

Comprendre l'art en Toscane

La Toscane fut le théâtre de l'une des plus importantes révolutions artistiques de l'histoire. Ses chefs-d'œuvre retracent le chemin parcouru de l'art stylisé du Moyen Âge à la beauté classique et à la richesse de la haute Renaissance.

L'art médiéval

L'art au Moyen Âge servait de support à la prière et à la contemplation. Patronne de nombreuses villes toscanes, en particulier de Sienne, la Vierge, reine du Ciel, apparaît souvent entourée d'anges et de saints en adoration.

Maestà (1308-1311, détail)
Duccio a peint avec une grande délicatesse ce chef-d'œuvre destiné au maître-autel du Duomo de Sienne.

Décor ou fond sans détail

Personnages idéalisés

L'or, symbole de pureté, est utilisé à profusion.

Peu de profondeur

Drapé créant l'unité

Les personnages forment un triangle, symbolisant la Sainte Trinité, qui attire l'œil du spectateur vers les représentations du Christ et de Dieu au sommet.

La Vierge et saint Jean ne sont plus idéalisés.

Lorenzo Lenzi, client de Masaccio, est agenouillé face à sa femme.

La Trinité (vers 1427)

Pionnier de la perspective, Masaccio se sert d'éléments architecturaux pour créer la profondeur (p. 114).

L'art de la Renaissance

Connue sous le nom de « Renaissance », la grande révolution artistique qui gagna toute l'Europe à partir du ^{xv}e siècle trouve ses origines en Toscane. Des sculpteurs et des peintres ressuscitèrent les idéaux classiques, inspirés par la Rome antique et soutenus par de riches clients, eux-mêmes fascinés par d'illustres auteurs tels que Platon et Cicéron. Nus, paysages, portraits, scènes de la vie quotidienne ou issues de la mythologie redeviennent

Chronologie des grands artistes toscans

Le maniérisme

La peinture maniériste se caractérise par un allongement des formes, des poses délibérément affectées et un grand souci du détail dans des compositions aux couleurs intenses, généralement de vastes dimensions.

Michel-Ange joua un rôle primordial dans la formation de ce style, et sa *Sainte Famille* (p. 85) influença des artistes comme Bronzino, le Pontormo ou encore Rosso Fiorentino, qui donnèrent une vie nouvelle aux sujets bibliques.

Le Martyre de saint Laurent (1659)

Bronzino y présente le corps humain dans des postures très variées (p. 94).

Des statues de dieux romains témoignent de l'influence de l'art classique.

Les corps qui se tordent accentuent l'effet dramatique.

De subtils dégradés marquent le relief des musculatures.

ainsi des sujets d'étude. Rejetant l'idéalisation religieuse du Moyen Âge, les artistes étudièrent l'anatomie pour représenter le corps humain. Ils apprirent aussi les mathématiques pour pouvoir, grâce à la perspective, recréer dans leurs tableaux l'espace en trois dimensions et placèrent les personnages devant des décors urbains ou des paysages réels. Leurs clients prêtèrent quelquefois leurs traits à un protagoniste ou à un spectateur de la scène principale.

Cette recherche de réalisme amena les plus grands créateurs

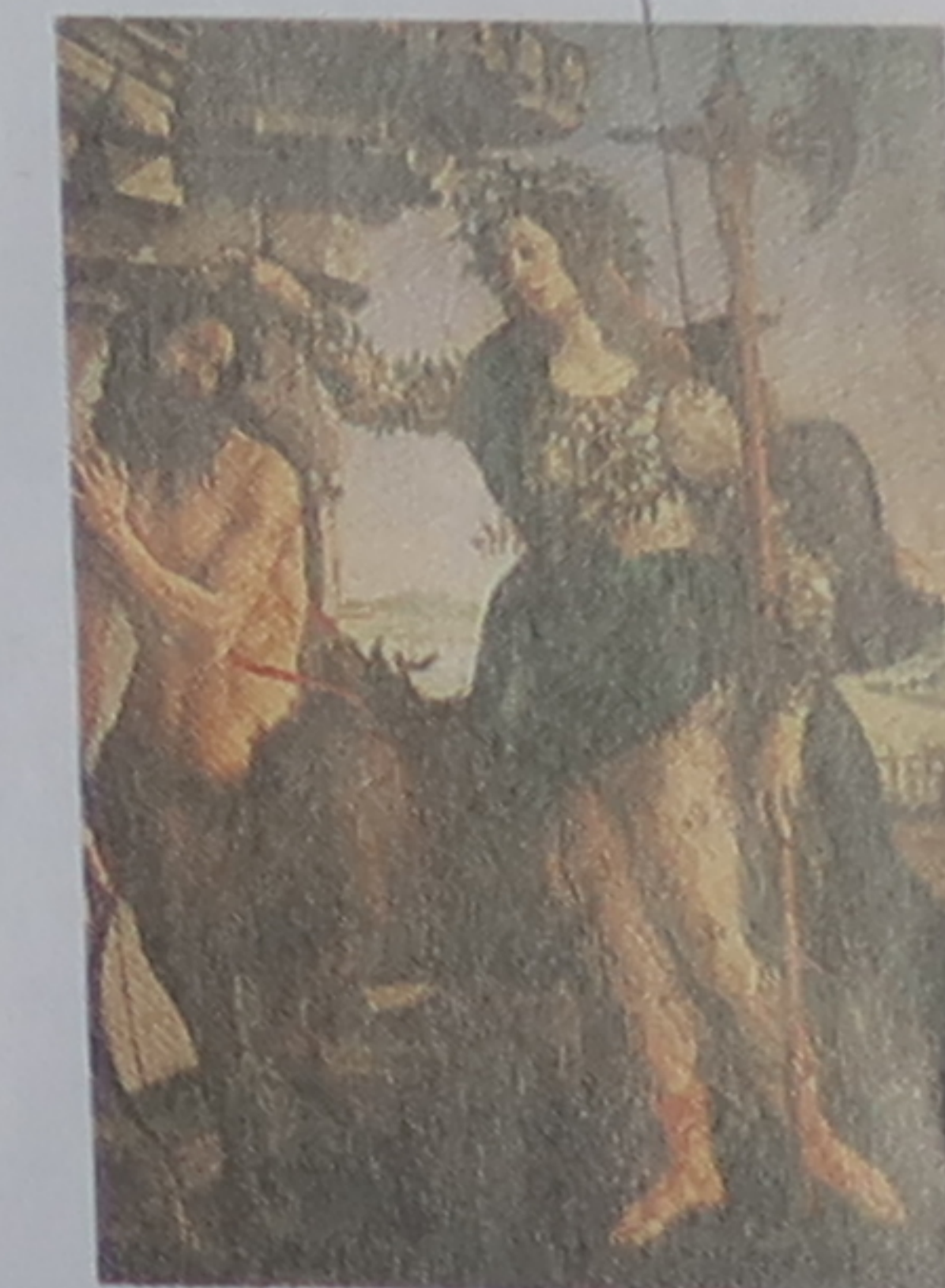
de la Renaissance à apporter une nouvelle dimension à leurs œuvres : la recherche de la vérité psychologique.

Cette démarche apparaît très clairement dans la remarquable sculpture où s'expriment à la fois la douleur et le repentir de l'ancienne pécheresse. La quête se poursuivait jusque dans les thèmes les plus traditionnels. Ainsi, dans sa délicate *Vierge à l'Enfant* (v. 1455-1466), Fra Filippo Lippi (p. 86) s'intéresse davantage à la relation entre la mère et son fils qu'aux éléments strictement religieux du thème.

Madeleine (1455), sculpture de Donatello

Minerve, symbole de la sagesse, dompte la violence animale du centaure.

Minerve et le Centaure

L'allégorie de Botticelli (1485) montre un intérêt pour les mythes païens.

1400-1482 Luca della Robbia

1401-1428 Masaccio

1406-1469 Fra Filippo Lippi

1410-1492 Piero della Francesca

1400

1397-1475

Paolo Uccello

1396-1472

Michelozzo

Vers 1395-1455 Fra Angelico

1449-1494 Ghirlandaio

1452-1519 Leonardo

1457-1504

Filippino Lippi

1450

1445-1510 Botticelli

1435-1488 Verrocchio

1421-1497 Benozzo Gozzoli

1494-1556 Jacopo Pontormo

1483-1520 Raphaël

1486-1531

Andrea del Sarto

1500

1477-1549

Sodoma

1475-1564

Michel-Ange

1511-1592

Bartolomeo Ammannati

1524-1608

Giambologna

1550

1511-1574 Giorgio Vasari

1503-1572 Agnolo Bronzino

1500-1571 Benvenuto Cellini

1495-1540 Rosso Fiorentino

La Renaissance

Le maniérisme