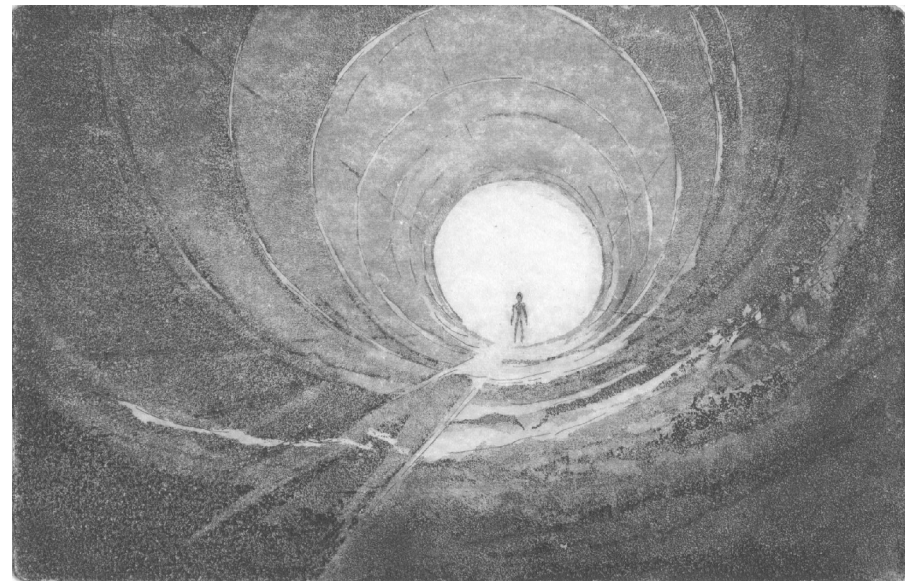
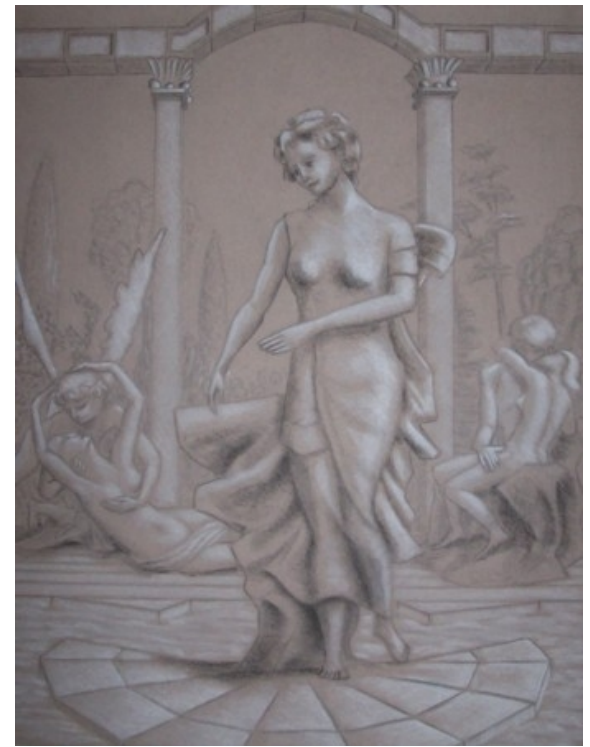

ALBRECHT DÜRER 1471-1528

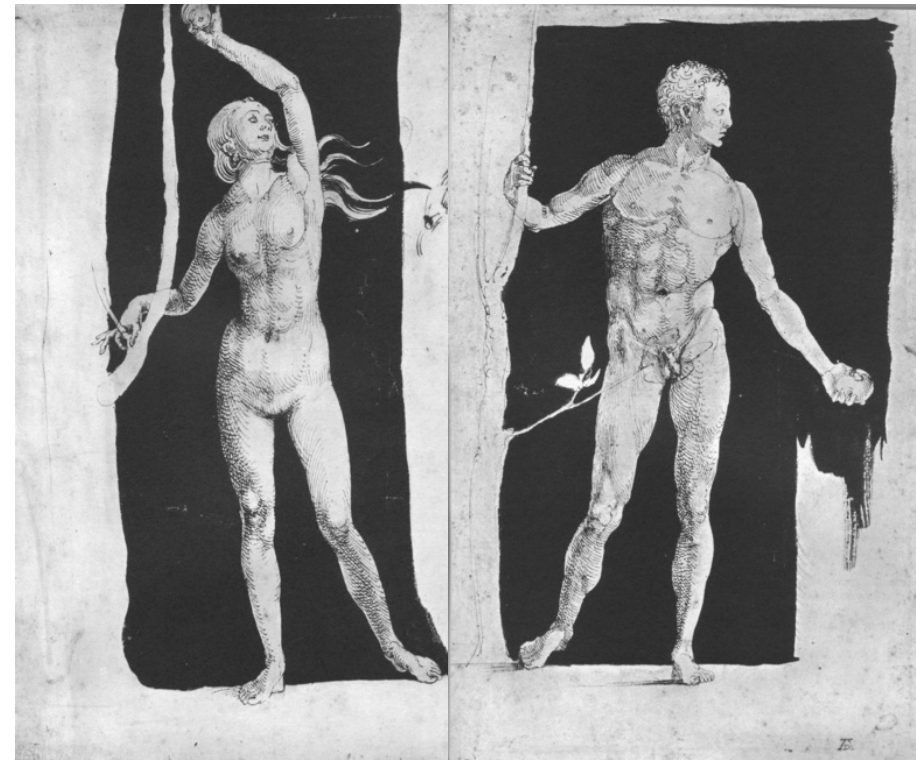
MAÎTRE DE LA RENAISSANCE

Jacques Peter

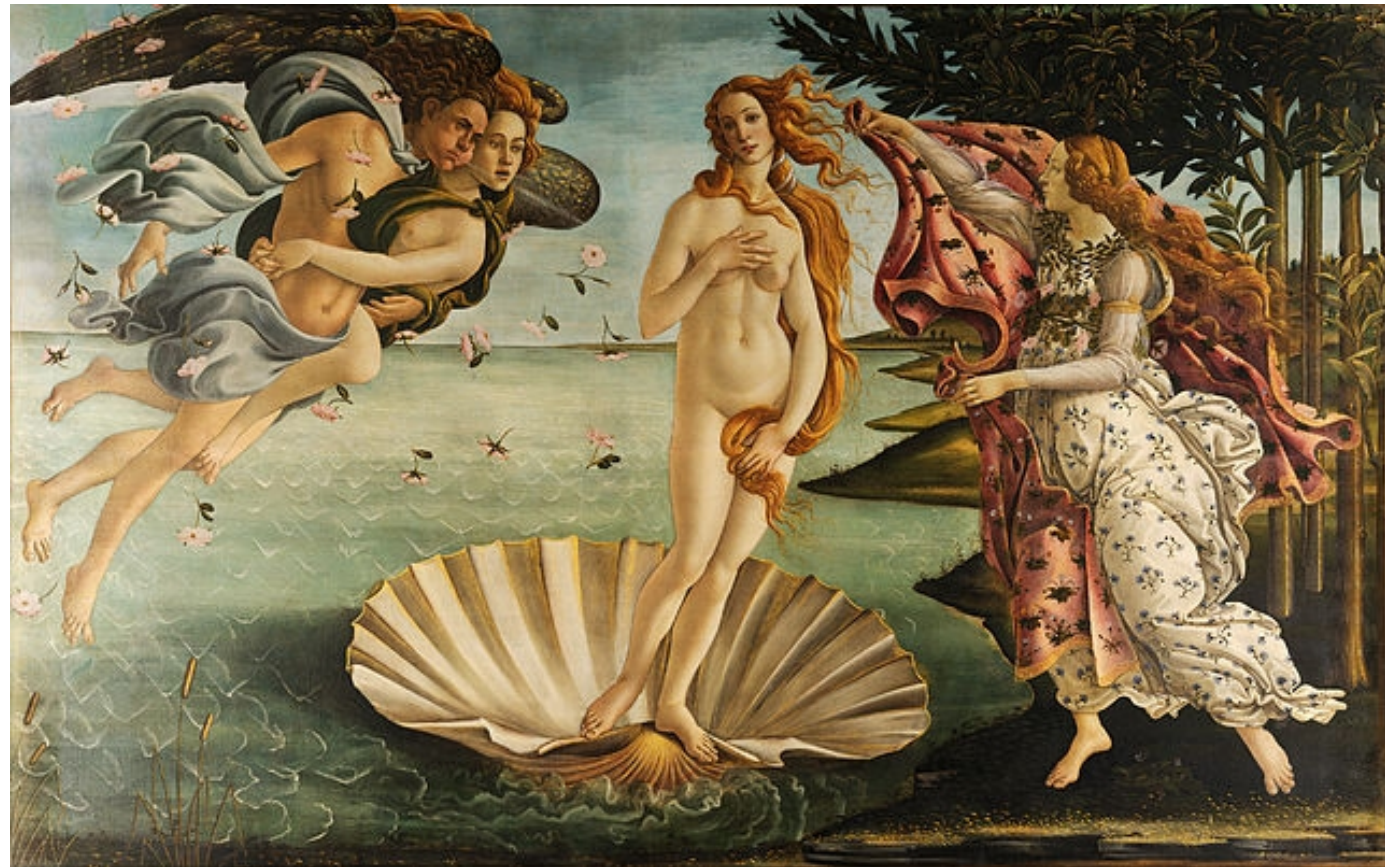

Jacques Peter

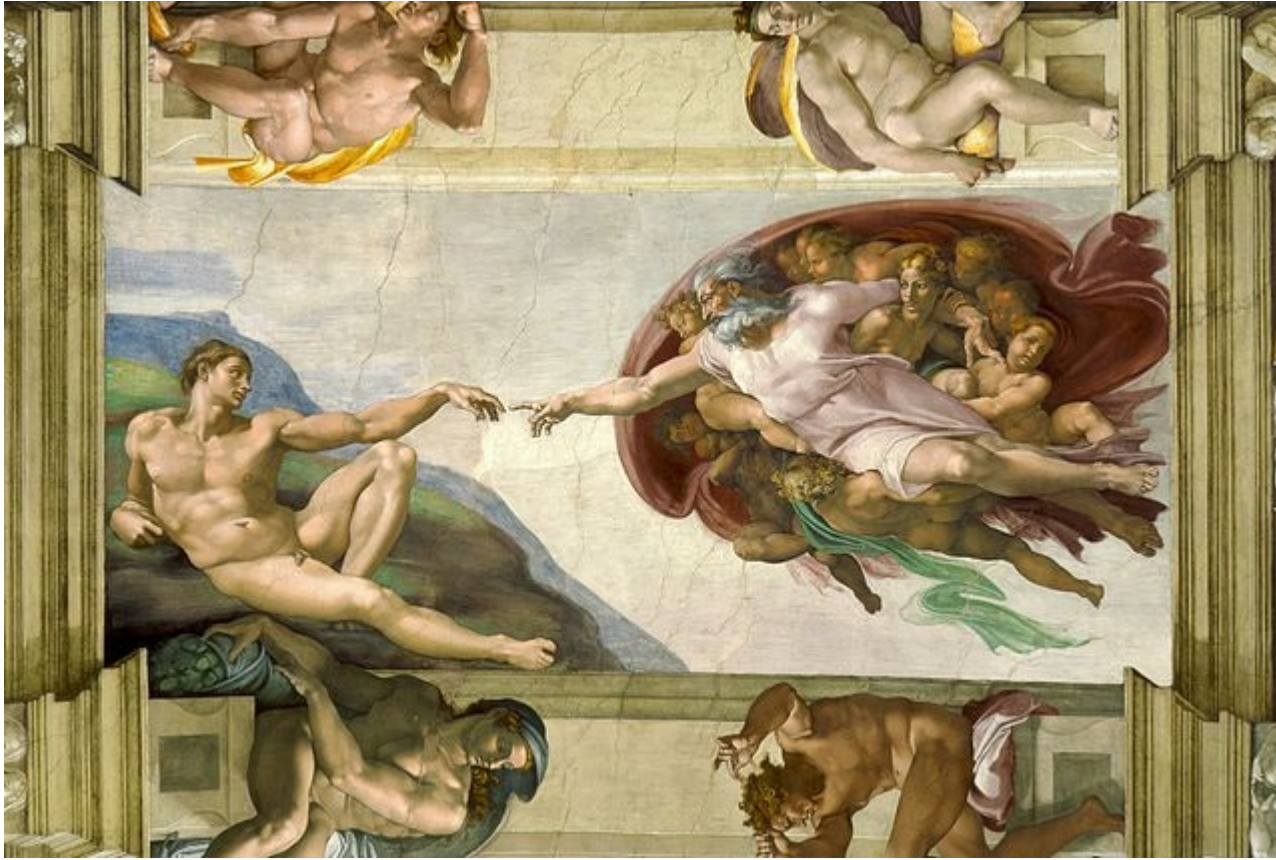

***Dürer et l'étude des proportions du corps humain.
Jacques Peter***

L'ART DE LA RENAISSANCE 1450-1560

L'ART DE LA RENAISSANCE 1450-1560

LA PEINTURE DE LA RENAISSANCE 1450-1560

Les Ambassadeurs (Jean de Dinteville George de Selve) – Holbein – 1533

LA PEINTURE DE LA RENAISSANCE 1450-1560

Les Ambassadeurs – Holbein – 1533

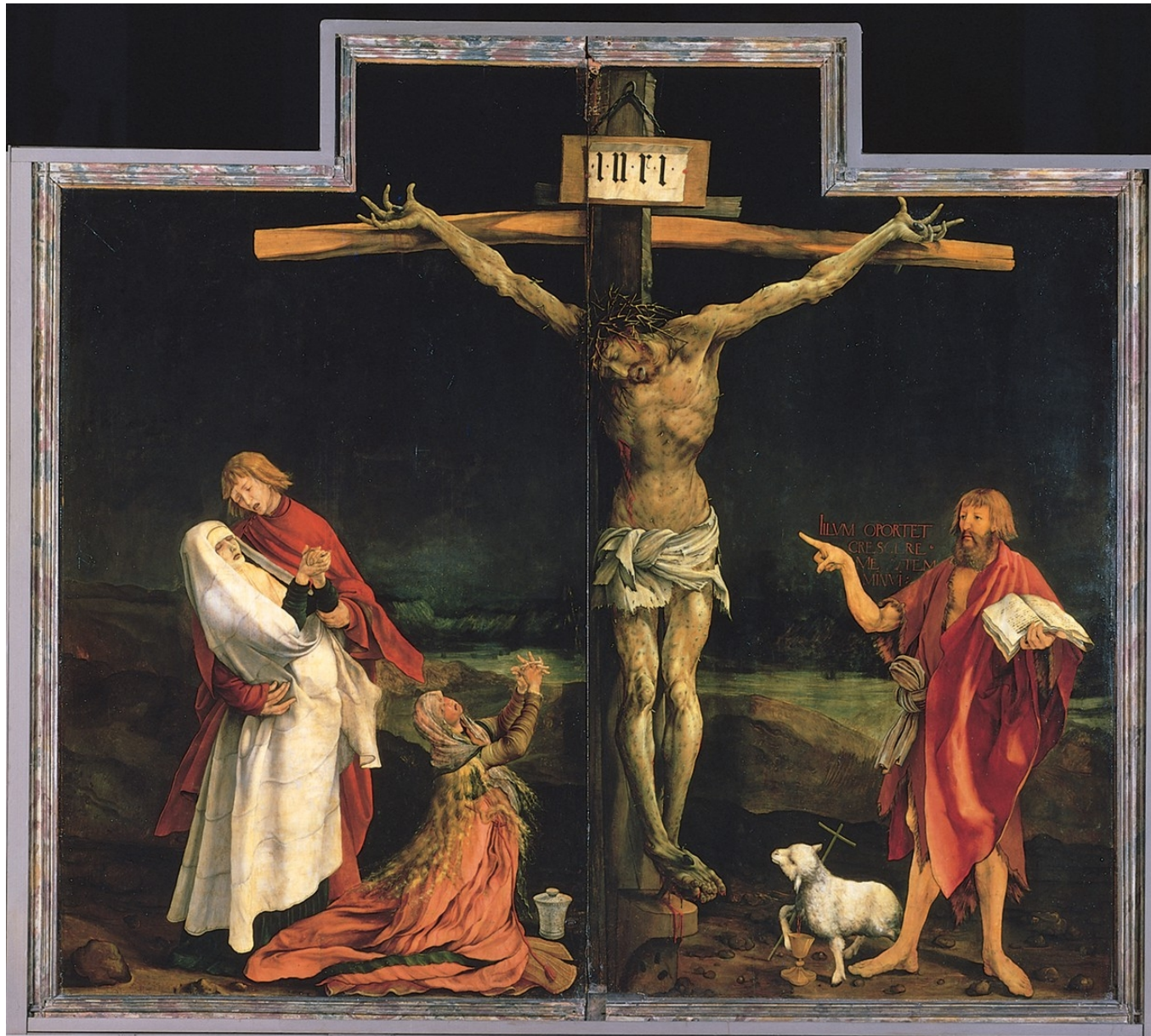

LA PEINTURE DE LA RENAISSANCE 1450-1560

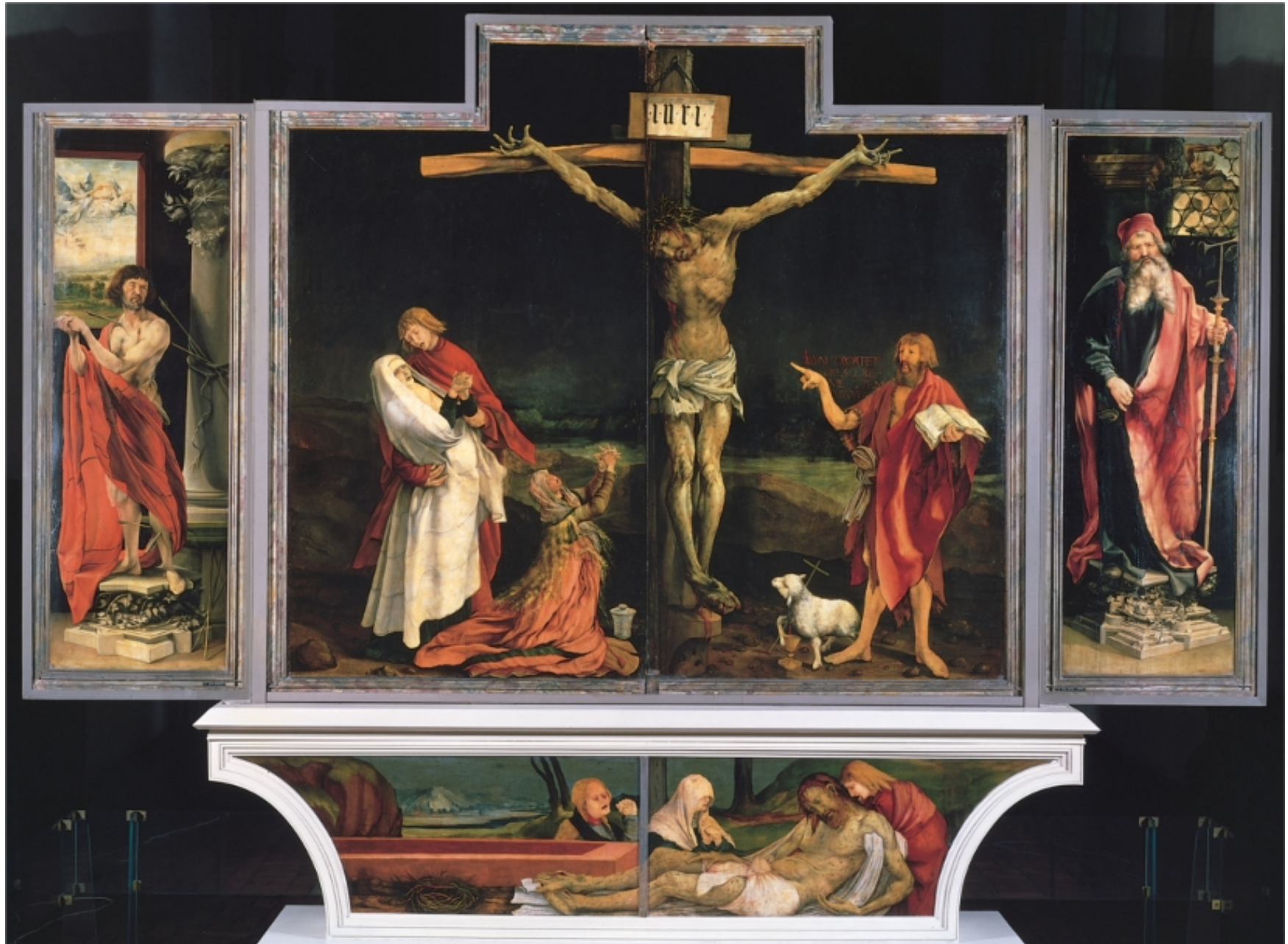
Les Ambassadeurs (Jean de Dinteville George de Selve) – Holbein – 1533

LA PEINTURE DE LA RENAISSANCE 1450-1560
Le Retable d'Issenheim – Matthias Grünewald – 1516

LA PEINTURE DE LA RENAISSANCE 1450-1560
Le Retable d'Issenheim – Matthias Grünewald – 1516

LUCAS CRANACH

Trois dames de la cour de Saxe – 1535

LA PEINTURE DE LA RENAISSANCE

1 RENAISSANCE

2 VIE D'ALBRECHT DÜRER

3 DESSINS

4 AQUARELLES

5 GRAVURES

6 PEINTURES

Rois d'Angleterre
Henri VII (1485-1509)
Henri VIII (1509-1547)

**Empereurs du Saint Empire Romain
Germanique**
Maximilien Ier 1508-1519
Charles Quint 1519-1566

Rois de France
Louis XII (1498-1515)
François Ier (1515-1547)

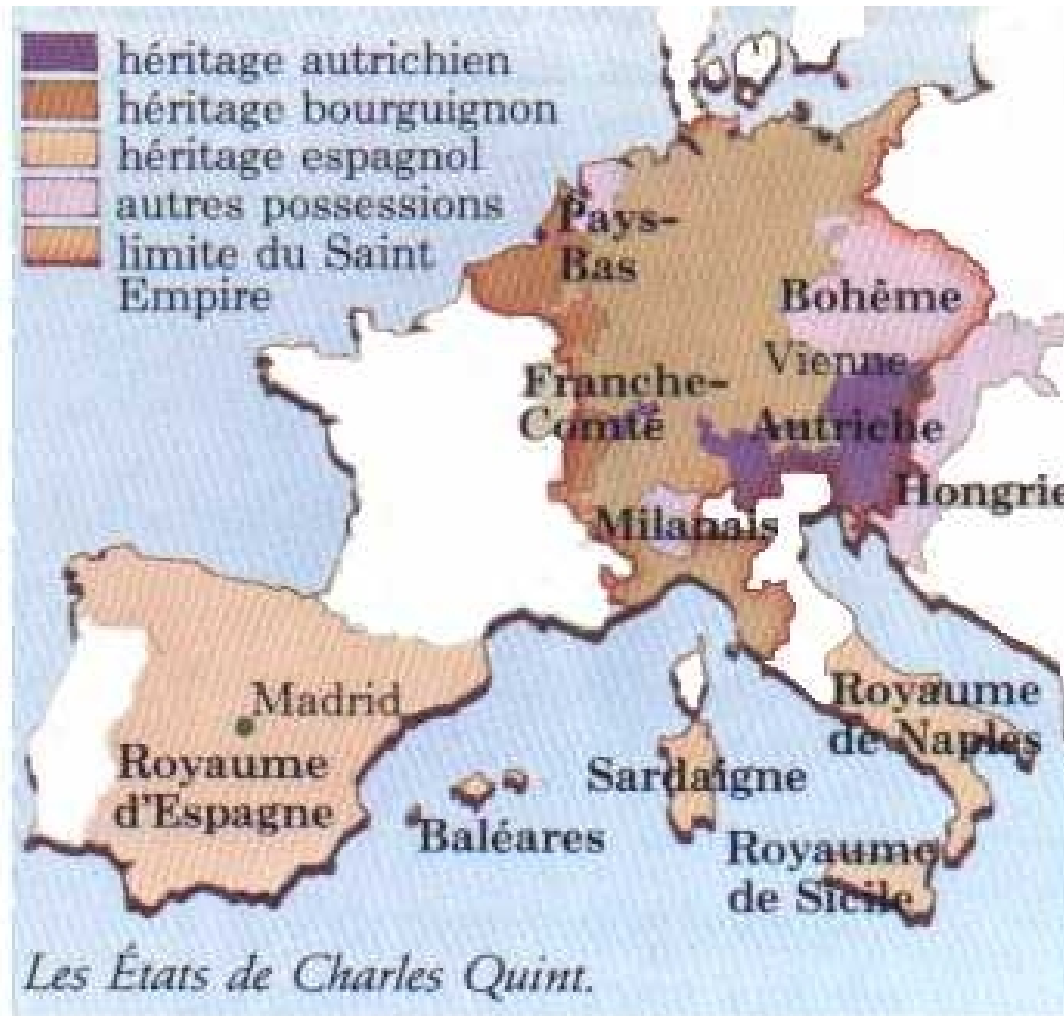

Papes
Jules II (1503-1515)
Leon X (Jean de Médicis) (1513-1521)
Clement VII (Julien de Médicis) (1523-1534)

L'Empire de Charles Quint. Empereur de 1519 à 1555

El Imperio donde nunca se pone el sol

(« L'Empire sur lequel le soleil ne se couche jamais »)

Voyages d'Albrecht Dürer

SOUVERAINS ET PEINTRES DE LA RENAISSANCE

*Portrait de Leon X par Raphaël (1519) –
Tombeau de Jules II par Michel Ange (1505-1532)*

La Réforme

- ◆ **Martin Luther (1483 Eisleben – 1546 Eisleben)**
- ◆ **Moine augustin préoccupé par la question du salut**
- ◆ **Contre les indulgences (Saint-Pierre de Rome. Pape Leon X).
95 thèses placardées église de Wittenberg (1517)**
- ◆ **Entre en conflit avec le Pape. A la diète de Worms.
Excommunié (1521)**

La Réforme

Lucas Cranach portraitiste des réformateurs

Martin Luther (1483-1546)

Philippe Melancton (1497-1560)

La Réforme

*Lucas Cranach portraitiste de Martin Luther (1483-1546) et
Katharina von Bora (1499-1552)*

L'humanisme de la Renaissance

◆ Au sens strict

Recherche, étude, analyse, édition des textes antiques. Surtout textes antiques non chrétiens peu ou pas étudiés au Moyen-Âge. Travail littéraire.

Pétrarque (1304-1374) premier humaniste italien cherche les textes d'écrivains antiques notamment Cicéron

◆ Au sens large

Courant optimiste et idéaliste prônant le développement des qualités intellectuelles et affectives pour une vie harmonieuse en société.

L'humanisme de la Renaissance

- ◆ Développement des **universités**, des sociétés savantes (collège de France 1530)
- ◆ Livres diffusés grâce à **l'imprimerie** illustrés par des gravures. En grec, latin... et en langue usuelle (Bible en allemand de Luther)
- ◆ Développement de théories libérales de **l'éducation**
- ◆ **Études scientifiques** basées sur l'expérience et l'observation (Bernard Palissy, Copernic, Vinci)
- ◆ En lien/opposition avec les **réformateurs** (Érasme *Essai sur le libre arbitre* / Luther *Essai sur le serf arbitre*). Melancthon humaniste (professeur de grec) et réformateur

Portraits de deux humanistes célèbres par Hans Holbein (1497-1543)

*Sir Thomas More (1527) – Portrait d'Erasmus (1523)
Auteur d'Utopia*

Les modèles de l'Antiquité

◆ Antiquité

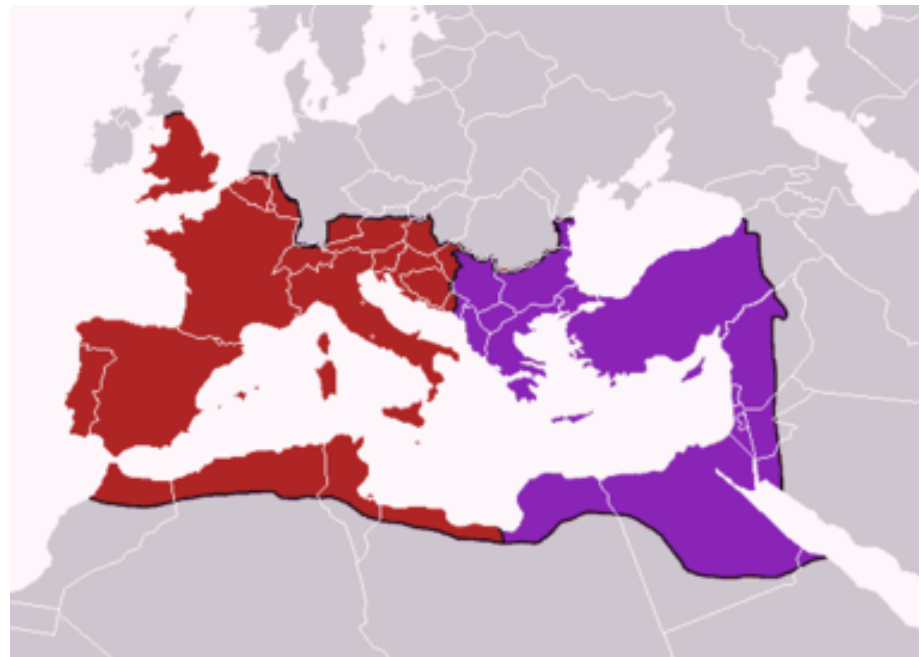
453 Chute de l'empire romain d'occident

◆ Moyen-âge

1450 Invention Imprimerie

1453 Chute de l'empire romain d'orient

◆ Renaissance

Les modèles de l'Antiquité

**Laocöon. Sculpture grecque du IIe siècle av. JC trouvée en 1506 à Rome près des Thermes de Trajan
Prêtre de Poseidon et ses fils attaqués par des serpents**

Les modèles de l'Antiquité / art gothique

Statues gothiques. Deux Vierges, une femme en prière.

Les modèles de l'Antiquité

Si différents de la sculpture gothique...

Giovanni Pisano Les damnés
Chaire de la cathédrale de Pise 1310

Le Laocöon
Sculpture grecque IIe siècle avant JC

Les modèles de l'Antiquité

Albrecht Dürer
La Chute de l'homme 1504

Polyclète (copie d'après) 5e siècle av JC
Diadumène (athlète victorieux)

Les sujets tirés de l'Antiquité

**Vénus (déesse de l'amour la séduction et la beauté)
et Mars (dieu de la guerre)**

Botticelli 1483

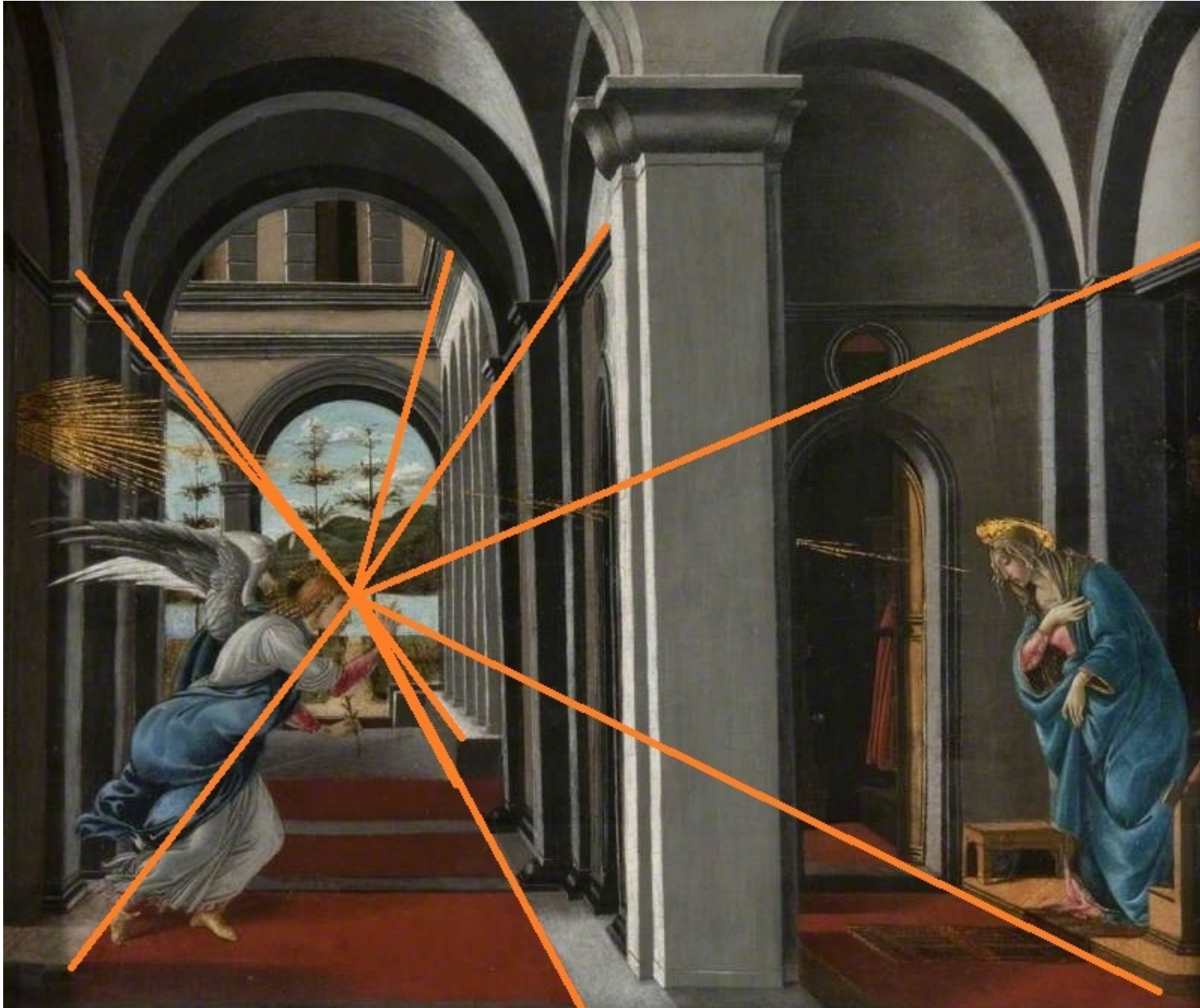
La Perspective

Botticelli – Annonciation Église San-Barnaba 1490

La Perspective

Botticelli – Annonciation Église San-Barnaba 1490

La Perspective

Leonard de Vinci –

Couvent dominicain Santa Maria del Grazie – La Cène 1494-1498

Peinture à l'huile (très précis) vs autres techniques

van Eyck – Les anges chantants //

Duccio – Saints (retable de la cathédrale de Sienne)

LA PEINTURE DE LA RENAISSANCE

1 RENAISSANCE

2 VIE D'ALBRECHT DÜRER

3 DESSINS

4 AQUARELLES

5 GRAVURES

6 PEINTURES

ALBRECHT DÜRER

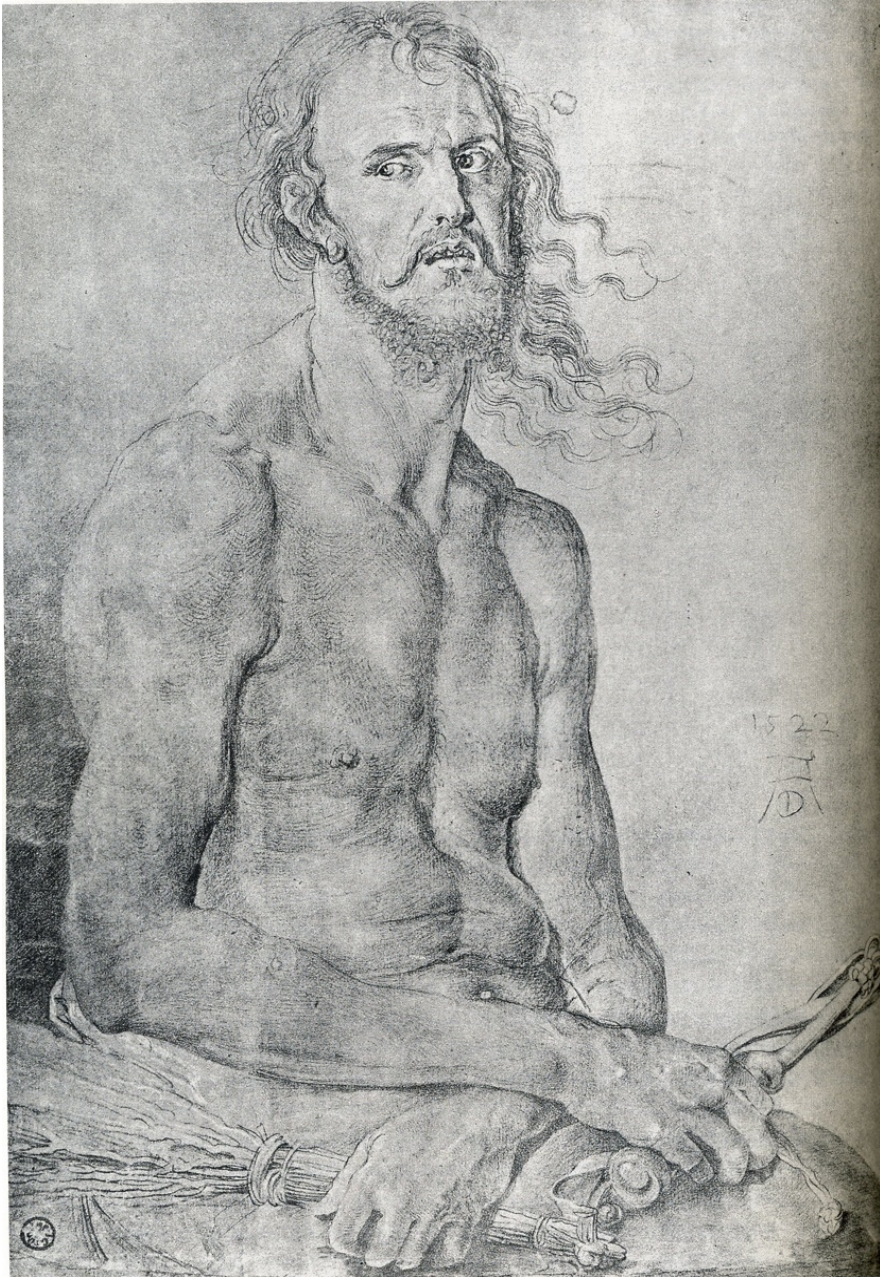

- ◆ **Nuremberg 1470**
Nuremberg 1528
- ◆ **Peintre**
- ◆ **Graveur**
- ◆ **Théoricien de l'art et de la géométrie**

ALBRECHT DÜRER

ALBRECHT DÜRER

ALBRECHT DÜRER

ALBRECHT DÜRER

REPERES BIOGRAPHIQUES

- ◆ Issu d'une famille hongroise d'éleveurs de bœufs et de chevaux. Grand-père et père orfèvres installés à Nuremberg
- ◆ 1471 Naissance à Nüremberg (sa mère a eu 18 enfants)
- ◆ 1486-1489 Apprentissage de peintre chez Michael Wolgemut
- ◆ 1490-1494 Voyage d'apprenti en Alsace (Colmar, Bâle, Strasbourg). Ne peut rencontrer Martin Schongauer. Rencontre Hans Baldung Grien
- ◆ 1493 Autoportrait au chardon
- ◆ 1494 Epouse Agnès Frey
- ◆ 1494-1495 Séjour à Venise
- ◆ 1496 Premiers travaux pour Frédéric le Sage, prince électeur de Saxe
- ◆ 1496-1498 Série de gravures sur bois *L'Apocalypse*
- ◆ 1501 Hans Baldung Grien s'installe dans l'atelier de Dürer
- ◆ 1505-1507 Second séjour à Venise

ALBRECHT DÜRER

REPERES BIOGRAPHIQUES

- ◆ Issu d'une famille hongroise d'éleveurs de bœufs et de chevaux. Grand-père et père orfèvres installés à Nuremberg
- ◆ 1496-1498 Série de gravures sur bois *L'Apocalypse*
- ◆ 1505-1507 **Second séjour à Venise**
- ◆ 1509 Elu au grand Conseil de la ville de Nüremberg
- ◆ 1512-1521 **Nombreux travaux en collaboration pour Maximilien Ier**
- ◆ 1515 **Voyage en Suisse et en Alsace**
- ◆ 1520-1521 **Voyage aux Pays-Bas**
- ◆ 1525 Publication de *l'Instruction sur la manière de mesurer*
- ◆ 1527 Publication du *Traité des fortifications des villes, des châteaux et des bourgs*
- ◆ 1528 Mort à Nüremberg. Publication des *Quatre livres des proportions du corps humain*.

ALBRECHT DÜRER... ***... ET LA MEMOIRE DE SOI***

Dürer a beaucoup écrit sur lui-même et sur sa famille

- ◆ **Un chronique familiale**
- ◆ **Un journal de son voyage au Pays-Bas (1520-1521)**
- ◆ **Un carnet intime**
- ◆ **Sa correspondance (notamment à Venise 1505-1507)**

Sûrement aussi d'autres documents perdus

- ◆ **Garde des œuvres moyennes (aquarelles notamment)**

ALBRECHT DÜRER... ***... ET L'ARGENT***

Grand nombre de mention de ventes, dépenses, tractations dans ces documents

- ◆ **Dot de son épouse : 200 florins**
- ◆ **Portrait à l'huile Bernard von Resten : 8 florins**
- ◆ **Gravure *Adam et Eve* : 0.15 florins**
- ◆ **Retable (avec Matthias Grünewald) pour Jacob Heller : 200 florins (jugé insuffisant)**

ALBRECHT DÜRER... ... ET SON EPOUSE AGNES DÜRER

- ◆ **Mariage arrangé par les familles**
- ◆ **Agnès Frey, mariée à 15 ans, issue d'une grande famille de Nüremberg (père orfèvre et fabricant de fontaine)**
- ◆ **Sans doute pas une union très heureuse. Agnès Dürer pas du premier voyage à Venise. Pas de portrait sûr d'elle...**
- ◆ **Dans le carnet de voyages aux Pays-Bas « *Aujourd'hui, j'ai dîné avec ma femme* »**
- ◆ **Agnès Dürer accusée par Willibald Pirckheimer d'avoir fait travailler son mari comme une mule**

ALBRECHT DÜRER...

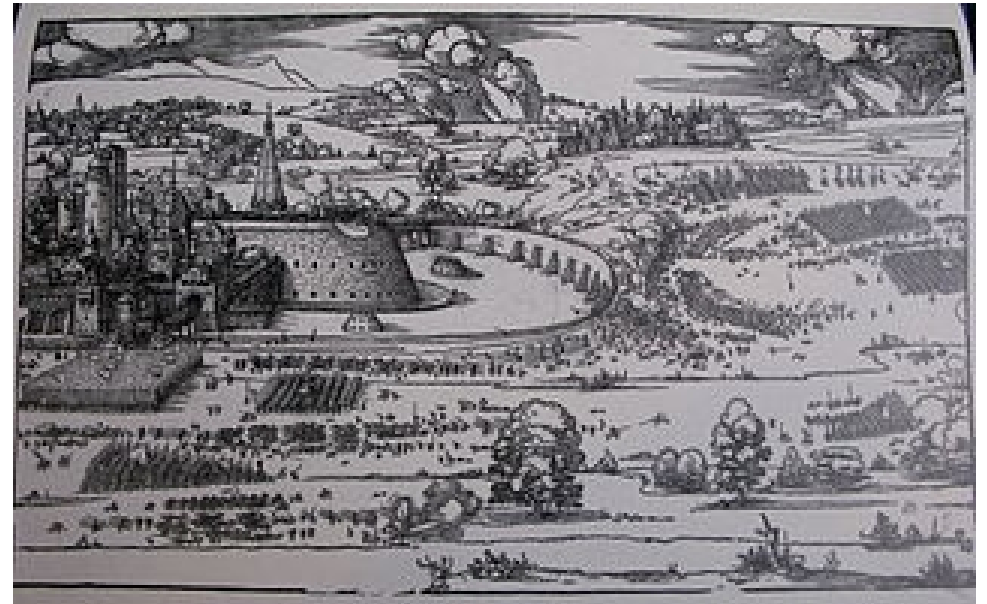
... ET LES HUMANISTES DE NUREMBERG

- ◆ Grands humanistes de Nüremberg :
 - Konrad Celtis, poète, géographe, éditeur. Il reçoit une couronne de lauriers de l'empereur Frédéric III. Il est nommé professeur d'éloquence par Maximilien Ier
 - Willibald Pirckheimer, juriste et humaniste, conseiller de Maximilien Ier puis Charles Quint
- ◆ Cercle d'intellectuels, hommes de loi, hommes d'église qui se réunissent à la « *Herrentrinkstube* » autour de Willibald Pirckheimer
- ◆ Débat, discussions, plaisanteries, médisances...
- ◆ Dürer, artisan de profession, reconnu pour ses connaissances en sciences et mythologie

ALBRECHT DÜRER

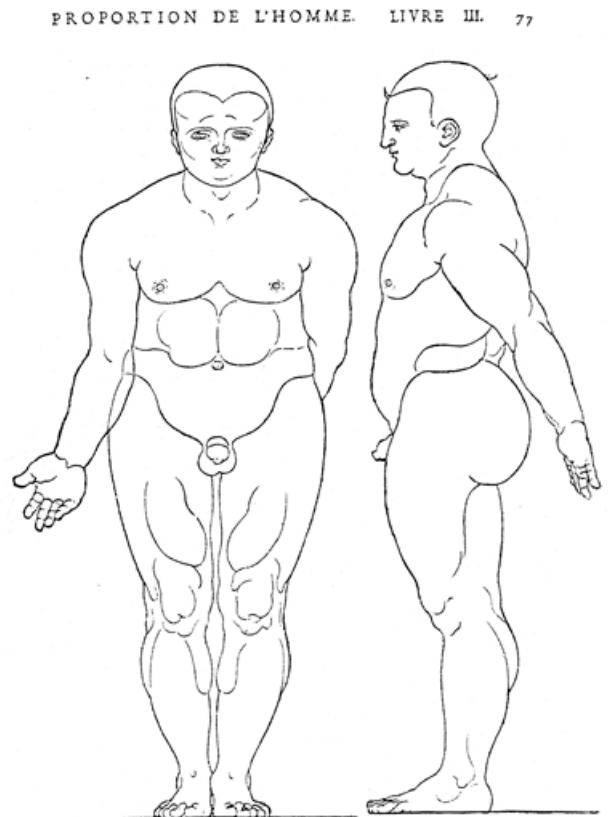
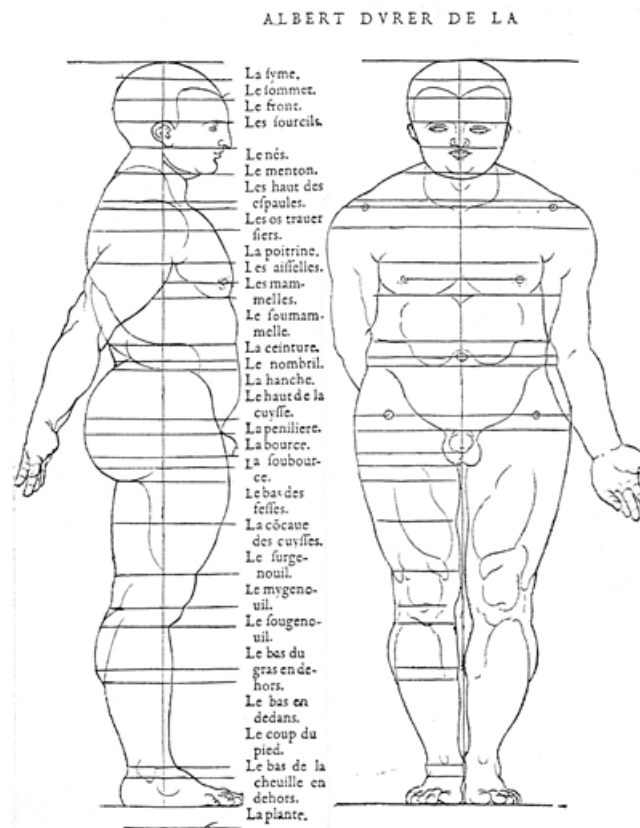
GEOMETRE , INGENIEUR, THEORICIEN DE L'ART

- ◆ **Nombreuses recherches d'ingénierie, géométrie, proportions aujourd'hui jugées moins intéressantes que ses œuvres artistiques**

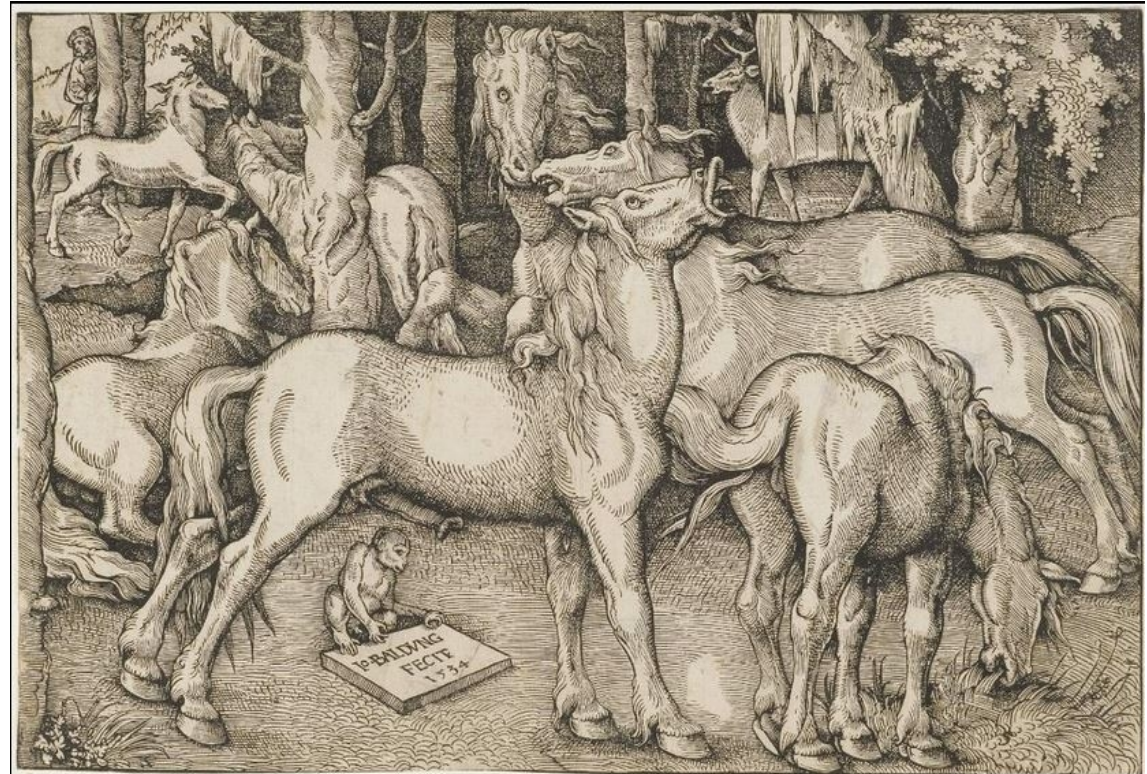
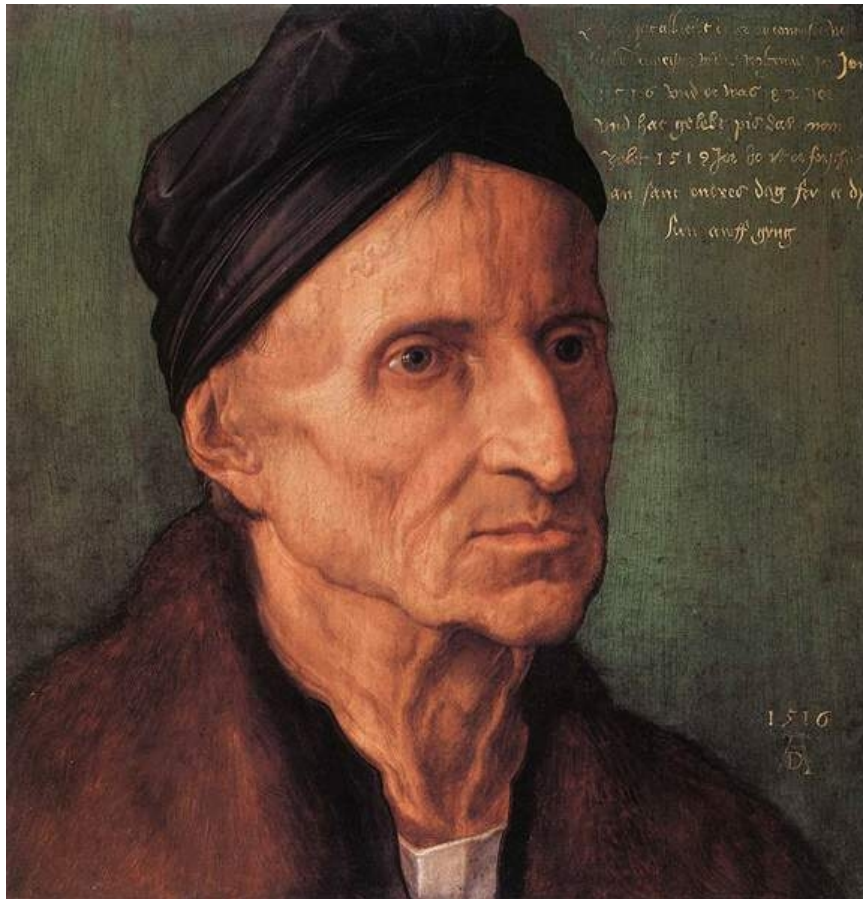
ALBRECHT DÜRER GEOMETRE , INGENIEUR, THEORICIEN DE L'ART

- ◆ Nombreuses recherches d'ingéniérie, géométrie, proportions aujourd'hui jugées moins intéressantes que ses œuvres artistiques

ALBRECHT DÜRER ET SES AMIS PEINTRES, GRAVEUR...

- ◆ **Portrait de son maître Wollgemut plus de vingt-sept ans après avoir quitté son atelier. Gravure de Hans Baldung Grien accueillie par Dürer dans son atelier**

LA PEINTURE DE LA RENAISSANCE

1 RENAISSANCE

2 VIE D'ALBRECHT DÜRER

3 DESSINS

4 AQUARELLES

5 GRAVURES

6 PEINTURES

ALBRECHT DÜRER

Dessinateur – Autoportrait à la pointe d'argent (1494)

ALBRECHT DÜRER

***Dessinateur – Etude de nu.
Autoportrait (1506)***

ALBRECHT DÜRER

Dessinateur – Etude d'une tête d'enfant (1506)

ALBRECHT DÜRER
Dessinateur

Potrait de sa mère 1514

ALBRECHT DÜRER
Dessinateur

Mains d'un apôtre (1508)

ALBRECHT DÜRER

Dessinateur – Tête de saint Marc 1520

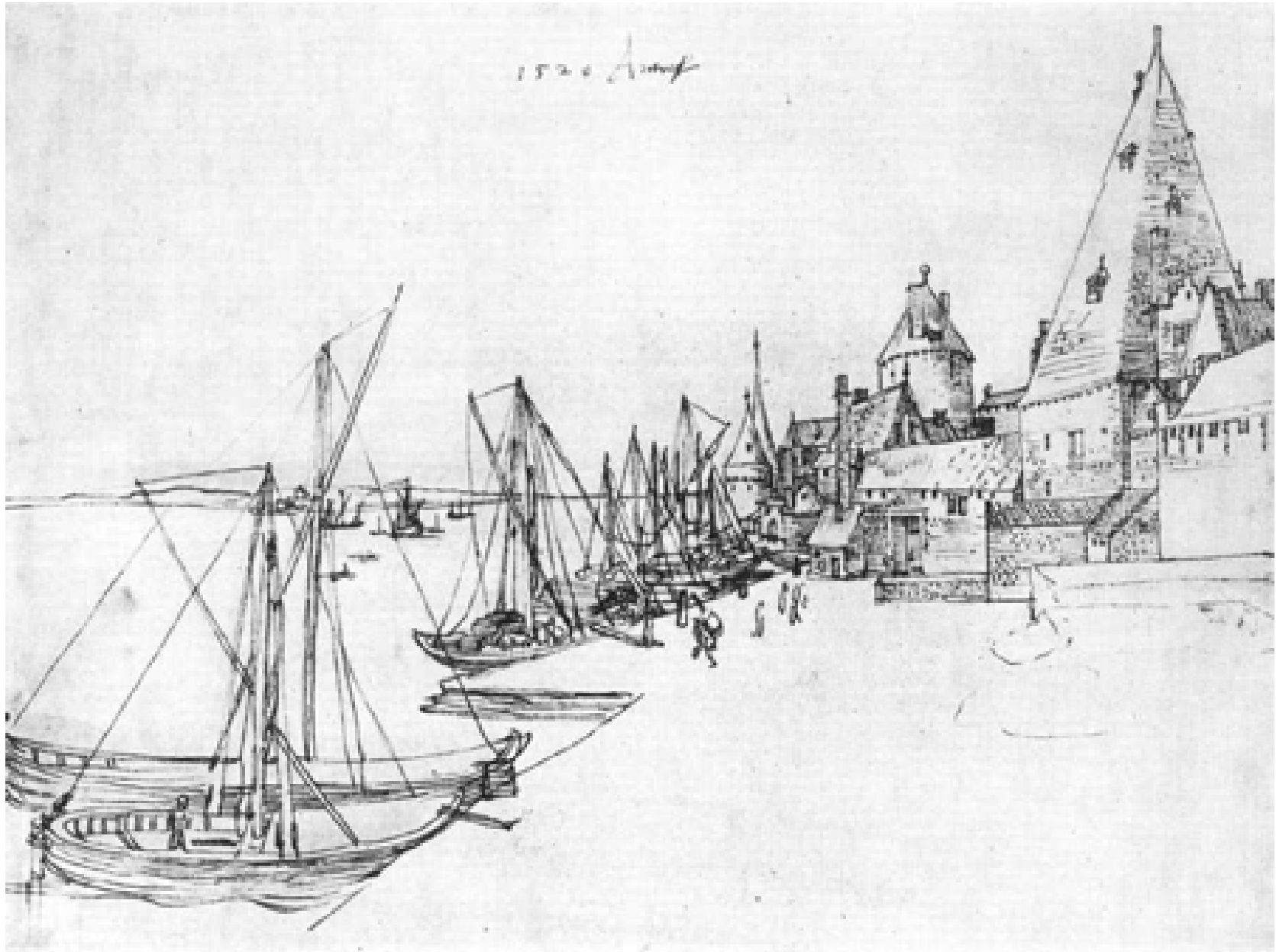
ALBRECHT DÜRER

Dessinateur – Tête de saint Marc 1520

ALBRECHT DÜRER

Dessinateur – Le port d'Anvers 1520

ALBRECHT DÜRER

Dessinateur – Le Christ au Mont des Oliviers 1521

ALBRECHT DÜRER
Dessinateur –
Nature morte 1521 (pinceau)

ALBRECHT DÜRER

***Dessinateur
Tête de Viellard 1521
(pinceau)***

LA PEINTURE DE LA RENAISSANCE

1 RENAISSANCE

2 VIE D'ALBRECHT DÜRER

3 DESSINS

4 AQUARELLES

5 GRAVURES

6 PEINTURES

ALBRECHT DÜRER

Paysages vues de falaises

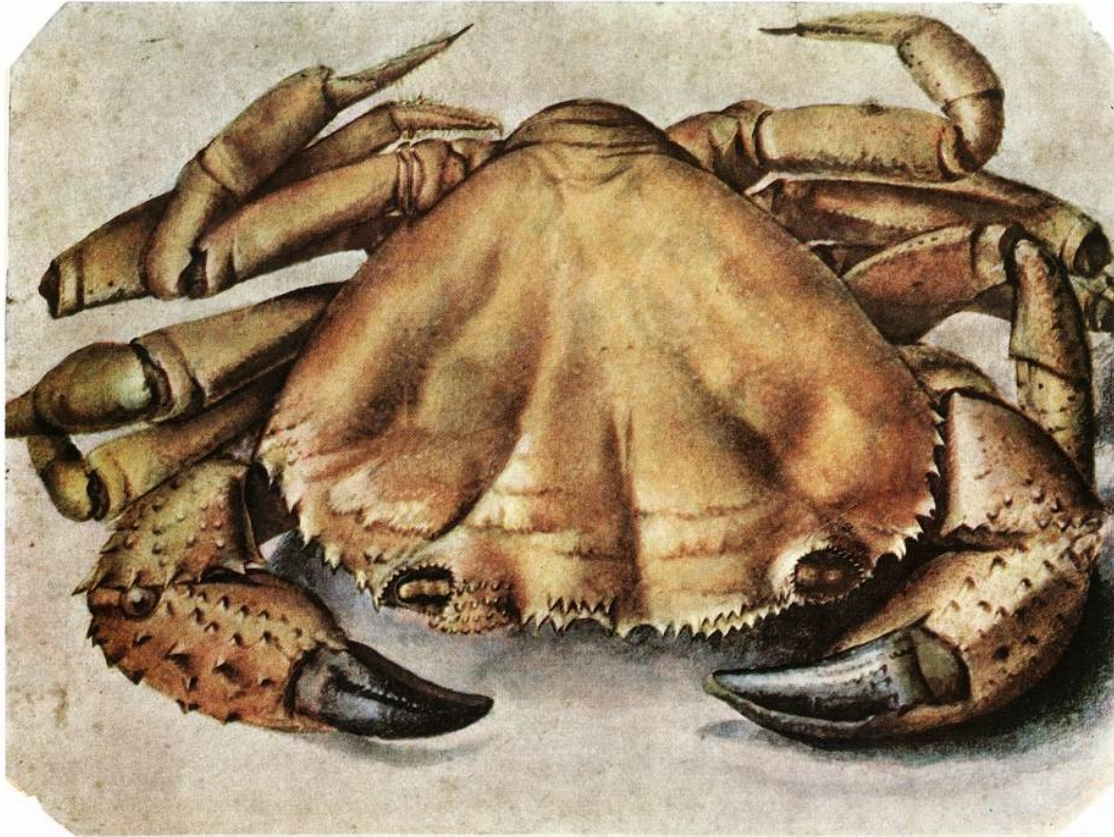
ALBRECHT DÜRER

Paysages près de Nüremberg

ALBRECHT DÜRER

Aquarelliste – crabe et chouette (1508)

ALBRECHT DÜRER

Aquarelliste – Ancolie (1503) et chélidoïne (1526)

Dürer
Aquarelliste
Primula (1526)

ALBRECHT DÜRER

Aquarelliste – L'aile de corneille bleue (vers 1500)

ALBRECHT DÜRER

Aquarelliste – Le lièvre (1502)

ALBRECHT DÜRER

Aquarelliste – La grande touffe d'herbe (1503)

ALBRECHT DÜRER

Aquarelliste –Sous-bois (1495--1497)

ALBRECHT DÜRER
Aquarelliste

***Cour du Hofburg à
Innsbruck (1492 – 1493)***

ALBRECHT DÜRER

Le Val d'Arco (1495) – Gouache et aquarelle

ALBRECHT DÜRER

Le Moulin à eau – aquarelle et gouache (1495-1497)

ALBRECHT DÜRER

Aquarelliste – Notation d'un rêve (1526)

LA PEINTURE DE LA RENAISSANCE

1 RENAISSANCE

2 VIE D'ALBRECHT DÜRER

3 DESSINS

4 AQUARELLES

5 GRAVURES

6 PEINTURES

ALBRECHT DÜRER

Les gravures / séries de gravures

- ◆ ***L'Apocalypse. 16 gravures sur bois. 1496-1498***
- ◆ ***La grande Passion. 12 gravures sur bois. 1497-1510***
- ◆ ***La Petite Passion. 37 gravures sur bois. 1509-1511.***
- ◆ ***La Vie de Marie. 20 gravures sur bois. 1512***
- ◆ ***La Petite Passion sur cuivre. gravures sur cuivre. 1512***
- ◆ **Les gravures les plus célèbres sont des gravures sur cuivre isolées : *Le Chevalier, la mort et le diable (1513), Melancholia I (1514), Saint Jérôme dans sa cellule (1514)***

ALBRECHT DÜRER

Les gravures / séries de gravures

- ◆ Séries de gravures

L'Apocalypse. La grande Passion. La Petite Passion.

La Vie de Marie. gravures sur bois

La Petite Passion sur cuivre. gravures sur cuivre.

- ◆ Les gravures les plus célèbres sont des gravures sur cuivre isolées : *Le Chevalier, la mort et le diable (1513), Melancholia I (1514), Saint Jérôme dans sa cellule (1514)*

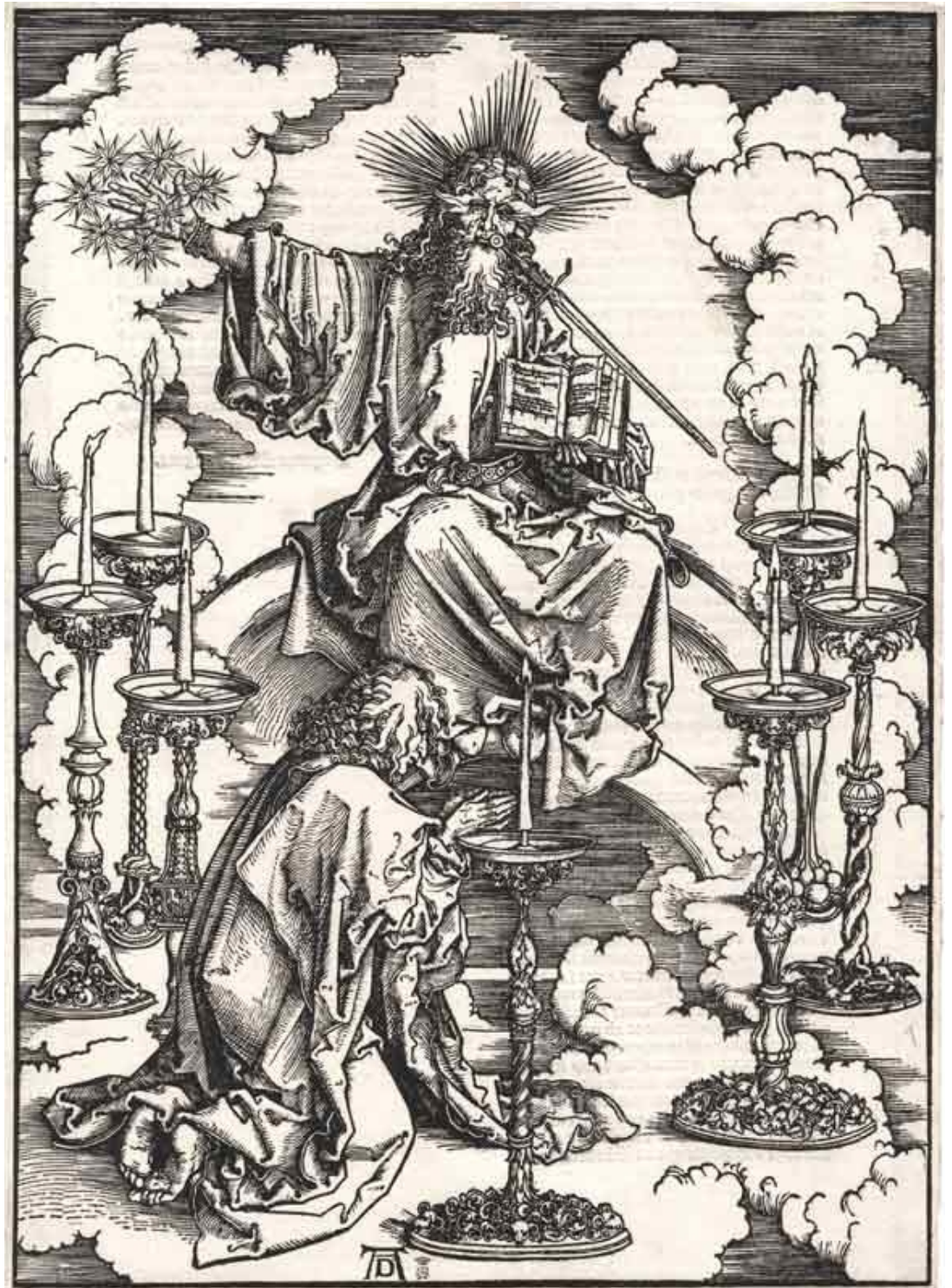
- ◆ Coordination de grandes séries de gravures à la gloire de l'empereur Maximilien Ier : *L'Arc de Triomphe de Maximilien (3m x 3,4m, 192 gravures), Le Cortège triomphal de Maximilien et les marges du Livre d'heures de Maximilien*

ALBRECHT DÜRER

gravure sur bois / gravure sur cuivre

ALBRECHT DÜRER
Graveur
Les sept chandeliers
(Apocalypse sur bois 1498)

ALBRECHT DÜRER
Graveur
Les quatre chevaliers
(Apocalypse sur bois 1498)

ALBRECHT DÜRER
Graveur
Le combat de saint Michel
contre le dragon
(Apocalypse sur bois 1498)

ALBRECHT DÜRER
Graveur
Saint Jean dévorant le livre
de vie
(Apocalypse sur bois 1498)

ALBRECHT DÜRER

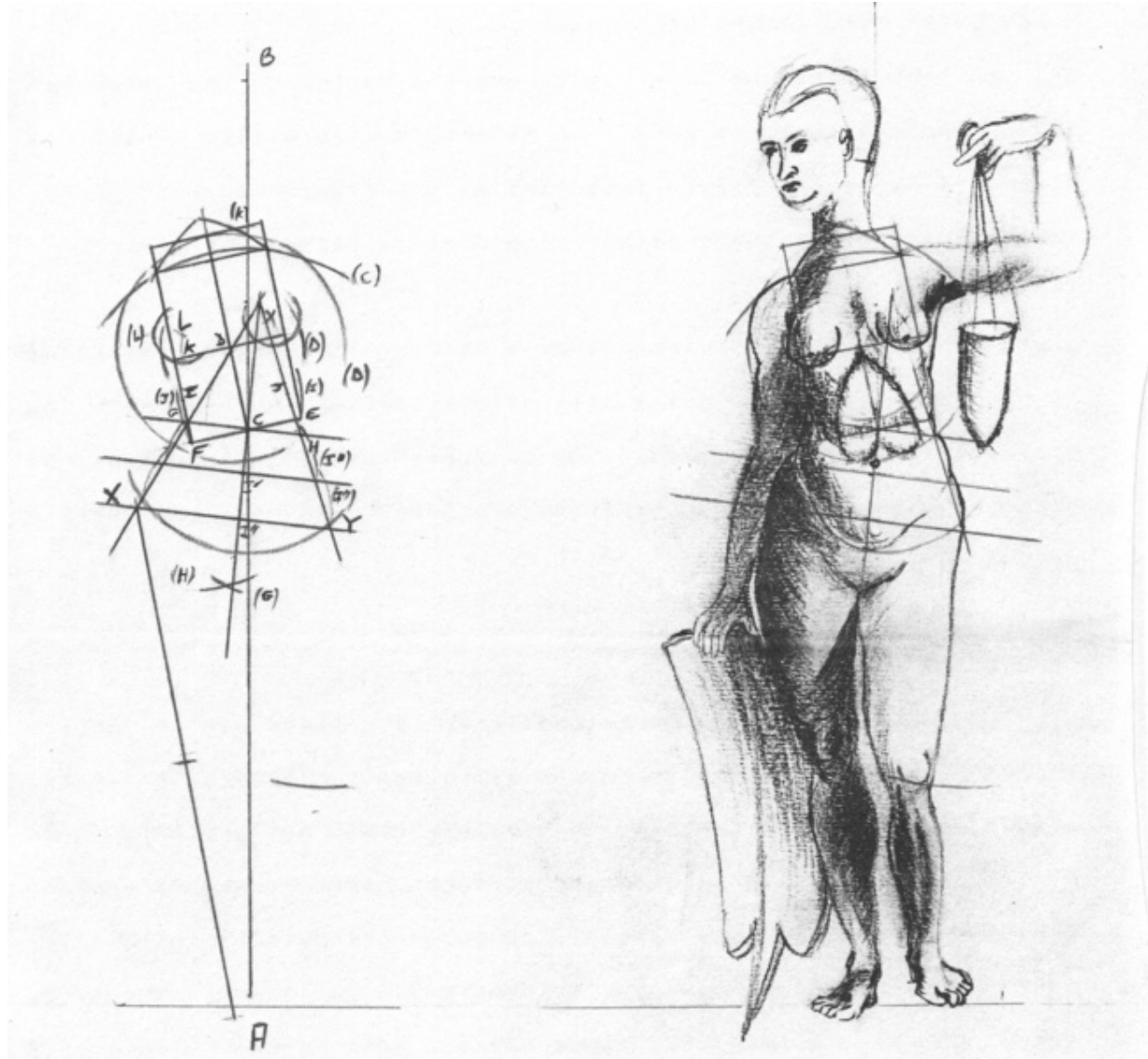
Graveur – Adam et Ève (1508)

ALBRECHT DÜRER

Dessin et géométrie –

Dürer artiste néo-platonicien au début de sa vie

ALBRECHT DÜRER

Graveur – Le Chevalier, la mort et le diable (1513)

ALBRECHT DÜRER

Graveur – Melancholia I – La Mélancholie (1514)

ALBRECHT DÜRER

Graveur – Saint Jérôme dans sa cellule (1514)

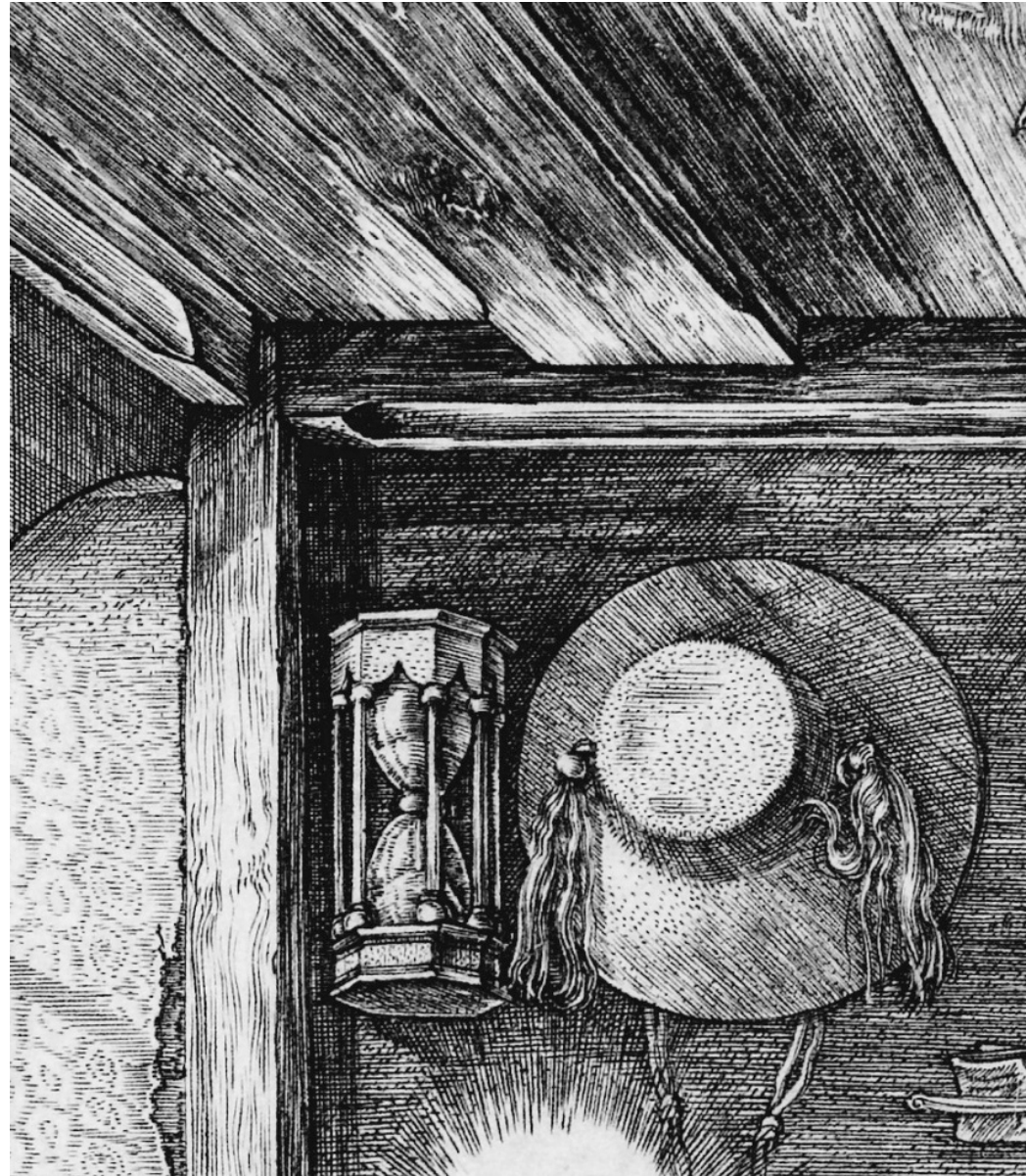
ALBRECHT DÜRER

Graveur – Saint Jérôme dans sa cellule (1514)

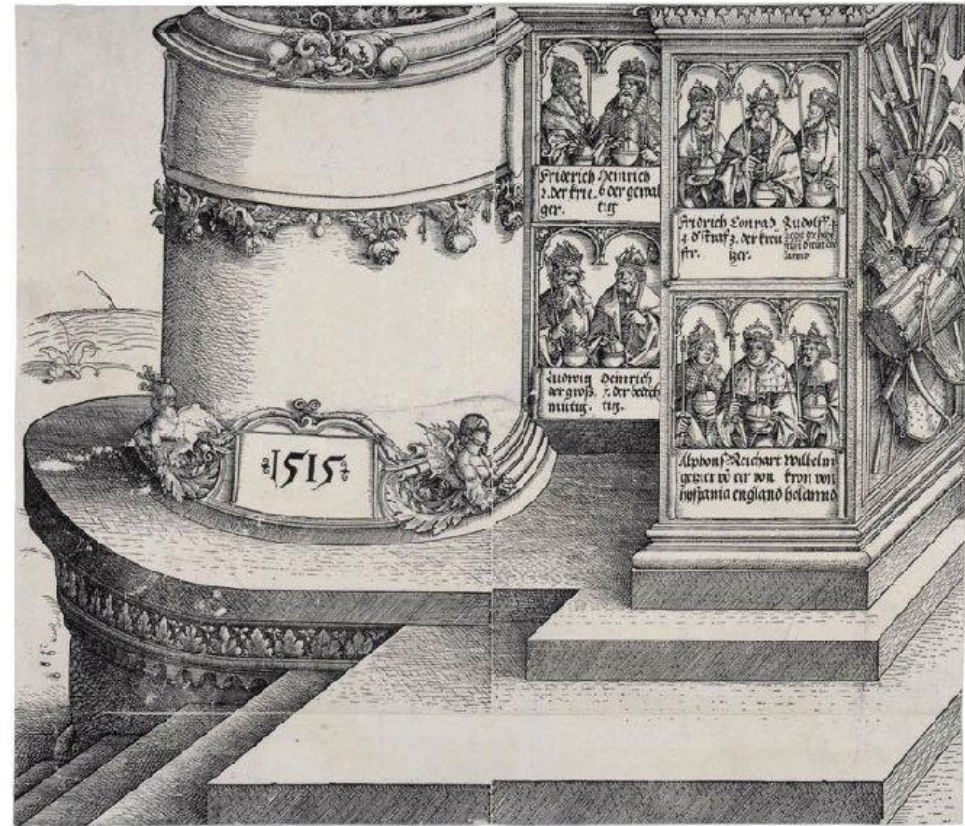
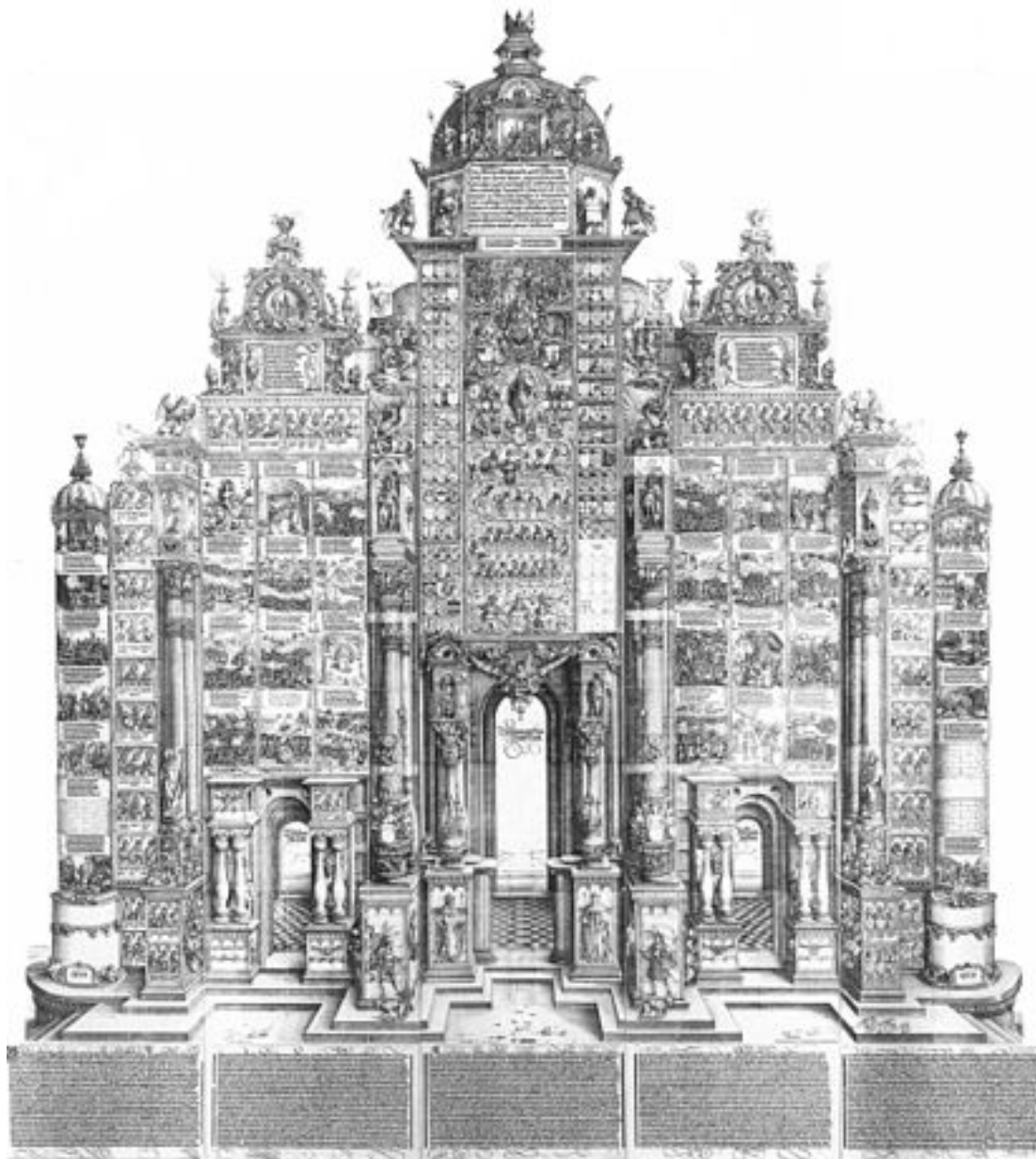
ALBRECHT DÜRER

Graveur – Saint Jérôme dans sa cellule (1514)

SOUVERAINS ET PEINTRES DE LA RENAISSANCE

*Arc de Triomphe de Maximilien Ier (192 gravures).
Dessins faits en partie / organisés par Dürer (1515)*

SOUVERAINS ET PEINTRES DE LA RENAISSANCE

*Arc de Triomphe de Maximilien Ier (192 gravures).
Dessins faits en partie / organisés par Dürer (1515)*

SOUVERAINS ET PEINTRES DE LA RENAISSANCE

*Arc de Triomphe de Maximilien Ier (192 gravures).
Dessins faits en partie / organisés par Dürer (1515)*

LA PEINTURE DE LA RENAISSANCE

1 RENAISSANCE

2 VIE D'ALBRECHT DÜRER

3 DESSINS

4 AQUARELLES

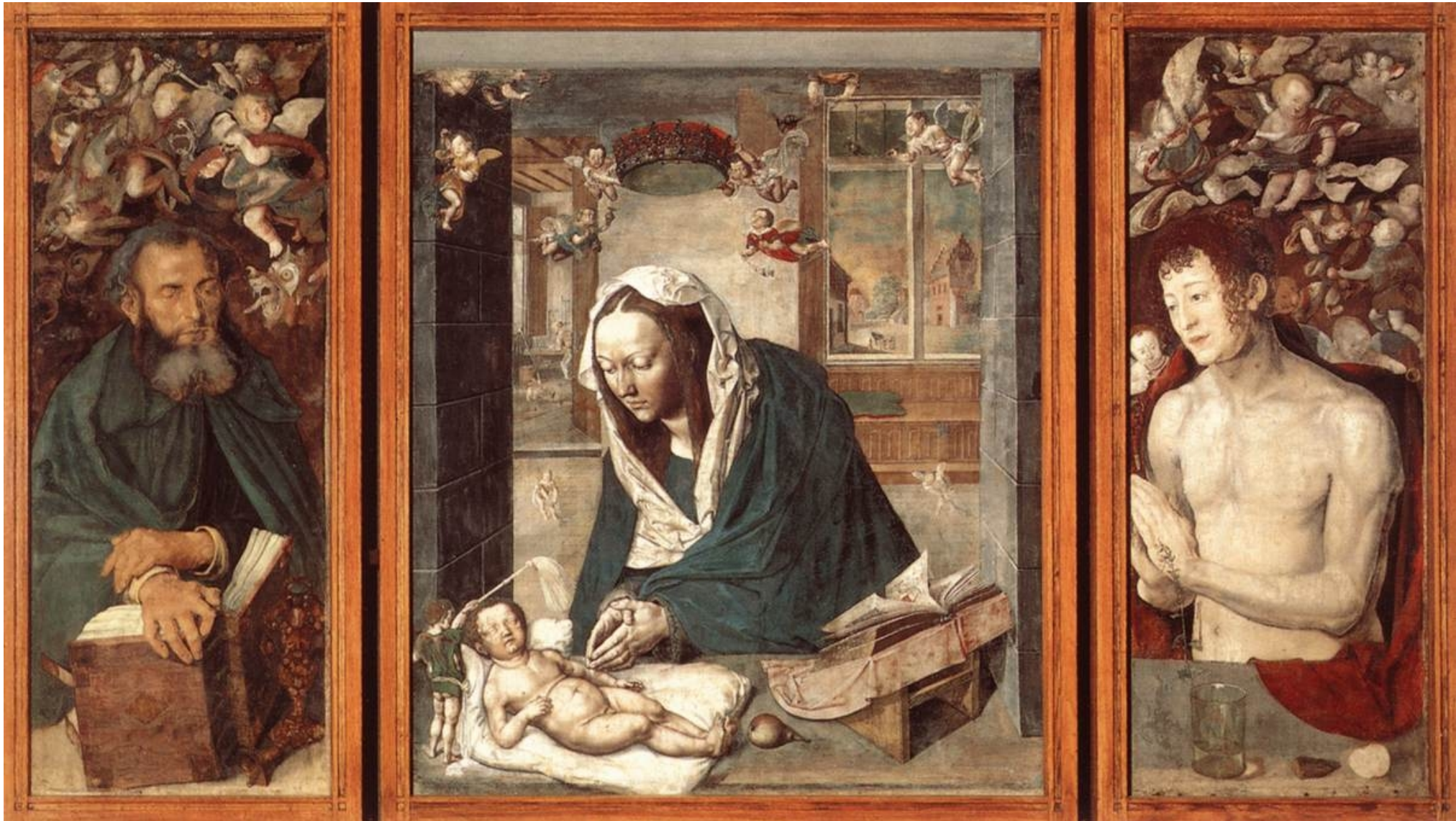
5 GRAVURES

6 PEINTURES

**ALBRECHT DÜRER – Portrait de son père (1490)
auto-portrait (1493)**

***Retable de (l'église du château de) Wittemberg
La Vierge à l'enfant 1496 – 1497.
Saint Antoine et saint Sébastien (idem ? – 1504?)***

***Portrait de Frédéric le Sage, prince électeur de Saxe
vers 1496***

ALBRECHT DÜRER – Portrait de Oswolt Krel 1499

ALBRECHT DÜRER – Déploration du Christ 1500

ALBRECHT DÜRER – Déploration du Christ 1500

ALBRECHT DÜRER

Déploration du Christ 1500

ALBRECHT DÜRER

Déploration du Christ 1500

***ALBRECHT DÜRER – Retable Paumgartner
Nativité. Saint Georges, saint Eustache 1502 – 1504.***

ALBRECHT DÜRER – L'adoration des mages. 1504.

ALBRECHT DÜRER

Jésus parmi les docteurs 1506

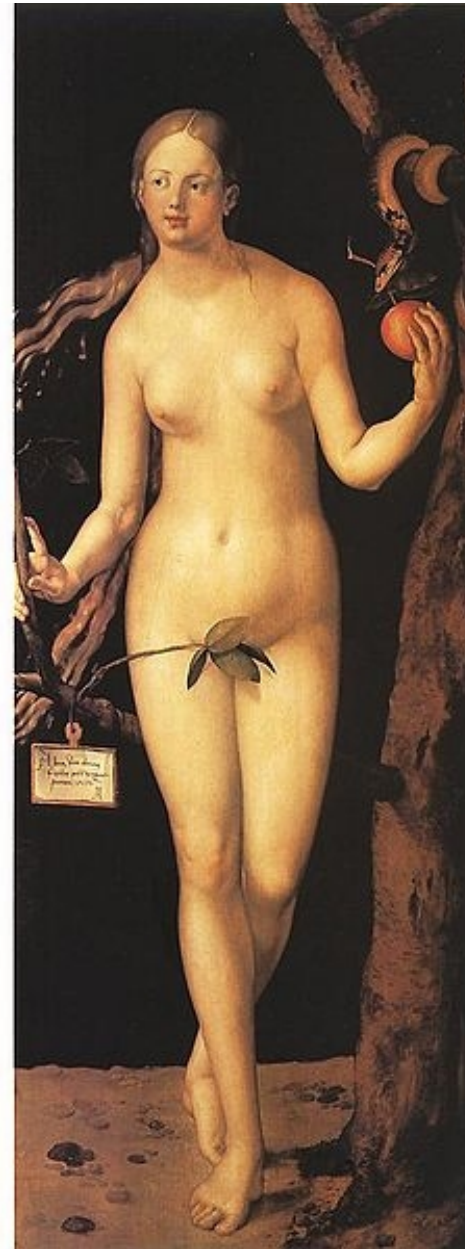

***BERDARDINO LUINI Jésus parmi les docteurs 1515–1530
anciennement attribué à LEONARD DE VINCI***

ALBRECHT DÜRER

Adam et Ève 1507

ALBRECHT DÜRER

Adam et Ève 1507

Peinture Renaissance

Déformations anatomiques

ALBRECHT DÜRER

***Le Martyre de 10000 chrétiens
1508***

***Légende populaire. Martyre de
10000 chevaliers chrétiens par
le roi Sapor***

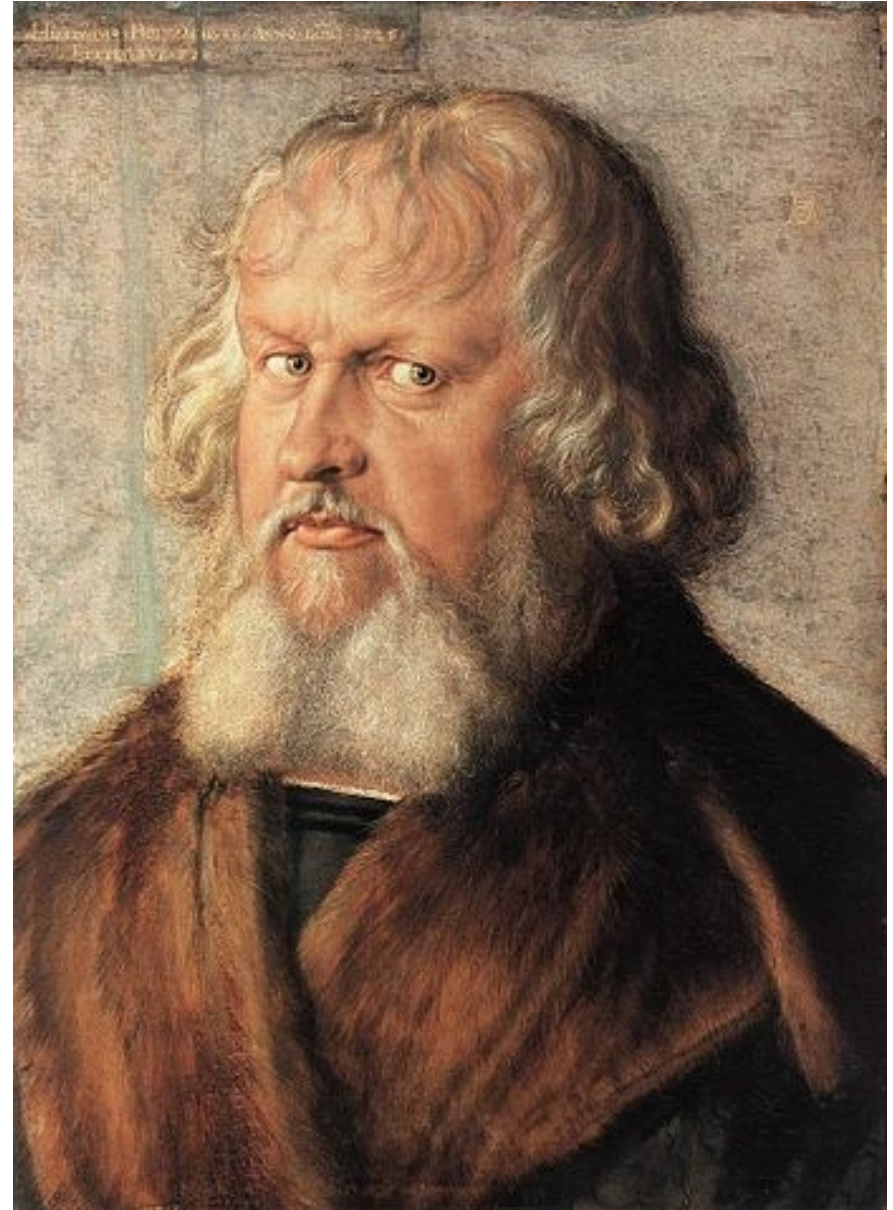
ALBRECHT DÜRER

Dessin d'Agnès Dürer – Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant 1512

ALBRECHT DÜRER

Portraits – Bernhard van Reesen 1521 – Jerome Holzschuher 1526

***ALBRECHT DÜRER L'Adoration de la sainte Trinité 1511
d'après une vision de saint Augustin (Civitas Dei)***

ALBRECHT DÜRER

Les quatre apôtres 1526

ALBRECHT DÜRER

Les quatre apôtres 1526

ALBRECHT DÜRER (1471-1528)

Maître de la Renaissance – Conclusion

- ◆ **De l'art du Moyen-Âge à l'art de la Renaissance**
- ◆ **Dessinateur, aquarelliste, peintre, graveur**
- ◆ **Homme pieux et génie très sûr de son talent**
- ◆ **Artiste et savant**

