

Le maniérisme

Le contexte,
l'esprit, les formes

I – Le Maniérisme :
un art anti-classique

II – Le Maniérisme :
un art de cour

III – Le Maniérisme :
un art européen

Par Edouard AUJALEU

La situation historique

➤ Les guerres d'Italie : La France, Le Saint Empire et la papauté

François 1er
(1494-1547)

Charles Quint
(1500-1558)

Cosme 1er Médicis
1519-1574

➤ La fin des républiques communales et la constitution d'Etats princiers

➤ Déplacement des routes commerciales

Léon X (Médicis)
(1513-1521)

Clément VII (Médicis)
(1523-1534)

Paul III (Farnèse)
(1534-1549)

➤ 1527 : Le sac de Rome

1527.

CAPTA VRBE, ADRIANI PRÆCelsa in mole tenetur
obsessus, CLEMENS, multo tandem ære redemptus.

*Tomada Roma ya como diximos,
Clemente en esta torre fue cerrado,
Pero despues en fin fué, segun vimos,
Con mucha plata y oro libertado.*

IIII

La ville prinse, Clement Pape de Rôme
Dans le chasteau d'Adriain fut encloz,
Qui puis apres donnant d'argent grand sôme
Fut deliuré, & remis en repoz.

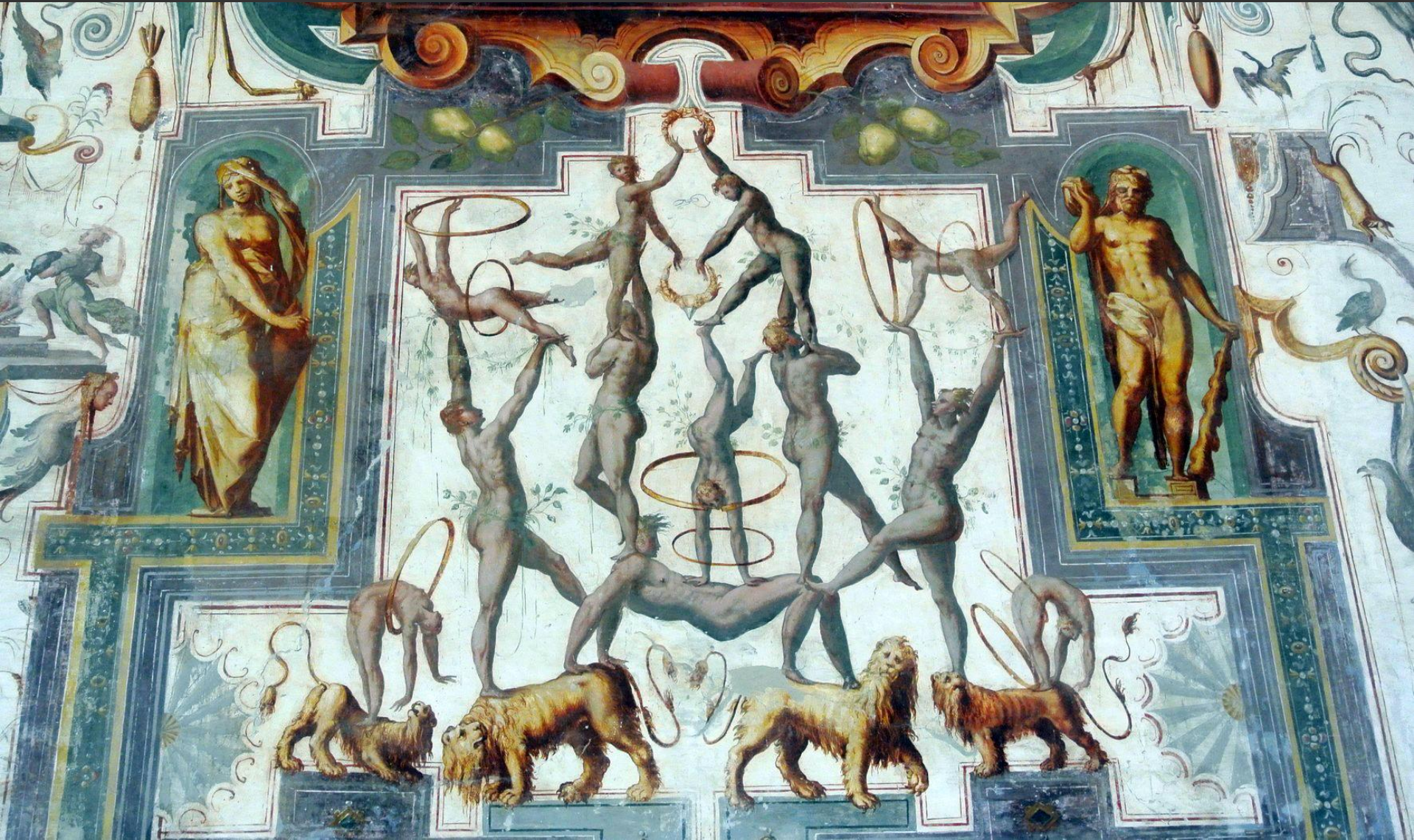
➤ La Réforme
(Thèses de Luther :
Wittenberg, 1517)

➤ La Contre-Réforme
(le concile de Trente
1545-1563)

Taddeo Zucchari, *Ouverture du Concile*, 1562-1563, Palais Farnèse de Caprarola

I - LE MANIÉRISME : UN ART ANTI-CLASSIQUE

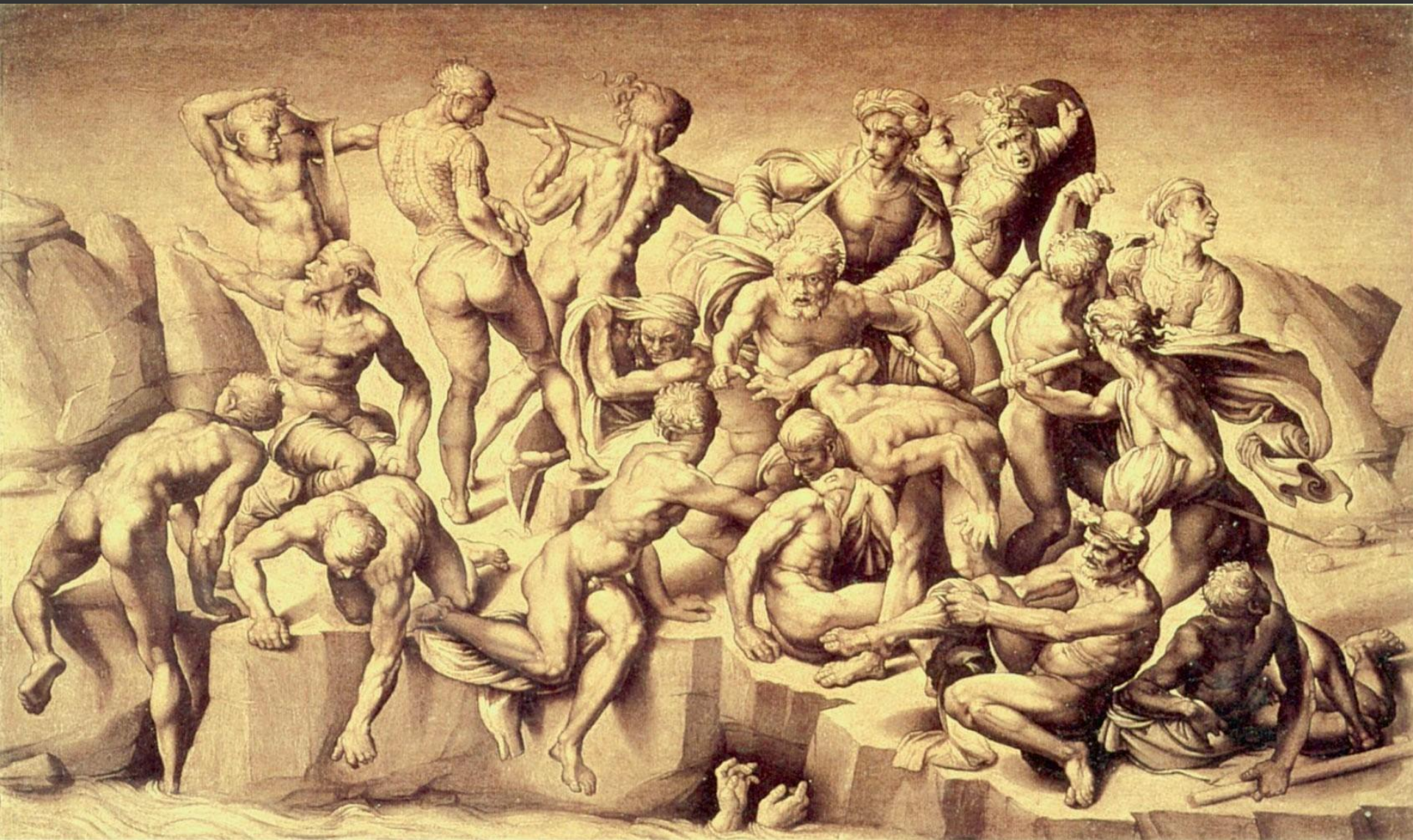
a) « Bella maniera » et maniérisme

La Venustà

Raphaël, *Le Triomphe de Galatée*,
1511, Villa La Farnesina

La Terribilità

A. Sangallo, *La Bataille de Cascina*, 1542 (d'après le carton de Michel Ange)

b) Les artistes maniéristes

Entre marginaux de luxe et artistes « organiques » des institutions de pouvoir.

Jacopo Carucci dit Pontormo
(1494 - 1557)

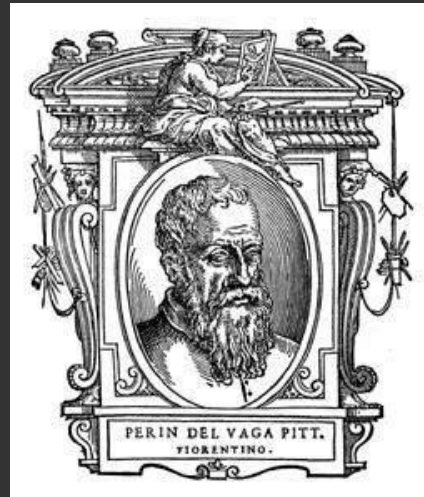
Giovanni Battista di Jacopo dit Le Rosso
(1494 - 1540)

Francesco Mazzola dit Parmigianino
(1503-1540)

Giulio Pippi dit Romano
(1492- 1546)

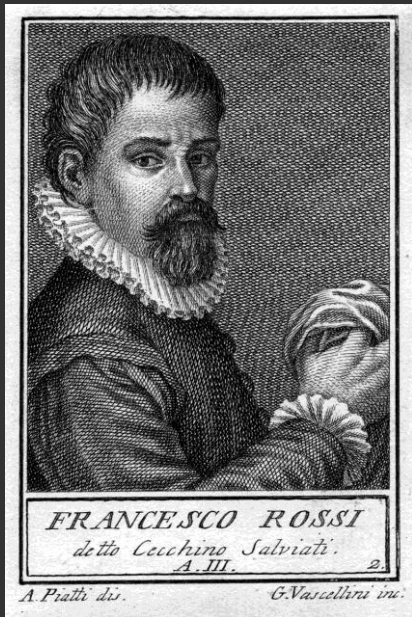
Perino del Vaga
(1501-1547)

Domenico Beccafumi
(1486-1551)

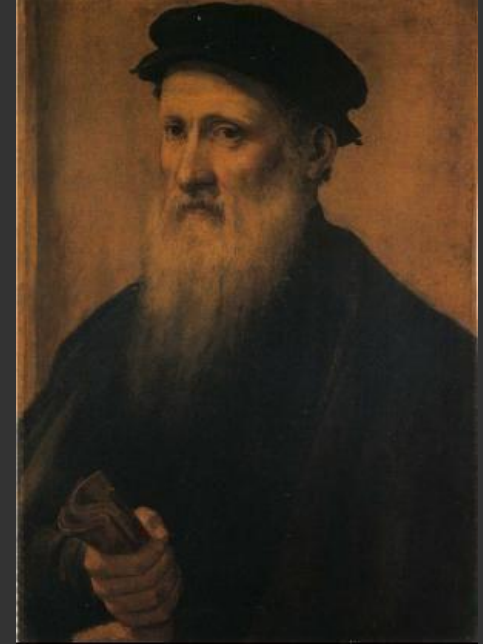
Benvenuto Cellini
(1500 - 1571)

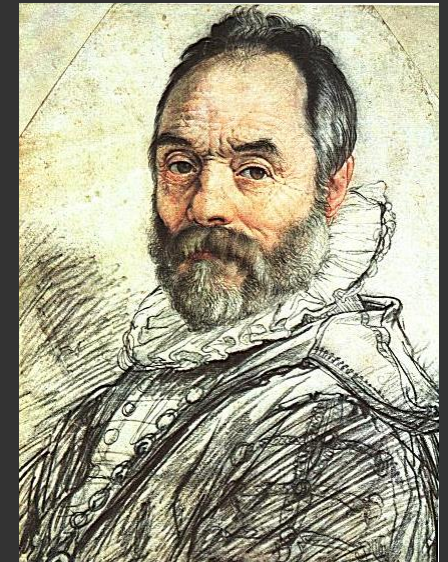
Francesco Salviati
(1510-1563)

Giorgio Vasari
(1511-1574)

Agnolo Tori dit Bronzino
(1503-1572)

Giambologna
(1529- 608)

Bartholomäus Spranger
(1546-1611)

Hans von Aachen
(1552-1615)

Giuseppe Arcimboldo
(1527-1593)

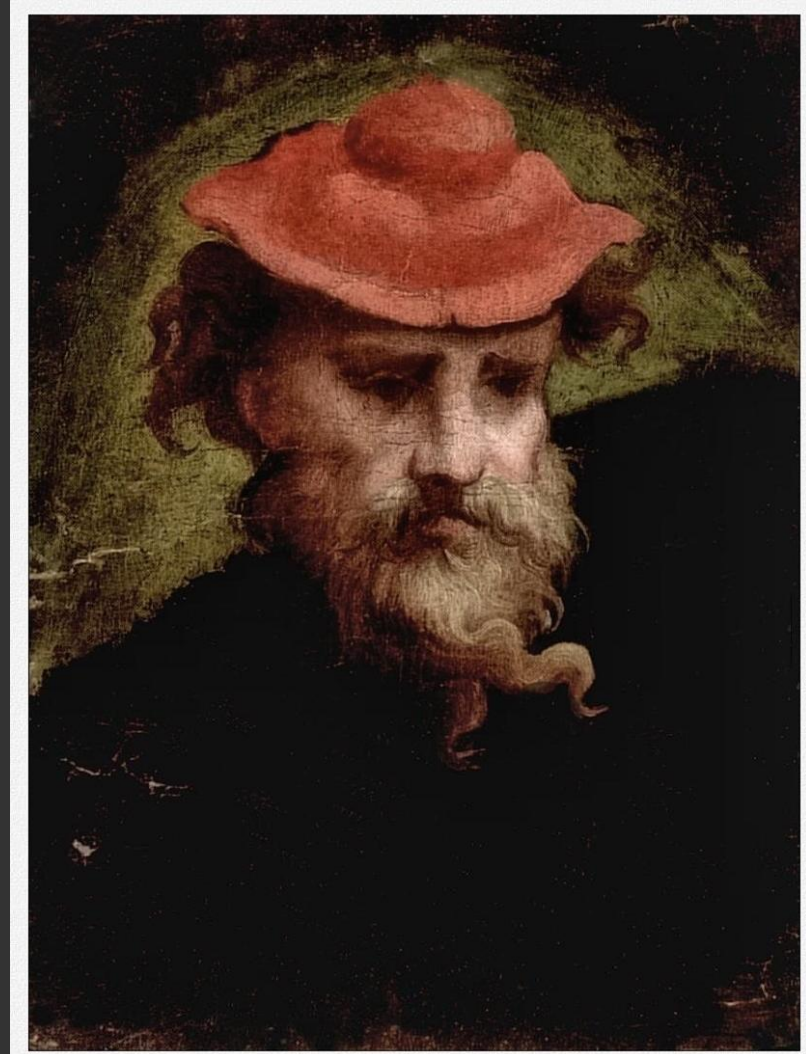
Martin van Heemskerck
(1498-1574)

Hendrick Goltzius
(1588-1617)

L'artiste « singulier »

« Francesco [Le Parmesan] finit par retourner à l'alchimie et par n'avoir plus d'autres pensée, comme tous ceux qui ont le malheur de mordre à cette détestable folie. Sa figure, si noble et si élégante, prit, sous une barbe hérissée et sous une longue chevelure en désordre, un aspect sauvage et misérable. [...] Enfin la mélancolie s'empara de lui ; sa santé s'altéra, et il fût attaqué d'une fièvre grave compliquée d'un cruel flux de sang qui le conduisit en peu de jours au tombeau. »

(Vasari, *Les Vies*)

Parmigianino, *Autoportrait*, 1540

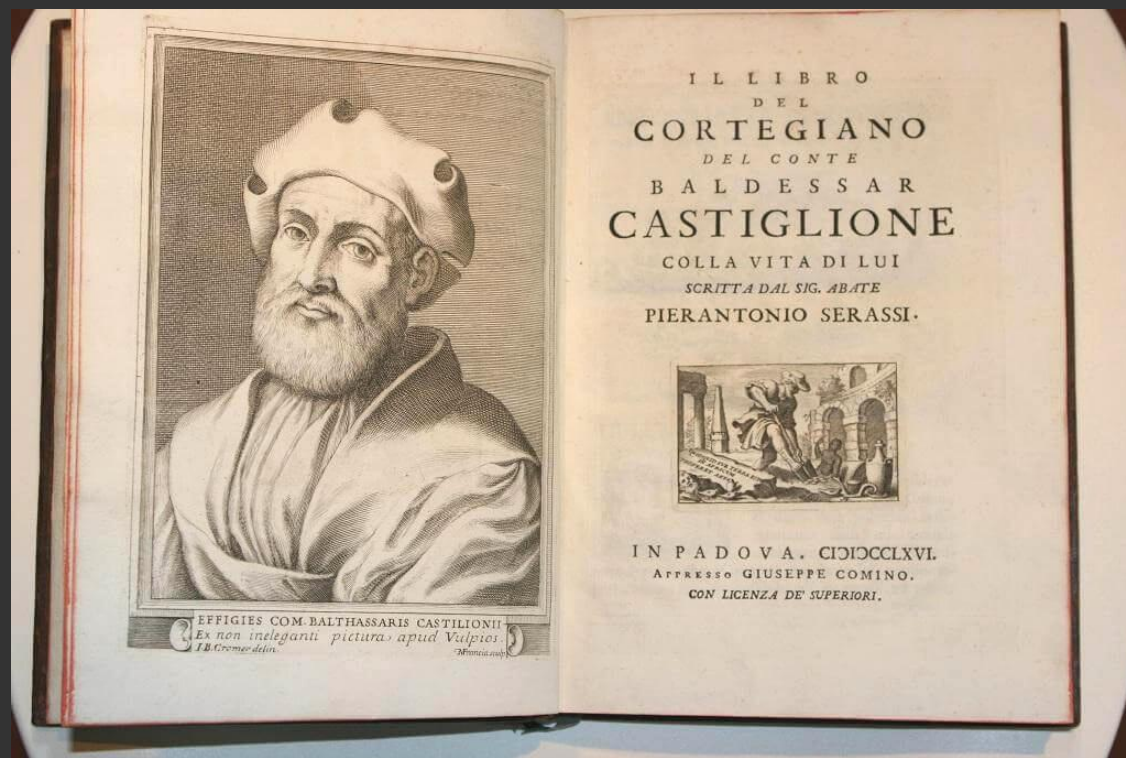
Le génie et
la sprezzatura

Giorgio Vasari, *Saint Luc peignant la Vierge*, 1565

Giorgio Vasari, *Minerve et Vulcain*, 1567-1568

« Il faut fuir, autant qu'il est possible, comme un écueil très acéré et dangereux, l'affectation, et, pour employer peut-être un mot nouveau, faire preuve en toute chose d'une certaine désinvolture (*sprezzatura*), qui cache l'art et qui montre que tout ce que l'on a fait et dit est venu sans peine et presque sans y penser. »

(Baldassar Castiglione, *Le livre du courtisan*, I, 26)

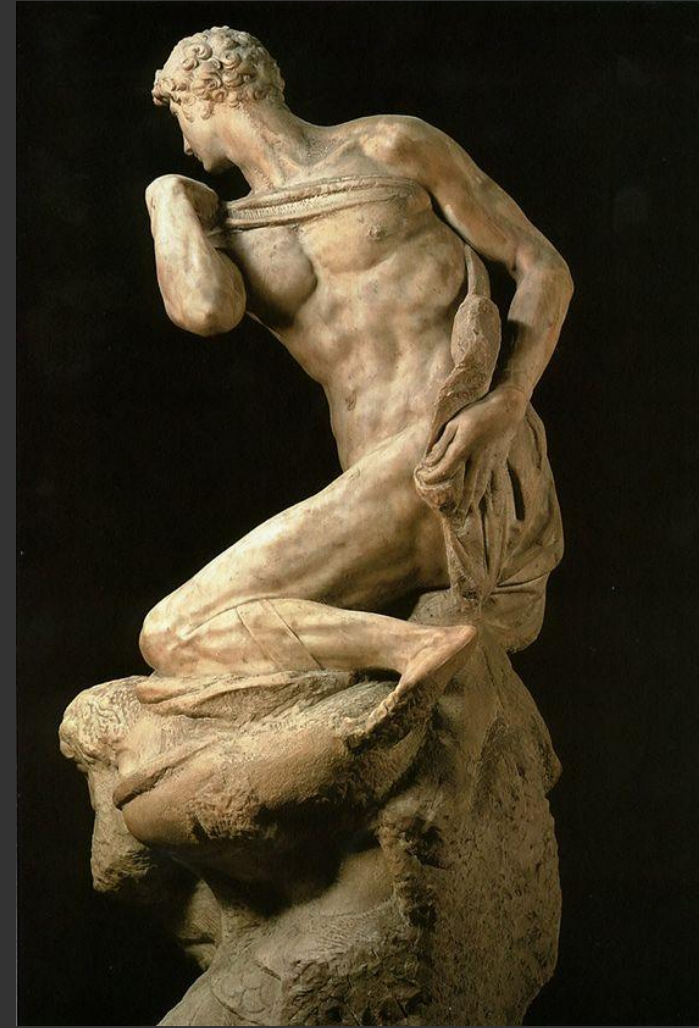
c) Le style maniériste

➤ Les formes :

La ligne serpentine

Michel-Ange, *Le Génie de la Victoire*, 1532-1534

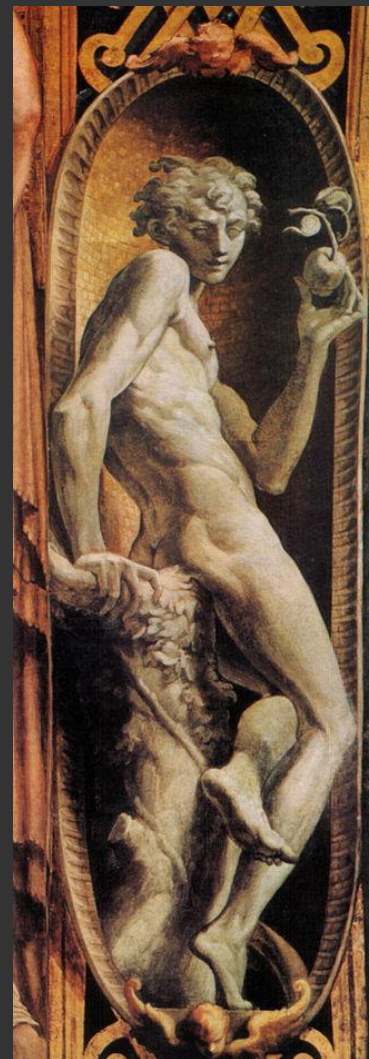

Parmigianino, *La Conversion de Saint Paul*, 1528

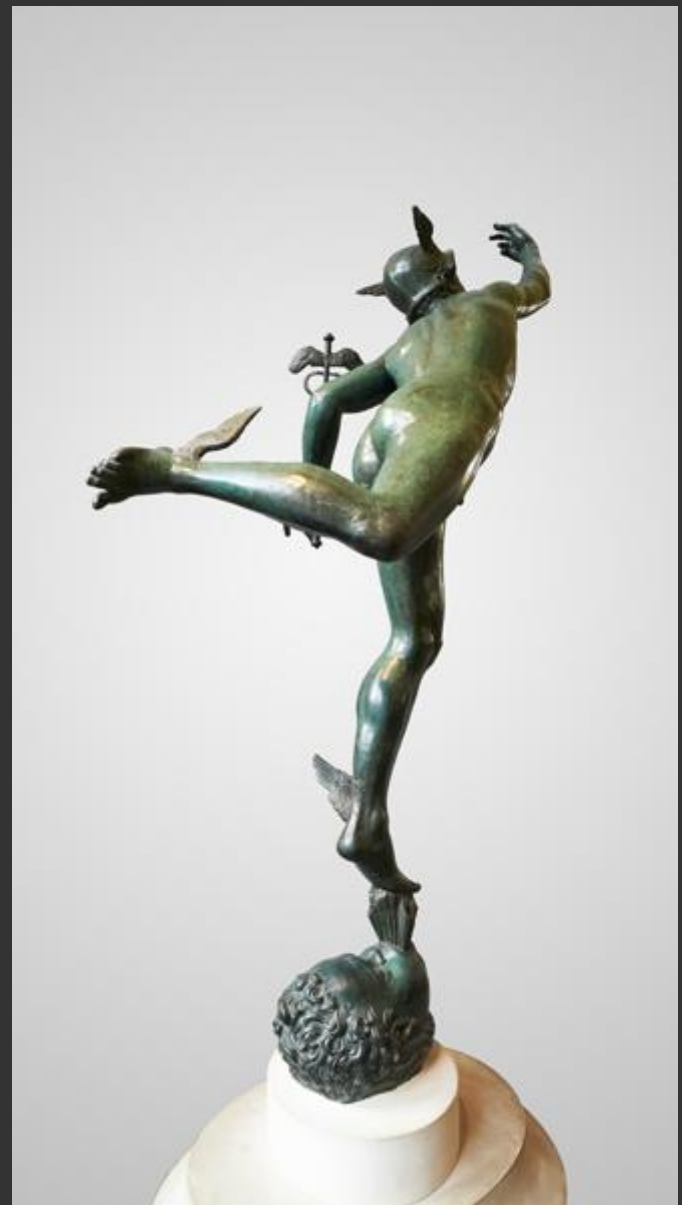
Parmigianino, *La Madone à la rose*, 1530

Parmigianino, Fresques de la Madonna della Steccata, 1535-1539

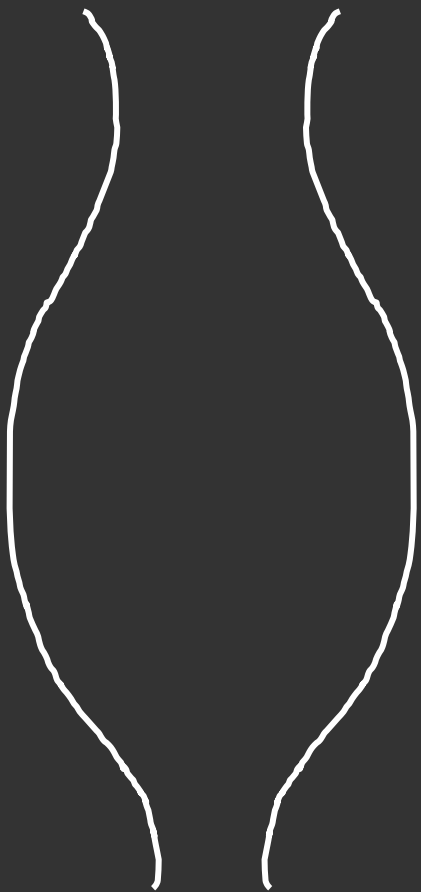

Giambologna, *L'enlèvement d'une Sabine*, 1581-1583

Giambologna, *Mercurio volante*, 1574

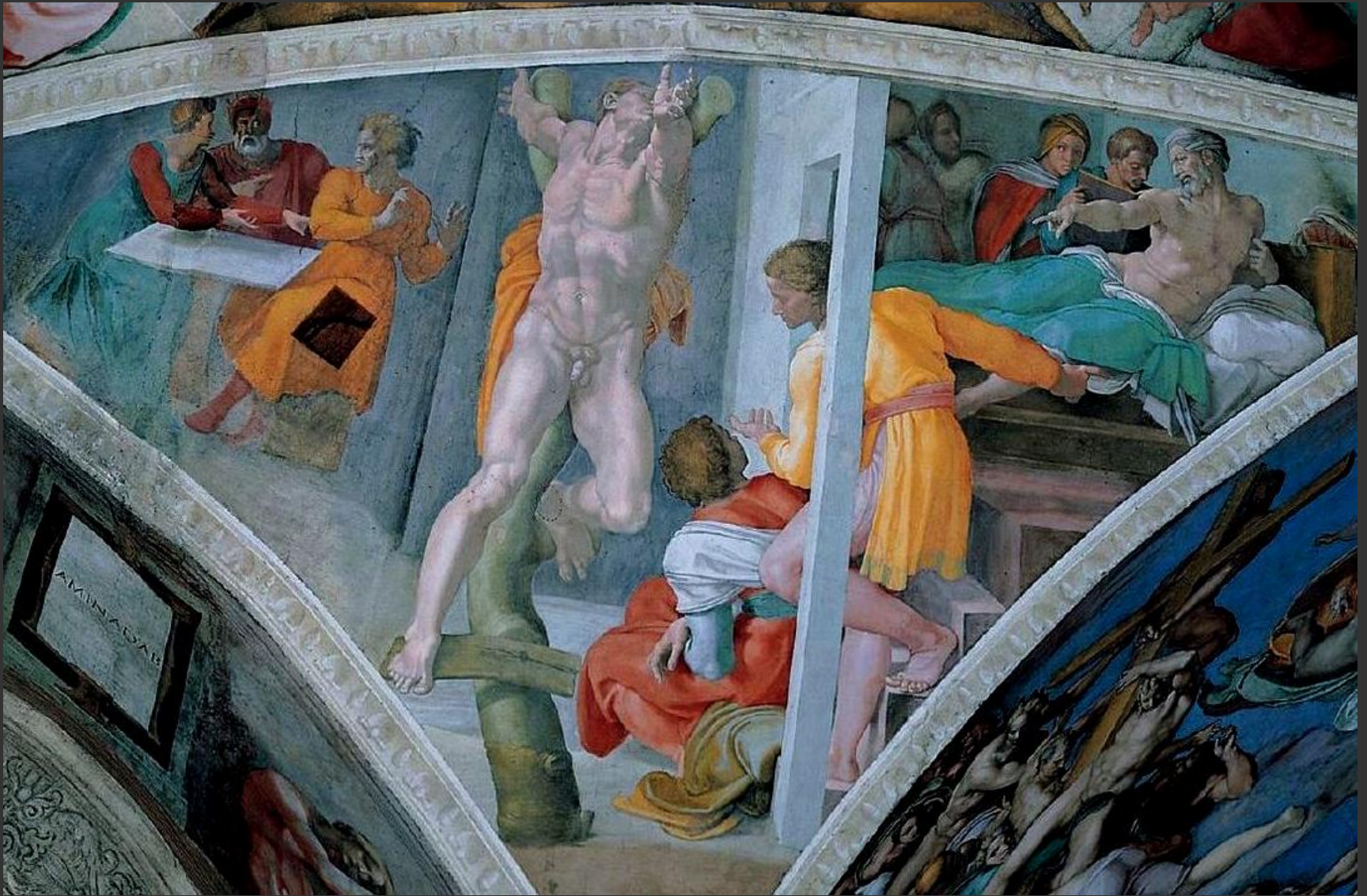
La figure amphore

Parmigianino, *La Madone au long cou*,
1534-1540

Le « contrapposto »

Michel-Ange, *Le Supplice d'Aman* (Sixtine), 1508-1512

A. Bronzino, *Saint Jean Baptiste*, 1553

D. Beccafumi, *Moïse et le Veau d'or*, c.1536

➤ Les dissonances chromatiques

Pontormo, *Déposition*, 1526-1528

Salviati, *L'Incrédulité de Saint Thomas*,
1543-1547

B.Spranger, *Vénus et Mars prévenus
par Mercure*, 1586

➤ Composition et espace

Le Rosso, *Déposition de croix*, 1521

Le Rosso, *Moïse défendant
les filles de Jethro*, 1523-1524

Pontormo, *Joseph en Egypte*, 1515-1518

➤ **Virtuosités**

Parmigianino,
Autoportrait, 1524

Icare

Ixion

Tantale

Phaeton

H. Goltzius, *Les 4 disgraciés*, 1588 (d'après Cornélis van Haarlem)

d) L'esprit du Maniérisme

➤ Le goût des merveilles :
entre art et nature

Wenzel Jamnitzer, *Daphné*, c. 1570

B. Cellini, *Saliera de François 1er*, 1543

Arcimboldo, *L'Hiver*, 1563

Giambologna, *Le singe et Le dindon*, 1567

Bernard Palissy, Plat rustique, c.1550

Agnolo Bronzino, *Portrait du nain Morgante*, 1552

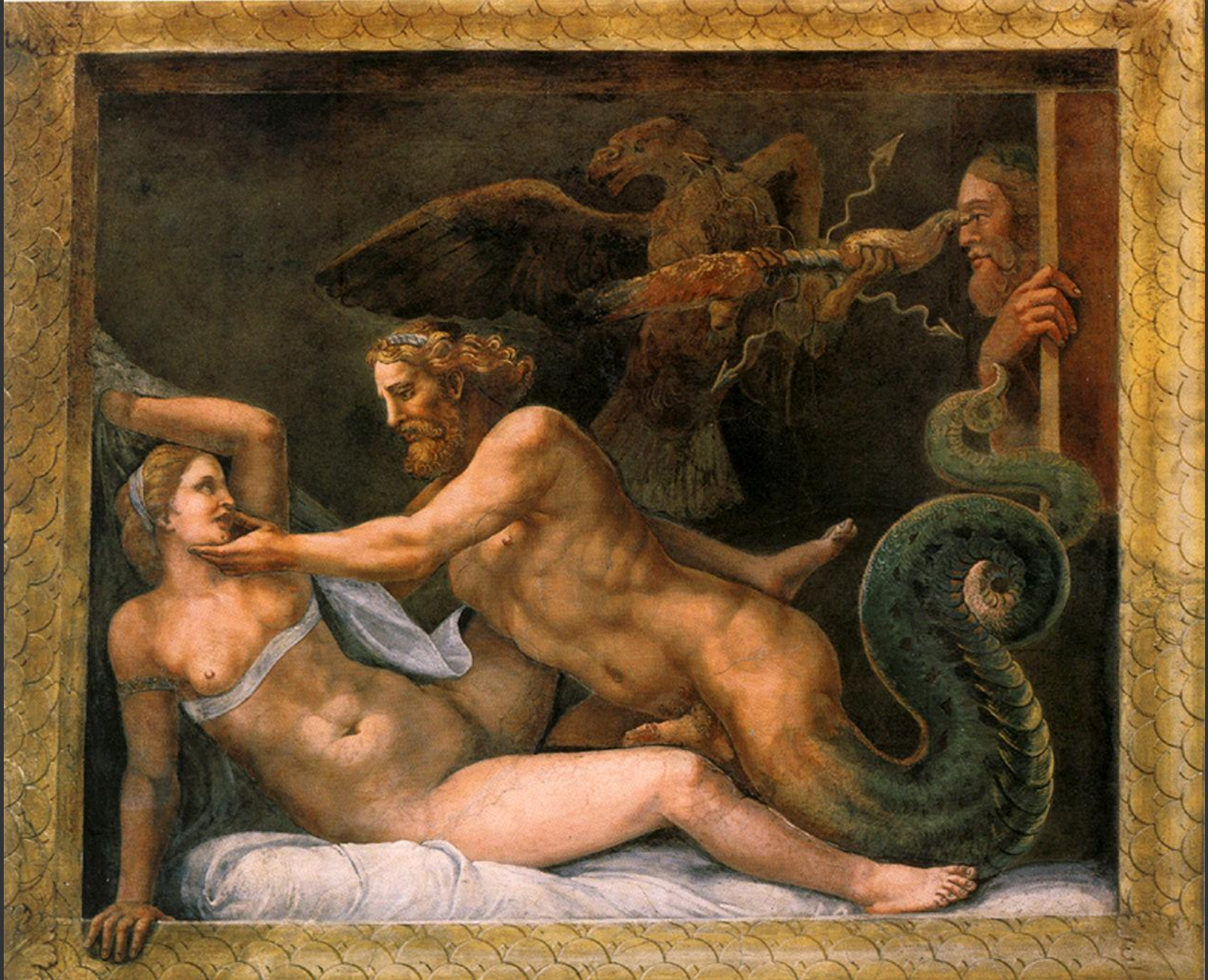

Lavinia Fontana, *Portrait
d'Antonietta Gonzales*, c.1583

➤ Un érotis

Parmigiani

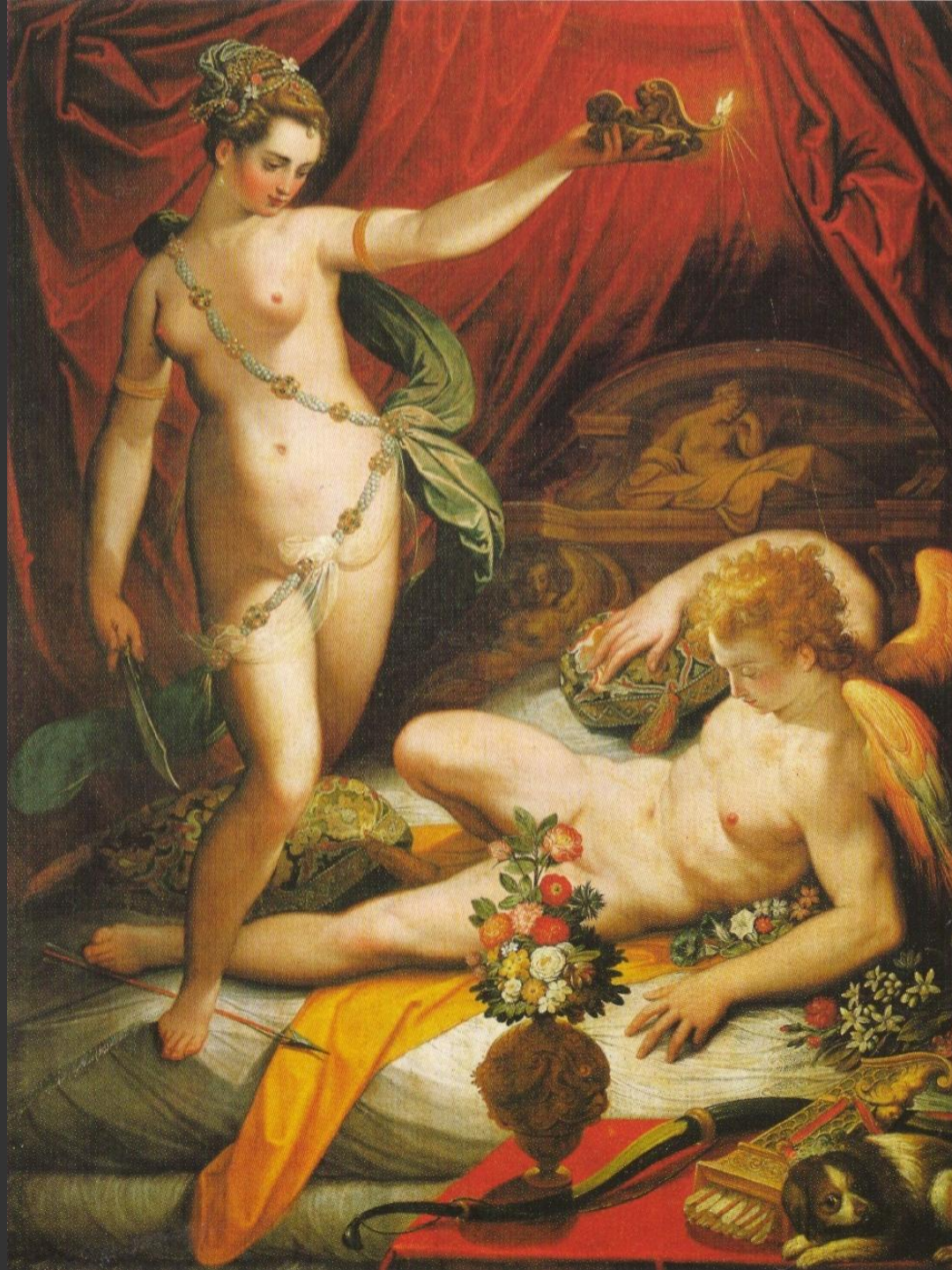
Giulio Romano, *Jupiter et Olympia*, 1526 (Palais du Té, Mantoue)

A. Bronzino, *Vénus, Cupidon, la Folie et le Temps*, 1540-1545

Bartholomeus Spranger,
Hercule et Omphale, c. 1585

Jacopo Zucchi, *Amour et Psyché*, 1589

Francesco Salviati,
Hommes nus, 1540

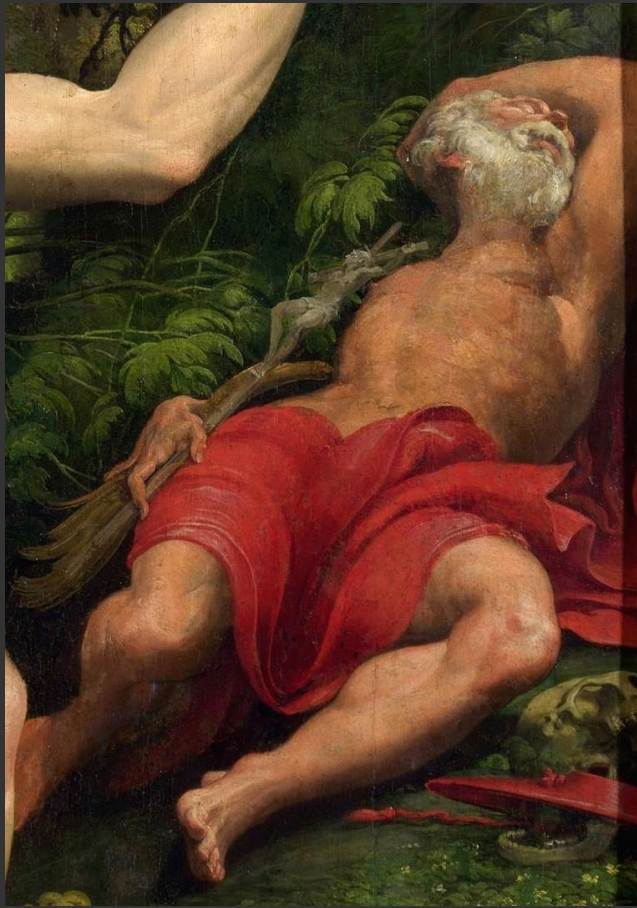
➤ Une spiritualité intellectuelle

A. Bronzino, *Noli me tangere*, 1561

Le Rosso, *Le Christ mort*, 1524-1527

Parmigianino, *La Vision de Saint Gerôme*, 1527

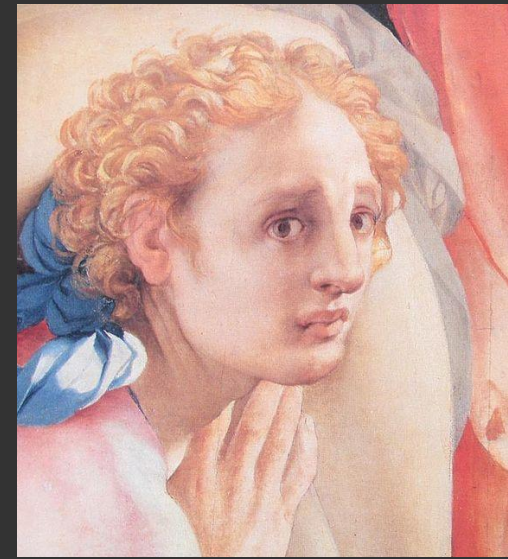
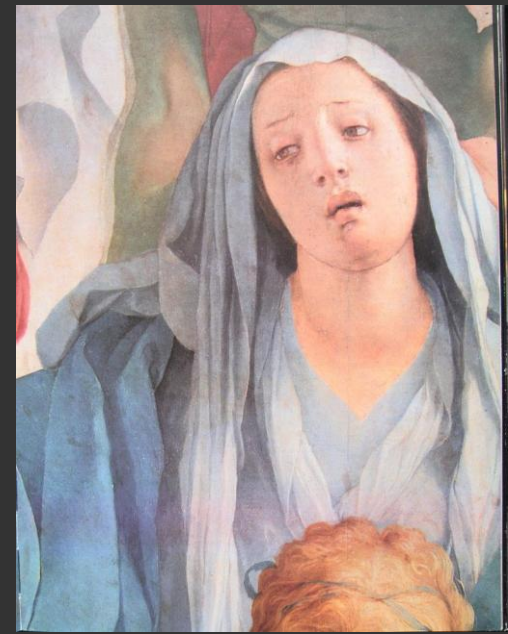
Le Rosso, *Allégorie du Salut*, 1523

Rosso, *Pietà* du château d'Ecouen, 1537-1540

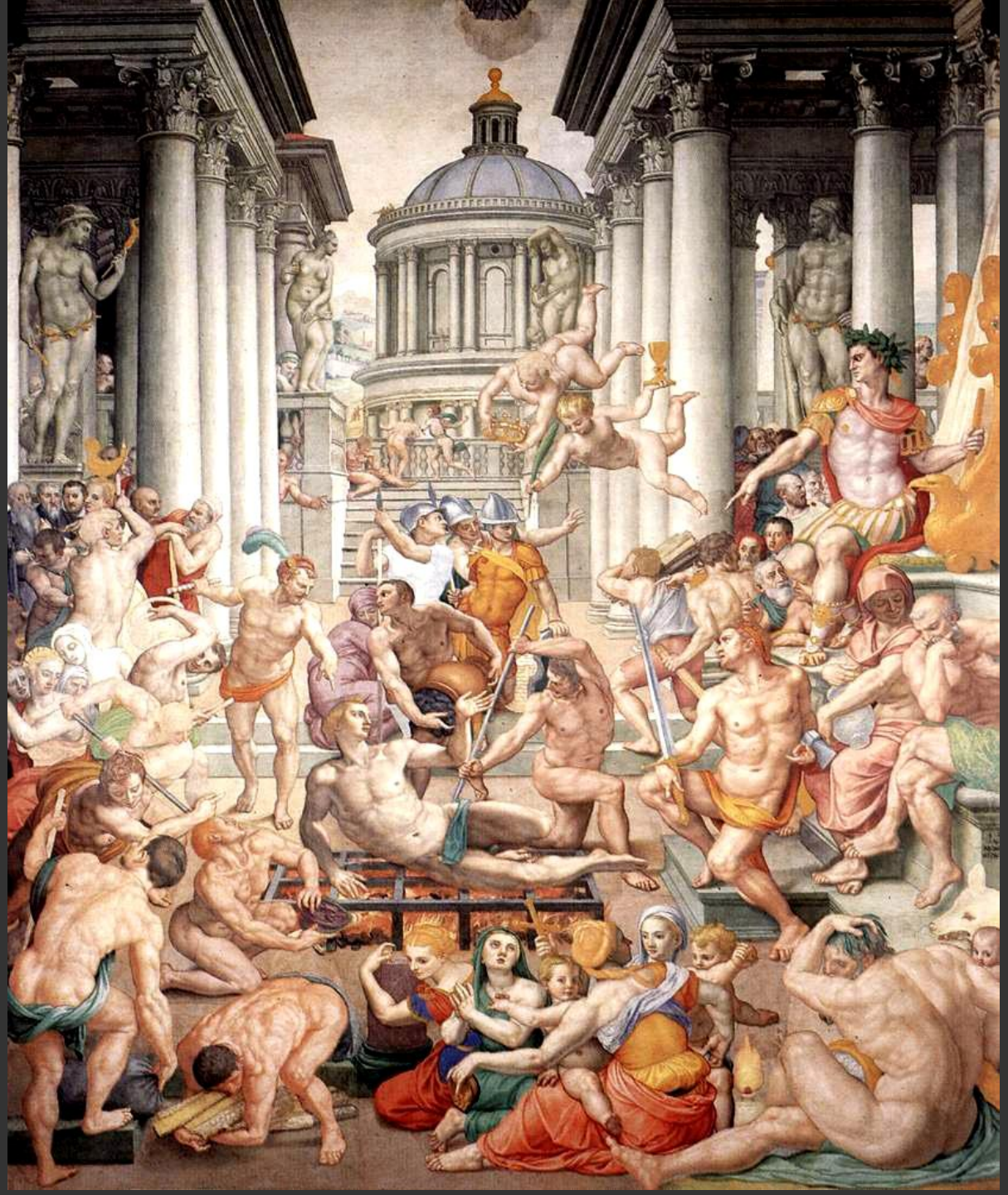
Pontormo,
Déposition,
1526-1528

Pontormo, *La Visitation*,
1528-1529

Bronzino, *Martyre de Saint Laurent*, 1569
(San Lorenzo, Florence)

« *Art de l'art*, le Maniérisme n'est pas un raffinement gratuit, séparé, un art pour l'art ; il est aussi une réaction à une certaine situation historique et imaginaire. »

Daniel Arasse, *L'homme en jeu*, 1978