

Définition de la Renaissance

À la fin du **XVème siècle**, un important mouvement **culturel et artistique** naît en **Italie**. De nombreux artistes s'inspirent de l'**Antiquité grecque et romaine** pour créer d'innombrables œuvres dans le domaine **des arts, de la littérature** ou encore dans celui **des sciences**. Cette **Renaissance italienne** se propage petit à petit pour gagner **l'ensemble de l'Europe** jusqu'au **XVIème siècle** où on parle alors de **Renaissance**. Cette période historique marque la transition entre celle du Moyen Âge et celle des temps modernes.

Le contexte historique

Les **guerres d'Italie** sont une suite de conflits menés par les rois français en Italie au cours du **XVIème siècle** pour faire valoir ce qu'ils estimaient être leurs droits héréditaires sur le royaume de Naples, puis sur le duché de Milan. Des expéditions militaires sont menées par **Charles VIII, Louis XII et François 1er**. Malgré la victoire de **Marignan en 1515**, la France ne conquiert aucun territoire et François 1er est battu lors de la bataille de **Pavie en 1525**.

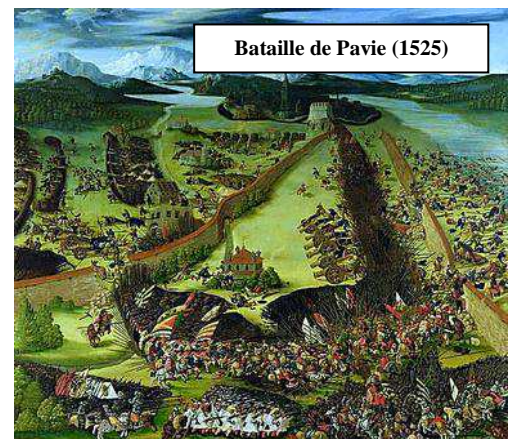
Charles VIII (1470-1498)

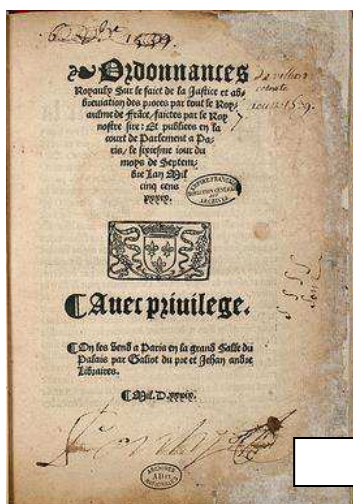
Louis XII (1462-1515)

François 1er (1494-1547)

Les **guerres d'Italie** ont permis aux Français de connaître **les artistes italiens**. Ils découvrent alors (au travers des somptueuses demeures italiennes, des tableaux, des sculptures) **un raffinement artistique** totalement **différent** de celui du **Moyen-Âge**. Éblouis et enchantés par ces œuvres, rois et seigneurs se font construire de nouveaux châteaux comme ceux d'Amboise, Blois, Chambord ou Fontainebleau.

François 1er encourage et finance de nombreux artistes pour qu'ils réalisent de grandes œuvres d'art en France. Il attire auprès de lui les Grands Seigneurs qui sont chargés de l'escorter et de le servir. Le roi et sa cour se déplacent de château en château, menant une vie de luxe parsemée de banquets, de bals et de chasses. Cependant, le **peuple est accablé d'impôts** qui servent à payer les guerres et les fêtes.

François 1er étend son autorité et signe un accord avec le pape par le biais d'un **concordat qui lui permet désormais de nommer les évêques**. Par l'**ordonnance de Villers-Cotterêts (1539)**, le **français devient la langue officielle** du droit et de l'administration, en lieu et place du latin. Les curés des paroisses doivent tenir un registre des naissances : c'est le début de l'état-civil.

Ordonnance de Villers-Cotterêts (sans doute le plus ancien texte encore directement en vigueur en France)

La Renaissance dans la peinture

La Renaissance italienne va créer une vraie révolution dans la peinture. La peinture du Moyen-Âge était caractérisée par des thèmes surtout religieux sous forme d'enluminures et de miniatures.

Les peintres de la Renaissance **vont se détacher de cet aspect religieux**, la **nature** va prendre **une place plus importante** dans les tableaux. Les peintres de la Renaissance ont étudié le corps humain pour le représenter avec la plus parfaite exactitude, en **respectant les proportions** et en donnant une impression de vie et de mouvement. Ils améliorent les **techniques** de perspective et d'effets de lumières et d'ombres. Ils remplacent le bois par la toile qui s'avère plus économique.

Principaux peintres italiens de la Renaissance

Léonard de Vinci (1452-1519) En 1504, il s'installe à Florence. Il assimile des nouveautés graphiques comme les clairs-obscurs et le sfumato (il s'agit d'un principe de perspective qui donne aux formes un aspect flou si elles sont éloignées). Le dessin prime sur la couleur. Proche du Roi François 1er, il passera la dernière décennie de sa vie en France, ce qui explique le fait que la Joconde soit aujourd'hui la propriété du Musée du Louvre.

Raphaël (1483-1520) C'est un grand peintre qui a excellé dans la production artistique concernant le thème religieux et les portraits nobles. De 1504 à 1508, il peint de nombreuses Vierges à l'Enfant (Madone). Il base sa composition sur le message qu'il veut faire passer : l'amour maternel. Il peindra notamment les appartements du pape sous le pontificat de Jules II.

Michel-Ange (1475- 1564) sculpteur, poète et architecte italien, il est l'un des plus grands artistes de la Renaissance. Il excelle très jeune, notamment dans le domaine de la sculpture. Ses plus grandes œuvres dans le domaine pictural sont les immenses fresques de la Chapelle Sixtine, dont l'une illustre le Jugement Dernier. À partir de 1546, il est nommé architecte de la basilique Saint-Pierre au Vatican.

La Joconde
(1503 ~ 1506)
Léonard de Vinci

La Vierge aux œillets
(1506 ~ 1507)
Raphaël

La Création d'Adam
(1508 ~ 1512)
Michel-Ange

La Renaissance dans la sculpture

La Renaissance marque un retour de la sculpture à des formes et thèmes de l'Antiquité, en particulier grecque. La Renaissance en sculpture est plus précoce que dans les autres arts. En effet, les hommes de la Renaissance disposent encore de sculptures antiques alors que les peintures ont plus largement disparu.

Principaux sculpteurs italiens de la Renaissance

Donatello (1386- 1466) est un sculpteur italien, un des cinq rénovateurs de l'art italien. Il continue à sculpter jusqu'à ses derniers jours. Il est certainement le plus grand des sculpteurs toscans qui précèdent Michel-Ange. Quand il meurt le 13 décembre 1466, Florence lui fait des funérailles en grande pompe, qui ne seront égalées que par celles de Michel-Ange.

Michel-Ange (1475- 1564) dont les sculptures les plus connues sont le David, œuvre sculpturale la plus fameuse de la Renaissance et symbole de Florence ou le Moïse du Tombeau de Jules II dans la Basilique Saint-Pierre-aux-Liens. Son œuvre a une influence considérable sur ses contemporains, si bien que sa « manière » de peindre et de sculpter est abondamment reprise par les représentants de ce qu'on appellera le « maniérisme » qui prospère dans la Renaissance tardive.

En France, des sculpteurs célèbres comme **Jean Goujon** (1510 - 1564~1569) ou **Germain Pilon** (1528 - 1590) cisèlent des divinités de l'Antiquité dont bon nombre sont visibles au musée du Louvre.

Chaire du dôme de la cathédrale de Prato (1428 ~ 1438)
Donatello

Le David (1501 ~ 1504)
Michel-Ange

St Matthieu, bas-relief au musée du Louvre
de Jean Goujon

Christ de la Résurrection au musée du Louvre
de Germain Pilon

La Renaissance dans l'architecture

Du point de vue de l'esthétique, l'architecture de la Renaissance succède à l'architecture gothique, et sera suivie elle-même par l'architecture classique. Le style Renaissance met en valeur les notions de symétrie, de proportion, de régularité et d'équilibre des motifs.

De nombreux architectes italiens sont alors invités à la cour. Ces architectes bâtissent de nombreux châteaux en adaptant l'architecture de la Renaissance italienne aux régions pluvieuses de France (par exemple par ajout de toiture).

À cette époque, les seigneurs ne se font plus la guerre entre eux, la France est relativement unifiée. Les anciennes forteresses du Moyen-Âge laissent la place à des châteaux stylés qui deviennent des lieux de plaisir.

Le château de Chambord est certainement le symbole de l'architecture de la Renaissance. Bâti à la demande du roi François 1er, au cœur du plus grand parc forestier clos d'Europe (environ 50 km² entouré par un mur de 32 km de long), il constitue le plus vaste des châteaux de la Loire. Il bénéficie d'un jardin d'agrément et d'un parc de chasse classés **Monuments historiques**.

Le site a d'abord accueilli un château fort construit au XIVe siècle. L'origine du château actuel remonte au XVIe siècle et au règne de François 1er qui supervise son édification à partir de 1519. Il n'existe **aucun document stipulant le nom de l'architecte** du château, néanmoins, il est probable que Vinci et Cortone participèrent à sa conception.

François 1er meurt en 1547 (alors que le château n'est pas terminé) et **n'a finalement passé que très peu de temps** (72 nuits au total) à Chambord. Il a pris l'habitude de disparaître en forêt pour y chasser en compagnie d'un petit groupe d'intimes - composé de beaucoup de dames - que les contemporains appellent la « petite bande ». La période qui suit ne bénéficie pas au château. Il apparaît trop éloigné des lieux de séjours habituels de la Cour et semble promis à une lente disparition.

Pendant **les siècles suivants** (XVIIe, XVIIIe, XIXe et début du XXe), le château de Chambord **reste très peu utilisé par les rois de France**, successeurs de François 1er. Il change souvent de propriétaire, est **dévasté et pillé pendant la Révolution française**, sert d'hôpital pendant la guerre de 1870 et connaît plusieurs périodes de restauration plus ou moins efficaces.

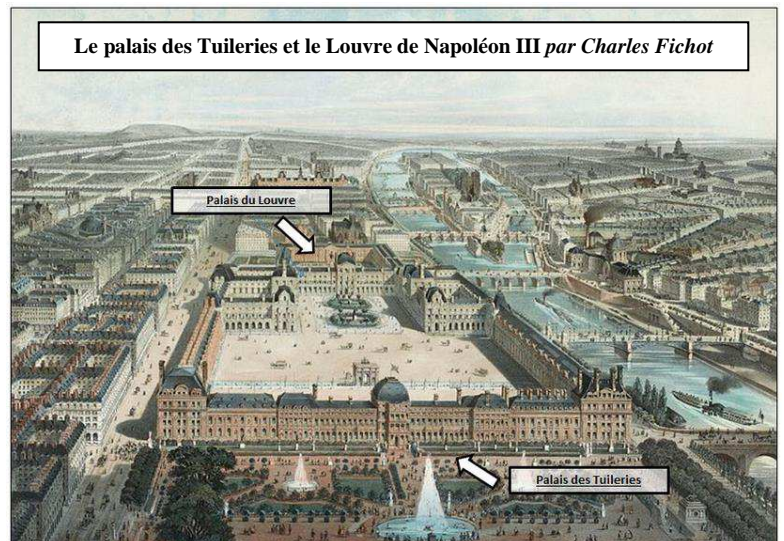
Le domaine, racheté onze millions de francs-or au duc de Parme, le prince Élie de Bourbon, **devient la propriété de l'État français le 13 avril 1930**.

Dès le début de la **Seconde Guerre mondiale**, le château devient le centre de triage des trésors des musées nationaux de Paris et du Nord de la France, qu'il faut évacuer et protéger des bombardements allemands. Il **échappe de peu aux bombardements** et subit un incendie de sa partie sud en 1945. Il connaît, à partir de 1947, une grande période de sérieuse restauration qui va durer près de 30 ans. À partir de **1974**, il devient une **attraction touristique majeure**.

En **1981**, le domaine est classé au **patrimoine mondial de l'UNESCO**.

L'architecte français **Pierre Lescot** est choisi pour construire le **palais moderne du Louvre** à la place de la vieille forteresse médiévale de Charles V, à **partir de 1546**. Le Louvre de Lescot est marqué par une forte inspiration antiquisante venue d'Italie dans un contexte français. Il apparaît comme un manifeste de l'architecture de la Renaissance française. Un autre architecte célèbre de cette époque, **Philibert Delorme** commença à faire construire le **Palais des Tuileries à partir de 1564**. Cet édifice prestigieux devint résidence royale de nombreux souverains (Henri IV, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Louis XVIII), et impériale (Napoléon Ier puis Napoléon III) jusqu'à sa destruction par un incendie en mai 1871 attribué à l'insurrection de la Commune de Paris qui détruisit de nombreux monuments dans Paris. Ses ruines furent abattues en 1883.

La Renaissance dans la littérature et les sciences

De nombreux savants apportent des connaissances nouvelles dans le domaine des **sciences**. Ainsi, le Polonais **Nicolas Copernic** (1473 - 1543) puis l'Italien **Galilée** (1564 - 1642) développent une ancienne théorie, **l'héliocentrisme** qui place le Soleil au centre de l'Univers. Ils prouvent alors, par leurs travaux, que **la Terre tourne sur elle-même** et autour du Soleil. Beaucoup de progrès sont réalisés en **médecine et chirurgie**. **Ambroise Paré** (~1510 -1590) met au point une nouvelle technique, **la ligature des artères**, pour mieux soigner les blessures. La ligature (qui consiste à serrer un lien autour d'un vaisseau sanguin) remplace la technique de la cautérisation (une technique médicale basée sur l'utilisation de la chaleur pour obturer des vaisseaux sanguins) qui pouvait s'avérer très dangereuse pour les blessés. De nombreux écrivains comme **Montaigne** et **Rabelais** (qui a écrit les célèbres *Pantagruel* et *Gargantua*) et des poètes comme **Ronsard** et **Du Bellay** montrent la soif de connaissance des hommes à cette époque. Des **idées nouvelles** commencent à circuler, elles sont basées sur la valeur de l'homme, la tolérance et la liberté; ainsi prend naissance un nouveau courant culturel européen, **l'humanisme**.

Nicolas Copernic (1473 - 1543)
Galilée (1564 - 1642)
Ambroise Paré (~1510 -1590)
Michel de Montaigne (1533 -1592)
François Rabelais (1483-1495 - 1553)
Pierre de Ronsard (1524 - 1585)
Joachim du Bellay (1522 -1560)