

PUBLICATIONS DE L'
INSTITUT D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE
DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS
===== TOME IV =====

ART ET HUMANISME A FLORENCE AU TEMPS DE LAURENT LE MAGNIFIQUE

Études sur la Renaissance et l'Humanisme platonicien

PAR

André CHASTEL

Professeur à la Sorbonne

OUVRAGE COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE FRANÇAISE
(Prix Bordin 1961)

PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
108, BOULEVARD SAINT-GERMAIN — PARIS VIe

—
1961

TABLE DES MATIÈRES

	PAGES
PRINCIPALES RÉFÉRENCES	VIII
PRÉFACE	1
INTRODUCTION. — La légende médicéenne	11
Le mécénat de Laurent	13
La politique de prestige artistique	14
Le rôle personnel	17
L'Ecole du jardin de Saint-Marc	19
La légende de l' « âge d'or »	25
APPENDICE. — <i>Les portraits des humanistes</i>	27

PREMIÈRE PARTIE

ARTISTES ET HUMANISTES

PREMIÈRE SECTION

LES COLLECTIONS

INTRODUCTION. — Les incertitudes du musée florentin	31
CHAPITRE PREMIER. — Le médaillon du « char de l'âme »	39
CHAPITRE II. — Les médaillons du palais Médicis et la cornaline de Cosme	45
CHAPITRE III. — Les figures « dionysiaques » de Donatello	55
CHAPITRE IV. — Le musée étrusque et l' « etruscan revival »	63
CHAPITRE V. — Le buste de Platon	72
CHAPITRE VI. — Les bronzes de Bertoldo	76

DEUXIÈME SECTION

LES TEXTES

INTRODUCTION. — Les publications de l'Académie de Careggi	83
APPENDICE. — <i>Les manuscrits enluminés des humanistes</i>	86
CHAPITRE PREMIER. — Les cadres humanistes de l'histoire de l'art	91

	PAGES
CHAPITRE II. — Les cadres humanistes de la théorie de l'art	96
CHAPITRE III. — Dante, l'Académie platonicienne et les artistes	106
I. — Dante annexé par l'Académie platonicienne	106
II. — Le portrait de Dante.....	111
III. — Les manuscrits et les éditions illustrées de la <i>Commedia</i>	112
IV. — Deux interprétations de la <i>Commedia</i> : Botticelli et Signorelli	115
V. — Cosmologie et symboles : Léonard et Giuliano da Sangallo	121
VI. — Dante et l'art classique : Raphaël et Michel-Ange	124

TROISIÈME SECTION

LES PROGRAMMES

INTRODUCTION. — Le paradigme de l'architecte	129
CHAPITRE PREMIER. — Le Temple	139
CHAPITRE II. — La Villa	148
Poggio a Cajano	151
CHAPITRE III. — Le décor sacré : la rénovation de la mosaïque et les tombeaux..	158
La mosaïque florentine	158
Les tombeaux.....	163
CHAPITRE IV. — Le décor profane	168
La villa de Spedaletto	171
Cycles de Botticelli dans les villas	172
Le <i>palazzetto</i> de B. Scala.....	174
Les panneaux d'appartement de Botticelli et Piero di Cosimo	175

DEUXIÈME PARTIE

PROBLÈMES DE L'ICONOGRAPHIE ET DU STYLE

INTRODUCTION. — L'originalité de Florence	181
Les fêtes	183
L'hellénisme	184
Une doctrine de la poésie et de l'art	187
La « musique » et la culture des ateliers	189

PREMIÈRE SECTION

LE RÈGNE DES IMAGES

INTRODUCTION. — Le profane et le sacré	195
CHAPITRE PREMIER. — La nature	207
I. — La sphère et les éléments.....	208
II. — Les cycles du temps à Poggio a Cajano.....	217
III. — « Pan Saturnius »	226

	PAGES
CHAPITRE II. — L'histoire	234
I. — L'histoire prophétique	236
II. — L'histoire sacerdotale : l'adoration des mages	240
III. — Les Sages et les Héros	248
CHAPITRE III. — Le savoir	254
I. — Les sept arts et les Muses	255
II. — Pallas médicéenne	261
CHAPITRE IV. — La vie de l'âme	265
I. — Les trois Grâces	268
II. — Les deux Amours	269
III. — La nouvelle psychomachie	272

DEUXIÈME SECTION

L'EXIGENCE DE LA BEAUTÉ

INTRODUCTION. — La métaphysique du beau et les artistes	279
CHAPITRE PREMIER. — « Eros socratique »	289
CHAPITRE II. — La dignité des formes	299
I. — L'esthétique mathématique	302
II. — La vie et le mouvement	308
III. — L'homme et le monde	313
CHAPITRE III. — L'« idée » artistique et les problèmes de l'atelier	320
Le problème de la couleur	321
Le primat du dessin	323
Le dessin et l'invention	325
L'invention et l'inachevé	327
Le décor animé	334

TROISIÈME PARTIE

LES MAÎTRES ET LES CITÉS

INTRODUCTION. — Le mythe de la Renaissance. Age d'or et catastrophes	341
---	-----

PREMIÈRE SECTION

*LES INITIATIVES DES « CONDOTTIERI »***L'art « humaniste » à Rimini et à Urbin**

I. — <i>Praeclarum Arimini Templum</i>	354
II. — Le château d'Urbin	359

DEUXIÈME SECTION

LES INCERTITUDES FLORENTINES

CHAPITRE PREMIER. — Botticelli et la dramaturgie sensible	379
CHAPITRE II. — Filippino Lippi : les « singularités » du paganisme	387
CHAPITRE III. — Savonarole et l'art	393

TROISIÈME SECTION

LÉONARD DE VINCI ET LE NÉO-PLATONISME

	PAGES
CHAPITRE PREMIER. — Léonard à Florence.....	403
CHAPITRE II. — La « science » de Léonard et la réaction anti-platonicienne ...	409
I. — La vision de la nature	413
II. — Le primat de la peinture.....	419
III. — Découverte de l'ambiguïté	424
CHAPITRE III. — La vérité de l'art	428
I. — L'adoration des mages	429
II. — Le sourire et la fureur	432
III. — La caverne et les lointains	435

QUATRIÈME SECTION

LES CYCLES OMBRIENS

I. — Les appartements Borgia	442
II. — Le « Cambio » de Pérouse.....	443
III. — La chapelle Saint-Brice d'Orvieto	444

CINQUIÈME SECTION

LES CERTITUDES ROMAINES : JULES II ET L'ART SACRÉ

CHAPITRE PREMIER. — Le nouveau Saint-Pierre et le problème du mausolée ...	459
CHAPITRE II. — Le « Miroir historial » : la voûte de la Sixtine	466
CHAPITRE III. — Le « Miroir doctrinal » : la Chambre de la Signature.....	469
Le Triomphe du Saint-Sacrement	475
L'Ecole d'Athènes	476
Le Parnasse	480
La Justice et les Vertus.....	483

CONCLUSION

LE GÉNIE ET LES RÈGLES

La gloire des maîtres et l'âge des Académies	487
I. — La gloire de Raphaël : le triomphe d'Eros.....	489
II. — La grandeur de Léonard : le triomphe d'Hermès	499
III. — La tragédie de Michel-Ange : le triomphe de Saturne	505
IV. — L'âge des Académies	514
BIBLIOGRAPHIE	523
INDEX	549
TABLE DES FIGURES	567
LISTE DES PLANCHES	569