

_Problématiques

Le Cinquecento est le Temps des Génies : cette notion de personnalité ou de création géniale recouvre une dualité qui renvoie aux conditions de l'activité artistique, le génie est l'individu hors du commun ... mais il est aussi l'exception au cœur de la société, l'homme aux comportements souvent particuliers ... On pourrait presque dire que Michel-Ange était un selvatico, un sauvage, de génie et l'on verra comment certains des ses comportements s'éclairent de ce point de vue. L'histoire de la peinture italienne au XVIe siècle doit donc observer un va-et-vient constant entre le caractère personnel des créateurs et les conditions mentales et sociales de leur création.

D'après Daniel Arasse, *L'homme en jeu. Les génies de la Renaissance*, Paris, 2008.

Un artiste dans son temps : Michel-Ange (1475-1564)

_LA RENAISSANCE

_un renouveau

Au XVIe siècle, le mot Renaissance a d'abord désigné un renouveau des lettres et des arts. On sait qu'il a été employé par **Vasari** en **1550** dans ses *Vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes*, pour évoquer le courant artistique qui commence à apparaître en Italie dès le XIVe siècle. En France, trois ans après la publication de cet ouvrage, **Pierre Belon du Mans**, dans *Les Observations de plusieurs singularités et choses mémorables*, utilise le mot pour évoquer un véritable retour à la vie.

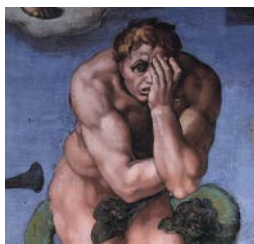
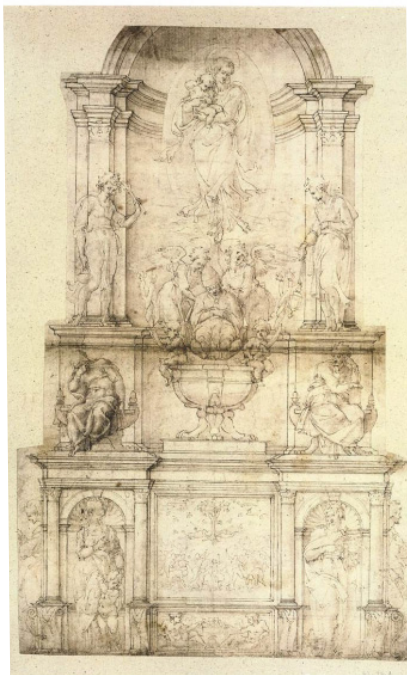
_une période stylistique

Il faut attendre le XIXe siècle pour que soit franchi le pas historiographique qui pourvoit le mot Renaissance d'une majuscule; celui-ci devient alors une étiquette pour désigner toute une période. Dès **1824**, c'est une séquence de l'histoire de l'art qui est caractérisée par ce terme : un passage du numéro du 5 juillet de cette année-là du *Journal des débats* décrit ainsi l'inauguration d'une nouvelle galerie au Louvre : « *Le Musée consacré à recevoir les chefs-d'œuvre de la sculpture depuis la Renaissance portera, d'après une décision de S. M., le nom de Galerie d'Angoulême* ».

_L'INCARNATION DU GÉNIE

_exception et naissance de l'histoire de l'art

Michel-Ange est l'archétype du génie artistique, solitaire, ombrageux, obsédé, tourmenté, torturé, violent, insatisfait. Michel-Ange exprime ce lieu commun à la Renaissance, l'idée de génie comme disposition exceptionnelle et irrationnelle dans le domaine des Beaux-Arts, ce don de dieu que possèdent seuls quelques contemporains et qui ne doit pas être confondu avec l'habileté technique ou personnalités d'exception. Le culte des grands hommes connaît son apogée avec les recueils biographiques; le discours sur le talent et sur l'exception va de pair avec la naissance de l'histoire de l'art. Le projet des *Vies* de **Vasari** suit de peu la fondation, en **1541**, de la création de l'Académie florentine et l'histoire de l'art vasarienne se trouve ainsi partie prenante d'une vaste opération de légitimation politico-artistique visant à affirmer le primat de **Florence** sur la **Toscane** et de la culture de la Toscane sur l'Italie dans son ensemble. Pour lui, la succession des générations d'artistes est parcourue d'un mouvement continu et unitaire, qui à travers trois paliers historiques fondamentaux, mène de l'art médiéval à la belle manière de la renaissance à son apogée. De **Cimabue** au début du XIVe siècle à **Léonard de Vinci**, c'est une voie vers le progrès des arts, la perfection est atteinte avec **Raphaël** et le divin Michel-Ange.

construction du mythe et biographies

Michel-Ange acquiert la renommée et la fortune de son vivant, devient une véritable légende. Pas moins de trois biographies sont écrites de son vivant :

en 1520 : Paolo Giovio, évêque de Nocera, rédige la première biographie de Michel-Ange avec celles de **Léonard de Vinci** et **Raphaël** dans un recueil de vies.

en 1550 et 1568 : Vasari publie les *Vies des meilleurs peintres et des meilleurs artistes*. Michel-Ange, alors âgé de 71 ans, apparaît comme l'artiste incarnant l'aboutissement de ce processus historique.

1553 Ascanio Condivi rédige la biographie officielle de l'artiste. Secrétaire de Michel-Ange vers la fin des années 1540, il souligne l'indépendance artistique du maître.

LA TERRIBILITÀ

Michel-Ange se désignait comme fou. Homme mélancolique, saturnien en proie tour à tour à l'exaltation et au doute, celui qui peine pour conquérir la Beauté et vit une extrême solitude. Michel-Ange incarne la *terribilità*, une puissance créatrice écrasante, quasi divine. Michel-Ange est et se sent avant tout saturnien, porte avec soi le malheur de la mélancolie qui est la rançon du don supérieur de contemplation.

POUVOIR ET LIBERTÉ

Étudier Michel-Ange, c'est s'interroger sur l'affirmation du statut d'artiste revendiqué à part entière, l'affirmation de la subjectivité individuelle, les nouvelles relations qui se tissent entre artiste et commanditaire. Du vivant de l'artiste, 13 papes se sont succédés, les **Médicis** ont été chassés de **Florence** puis sont revenus, le **Grand duché de Toscane** a été créé.

des funérailles dignes d'un prince : la cérémonie la plus grandiose réalisée pour un artiste

En **1564**, un service funèbre a lieu en l'honneur de Michel-Ange dans l'**église de San Lorenzo à Florence** qui abrite sa sépulture. Michel-Ange meurt à **Rome** le 17 février. À la fin de sa carrière, il a résisté aux sollicitations de la famille des **Médicis**. Mort son corps est récupéré par ordre de **Cosme**. Il s'agit d'honorer l'artiste qui vient de disparaître par les fastes d'une cérémonie funèbre digne d'un souverain mais aussi par les œuvres d'art, réalisées, pour la circonstance, par ses jeunes collègues de la toute récente Académie de arts du dessin.

une prise de conscience de la valeur des arts

Michel-Ange accorde la supériorité à la sculpture. Les sculpteurs entendent se mesurer aux peintres et architectes en témoigne le nombre croissant d'esquisses, dessins qui permet de distinguer le sculpteur du simple tailleur de pierre. Plusieurs arguments sont avancés pour défendre la sculpture dans le contexte de rivalité entre les arts :

Durabilité et matériaux: les œuvres sont appréciées en raison de leur valeur matérielle. Les sculpteurs du XVIe siècle ont une prédilection pour les matériaux précieux, tendance qui ne tarde pas à se généraliser, la préférence va au bronze et au marbre, employés souvent ensemble.

Lien avec l'Antiquité : la sculpture permet aux statues de se mesurer directement avec un genre en faveur chez les Anciens. L'imitation parfaite des œuvres d'art antique est devenue un critère officiel de leur présentation.

Vasari hésite à prendre position mais pour lui, la peinture est moins tributaire du matériau, plus proche du *disegno*, concept qui désigne le dessin, principe même de l'intelligence créatrice, et qui confère à l'ensemble des arts figuratifs leur rang et leur qualité.

BEAU COMME L'ANTIQUE

Quels sont les rapports de la création de Michel-Ange avec l'art antique ? N'est-il pas le seul sculpteur moderne dont l'œuvre était considérée comme l'égale de l'antique? Considéré comme la manifestation du beau idéal, l'antique est un objet constant d'étude et d'inspiration à la Renaissance, et non simplement un répertoire de formes. L'antique est investi d'une idée de vérité. Ainsi l'admiration pour le *Torse* prend un tour légendaire sous la plume des biographes de Michel-Ange au XVIIe siècle. Michel-Ange, privé de la vue dans ses vieux jours, se serait fait conduire au **Capitole** pour jouir encore par le toucher des beautés du torse antique.

NUDITÉ SACRÉE

La Renaissance italienne, en redécouvrant les œuvres antiques, a redonné toute sa splendeur à la représentation du nu. La statuaire antique exalte le corps nu : ce n'est plus un synonyme de faiblesse mais de santé et de beauté. Les cultures iconographiques d'origine païenne et chrétienne peuvent se combiner. Complexe est dès

lors le statut de la nudité. Justifiée par l'érudition, elle peut apparaître dans la ville même. Sur la **piazza della Signoria** de **Florence** s'élève en **1504** le *David*, premier nu d'homme dressé sur une place publique depuis l'Antiquité. Le nu enfin prend place dans l'église, avec les *ignudi* dont Michel-Ange ponctue le plafond de la **chapelle Sixtine au Vatican**, avec, dans le *Jugement dernier*, la nudité des élus et du Christ même. Michel-Ange se justifie par ces mots : « *Quelle intelligence serait assez inculte pour ne pas voir que le pied de l'homme a plus de noblesse que son soulier, que sa peau est plus noble que ses vêtements ?* ».

