

ÉTUDE DE CAS

ISABELLE D'ESTE MÉCÈNE

Quels sont les liens entre art et pouvoir au féminin à la Renaissance ?

1. LES DOCUMENTS

MAÎTRISER SON IMAGE PUBLIQUE : LE RÔLE DU PORTRAIT

1. Giovan Giodio Trissino, *I Ritratti*, dans Opere di Gio Trissino, 1726, Vérone.
2. Léonard de Vinci, *Portrait d'Isabelle d'Este*, 1500, sanguine, pierre noire, 0,63 x 0,46cm, Paris, musée du Louvre.

LE STUDIOLLO, MÉTAPHORE DU POUVOIR D'ISABELLE D'ESTE

1. Andrea Mantegna, *Mars et Vénus dit le Parnasse*, 1497, Huile sur toile, 1,59 x 1,92 cm, Paris, musée du Louvre.
2. Photographie du *studiolo*.

2. REPÈRES CHRONOLOGIQUES

Biographie d'Isabelle d'Este

- _ 1474 : naissance à **Ferrare**, fille de deux familles illustres, **Éléonore d'Aragon**, et par son père, **Ercole d'Este**
- _ 1480 : conclusion du mariage avec **Francesco Gonzaga**, à peine âgé de 6 ans
- _ 1490 : mariage avec **Francesco Gonzaga**, quatrième marquis de Mantoue, devient marquise et souveraine de Mantoue, fête de mariage voulue par Isabelle d'Este (tournois, luttes, courses, représentations théâtrales sur la place publique, déclamations poétiques)
- _ 1495 : elle gouverne seule pendant que Francesco Gonzaga, capitaine général des troupes vénitienes, se bat contre Charles VIII
- _ 1509-1510 : le marquis Francesco Gonzaga est incarcéré à Venise
- _ 1519 : mort de Francesco Gonzaga, devient veuve et régente
- _ 1529 : éloignée du pouvoir, après l'avènement de son fils **Federico**
- _ 1539 : meurt à Mantoue

Les travaux du studiolo

- _ 1490 : aménagement du *studiolo*
- _ 1497 : *Le Parnasse* de **Mantegna** est placé
- _ 1502 : *Minerve chassant les Vices du jardin de la Vertu* de **Mantegna** est placé
- _ 1500 environ : Isabelle d'Este sollicite vainement le concours de **Giovanni Bellini**, de **Léonard de Vinci**
- _ 1505 : **Le Pérugin** achève *Le Combat de l'Amour et de la Chasteté*
- _ 1505-1506 : *L'Allégorie de la cour d'Isabelle d'Este* par **Lorenzo Costa**, peintre bolonais
- _ 1523 : transfert d'une partie du décor dans la *Corte Vecchia*
- _ 1627 : achat par **Richelieu** des Mantegna

3. ACTIVITÉS EN CLASSE

1. MAÎTRISER SON IMAGE PUBLIQUE : LE RÔLE DU PORTRAIT

Un portrait stéréotypé sur les qualités féminines

Giovan Giodio Trissino, *I Ritratti di Giovan Giodio Trissino*, dans *Opere di Gio Trissino*, édition Vérone, 1729, cité par François Viatte, Léonard de Vinci, *Isabelle d'Este*. Service culturel du musée du Louvre, Éditions de la Réunion des musées nationaux, Paris, 1999.

« Arrêtez-vous là, Messer Vincenzo, dit alors Bembo, parce que, pour toutes ces choses que vous nous avez racontées d'elle, ainsi que de la patrie, dont vous avez parlé il y a peu de temps, je connais cette femme. Sachez qu'il s'agit de Madame la Marquise de Mantoue, respectée et chérie par tout le monde, qui fut la fille d'Ercole d'Este, l'invincible duc de Ferrare et d'Éléonore fille de Ferrando, roi de Naples. À ce moment-là Marco s'écria : « Oh bienheureux père et très heureuse mère ; mais, par-dessus tous les hommes, bienheureux mari ! Oh comme il convient qu'une telle beauté soit d'un si noble lignage, et conjointe d'un homme si noble et valeureux. Mais n'hésitez point à me dévoiler son nom ... Son nom est Isabelle. Il lui convient très bien en effet, et il est très beau ; le sort ou la divination paternelle le lui donna ; parce que Isa en langue grecque (comme vous le savez) veut dire, comme dans notre langue, égale, de sorte qu'ainsi, il ne signifie autre chose que également dans chaque partie. Mais, dit justement Bembo vous la jugeriez encore plus également belle si tout ce qu'elle a de beau en elle vous était connu ; puisque vous ne l'avez vue qu'une seule fois, comme dans un éclair, vous en avez hautement loué l'aspect extérieur, c'est-à-dire l'image. Mais vous ne connaissez pas les biens de l'âme, cette beauté qui est chez elle de loin plus grande et plus divine que celle du corps ; je le sais bien parce que je lui ai parlé plusieurs fois, et j'ai l'habitude de fréquenter sa cour. C'est pourquoi la mansuétude, la magnanimité, la tempérance, l'érudition, et les autres vertus y sont plus louables encore en elle que la beauté, et je préfère celles-là à celle-ci ».

- _ Quelle est la nature de ce document ?
- _ Quelles sont les qualités de la marquise Isabelle d'Este ?
- _ Quels sont les oublis de Giovan Giodio Trissino ? Concluez sur la place des femmes à la Renaissance

Le goût du portrait, au service du pouvoir

- _ Quelle est la nature de ce document ?
- _ Décrire la pose d'Isabelle d'Este. Quelle est l'originalité de ce portrait ?
- _ Comment créer un portrait à la fois ressemblant et idéalisé ?
- _ Comparer

1. Gian Cristoforo, *Médaille d'Isabelle d'Este*, vers 1505, Or serti d'émaux et de diamants, D 6,9 cm, Vienne, Kunsthistorisches Museum.
2. Titien, *Portrait d'Isabelle d'Este*, 1534-1536, Huile sur toile, 1,02 x 0,64 cm, Vienne, Kunsthistorisches Museum.

_ Conclure : les fonctions du portrait à la Renaissance

- > objet de négociations
- > objet de dévotion
- > objet de contemplation
- > objet de pouvoir

Isabelle d'Este est représentative de la civilisation curiale, de la naissance du goût esthétique pour l'objet d'art et la peinture, qui devient matière à contemplation et support de la mise en scène du pouvoir.

2. LE *STUDIOLO*, MÉTAPHORE DU POUVOIR D'ISABELLE D'ESTE

Le *studiolo*, cadre de la collection personnelle

Le *Studiolo*, de proportion réduite, rassemble des objets témoignant de sa personnalité, de ses goûts, pour les œuvres antiques, les instruments de musique, les objets d'orfèvrerie, pour le mobilier et la peinture monumentale de la renaissance. C'est la première fois qu'une femme crée pour elle seule un tel ensemble, elle en dicte le programme, choisit les meilleurs artistes. Le *studiolo* est dédié au divertissement, à la musique et à la compagnie de quelques intimes, dans lequel elle passait une bonne partie de ses journées, avec sa petite cour.

La première œuvre commandée pour ce *studiolo* est le tableau de **Mantegna**, *Le Parnasse*, achevé en 1497.

_ Observer :

- > Sur la photocopie, tracer la médiane
- > Tracer une ligne au bas des pieds des personnages et numéroter les plans
- > Surligner les lignes qui dirigent le regard vers le centre du tableau

_ Décrire :

- > Reconnaître les différents personnages grâce à leurs attributs à l'aide de ces fiches d'identité
- _ Décrire leur pose

3. Analyser

- _ Quels sont les personnages qui dominent la scène ?
- _ Le rouge, le blanc et le bleu sont les couleurs des maisons d'Este et de Gonzague. Identifiez la place des zones colorées sur le tableau

4. Rédiger une synthèse

Conclusion :

Les enjeux de la commande artistique pour Isabelle d'Este sont clairs. L'œuvre d'art commandée doit servir la volonté de représentation, à travers le genre privilégié du portrait, et de pouvoir, à travers les sujets mythologiques allégoriques. L'œuvre d'art participe à la construction d'une image publique et politique ; les femmes usent et abusent de l'art afin de justifier leur présence, de signifier le prestige de leur ascendance, de marquer leur temps et, bien évidemment, par goût du confort et des belles choses.

Bibliographie :

- _ Verena Forcione, Hélène Grollmund, *Portrait d'Isabelle d'Este*, tiré du site du Louvre, disponible à l'adresse : <http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/portrait-disabelle-deste>.
- _ *Le studiolo d'Isabelle d'Este*, tiré du site du Louvre consacré à Mantegna, disponible à l'adresse : http://mini-site.louvre.fr/mantegna/acc/xmlfr/section_8_0.html.

ÉTUDE DE CAS

ISABELLE D'ESTE MÉCÈNE

Quels sont les liens entre art et pouvoir au féminin à la Renaissance ?

Andrea Mantegna
Mars et Vénus dit le Parnasse, 1497
 Huile sur toile, 1,59 x 1,92 cm
 Paris, musée du Louvre.

_ Observer

- > Sur la photocopie, tracer la médiane
- > Tracer une ligne au bas des pieds des personnages et numérotter les plans
- > Marquer les lignes de force qui dirigent le regard vers le sommet

_ Décrire

- > Reconnaître les différents personnages grâce à leurs attributs à l'aide de ces fiches d'identité
- > Décrire leur pose

_ Analyser

- > Quels sont les personnages qui dominent la scène ?
- > Le rouge, le blanc et le bleu sont les couleurs des maisons d'Este et de Gonzague
 Identifiez la place des zones colorées sur le tableau