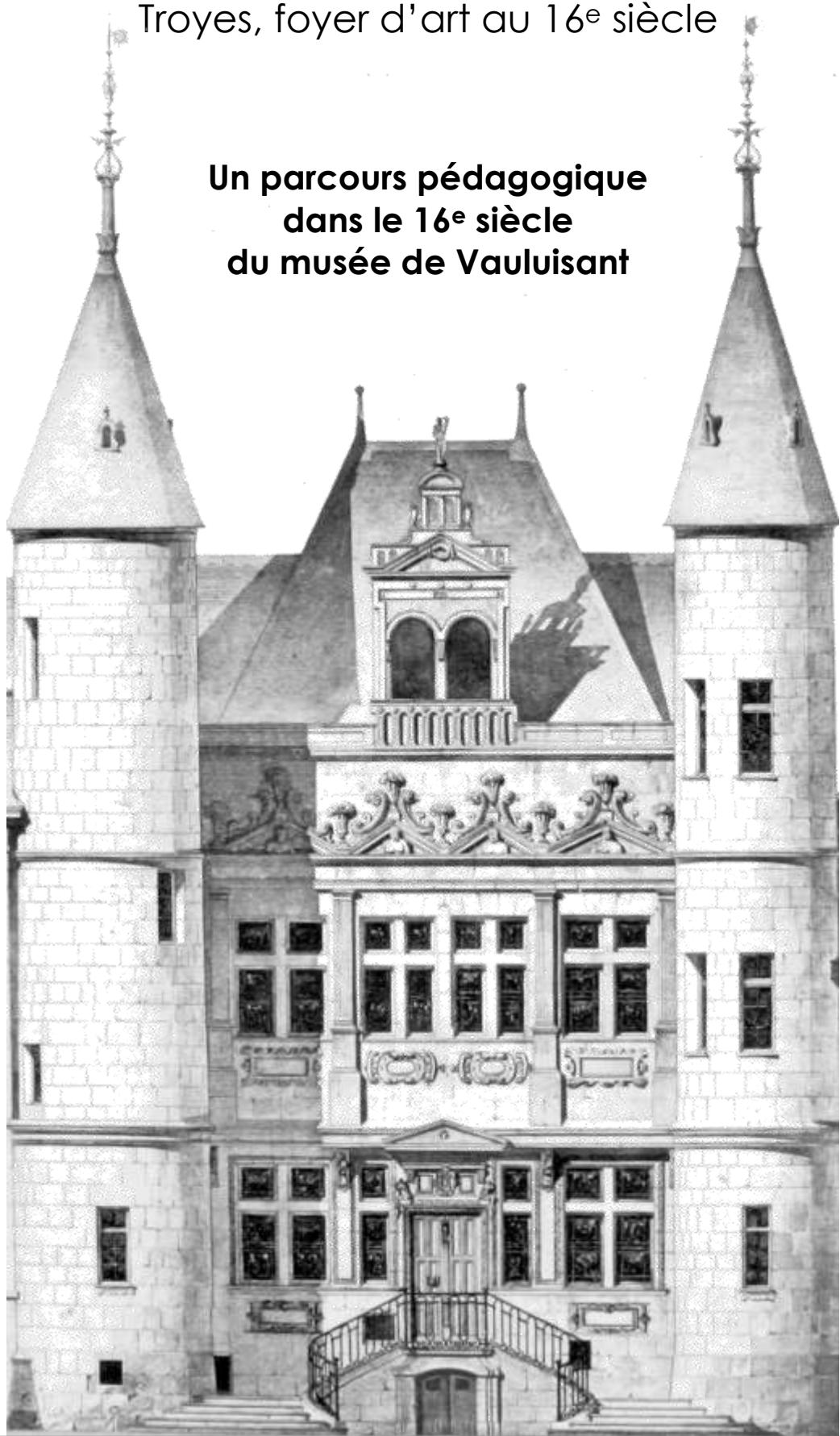

La Renaissance à Troyes

Troyes, foyer d'art au 16e siècle

**Un parcours pédagogique
dans le 16e siècle
du musée de Vauluisant**

Troyes

MUSÉE DE
VAULUISANT
► Collège

Visiter le musée de Vauluisant, c'est entrer de plain-pied dans le beau 16e siècle troyen. Cet hôtel particulier construit au milieu du 16e siècle est typique de l'architecture Renaissance, il a été ensuite agrandi aux 17e et 18e siècles. Le nouveau circuit de visite vous conduit directement au second étage, consacré aux peintures, avec une salle didactique réservée à l'art du vitrail. L'espace du premier étage est dédié aux sculptures, exposées selon un parcours qui traduit l'évolution de l'histoire de l'art de la fin du Moyen Âge à la Renaissance : du gothique au maniérisme.

La Renaissance à Troyes au musée de Vauluisant

Méthode de travail :

Conçu pour des élèves de collège, ce parcours pédagogique est un questionnaire d'étude qui permet un travail en autonomie. Les élèves, répartis en groupes de 2 ou 3, observent les collections de peintures, sculptures et vitraux et complètent le questionnaire, aidés de leurs professeurs.

Le temps de travail au musée est d'environ 1 heure 30.

Se munir de crayons de couleur jaune, marron, bleu.

Le dossier est divisé en quatre thèmes :

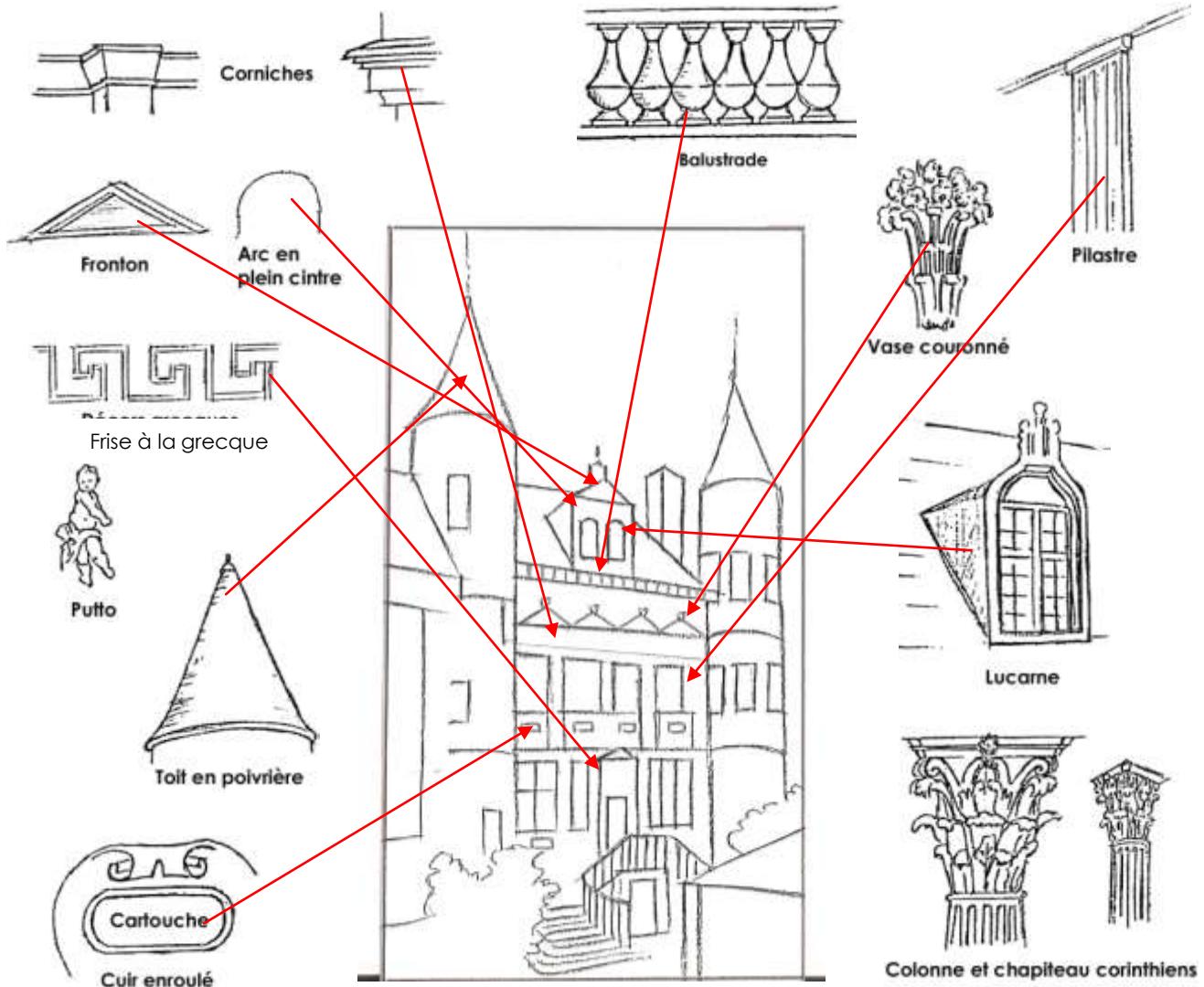
- **L'Architecture, l'étude de la façade de l'Hôtel de Vauluisant**
- **La peinture**
- **La sculpture**
- **Le vitrail**

L'étude de ces thèmes peut être répartie entre les groupes. Une synthèse réalisée en classe permettra de mettre en commun les différentes caractéristiques de l'art troyen du 16e siècle.

L'architecture, une façade renaissance

Cette demeure a été construite vers 1550, puis agrandie aux 17e et 18e siècles. La décoration de la façade 16e siècle est largement influencée par la Renaissance, qui puise son inspiration dans le monde gréco-romain".

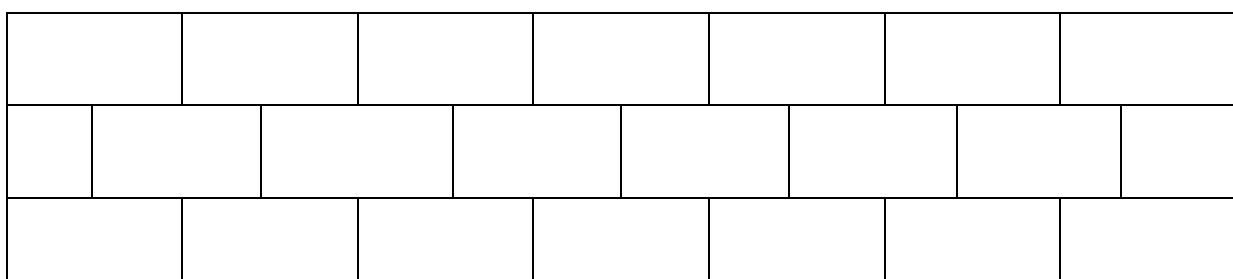
- Observe cette façade et relie chacun des éléments décoratifs proposés à son emplacement sur le croquis :

- Quels éléments de la façade rappellent l'architecture du Moyen Age ?

① **Les tourelles...** ② **les toits en poivrière**

- Les murs de nombreuses demeures troyennes construites au XVIe siècle utilisent la technique du damier champenois. Dessine un exemple de ce damier champenois :

La peinture à Troyes au 16e siècle

La Renaissance est une période durant laquelle la peinture connaît une véritable révolution. L'étude des œuvres produites à Troyes par les artistes qui y séjournent à cette époque, montre que ces peintres ont intégré en partie, les nouveautés artistiques venues d'Italie et d'Europe du Nord.

Partons à la découverte de cette nouvelle manière de peindre.

De nouvelles sources d'inspiration, de nouvelles techniques...

- ▶ Observe l'ensemble des œuvres. Comme au Moyen Age, les peintres continuent à s'inspirer essentiellement d'un thème. Lequel ? **la religion**
- ▶ Dans quels lieux étaient visibles la plupart de ces œuvres ? **les églises**

Mais un nouveau genre se développe pendant la Renaissance :

Ce tableau est différent des autres...

- ▶ ... par le thème.
Que représente-t-il ?
Un portrait de Jean Legas (maître boucher à Troyes)
- ▶ ... par le matériau utilisé.
Sur quel support l'artiste a-t-il peint ?
Huile sur toile
- ▶ Alors que la très grande majorité des peintures sont encore réalisées sur
des panneaux de bois

Ce tableau présente également des changements dans la manière de représenter les personnages.

- ▶ Coche les réponses possibles :
  - Le personnage n'est pas un saint
  - Le personnage est presque nu
  - Le personnage a une longue barbe
  - Le personnage est accompagné d'un chien
- ▶ Les artistes de la Renaissance redécouvrent l'Antiquité. Ce peintre y fait référence dans ce tableau. De quelle manière ?

le personnage porte une sorte de toge drapée à l'antique

De nouvelles manières pour mieux représenter l'espace, les objets, les personnages, leurs émotions...

- Compare ces deux œuvres et complète le tableau :

		
Date du tableau	Début XVIème siècle	1541 : milieu XVIème siècle
Décris le décor qui entoure le personnage	<p>Le seul décor est une arcade qui représente une fenêtre.</p> <p>Le fond doré symbolise le paradis, la félicité ;</p> <p>En revanche, la couronne est ornée de pierreries, son manteau rouge est bordé d'un précieux galon : c'est la vierge en majesté</p>	<p>De nombreux détails font référence au métier de Joseph le charpentier (outils). On peut distinguer une équerre, un compas. Mais ici, on est dans la représentation d'un atelier comme il peut en exister au Moyen Age et non à l'époque de Jésus.</p>

- A quoi les peintres accordent-ils de plus en plus de place dans les scènes qu'ils représentent ? **au décor**

Les peintres ont désormais le souci de reproduire avec le plus de réalisme possible le monde qui les entoure.

- Observe ce tableau. Quel est son titre ?
Agar et Ismaël
- Pour peindre cette scène, représenter les personnages à l'échelle en respectant leur volume, l'artiste applique une nouvelle technique apparue en Italie au 15e siècle.
- Laquelle ? **la perspective**

- Pour suggérer la profondeur du paysage, le peintre utilise deux procédés. Lesquels ?

① **Plus c'est loin, plus c'est petit afin de respecter les proportions**

② **Plus c'est loin, plus c'est clair.**

► De quelles manières le peintre suggère-t-il :
Le mouvement ?

● **Par la position des pieds des corps.**

● **Le drapé animé**

► L'émotion de la jeune femme ?

● **Visage triste ; elle s'essuie les yeux.**

Une nouvelle façon de traiter les personnages : le maniérisme...

► Observe ce personnage :

► Les proportions du corps sont-elles respectées ?

oui non

► Sa tête est-elle trop petite ? trop grande ?

► Le corps est-il allongé ? court ?

► La pose de saint Bernard te paraît-elle naturelle ?

oui non

On qualifie de «serpentine» l'attitude de saint Bernard de Menthon car son corps ondule comme un serpent.

La sculpture

A la Renaissance, la sculpture se détache de l'architecture pour devenir un art autonome, une forme artistique qui se suffit à elle-même.

La profusion des statues encore conservées témoigne du développement très important de la sculpture dans nos régions du sud de la Champagne, autour de Troyes. La plupart de ces œuvres restent anonymes.

- Observe l'ensemble des sculptures.
- Ces statues représentent différents personnages qu'il est possible de regrouper en quatre thèmes. Lesquels ?

Types de personnages et thèmes	Exemples de statues
Les saints	St-Roch – St-Nicolas – St-Antoine – St-Jacques
Les saintes	Ste-Barbe – Ste-Catherine
La vierge	Vierge à l'enfant – Vierge de pitié – Vierge à l'enfant
Le Christ	L'Ecce homo – Christ en croix – Christ de pitié

- Quel est le point commun à ces thèmes développés dans la statuaire du 16e siècle ?

La religion

- Quels sont les matériaux travaillés par les sculpteurs ? **La pierre et le bois**
- Qu'est-ce qui recouvre encore en partie certaines statue ? **de la peinture (polychromie)**
- Pourquoi le dos des statues n'est-il pas terminé ?

Ces statues étaient destinées à être placées contre un mur, un pilier ou dans une niche

Au début du 16e siècle, la ferveur religieuse va en priorité à la Vierge, dont les statues se multiplient dans toutes les églises.

On distingue deux types de Vierges. Lesquels ?

1 La vierge à l'enfant

2 La vierge de pitié

- Quels moments de la vie du Christ représentent-elles ?

1 L'enfance du Christ

2 La mort du Christ

La Vierge n'est pas uniquement représentée en tant que mère, mais aussi en tant que reine du ciel.

- Quel objet symbolise cette fonction ?

Une couronne

- Dessine cet objet sur cette vierge

Le culte rendu à la Vierge est aussi illustré par des sculptures qui représentent un épisode de son enfance.

- De quel épisode s'agit-il ?

L'éducation de la vierge

► Qu'a représenté le sculpteur ? **La scène représente Ste-Anne et Marie enfant. On imagine facilement Ste-Anne tenant un livre ouvert, sur lequel la jeune Marie apprend à lire. Ce genre de scène se multiplie à la renaissance, surtout en raison du culte voué à Ste-Anne.**

Les sculpteurs représentent également les épisodes de la Passion du Christ {Les étapes de la fin de la vie de Jésus, de son arrestation à la mise au tombeau}.

- Parmi les sculptures exposées, retrouve quatre épisodes de la Passion et recopie le nom des œuvres :

1 L'Ecce homo	3 la crucifixion
2 le Christ de pitié	4 la Pieta

- Quelle image du Christ cherche-t-on à donner ? **1 Celle d'un homme tout puissant**
2 Celle d'un homme qui souffre
- Quelle sculpture illustre le mieux ta réponse ? **L'Ecce homo**

Ces thèmes de la Vierge et de la Passion du Christ perdurent tout au long du 16e siècle, mais des évolutions progressives de style apparaissent.

► Observe d'abord les Vierges à l'Enfant de Villenauxe et de l'Hôtel-Dieu de Troyes.

Les œuvres sont encore marquées par l'influence du Moyen Age :

Les attitudes sont :

statiques figées en mouvement

Les visages sont :

lisses neutres expriment un sentiment

Les plis des vêtements sont :

droits simples complexes chiffonnés

Les statues sont destinées à être vues :

de face de profil d'en dessous

Des nouveautés apparaissent et annoncent une première évolution vers l'art de la Renaissance.

► Peux-tu en trouver une en observant cette œuvre ?

- **Une esquisse du mouvement : tête légèrement inclinée, position des mains, plis animés.**
- **Une recherche du raffinement et davantage de détails : mèches de cheveux, chapelet, attache du manteau, rubans, bandeau dans la chevelure.**

L'arrivée d'artistes italiens, contribue à faire évoluer le style vers le milieu du 16e siècle.

- Retourne dans la première salle et observe les statues de la Vierge, de la Vierge de pitié et de saint Jean :
- Ces statues sont-elles destinées à être vues :
 de face de dessous
- Quels changements remarques-tu dans l'attitude, les expressions des visages, les drapés des vêtements ?

Il y a l'impression de mouvement par la position des corps. Les visages expriment la douleur, la tristesse. Les plis des vêtements sont travaillés souples.

Synthèse

Complète ce texte, qui résume les évolutions de la sculpture au cours du 16e siècle :

Au début du siècle, la sculpture présente encore des survivances médiévales : les personnages ont des attitudes **statiques, figées**, des visages **lisses, peu expressifs** et les drapés des vêtements sont **droits, simples**. Au cours du siècle, des changements apparaissent : les personnages **donnent l'impression de mouvement**, les visages deviennent plus expressifs et les draperies **se compliquent**.

Le vitrail ou l'art de la peinture sur verre

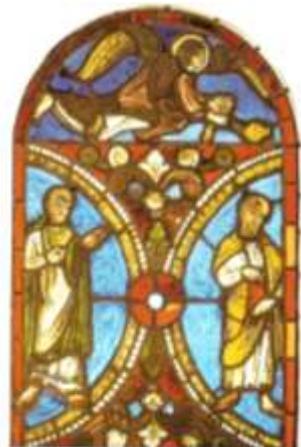
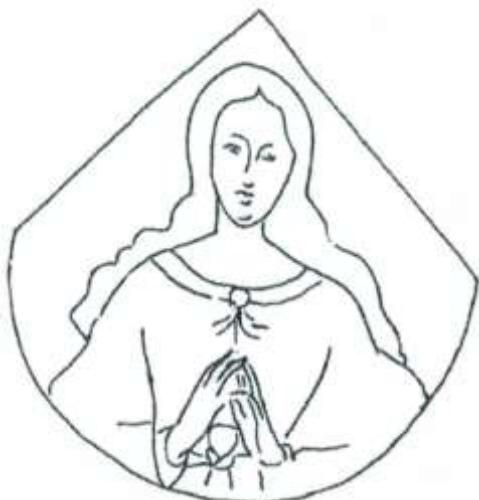
C'est vers la fin du 15e siècle, après la guerre de cent ans, que renaît l'art du vitrail à Troyes. Le mot vitrail n'est utilisé qu'à partir du 17e siècle. Avant, on parle de verrières. Les fragments de vitraux qui sont exposés proviennent de maisons troyennes aujourd'hui démolies et d'édifices religieux.

Qu'est-ce qu'un vitrail ?

- En quel matériau est fait un vitrail ? **verre**
- Dans quels édifices peux-tu voir de nombreux vitraux ? **les églises et cathédrales**
- Dans quelles parties de ces édifices se trouvent les vitraux ? **les ouvertures (rosaces), fenêtres**
- Les vitraux jouent un rôle très important. Cite trois fonctions des vitraux :
1 Fermer les ouvertures   2 Décorer   3 Instruire, éduquer les chrétiens

Je retiens :

Le vitrail est un ensemble de pièces de verre découpées en formes diverses selon un dessin. Les pièces de verre sont maintenues entre elles par un réseau de plombs.

Exemple non présenté dans le musée.

- Retrouve le vitrail correspondant et dessine le tracé de plomb.

Le vitrail n'échappe pas au courant de l'art nouveau de la Renaissance pour la simple raison que les artistes travaillaient souvent ensemble.

Comment se marque l'influence de la Renaissance dans l'art du vitrail à partir de 1530 ?

Ce qui est le plus frappant, c'est la tendance générale à la décoloration. La polychromie est remplacée par la peinture à la **grisaille** sur verre blanc, parfois de sanguine (pour les chairs) et toujours rehaussée de **jaune d'argent**.

La **grisaille** est une peinture de couleur noire ou brune plus ou moins opaque selon la quantité de diluant ajouté (eau, vinaigre).

Le **jaune d'argent** apporte une coloration allant du jaune très clair au brun orangé foncé.

- A l'aide de crayons jaune et marron (brun), colorie les zones de jaune d'argent et de grisaille.
- Quel avantage offre cette technique de peinture ?

Elle permet de faire des dessins très fins et précis

Une nouvelle technique apparaît au milieu du 16e siècle : l'émail

L'émail sur verre est une peinture vitrifiable, qui donne après cuisson une coloration translucide (qui laisse passer la lumière) et brillante.

Les premiers émaux sont bleus

L'expression, l'attitude des personnages sont mieux rendues, le dessin s'affine.

Saint François d'Assise, dernier tiers du 15e siècle

Homme portant une coiffe, 2e quart du 16e siècle

Les éléments des bordures décoratives s'inspirent de l'Antiquité gréco-romaine : rinceaux de feuillage, entrelacs, putti, bucranes (crânes de bœufs), personnages fantastiques...

- Identifie quelques-uns de ces décors en indiquant leurs noms :

- ① Personnage mi-humain, mi-végétal   ② Têtes végétales et crâne de bœuf   ③ un putto assis tenant une branche de vigne**

Tu viens de découvrir quatre techniques artistiques utilisées au 16e siècle (l'architecture, la peinture, la sculpture, le vitrail).

- ▶ Laquelle préfères-tu ? .....
- ▶ Si tu en a le temps fais un croquis de ton œuvre préférée.

Merci de ta visite... A bientôt !