

FRANÇOIS 1^{er}, ROI DE LA RENAISSANCE

I / François 1^{er}, un roi mécène* protecteur de LÉONARD DE VINCI

Doc 1 p 146 (aide : recopier la définition de mécène):

Un mécène : personne qui soutient les artistes et savants, en leur apportant une aide financière et une protection.

Pourquoi dit-on que François 1^{er} est un mécène ?

Il commande de nombreux travaux à des artistes qu'il fait venir en France. Plusieurs travaillent pour lui, dont les plus grands comme Léonard de Vinci.

François I^{er} manifeste une véritable affection pour le vieil homme, qu'il appelle mon père et qu'il installe au Clos Lucé, à quelques centaines de mètres du château royal d'Amboise. Vinci apporte, dans ses malles, ses œuvres les plus célèbres tels *La Joconde*, *La Vierge*, *l'Enfant Jésus et sainte Anne*, *Saint Jean Baptiste*. Le roi lui confie de nombreuses missions comme l'organisation des fêtes de la Cour, la création de costumes ainsi que l'étude de divers projets. Vinci reste en France de 1516 jusqu'à sa mort en 1519.

Faire les exercices Ex 1 à 5 p 143 :

Léonard de Vinci, humaniste, savant et artiste de la Renaissance

1. Montrez que l'homme est au cœur de l'œuvre de Léonard de Vinci en complétant le tableau.

Doc.	Sujet choisi	Pourquoi choisit-il ce sujet ?
1	Les proportions du corps humain	Il s'inspire de l'architecte antique Vitruve et il cherche à comprendre les fondements mathématiques des proportions harmonieuses.
2	Le rôle de l'expérience dans la méthode scientifique	C'est essentiel pour un artiste de comprendre la réalité par la science, sans quoi il ne saurait être réaliste dans son art.
3	L'anatomie, le corps humain	Un artiste ne peut pas représenter un homme de façon réaliste s'il ignore comment fonctionne le corps humain, ce qu'il y a sous l'enveloppe visible qu'est la peau.
4	Un portrait de femme et un paysage à l'arrière-plan	Il tente de représenter le plus fidèlement possible toute l'élégance et la subtilité de cette femme. Les techniques qu'il maîtrise lui permettent de réaliser un chef d'œuvre. Ce sujet profane mettant une femme (qui n'est ni la Vierge ni une sainte) au cœur de l'œuvre représente une rupture par rapport à l'époque médiévale.

2. Décrivez le dessin. Quelles sciences l'artiste utilise-t-il ?

2. *L'Homme de Vitruve* représente un homme (autoportrait de Léonard de Vinci) nu, membres tendus, qui s'inscrit à la fois dans un cercle et dans un carré. L'artiste utilise ses talents artistiques, mais aussi ses connaissances en anatomie, en architecture, en mathématiques et en géométrie. Il insère le corps dans un cercle centré sur le nombril, et applique entre les différentes parties du corps des proportions régulières. L'homme répond aux lois de la « divine proportion ». C'est une créature belle et parfaite. Le corps est mis en valeur, de même qu'aux époques antiques.

3. Comment le peintre rend-il ce portrait le plus vivant possible ?

3. Le document 2 montre un dessin fait à la plume par Léonard de Vinci. Il est extrait de ses carnets. Il analyse les muscles de l'épaule et du cou. Son talent de dessinateur lui sert à mieux représenter les parties du corps et en particulier la forme des muscles. Pour atteindre un tel réalisme, il explique se livrer à la dissection de cadavres humains (pratiques interdites par l'Église). Cette pratique lui permettait de mieux connaître le corps humain, et au-delà de mieux connaître la « nature humaine ». C'est le véritable but des humanistes au XV^e et XVI^e siècles. Cette parfaite maîtrise de l'anatomie du corps humain permet à Léonard de Vinci d'atteindre une perfection inédite dans la représentation de l'être humain. Il rend ainsi le portrait de *La Joconde* (document 4) le plus vivant possible par les observations qu'il a mené et l'application de ses recherches anatomiques et mathématiques. On peut noter l'intensité du regard et la délicatesse des mains. Son observation de la nature lui permet également une représentation très réaliste du paysage en arrière-plan, notamment grâce à l'utilisation du dégradé vers le bleu, qui crée l'illusion de la distance par la modification des couleurs et la perte de la précision.

4. À quoi ces machines peuvent-elles servir ? D'après vous, ont-elles fonctionné ?

4. Ces machines sont destinées à permettre à l'homme de voler tel un oiseau. On remarque que son dessin s'inspire de la physiologie des oiseaux. Il est peu probable qu'elles aient fonctionné, car les techniques et les matériaux ne le permettaient pas encore. Par ailleurs, on sait que le premier objet volant ayant permis à l'homme de s'élever au-dessus du sol est la montgolfière, inventée à la fin du XVIII^e siècle. Néanmoins, Léonard de Vinci explique qu'il a inventé ces machines parce qu'il voulait tout connaître afin de « dompter le monde » (document 5). « Tout pour moi était sujet d'étude », écrit-il (document 3), ce qui révèle son investissement sans borne pour les sciences. Il se compare en outre aux scientifiques de son temps au début du texte.

5. Montrez que Léonard de Vinci est un artiste modèle de l'humanisme et de la Renaissance. (leçon à apprendre)

Léonard de Vinci est un artiste modèle de l'humanisme et de la Renaissance.

Comme d'autres artistes et comme les humanistes, il se nourrit de la redécouverte des écrits, œuvres et techniques de l'antiquité gréco-romaine, se plaçant en cela en rupture avec l'art que la Renaissance qualifie injustement de « gothique ». Léonard de Vinci met l'homme au centre de ses préoccupations, quitte à entrer en conflit avec les autorités de l'Église sur le sujet de la dissection des corps. Il choisit d'opter pour une démarche scientifique, et l'homme est le sujet principal de ses œuvres. En bon artiste de la Renaissance et humaniste, il mobilise plusieurs disciplines pour appréhender le monde qui l'entoure : il fait de la peinture, de la sculpture, mais aussi de la médecine, de l'anatomie, des mathématiques, de la géométrie, de la physique, de l'ingénierie et de l'architecture.

La perspective « Il est trois sortes de perspectives : la première fait diminuer la taille des objets à mesure qu'ils s'éloignent de l'œil. La seconde est la façon dont les couleurs se modifient en s'éloignant de l'œil. La troisième consiste à définir comment les objets doivent être achevés avec d'autant moins de minutie qu'ils sont plus éloignés. »

Le clair-obscur « Une lumière trop vive ne donne pas de belles ombres. Que ton ombre, disparaissant petit à petit dans la lumière, fonde comme une fumée, comme les sons d'une douce musique. Rappelle-toi : entre la lumière et l'obscurité, il y a un intermédiaire tenant des deux, tel une lumière ombrée ou un jour sombre. »

Léonard de Vinci, *Traité de peinture*, 1508

Montrer en quoi le tableau de Raphaël, *le mariage de la Vierge*, p 144 (regarder en grand sur le livre numérique), respecte les règles de la perspective de Léonard de Vinci.



Le dallage comporte des rectangles de couleur ocre, alignés parallèlement chacun dans leur secteur, convergeant vers l'édifice et accentuant la perspective à point de fuite vers l'ouverture centrale traversant le temple. Les personnages sont de moins en moins détaillés au fur et à mesure qu'ils s'éloignent de la scène au premier plan.

Quel tableau célèbre illustre la règle du clair-obscur défini par de Vinci ?

Le clair-obscur, dans une peinture ou une estampe, est le contraste entre zones claires et zones sombres. C'est la Joconde.

Histoire des Arts : La Renaissance ou l'art du portrait « la Joconde à la loupe »

À partir du site du musée du Louvre.

<http://focus.louvre.fr/fr/la-joconde>

+ Regarder <https://www.lumni.fr/video/la-joconde-au-musee-du-louvre>



En quoi le tableau de Botticelli, *La Naissance de Vénus* (p 139), est-il un tableau de la Renaissance ?

Le tableau est une peinture sur toile de dimensions 172,5 × 278,5 cm. *La Naissance de Vénus* s'inscrit dans un rectangle dont les proportions sont celles du nombre d'or (8 × 5). Le thème du tableau est inspiré de la mythologie grecque. Il est l'occasion de réintroduire le nu féminin dans l'art occidental. Pendant tout le Moyen Âge, les seuls nus autorisés sont ceux d'Adam et Ève. Pour contourner la censure et satisfaire la morale chrétienne, Botticelli utilise aussi des artifices. Les longs cheveux de Vénus sont volontairement rabattus sur son sexe (Vénus est pudique). Une de ses mains, posée sur sa poitrine, dissimule un de ses seins, mais l'autre reste visible.

La profondeur est rendue par le changement de couleur de l'eau : foncée sur le devant, très claire à l'arrière-plan. Il en est de même pour le rendu des détails : les espèces de fleurs et d'arbres peuvent être aisément identifiées, alors qu'à l'arrière-plan, les pentes des reliefs sont uniformément vertes.

Par sa position, Vénus semble échapper aux lois de la pesanteur. Ses pieds ne touchent pas le sol, ni la coquille qui semble repliée sur elle-même ! Botticelli, le peintre, ne peut pas se tromper. La qualité des personnages démontre son talent comme sa grande précision. Il sait ce qu'il fait, et maîtrise parfaitement son tableau. La preuve : nous n'avons pas remarqué immédiatement toutes ces incohérences. L'impression qui se dégage de cette scène est celle d'une grande harmonie, d'une beauté naturelle. *La Naissance de Vénus* est une allégorie de la beauté féminine et de la pureté.

II/ Un roi bâtisseur

- **Le Chambord de François 1^{er}** extrait « C'est pas sorcier – Châteaux de la Loire » de 17 min23 à 23 min42

Durée de la construction : 1 siècle ½ à partir de 1519

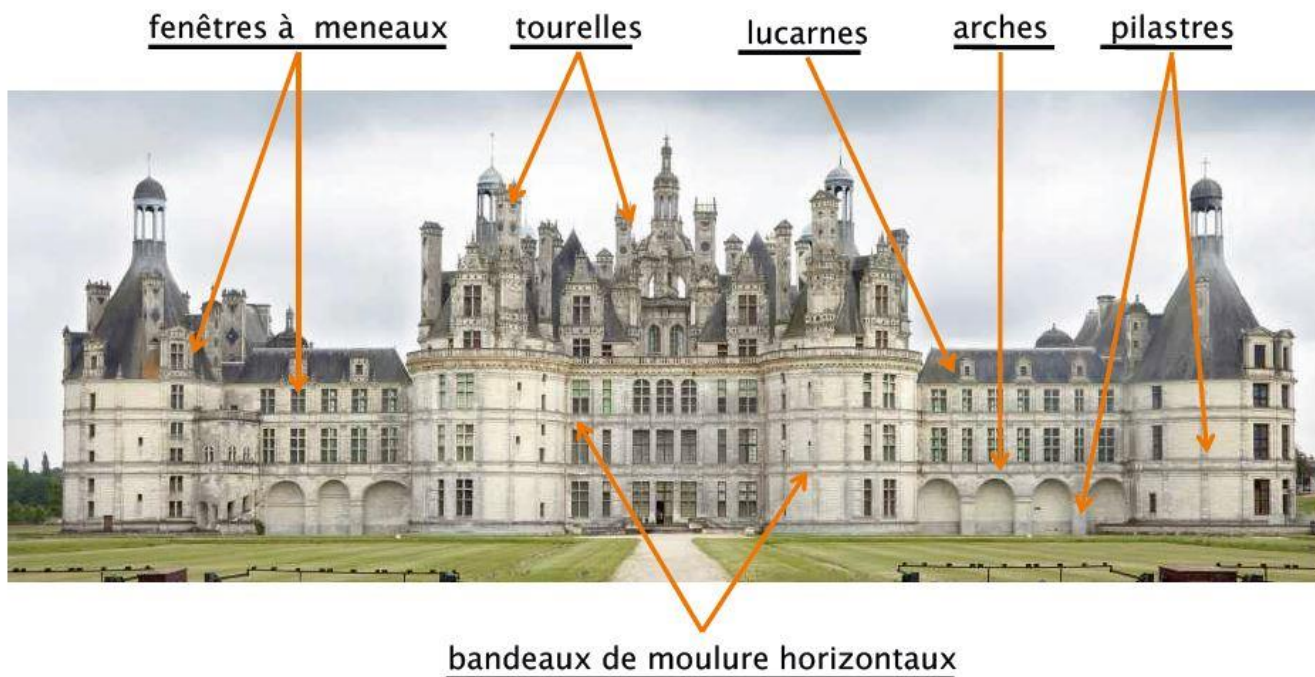
Nombre de pièces : 440 nombre de cheminées : 365 surface du parc : surface de Paris, mur 30 km de long

Décorations : son emblème Salamandre et ses initiales François, Roi de France

Il est construit sur des marécages donc il est posé sur pilotis de 15 m

Quel est l'œuvre majeure du château ? Grand escalier central

Il abrite 48 logis ou appartements.



Chambord est un grand édifice bâti selon des règles géométriques, des rapports mathématiques et des principes de régularité et de symétrie emblématiques de la Renaissance.

Le château de Chambord est un **château de plaisance**, il n'a pas de fonction défensive. Demeure fastueuse, résidence secondaire du Roi, il a une fonction symbolique de **prestige** : il montre la grandeur et la puissance du Roi.

→ Repérer les lieux étudiés sur la **carte p 136 « Foyers du renouveau intellectuel et artistique »**.

Recopier la définition de renaissance p 137

Renaissance: mouvement de renouveau artistique, littéraire et scientifique en Europe, à la fin du Moyen-Âge, en lien avec la redécouverte de la culture antique.

Regarder : <https://www.lumni.fr/video/lart-de-la-rennaissance-26-mars>

Où naît la Renaissance ?

La Renaissance est née en Italie.

Dans quels pays d'Europe se diffuse ce mouvement artistique ?

Le mouvement se diffuse en France, en Allemagne, dans les Flandres.

Où se trouvent les principaux centres humanistes en Europe ?

Les principaux centres humanistes en Italie sont : Milan, Venise, Bologne, Florence et Rome.

À partir du nord, on localise Londres, Paris (foyer français), Bruxelles (dans les anciens « Pays-Bas »), Strasbourg (dans le Saint-Empire). Au sud-ouest, on repère Madrid (foyer castillan).