

HISTOIRE chronologique des MOUVEMENTS dans la PEINTURE

Bibliographie : « Les Mouvements dans la Peinture » chez LAROUSSE

L'ART ne connaît ni frontières géographiques, ni limites temporelles.
C'est le propre de l'Homme.

Il confond ses origines avec celles des sociétés humaines.

L'histoire, la géopolitique mais aussi l'économie, les sciences et les techniques tiennent un rôle important dans les mouvements de la peinture.

1/ LA PREHISTOIRE

On utilise souvent 2 vocables : art pariétal et art rupestre.

L'art pariétal rassemble tout ce qui a été réalisé à l'intérieur des grottes(pariétal vient du latin *paries* qui signifie *mur-muraille*)

Les artistes ont mis ainsi à profit les anfractuosités des cavernes, jouant parfois avec les formes naturelles de leur relief.

L'art rupestre se caractérise par des représentations en extérieur, donc soumis aux conditions climatiques entraînant de ce fait des dégradations

On pense que cet art(pariétal ou rupestre) est sans doute lié à des rites chamaniques afin d'établir le contact entre les Hommes et l'au-delà

En France, l'art pariétal est très présent dans le Périgord (LASCAUX, les EYZIES), dans les Pyrénées et dans la Vallée du Rhône (COSQUER, CHAUVET)
Les 1ères peintures pariétales sont vieilles de 36 000 ans

Elles représentent essentiellement des animaux, des scènes de chasse

Les peintures sont réalisées tant par les hommes que par les femmes.

Ils utilisent le charbon de bois pour la couleur noire, des bâtonnets d'oxyde ferrique pour l'ocre et ses dérivés et se servent de leurs doigts ou de pinceaux réalisés avec des poils d'animaux, des feuilles ou des tiges

Grotte de LASCAUX

Le cheval domine le bestiaire suivi par le bison; on trouve également des bouquetins, des cerfs, des rennes, des aurochs et des mammouths mais aussi des animaux dangereux comme les ours, les félins.

On retrouve beaucoup de représentations de mains :

- positives = mains recouverte de peinture puis appliquées directement sur la paroi (1)
- négatives = principe du pochoir on applique la peinture autour et la main n'est donc pas recouverte (2)

2/ L' ANTIQUITE

C'est la période de l'an IV av J.C. jusqu'au Vème ap.J.C.

Elle concerne les peuples du pourtour de la Méditerranée : Egypte, Grèce et Rome

Quelques repères :

En: -1 000 av J.: les Etrusques s'installent en Italie, les Celtes en Gaule.

- 753 : création de ROME par Romulus

- 146 : la Grèce, l'Egypte et la Gaule sont des provinces romaines

- +64 : Incendie de Rome sous Néron- Persécution des chrétiens

- +79 : Eruption du Vésuve avec destruction de Pompéi

Les temples grecs sont érigés vers – 750 av J.C.et en Italie vers – 430

On trouve des peintures (art funéraire puis domestique) des fresques, des mosaïques, des poteries et des céramiques peintes dans les hauts lieux de l'Antiquité

La Mésopotamie et l'Égypte :

1ers hauts lieux de la scène culturelle où l'art construit le rapport entre l'homme et le divin

Les artistes enduisent d'abord les parois de plâtre puis à l'aide de pinceaux - souvent des roseaux ou des calames- ils se servent de pigments d'origine minérale délayés avec de l'eau + un adhésif (albumine, gomme d'acacia ou gélatine issue des os ou des cartilages d'animal)

La palette de couleurs est réduite mais certaines couleurs obéissent à des règles :

- chaque Dieu a une couleur spécifique
- les populations sont différenciées : brun pour les égyptiens, noir pour les africains
- les sexes montrent une nuance : les femmes sont brun clair, les hommes sont brun foncé

Les personnages sont représentés de face, le visage de profil avec des contours

Au préalable, les artistes réalisaient une mise au carreau

Les tombes royales égyptiennes sont ornées de peintures accompagnées de hiéroglyphes.

Chambre funéraire de Toutankhamon pharaon de la XVIII ème dynastie (1332-1323 av J.C.)

Tombe de Nebamon à THEBES
(1350 av J.C.)

Une scène de chasse dans les marais décore la chambre funéraire et rappelle une des passions du défunt tout en montrant sa supériorité, son triomphe sur les forces de la nature

On note la précision quant à la représentation des oiseaux et de la flore avec une profusion de détails.

Les motifs furent d'abord géométriques puis les décorations prirent la forme de figures humaines : dieux et héros de la mythologie ou de figures animales (chevaux en majeure partie)

La Grèce antique

Les vestiges les plus importants concernent les peintures sur céramique.

Les potiers travaillaient la terre et les peintres décoraient les différents objets réalisés : essentiellement des récipients pour boire (**amphores**, cratères, jarres, cruches...)

Les couleurs utilisées étaient restreintes : noir, blanc, rouge et jaune.

Les motifs furent d'abord géométriques puis les décorations prirent la forme de figures humaines : dieux et héros de la mythologie ou de figures animales (chevaux en majeure partie)

« détail de **La Chambre des Palmettes** » en Macédoine

Cette fresque recouvrait le plafond et les parois; elle représente des palmettes et de grosses fleurs pouvant faire penser à des nénuphars

Fresque du **Palais de Cnossos (Crète)** représentant des femmes et « **Le Prince aux lys** »

Un nom est à retenir : **ZEUXIS** d'Héraclée (468-398 av J.C.) célèbre peintre qui savait faire **la mimesis** au point de donner l'illusion avec des grappes de raisin aussi vraies que nature puisque les oiseaux voulaient les picorer! On considère que c'est l'inventeur **du trompe-l'œil**

L'Empire romain

La peinture romaine est tout d'abord une imitation de la peinture grecque (imitation des techniques et des modèles)

Elle décore les chambres mortuaires puis va avoir une **utilisation domestique** : les peintures murales vont décorer les palais avec l'usage du **trompe l'œil**

Maison de la via Graziosa (50/40 av J.C.)

Cette scène représente un épisode de l'Odyssée (écrite par Homère vers – 800): Attaque des Lestrygons (géants anthropophages) contre Ulysse

Villa de Livie de Prima PORTA :

représentation très réaliste d'un jardin luxuriant

Nous sommes face à une peinture illusionniste

Ces fresques de la **Villa des Mystères** représentent des personnages à taille humaine dans le style pompéien (60 av J.C.)

Dans la 1ère : sans doute des offrandes à Dionysos avec une frise (d'inspiration grecque) dans la partie supérieure; dans la 2nde : une joueuse de cithare

Ces portraits funéraires étaient peints du vivant du personnage : ils semblent être réalisés avec beaucoup de fidélité (grain de beauté sur le nez pour le 1er) prouvant un grand savoir-faire soit tempera, soit peinture à l'encaustique.

« Portrait d'une jeune femme »

1er siècle (37 x 38 cm) provenant de Pompéi

Musée Archéologique de Naples

Il s'agit d'un élément de fresque murale

représentant une jeune femme vêtue avec beaucoup de raffinement, sans doute cultivée comme en témoignent le stylet et les tablettes de bois (support de l'écriture)

Elle a des traits réguliers qui peuvent illustrer un idéal de beauté

Elle semble chercher l'inspiration avec son stylet posé sur sa bouche

Portrait de la poétesse Sapho ou d'une muse ?

On retrouve la présence de nombreuses mosaïques s'inspirant de la mythologie, reprenant des symboles (saisons, signes zodiacaux..) ou représentant des natures mortes ou des activités (chasse, commerce...)

La mosaïque consiste à appliquer de nombreux petits morceaux de matériaux divers sur une surface de plâtre ou de ciment après avoir dessiné l'image que l'artiste soit représenter .

Ces petits éléments découpés s'appellent des **tesselles**; ils sont en pierre, marbre, verre, émaux ou pierres précieuses

La Peinture byzantine

On va retrouver de nombreuses mosaïques d'abord inspirées par l'art gréco-romain puis avec l'arrivée du christianisme inspirées par l'art chrétien.

Cette mosaïque du « **Christ Rédempteur** » Basilique de Ravenne date du 6ème siècle

Elle représente en position centrale, le Christ siégeant sur le globe, il est entouré de 2 anges tandis que sur les côtés : St Vitale reçoit la couronne des mains du Christ et qu'à droite se trouve le commanditaire présentant la basilique. L'arrière-plan doré ne présente aucun décor tandis qu'au sol on trouve un paysage imaginaire à visée décorative (arbres, fleurs)

Mais ce qu'il faut retenir ce sont les icônes (*du grec signifiant « petite image »*) Elles voient le jour après la naissance du christianisme et leur art va se développer dans les pays de culte orthodoxe, notamment la Russie où cette pratique artistique deviendra un art populaire(toujours d'actualité) .

Au départ on considérait comme icône :

- une image religieuse avec une dimension spirituelle profonde à laquelle les fidèles rendent hommage

Elle devait obéir à des règles de représentation stricte :

- fond or
- trait apparent
- schématisation des personnages
- thématique empruntée à l'histoire religieuse
- sans réalisme

« Notre Dame de Vladimir » vers 1130

tempera sur bois (104x69 cm)

Cette Vierge « de tendresse » est créditée de plusieurs miracles

Si l'on retrouve les caractéristiques souhaitées pour la représentation classique d'une icône, certains ont reproché que des sentiments soient prêtés à la Vierge ainsi qu'à l'enfant.

« **St Nicolas le Thaumaturge** » vers 1300 tempera sur bois (108 x 80 cm)

Musée de l'Ermitage St Pétersbourg

Ce saint thaumaturge est représenté avec tous les critères et notamment une grande austérité stylistique avec sa pose hiératique et son visage sévère.

3/ LE HAUT MOYEN-AGE

C'est la période de l'an 300 à 999

- vers 350 : invasion des Huns
- 500 : conquête de la Gaule par Clovis, roi des Francs qui se convertit au christianisme
- 732 : Charles Martel arrête la progression arabe (qui a conquis l'Espagne)à Poitiers
- 800 : Charlemagne couronné empereur d'Occident
- vers 850 : invasions des Vikings et des Sarrasins
- 987 : début de la dynastie capétienne

Dès le IVème l'iconographie paléochrétienne va s'épanouir dans les lieux funéraires (les catacombes) puis dans les basiliques nouvellement construites.

Elle va succéder au répertoire mythologique.

Cette iconographie que l'on va retrouver dans les mosaïques et dans les peintures peut être classée selon 3 thèmes :

- figuration allégorique du Christ
- " " de la prière
- " " de la rédemption(Jonas, Noé, Daniel..)

Les catacombes (nombreuses en Italie) sont creusées dans le sol. Un escalier mène aux galeries qui comprennent des niches destinées à renfermer les sépultures dans l'attente de la résurrection. Celles-ci sont fermées par une plaque de marbre ou de briques

Leur décoration montre un art simple, narratif et symbolique faisant référence à l'Ancien et au Nouveau Testament

Catacombe de Priscille à Rome- III ème-

En médaillon central « le Bon Pasteur » le Christ debout, de face, avec une brebis blessée sur ses épaules ; 2 autres brebis l'encadrent dans un décor sommaire de végétaux et d'oiseaux.

« **Jonas recraché par la baleine** »

« **Noé dans l'Arche** »

« **Orante** » une femme en habit liturgique avec un châle de prière préside un culte

La basilique Sainte Marie Majeure fut érigée à Rome au milieu du Vème, c'est la 1ère église dédiée à la Vierge; de riches mosaïques recouvrent les parois de l'édifice puisant leur iconographie dans l'Ancien et le Nouveau Testament

« L'Hospitalité d'Abraham » (Genèse 18) comprend 3 scènes narratives 1) Abraham s'élance vers les anges 2) il donne des directives à Sarah, sa femme, entrain de préparer le repas devant la maison (croix au fronton) 3° il sert le repas au 3 visiteurs qui lui ont annoncé la naissance d'un fils.
Environnement naturaliste (prés verts, nuages dans le ciel)

A la Cour de Charlemagne, la production de manuscripts enluminés va prendre une grande importance notamment dans la région d'Aix-la-Chapelle.

Cette production se réalise dans les ateliers monastiques ou **scriptorial**
Les réalisations, à caractère religieux, sont naturalistes avec une certaine forme d'illusionnisme.

Un nom reste pour la postérité : GODESCALC; ce peintre réalisera un évangélaire avec les portraits des évangélistes assis devant leur pupitre entrain d'écrire, une plume à la main, celle du Christ en gloire et une fontaine de vie pour un manuscrit de 127 pages
L'inspiration vient des techniques orientales (parchemin, gouache épaisse)

Exemples de l'évangélaire de Godescalc : - St Marc (avec le lion) et St Luc (avec le taureau)
- Fontaine de Vie

réalisés entre 781 et 783 et conservés à la BNF

En même temps, on va avoir les 1ères représentations du souverain

Louis le Pieux* dans cette illuminure figure en soldat du Christ, vêtu à l'antique, un bouclier dans une main et le bâton crucifère dans l'autre

Cette illustration figure dans un manuscrit enluminé réalisé entre 825 et 826 qui célèbre la Sainte Croix.

Il est conservé à la Bibliothèque du Vatican

Dans cette **Bible de Charles le Chauve** *vers 846(BNF) on le voit être béni par la main de Dieu et recevant une Bible. Il est entouré à la fois de soldats et de moines (armée et Eglise étant ses 2 fondements essentiels)

C'est la 1ère représentation d'un souverain dans un ouvrage religieux

4) LE MOYEN AGE

Période de l'an 1 000 à 1420:

- vers l'an 1000 : développement des routes de pèlerinage; début de l'art roman
- 1066 : bataille d'Hastings, Guillaume le Conquérant, duc de Normandie s'empare de l'Angleterre
- 1096 : 1ère croisade vers la Terre Sainte (la 8ème se fera en 1270)
- vers 1130 : début de l'art gothique
- 1229: création de l'Inquisition
- 1337: début de la Guerre de 100 ans
- 1347-48 : épidémie de peste noire

Sur le plan culturel, on perpétue la copie et la décoration des livres liturgiques autour de certains centres monastiques entourés d'une véritable aura intellectuelle. De plus, des ateliers laïcs vont se développer avec la création des universités et le métier d'enlumineur pour « les Livres d'Heures » ainsi que pour des textes profanes (roman de chevalerie ou récits adaptés de l'Antiquité)

Les échanges artistiques vont se faire par le biais des pèlerinages et des croisades , ces dernières vont voir naître la notion d'idéal chevaleresque

Les peintures murales vont progressivement remplacer les mosaïques dans l'ornementation des églises en même temps que l'art du **vitrail** va se développer

Les images chrétiennes , les fresques, tout comme les vitraux, sont faites pour enseigner la religion aux laïcs illettrés en plus de la parole.

Ces 4 miniatures, inscrites dans les lettres initiales ou lettrines illustrent la fabrication d'un livre enluminé.

Dans la 1ère: préparation de la peau tendue sur un cadre de bois avec au sol un grattoir permettant de lisser la surface et livraison à un moine du parchemin obtenu

Dans la 2nde: moine fabriquant, par pliage, les cahiers qui une fois reliés formeront le codex

Dans la 3ème le moine trace avec son stylet les réglures qui serviront à guider le travail du moine scribe(encre)

Dans la 4ème un laïc procède au travail d'enluminure (pigments naturels, feuilles d'or et d'argent) A noter qu'il y a eu un certain nombre de femmes enlumineuses

Les Livres d'Heures, largement répandus au Moyen Age, sont des recueils de prières qui permettent de suivre la liturgie des différentes heures tout au long de l'année; ils sont destinés aux laïcs –fortunés- (les bréviaires aux clercs) Ils succèdent aux psautiers

Le plus célèbre conservé au Musée Condé de CHANTILLY est celui du duc de Berry (datant environ de 1411)

Il est composé de plusieurs cahiers réalisés sur du velin avec de la détrempe, des matériaux précieux (or et argent) et de l'encre puis les cahiers rangés dans une boîte

Il montre une grande richesse artistique et iconographique des **131** illustrations réalisées par les frères LIMBOURG (3 frères d'origine néerlandaise morts de la peste en 1416)

Ils comportent un calendrier avec les signes zodiacaux, les travaux des champs qui illustrent chaque mois et bien sûr des références religieuses

(vie de la Vierge et des saints, Evangiles, prières de pénitence...)

L'usage du vitrail est une invention médiévale: un art de l'image et de la lumière (référence à la lumière divine)

La 1ère étape consiste à fabriquer le verre puis à le teindre avec des oxydes. A partir de la matière en fusion, le verrier réalise une feuille de verre

La 2ème étape c'est l'élaboration d'une maquette puis le carton (le plus souvent réalisé par un peintre): modèle définitif à grandeur nature sur lequel tout est indiqué (emplacement des barres de plomb, couleurs à utiliser)

La 3ème étape c'est le découpage des pièces de verre qui seront peintes en grisaille puis avec les couleurs définitives

Enfin la pièce achevée, la peinture est fixée par la cuisson et les baguettes de plomb sont posées afin de constituer des panneaux

« Verrière de l'Ascension » vers 1140

Cathédrale du MANS (72)

Grande clarté des coloris où l'alternance du bleu clair et du rouge sont caractéristiques du vitrail roman (ouvertures réduites)

Beaucoup de dynamisme dans la représentation des corps qui semblent flotter dans l'espace.

Etirement des silhouettes, certaines sont de face, d'autres de profil

Schématisation des plis

(L'ascension du Christ et les bordures ont disparu)

On va retrouver ces mêmes étapes pour la réalisation des tapisseries très en vogue à l'époque médiévale.

Elles décorent les murs sur lesquels elles sont placées (avec souvent des messages symboliques) mais aussi servent à réchauffer les châteaux-forts et les églises.

On exécute d'abord un modèle aux dimensions réduites puis un carton qui servira de patron pour l'exécution de la tapisserie par le lissier avec de la laine teintée avec des colorants naturels, parfois de la soie voire des fils précieux (or et argent)

Un exemple mondialement connu est celui de la **Tapisserie de Bayeux** (70 x 50 m) même si en fait il s'agit d'une broderie sur toile de lin réalisée avec des fils de laine de 10 couleurs différentes.

Commandée par l'évêque Odon (demi-frère de Guillaume de Normandie) pour orner sa cathédrale, elle relate la conquête de l'Angleterre en 1066. Elle se compose de 58 scènes (25 se déroulent en France + 33 en Angleterre) C'est une source historique et ethnographique.

La légende dit qu'elle aurait été brodée par la reine Mathilde aidée de ses dames de compagnie !! ...Plutôt par des brodeuses expérimentées

La plus importante tapisserie médiévale au monde est la tenture de l'Apocalypse ou « **Apocalypse d'Angers** » (référence au Livre de l'Apocalypse de Jean) réalisée entre 1373 et 1382 pour Louis 1er d'Anjou

A l'origine 6 pièces découpées en 14 tableaux soit **6 x 140 m**

Le carton a été réalisé par Hennequin de Bruges – connu sous le nom de Jean de Bruges- peintre à la Cour de Charles V.

Le maitre lissier est Nicolas BATAILLE, le plus réputé de son époque qui exerçait dans un atelier à Paris.

Au-delà du message biblique, le roi adresse un message politique en pleine guerre de 100 ans (le combat du bien et du mal)

Après avoir été placée dans la cathédrale d'Angers, elle est au château de cette ville depuis 1954

Il faut souligner l'importance des bestiaires à la période médiévale (leur origine remonterait vraisemblablement en Egypte autour du 3ème siècle) Ces manuscrits illustrés regroupent des fables avec une morale mettant en scène des animaux réels ou imaginaires, très souvent en relation avec la foi chrétienne avec de surcroit une connaissance naturaliste.

Griffon et **Dragon** (créatures associées au Malin) – parchemins du XIIIème conservés à la B.N.F.

Le cerf, la licorne, la colombe, le lion sont des références bibliques

On recense aujourd'hui + de 500 manuscrits de bestiaires

Le berceau de la peinture sera sans conteste l'Italie, on parle de **TRECENTO** (début XIVème) entre SIENNE et ASSISE avec des grands noms :

- CIMABUE((1240-1302)
- DUCCIO (1260- 1318)
- LORENZETTI (1265- 1348)
- GIOTTO (1265-1337)

On peut parfois entendre parler de PRIMITIFS ITALIENS

L'Italie est un pays très prospère aux 13ème et 14ème siècles mais on note un effondrement au 14ème avec les conséquences de l'épidémie de peste noire entre 1347 et 1348

Le développement de puissants ordres religieux : franciscains, dominicains, clarisses associé à la prospérité des villes italiennes est à l'origine de la construction de nouvelles églises.

On y assiste à une grande dévotion au Christ, à la Vierge et au saint patron dont l'église possède une relique (placée dans une pièce d'orfèvrerie : un reliquaire) et cela donne lieu à des décors raffinés avec des peintures murales narratives et naturalistes.

A cette même époque, la décoration des demeures privées se développe elle aussi : elle est associée à la vie du commanditaire

Giovanni CIMABUE (1240- 1302) est sans conteste le 1er peintre à ouvrir la voie du naturalisme et à s'éloigner progressivement des icones byzantines.

Il aurait été élève de peintres grecs venus décorer des édifices religieux à Florence

Son art montre qu'il cherche à suggérer un espace à 3 dimensions, qu'il modèle les corps : les corps sont moins figés, les gestes plus naturels.

Il y a un balbutiement de la représentation des émotions humaines

C'est le chef de file du mouvement que l'on appellera les PRIMITIFS ITALIENS

« Crucifix d'Arezzo » CIMABUE – vers 1270-

Ce peintre a réalisé essentiellement des peintures religieuses pour les franciscains

On y trouve l'inspiration byzantine des icônes avec une peinture à tempera directement sur bois sur ce crucifix

(accroché à la voûte de l'église séparant la partie réservée au clergé de celle réservée aux fidèles)

Une image très émouvante avec l'important **contrapposto** du corps qui marque son abandon dans la mort et les effets de musculature au niveau des bras et de l'abdomen: on ressent la souffrance

Représentation des sentiments pour la Vierge pleurant son fils et St Jean tout pensif

« La Maestà * » de Duccio 1308-1311 (214 x 412 cm) peinture sur bois – Musée de Sienne-
Un chef d'œuvre réalisé pour le maître autel de la cathédrale de Sienne avec cette Vierge à l'enfant entourée d'anges, de saints et au 1er plan les patrons de la ville : les visages sont plus conformes, plus naturels et empreints de plus de douceur. Beaucoup de détails (cheveux, vêtements drapés...)

*Vierge en majesté (assise sur un trône et entourée d'anges ou de saints)

Cette représentation correspond au culte marial qui se développe à la fin du Moyen Age, on donne à la Vierge un rôle d'intercesseur et de médiation près de Dieu.

Elle est le plus souvent représentée sur un trône, incarnant la sagesse mais aussi modèle d'humilité et de dévotion prônées par les moines.

Ambrogio LORENZETTI (1290-1348) artiste siennois, il a réalisé de nombreuses œuvres religieuses mais il est le 1er à avoir traité d'un sujet à caractère politique qui met en avant la bonne gestion et la prospérité de sa région natale

Il montre une grande culture de l'Antiquité, il sera aussi le 1er à réaliser des fresques panoramiques alliant une narration éclairée avec personnages et paysage.

« Madone de Vico l'Abate » 1319 (150 x 78 cm)

tempera et or sur panneau de bois   *-sa 1ère œuvre-*

On y retrouve encore l'influence des icônes byzantines avec beaucoup de peinture dorée et beaucoup de représentations de Vierge à l'enfant : représentation hiératique sans le moindre sentiment

La reconnaissance de LORENZETTI est due au fait qu'il a réalisé la 1ère œuvre civile et politique de la peinture italienne avec « l'ALLEGORIE du BON GOUVERNEMENT » 1337-1339 « les EFFETS du BON GOUVERNEMENT » 1338-1340 ainsi que « l'ALLEGORIE du MAUVAIS GOUVERNEMENT » et « les EFFETS du MAUVAIS GOUVERNEMENT » afin de décorer un palais siennois et surtout afin de célébrer le gouvernement de Sienne qui cultive l'ordre et la paix et voue l'essentiel de ses activités aux relations commerciales entre l'Italie et le reste de l'Europe.

Cet ensemble occupe tout un mur sur plus **de 14 mètres**: 3 parties de dimensions quasi identiques qui se lisent de droite à gauche; celle du « mauvais » gouvernement fait angle avec celle du « bon » ainsi on peut les voir en même temps et encore mieux les comparer

Le « bon » est exemplaire d'une douceur de vivre

le « mauvais » est un repoussoir à fuir.

C'est la 1ère fois qu'une allégorie traite d'un sujet politique et philosophique(et non religieux)

Dans la 1ère fresque (2 x 7 m),on dénombre une soixantaine de personnages .

Il montre le gouvernement sous l'égide de l'empereur (et d'une impératrice?) qui dispense les bienfaits de sa politique sur les citadins et les villageois. On y voit les allégories de la tempérance, de la sagesse, de la justice... garantissant le succès de cette politique ainsi que la représentation des 3 valeurs théologiques flottant dans la partie supérieure

Au dessus de la noble personne assise sur son trône, la Sagesse tient la Bible entr'ouverte – signe que le bon gouvernement est d'inspiration divine-

La femme sur le trône tient les 2 plateaux de la Justice et l'on remarque que le Juste est couronné alors que le mauvais sujet est réprouvé et va être décapité.

En dessous c'est la Concorde qui est équipée d'un rabot afin d'aplanir toute dispute et niveler toute disparité dans l'intérêt commun.

En effet si l'on observe bien les personnages bien en rang, ils sont tous de même taille même si ils ont un aspect différent(vêtement qui permet de les identifier)

Dans la partie supérieure les 3 vertus théologales : la Foi(tient une croix), la Charité(tient un cœur) et l'Espérance (admire le visage de Dieu)

Le personnage central vieillard barbu, tient le sceptre et un bouclier orné d'une figure de la Vierge (protectrice de la ville de Sienne) Il porte un bonnet de fourrure(=juge)

De chaque côté de lui : les 4 vertus cardinales : le Courage, la Prudence, la Tempérance, la Justice ainsi que la Magnanimité et la Paix

Elles représentent les vertus nécessaires à un bon gouvernement

Des hommes en arme protègent les citoyens et parmi eux, ceux qui enfreignent les lois sont ligotés

La Paix, toute vêtue de blanc, tient un rameau d'olivier à la main et une couronne de ce même arbre ceint sa tête. Elle est allongée sur un lit posé sur un amoncellement d'armes, une armure est sous le coussin

La Force d'âme, toute vêtue de noir est armée d'un glaive et d'un bouclier. Elle incarne la force physique et la force morale

La Prudence tient sur ses genoux un cartel sur lequel on peut lire l'inscription :

« Etre prudent, c'est analyser le passé pour bien vivre le présent tout en préparant l'avenir »

La Magnanimité distribue de l'argent contenu dans une coupe

La Tempérance tient un sablier (faire bon usage de son temps)

La Justice tient un glaive avec lequel elle a tranché la tête d'un condamné et dans l'autre main une couronne pour récompenser les méritants

Une louve allaite 2 jeunes enfants

Ce sont les enfants de Remus qui auraient fondé la ville de Sienne pour fuir la tyrannie de leur oncle Romulus resté à Rome

On joue la similitude avec Rome avec ce pendant pour la création de Sienne

« Effets du Bon Gouvernement à la ville »(mur est)

Une vision panoramique d'une ville magnifique avec ses palais, ses tours, ses églises, ses maisons d'habitation peuplée de personnages affairés à leurs différentes occupations qui illustre les « Effets du Bon Gouvernement »

Une vue plongeante où les plans lointains et proches sont identiques (on ne connaît pas encore la perspective)mais beaucoup de détails précis (architecture)

Richesse et prospérité de Sienne avec

- la coupole et le campanile de la cathédrale,
- des artisans qui s'affairent à la construction d'un palais
- on retrouve la Louve siennoise près d'une porte crénelée (porte qui donne accès à la campagne

Il règne une grande activité commerciale (autour de la laine), de nombreuses échoppes qui illustrent la prospérité de Sienne. L'ambiance est agréable comme en témoigne le groupe de danseurs et de musiciens au 1er plan

« Effets du Bon Gouvernement à la campagne » (mur est)

De l'autre côté du mur d'enceinte de la ville on peut voir la campagne.

Celle-ci est vallonnée, plantée d'arbres avec des champs cultivés , elle s'étend à perte de vue. On distingue un va et vient d'hommes et d'animaux, un groupe de cavaliers avec un fauconnier qui part à la chasse, des hommes à leurs occupations agricoles.

Tout est quiétude et synonyme de prospérité là encore

Securitas prend les traits d'une figure ailée, elle est presque nue, seul un léger voile couvre le bas de son corps . Elle est fine et élancée, d'une main elle tient un phylactère sur lequel on peut lire « Elle garde et protège, nourrit et apaise »

Dans son autre main elle tient un gibet avec un pendu: c'est la menace du châtiment pour celui qui voudrait s'écarter du droit chemin

« Allégorie du Mauvais Gouvernement » 1338-1339

Mur Ouest

C'est vraiment le « négatif » du bon gouvernement avec la même symétrie

Le personnage central c'est la **tyrannie**

Il porte des cornes et des crocs acérés sortent de sa bouche, il foule un bouc

(symbole de lubricité)

Au dessus de lui l'illustration de 3 péchés capitaux(en opposition avec les 3 vertus théologales du bon gouvernement) sous les traits de femmes maléfiques

- **avaritia** : elle tient une canne avec un crochet (apanage des grippe-sous) et serre 2 bourses, elle a des ailes de chauve-souris
- **superbia**(orgueil) elle tient un glaive et une balance sans plateau
- **van gloria**(vaine gloire, vanité) elle se contemple dans un miroir avec une palme à la main

A la droite de la Tyrannie, trônent 3 vices:

- **la cruauté** : elle tient un serpent pour effrayer un bébé qu'elle tient rageusement comme si elle voulait l'étrangler
- **la trahison** : un regard fuyant, elle tient un agneau mais dont la queue est celle d'un scorpion = pureté/mal
- **la fraude** : des ailes de chauve-souris, malgré une tête un peu angélique, elle a pied crochu (=diable) qui dépasse de sa robe

A la gauche du Tyran d'autres vices règnent dans la Cité:

- **la fureur** un centaure au corps mi- cheval(membres inférieurs)et mi-homme(membres supérieurs) avec une hure de sanglier; il tient un glaive
- **la division** porte une tunique faite de 2 bandes 1 noire sur laquelle est écrit » NO » et 1 blanche sur laquelle on lit » SI » = lutte, rivalité. Elle tient une scie s'apprêtant à s'automutiler
- **la guerre** : coiffée d'un casque, son nom est gravé sur son bouclier* et elle brandit rageusement une épée

Aux pieds de la tyrannie, la Justice est ligotée pieds et poings liés Elle est hirsute, accablée. Des soldats armés sont près d'elle ainsi qu' un corps (sans doute poignardé) qui git au sol

« Les effets du mauvais gouvernement à la ville »

Ce qui frappe c'est qu'à la tranquillité on a ici de la violence; à la prospérité on a le délabrement; au fourmillement de personnages et d'activités on a l'absence de toute vie humaine et commerciale

La violence est illustrée par:

- le groupe de 3 personnes qui semblent vouloir en venir aux mains
- un homme qui en agresse un autre (pour le voler? Ou pour des raisons sexuelles?)
- la femme violentée par 2 hommes
- le cadavre d'un homme assassiné qui git au sol

La ville se détériore; dans la loggia on distingue des hommes qui se battent

« Les Effets du Mauvais Gouvernement à la campagne »

Plus de cultures, de plantations, d'activités humaines

A l'époque où cette commande a été faite, SIENNE est en proie à la famine, aux insurrections!

Cette série de fresques est extraordinaire pour l'époque tant dans sa dimension picturale qu'historique et philosophique.

LORENZETTI a même , pour confirmer cette opposition, situer les scènes du bon gouvernement en été et au printemps et à contrario celles du mauvais en automne et en hiver.

Dans les médaillons qui ornent ces fresques, il a associé des planètes pour le « bon gouvernement » nous avons VENUS, la LUNE et MERCURE et pour le « mauvais » : MARS, SATURNE et JUPITER

Elles sont en restauration depuis 2021

Le tournant dans la peinture c'est GIOTTO (1265-1337)qualifié de précurseur de la peinture moderne

C'est une étape importante :

- dans les représentations : peintures religieuses plus élaborées (on s'écarte de l'inspiration byzantine) et surtout à dimension humaine

- dans la technique : a fresco – peinture sur enduit frais- qui va donner des effets colorés plus intenses, des effets de camaïeux et d'ombres et exploite l'art du trompe-l'œil

On considère que GIOTTO s'est affranchi de l'art médiéval pour le gothique occidental car il est le « père » du réalisme.

Elève de CIMABUE, il se libère de la théâtralité excessive pour des peintures plus lisibles et surtout porte son travail sur la représentation de l'espace par le biais de plans se superposant et sur les personnages qui se situent dans des architectures raffinées. Il était à la fois peintre, architecte et sculpteur

Quant à ses personnages, il joue sur l'expressivité des regards, simplifie les attitudes afin de leur donner une dimension plus humaine.

De plus, il va inclure des paysages dans ses représentations

Son influence sera considérable dans toute l'Italie et sera sans nul doute à l'origine de la Renaissance avec le recours à la perspective

Giotto di BONDONE (1265-1337) est issu d'une famille de paysans; très jeune il va fréquenter l'atelier de CIMABUE qui va avoir une grande incidence sur son travail.

Rapidement, il reçoit des commandes et sa vie va alors se dérouler au rythme de celles-ci, il va beaucoup voyager et rapidement avoir une aisance financière

Son travail permet d'asseoir les évolutions en matière de la représentation tridimensionnelle, de celle du paysage et de celle des sentiments des personnages plus humanisés

« St François d'Assise recevant les stigmates » 1295-1300

(313 x 163 cm) tempera et or sur peuplier- réalisé pour une église de Pise et conservé aujourd'hui au Musée du Louvre

Une scène religieuse où l'on trouve pour la 1ère fois une peinture de paysage avec des bâtiments en arrière-plan.

St François est en prière lorsque le Christ sous les traits d'un séraphin lui envoie les stigmates de ses blessures

Dans la partie inférieure, une sorte de prédelle montre 3 scènes qui illustrent la vie de ce saint :

- le songe du pape qui voit St François soutenir une église entrain de s'effondrer
- la confirmation des préceptes imposés aux franciscains
- St François donnant à manger aux oiseaux démontrant que la parole divine s'adresse à tous les êtres vivants

GIOTTO a été chargé du décor de la chapelle Scrovegni* à Padoue en 1303, la chapelle de l'Arena dont il est aussi l'architecte.

Il va y réaliser des fresques majeures portant généralement sur le Nouveau Testament avec un style monumental et épuré.

Le divin est davantage tourné vers la simplicité de la vie terrestre, vers l'humain comme dans ce tableau :

« Lamentation sur le Christ mort » 1303-05

(200 x 185 cm)

Opposition entre la légèreté du monde céleste où les anges insoucients volètent dans le ciel et la douleur humaine avec le Christ qui souffre et ses proches qui le pleurent

Le décor austère (1 arbre, 1 rocher) renforce le côté tragique de la vie terrestre

* Riche banquier et mécène

« l'Annonciation à Ste Anne » 1304-06 fresque 200 x 185 cm
Chapelle Scrovegni à Padoue

Les 3 dimensions sont bien visibles pour cette scène où Anne reçoit la visite de l'ange venu lui annoncer qu'elle mettra au monde un enfant (qui sera Marie- la mère du Christ)
Dans une pièce voisine, une jeune femme est entrain de filer
La maison est ouverte afin que le spectateur puisse voir les différents personnages.
Pour montrer l'humilité d'Anne, bien que son mari soit fortuné, il peint une maison très sobre voire modeste.

« **Le Mariage de la Vierge** » 1302-1305
(200 x 185 cm) Chapelle de l'Arena Padoue

Une autre fresque pour la commande de SCROVEGNI qui illustre le mariage de la Vierge et en même temps montre que ce sacrement devenait une évolution dans la vie des couples
(auparavant uniquement laïc)
On reconnaît Joseph avec son bâton fleuri sur lequel une colombe s'est posée face à Marie à laquelle il passe l'anneau nuptial (4ème doigt de la main droite)
Ils sont devant l'abside d'une église entourés de nombreux témoins; on voit un personnage qui casse sa baguette restée sèche (la fleur de lys n'a pas poussé au bout de son bâton)

Fin de la 1ère partie