm. Offices.

Elégance et mouvement des étoffes.

-Adoration des mages ;1475.111X145. Offices.

Commande d'un banquier. Composition pyramidale. Circulation de la couleur. Message politique : les rois mages sont les Medicis.Message théologique :la religion chrétienne s'est construite sur les ruines de la civilisation antiques.

-Nativité. Giotto .Chapelle Scrovegni .1300 1305.

-Adoration des rois mages .Giotto précurseur et inventeur de modèles de représentation

-Pendu .1478.

Conjuration des Pazzi =tentative d'une faction d'éliminer les Medicis. Réaction et exécutions.

-Portrait de Julien de Médicis . 1480.75x52. Washington.

Portrait posthume, peint après son meurtre par les Pazzi.

-Gravure représentant Saint Pierre de Rome en 1600....encore un vaste chantier //1420 fin du Grand schisme d'Occident

-La punition des rebelles .1481/82. Sixtine .348x578.

En signe de réconciliation avec Sixte IV, Botticelli participe à la décoration chapelle. Thème choisi = avertissement à ceux qui remettent en cause autorité papale.

-Portrait d'une jeune fille.v.1476.55X43.Berlin

Simonetta Vespucci ? Frappé par la beauté de la jeune fille, à un moment où l'idéal de beauté pour les néoplatoniciens est l'une des voies d'accès vers le divin.

B se fera enterrer 40 ans plus tard à ses côtés.

-Pallas et le centaure .v.1482.207X148.Offices.

Commande de Laurent le magnifique pour le mariage de son cousin. Nouveau champ de la peinture : représentation de la mythologie. La raison dompte l'animalité.

<https://www.uffizi.it/en/artworks/pallas-and-the-centaur>

-Mars et Vénus .v.1485.70X173.NG Londres .

Tableau de mariage ?L'amour est vainqueur de la guerre .

<https://artifexinopere.com/?p=2559> / Mars et Vénus

-Naissance de Vénus.v.1483.175X280.

L'un des 1ers grands nus de la Renaissance qui ne soit ni Eve ni une âme damnée.

<https://www.youtube.com/watch?v=6LH0xaQp524>

-L'espoir .E.Burnes Jones.1896.Washington.

Botticelli oublié dès 1492 (Savonarole). Redécouvert par les pré raphaélites.

-Naissance de Vénus.Bouguereau.1879. 3X2,18. Orsay.

-Le printemps .v .1482.

Suite de la naissance de Vénus ?

<https://www.youtube.com/watch?v=mv-JL7iVNWl>

<https://www.youtube.com/watch?v=i-u9TXTP-gl> : commentaire complet de l'œuvre

Les 3 grâces , beauté ,créativité , fécondité aussi décrites par Sénèque comme une allégorie du bienfait :il y en a une qui adresse le bienfait , l'autre qui le reçoit et la 3 -ème le rend .Savoir donner , savoir recevoir et savoir rendre

<https://www.uffizi.it/en/artworks/botticelli-spring> :lecture texte sur le printemps

Botticelli, de 1480 à 1490, illustrera la Divine comédie de Dante (1300-1321), récit initiatique, œuvre majeure qui annonce la naissance de l'humanisme, étudié, commenté à la cour de Laurent de Médicis.

<https://www.youtube.com/watch?v=Q-5DVUtSnoY> /LA Divine Comédie sur ARTe

<https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/la-divine-comedie-de-dante-44-la-naissance-de-lhumanisme>

A partir de 1492 montée du fondamentalisme de Savonarole, bûcher des vanités : un grand nombre d'œuvres et d'écrits brûlés car jugés impies, éloignent le chrétien de la vraie voie.

Botticelli perd ses commanditaires, tombe dans l'oubli mais néanmoins réalise quelques œuvres religieuses austères et dépouillées

-Déploration du Christ.

<https://www.arte.tv/fr/videos/086127-006-A/quand-l-histoire-fait-dates/>

<https://www.arnolfinimystery.com/botticelli-uffizi-adoration-magi>

<http://danteworlds.laits.utexas.edu/gallery/1029.jpg/> Divine comédie illustrée

LE CORPS ET L'ÂME

Au début du XVe siècle, véritable renouveau de la culture antique qui deviendra la référence absolue dans le domaine artistique. Ce nouveau style naît à Florence, dans le domaine de la sculpture et se diffuse dans l'Italie entière.

-Le sacrifice d'Isaac .Ghiberti .1401. Florence.

Date charnière à laquelle la plupart des historiens font débiter la Renaissance. Un Concours est organisé pour les portes du baptistère. Le lauréat Ghiberti propose un bas relief de bronze dont le torse d'Isaac est une reproduction d'une statue antique : le centaure. Fusion, réconciliation entre culture antique et culture chrétienne.

Présentation Donatello

Donatello (1386-1466) né à Florence, élève de Ghiberti et ami de Brunelleschi, protégé de Cosme de Médicis, le plus grand sculpteur du XVe siècle : à partir des leçons de Ghiberti va déployer et ouvrir le champ de la sculpture et de l'art en général.

-David .1430-1432. Bargello.158 cm.

1er nu en ronde bosse depuis l'Antiquité. Nouveauté du sujet, nouveauté de la technique (bronze à la cire perdue). Ciselure et polissage d'une grande finesse

<https://www.idixa.net/Pixa/pagixa-1212112325.html>

-Monument équestre de Gattamelata .1446-1453. 340X390.Padoue.

1er Retour de la statue équestre depuis l'antiquité. Inspirée de celle de Marc Aurèle.

-Madone des Pazzi.1425-1430. 74X70 .Berlin.

Bas relief de marbre pour dévotion privée. Portrait en demi figure qui devient un prototype des Madones à venir (cf. Botticelli)

Donatello se renouvelle sans cesse et à partir de 1430 explore le mouvement des corps ,entre ces 2 pôles ,la fureur et la grâce ; il ouvre la voie à un nouveau champ de représentations qui animera tous les sculpteurs et artistes du XVe siècle // le néo platonisme florentin insiste sur le fait que **c'est l'âme qui est responsable des mouvements du corps** // Alberti dans son traité de peinture en 1435 : « Nous autres peintres ,nous voulons par les mouvements du corps montrer les mouvements de l'âme .Aussi faut il apprendre de la nature en recherchant les aspects les plus fugitifs des choses »

La fureur et la grâce

La grâce et l'allégresse :

-Chaire extérieure de la cathédrale du Prato .v.1439.

Une ribambelle de putti. Réintroduit outre une diversité des mouvements, la figure du putto antique messenger des dieux.

-Sarcophage aux putti. Antiquité romaine.

-Tribune des chœurs .1431-1439.Santa Maria dei Fiore.

Frise continue de putti. Mouvements d'extase.

-Plaque Campana. Louvre .1er s av. JC. Louvre

Ce type d'œuvre inspire Donatello : danse bacchique entre extase et transe.

-Tribune des chœurs .Luca della Robbia .1431-1439.

Reprend le motif de putti .En face dans la cathédrale .Y est inscrit le psaume 150.

-Ange volant. 1480.Atelier de Verrocchio /Leonard de Vinci ?40 Verrocchio.

Figure animée par le souffle du Créateur. Ame =souffle divin.

La fureur :

-Saint Georges terrassant le dragon.v.1418.Donatello. Oran Michele.

La fureur de la bataille crée une brise imaginaire qui fait frémir le lieu : crinière du cheval, manteau du saint et robe de la princesse.

-Saint Georges.Ucello.1470.NG.56X74.

Attention à la perspective mais statique.

L'expression de la fureur expérimentée d'abord dans la sculpture, à la suite de Donatello.

-Le rapt d'Europe .1490.Bellano .18X16.Budapest.

L'élan d'une fureur incontrôlée investit Europe.

-Hercule et Anthée .Pollaiuolo .V.1475.Bargello.

Spectaculaire, grande expressivité des corps.

-Combat d'hommes nus .Pollaiuolo.v.1470.42X61.Strasbourg et Cleveland.

Intérêt grandissant pour la représentation des combats //redécouverte de Lucrèce, poète latin du 1er s av JC.

https://www.persee.fr/doc/vita_0042-7306_1999_num_153_1_1036#vita_0042-7306_1999_num_153_1_T1_0003_0000

+permet d'explorer les possibilités du corps dont P. étudie l'anatomie de manière de + en+ précise à travers les dissections .Une des 1ères estampes au burin .Salué par Vasari pour sa modernité

-Sarcophage des époux .1er s. AP JC. Louvre.

Scènes de bataille entre les Grecs et les amazones. Source d'inspiration des scènes de bataille à venir

-Bataille. Bertoldo di Giovanni.v.1475 .Bargello .50X100.

Par l'un des maîtres de Michel Ange. Entremêlement des corps.

-Copie d'après la bataille d'Anghiari .Leonard de Vinci .Rubens.

<http://imagesanalyses.univ-paris1.fr/analysis.php?analysis=17>

-Scènes de Agirai ; 1505.Louvre

Rustici, ami de Leonard réinterprète la bataille en 2 groupes de terre cuite.

Entre grâce et douleur : les sujets chrétiens

Cette recherche des mouvements de l'âme va aussi infuser les sujets chrétiens ; le 1er à les réinterpréter : Donatello.

-Le banquet d'Hérode. 1427.Baptistère de Sienne.

Mouvement et diversité des réactions.

-Déposition. 1448.Autel de Saint Antoine de Padoue.

Intensité expressive tout à fait nouvelle. Impact fondamental pour l'art de l'Italie du Nord.

-Lamentations.1455. 32x41.V&A ms.

Sens nouveau de la tragédie .Le thème se répand, en Italie mais pas encore dans le nord des Alpes :

-Pleurant du tombeau de Jean sans Peur. Même époque. Sensibilité différente en Bourgogne ...et en

France : -Pietà de Villeneuve les Avignon .1455. Louvre. Idem

-La chaire de la Passion.v.1460. Eglise San Lorenzo.

Commande de Cosme. Date de la fin de vie de Donatello.

-Crucifixion.Bertoldo.1470.60X61.Bargello.

-Flagellation. Giorgio di Martini. 1480.Pérouse.

-Flagellation. Jaume Huguet.1455.

-Marie Madeleine.Donatello.v.1460.1 88 cm. Domo.

-Déploration.1477. Manzoni.

Personnages grandeur nature en terre cuite.

La sérénité retrouvée :

-Bacchus et Ariane. 1505.Tullio Lombardo. Vienne.

Visitez l'expo ! :

<https://www.youtube.com/watch?v=49qcgQ-jBzU>

<https://shows.acast.com/francefineart/episodes/le-corps-et-lame-de-donatello-a-michel-ange-sculptures-itali>

<https://www.franceculture.fr/emissions/lart-est-la-matiere/le-corps-et-lame-de-donatello-a-michel-ange>

Matisse comme un roman

Conférence du 8 décembre 2020

Sitographie :

<https://www.centrepompidou.fr/fr/recherche?terms=Matisse> / Lien Matisse centre Pompidou vidéos et textes

<https://www.youtube.com/watch?v=6NnP6KUjtQo> : commentaire sur une photo de Matisse dans son lit- atelier

<https://www.youtube.com/watch?v=BjvzDqGAeZ0> /SCULPTURES Musée Matisse Nice

https://www.youtube.com/watch?v=A9zuNU78_WI : visite du musée du Cateau Cambrésis

<http://chapellematisse.com/index.html>

<https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/media/IFbV1he> : Matisse et la couleur

<https://www.franceculture.fr/emissions/series/matisse-a-loeuvre>

Liste des œuvres présentées :

- Intérieur à la liseuse .1895
- Les trois baigneuses. 1879.Cézanne. Petit Palais
- Luxe calme et volupté. 1904.Orsay.
- LaMoulade. 1905.MAMVP.
- La sieste. 1905.Pompidou.
- La femme au chapeau. 1905.San Francisco.
- Portrait de Marguerite.1906.
- La danse. 1910.Ermitage
- Marguerite au chat noir. 1910.Pompidou.
- Porte fenêtre à Collioure. 1914.Pompidou 1914.Pompidou.
- Intérieur au violon. 1917.Copenhague.
- Odalisque à la culotte rouge.1921.
- La grande odalisque à la culotte bayadère.1925. 1925.Pompidou.
- Belle île .1897.
- Portrait.1900. Pompidou
- La plage rouge .1905.
- La fenêtre à Collioure. 1905.Washington.
- La raie verte. 1905.Copenhague.
- Autoportrait. 1906.Copenhague.
- Luxe 1.
- Intérieur aux aubergines. 1911.Grenoble.
- Auguste Pellerin.1917.
- Intérieur, bocal et poissons rouges.
- Pensées. 1918.Met.
- Odalisque au fauteuil.1928.MAM.
- Figure décorative sur fond ornemental.

-La danse .1931 1932.MAMVP
-Le rêve. 1935.Pompidou
-Jazz.1943 1946.
-Chapelle de Vence.
-Intérieur aux grendes .1947.

-Le grand nu rose. 1935.Baltimore.
-La blouse roumaine.1940. Pompidou
-Le lagon
-Intérieur au rideau égyptien.1948.
-Nu bleu.1952

<https://us02web.zoom.us/j/2682599785?pwd=UkRZby9tcTJ6aXZMVm1KNFhiUG0xdz09>