

Contexte historique et caractéristiques artistiques de la période

- ⇒ Les Temps modernes = trois siècles (la Renaissance, les guerres de religion et la monarchie absolue).
- ⇒ 1492 (découverte de l'Amérique par Christophe Colomb) à 1789 (Révolution française).
- ⇒ C'est les temps des grandes inventions, des grandes découvertes et des grands mouvements idéologiques.

DEBUT DE LA DOMINATION DE L'EUROPE SUR LE RESTE DU MONDE.

I- Repères

1) La Renaissance

- ⇒ **XIIIe siècle** : vaste mouvement de mutation culturelle et économique démarre à **Florence** (épanouissement architectural et artistique : idéal politique et richesse de la cité).
- ⇒ Point de vue artistique : redécouverte des formes antiques et ambition d'en égaler la grandeur.
- ⇒ Trois mouvements : Trecento, Quattrocento et Cinquecento.
- ⇒ **Règne de François Ier** marqué par un renouveau de la vie intellectuelle et culturelle :
 - ✚ Finance les transformations des châteaux d'Amboise, de Blois et de Fontainebleau + la construction de Chambord.
 - ✚ Opère un rapprochement avec l'empire de Soliman le magnifique (Turquie) pour importer en Europe l'astronomie, les mathématiques mais aussi la poésie et les arts graphiques.
 - ✚ Université se renouvelle.

2) Les guerres de religion

- ⇒ Série de huit conflits entre catholiques et protestants qui débutent dans la **seconde moitié du XVIe siècle** (début 1562 jusque 1598) :
 - ✚ Célèbre : Saint Barthélémy (1572)
 - ✚ **Edit de Nantes** met un terme temporaire aux persécutions protestantes.
 - ✚ Prolongement des conflits :
 - **XVIIe siècle** : siège de la Rochelle et révocation de l'Edit de Nantes
 - **XVIIIe siècle** : guerre des camisards.
 - ✚ **Edit de Versailles en 1787** par Louis XVI met fin définitivement aux persécutions protestantes.

3) La monarchie absolue

- ⇒ **Henri IV** (Bourbons succèdent aux Valois) : Edit de Nantes qui rétablit la paix religieuse (tolérance d'une autre religion dans le royaume). Il est assassiné par Ravaillac.
- ⇒ **Louis XIII** lui succède mais c'est **Marie de Médicis** qui va assurer la régence car il est trop jeune. **Richelieu**, 1er ministre renforce l'autorité royale, brise les révoltes paysannes et reprend la lutte contre les protestants.
- ⇒ **Anne d'Autriche**, mère de Louis XIV, sera elle aussi régente du royaume avec l'aide de Mazarin. A la mort de Mazarin, **Louis XIV** ne le remplace pas et veut gouverner seul (inauguration du monarchisme) :
 - ✚ Quitte le Louvre pour Versailles où il s'y installe avec sa cour et centralise le pouvoir, signe de puissance.

- ✚ Cette centralisation touche le domaine littéraire et artistique (littérature, théâtre, musique, peinture et architecture : le classicisme).
- ✚ Il ruine la France.
- ⇒ **Louis XV** : années prospères avec une **forte croissance démographique** (population passe de 16 à 28 millions d'habitants).
- ⇒ **XVIIIe siècle** (« *siècle des Lumières* ») : idées généreuses et influence sur les idées du gouvernement lui-même.
- ⇒ **Louis XVI** :
 - ✚ Abolition de la torture.
 - ✚ Egalité des droits entre catholiques et protestants.
 - ✚ Réformes tentées mais roi faible, la noblesse ne veut pas abandonner ses privilèges.
 - ✚ Abolition des droits seigneuriaux est votée dans la nuit du 4 août 1789 (révolution).

II – Caractéristiques

1) Trois inventions : la poudre, l'imprimerie, la boussole

- ⇒ **La découverte de la poudre** : nouvelle forme à la guerre :
 - ✚ Châteaux forts vulnérables.
 - ✚ Chevalier en armure ne fait plus le poids face aux nouvelles armes.
 - ✚ Stratégies militaires évoluent.
 - ✚ Villes citadelles.
- ⇒ **La mise au point de l'imprimerie à caractères mobiles par Gutenberg** :
 - ✚ Accès à la culture plus facile.
 - ✚ Rôle dans la diffusion des nouvelles idées.
- ⇒ **Découverte de la boussole** :
 - ✚ Développement des techniques de navigation.
 - ✚ Grandes découvertes :
 - Le nouveau monde remet en question la vision du monde.
 - Une ère nouvelle s'ouvre.
 - Développement du commerce enrichit l'Europe.
 - ✚ Amélioration de la cartographie.

2) Le renouveau des idées

a) L'homme au centre des réflexions

- ⇒ Messe en latin.
- ⇒ **Réforme de Martin Luther** : retour aux écritures (traduction de textes sacrés et retour à la morale par l'examen de conscience et les actes de foi).
- ⇒ Bible traduite en langue vulgaire.
- ⇒ Humanistes critiquant le système d'éducation rhétorique (préfèrent le retour à l'étude du texte ancien).
- ⇒ **Recul de l'église** avec le développement de la démarche scientifique.

b) De l'infiniment grand à l'infiniment petit

- ⇒ **Découvertes astronomiques** : **Copernic** (théorie de l'héliocentrisme : Terre qui tourne autour du Soleil et non l'inverse) est brûlé comme hérétique. **Galilée** défendra plus la théorie de Copernic mais le tribunal d'Inquisition catholique romaine l'obligera à prononcer une formule d'abjuration.
- ⇒ **Découverte du corps humain** : humanistes cherchent à comprendre comment marche le corps humain :
 - ✚ Dissection comme **Léonard de Vinci**.

- ✚ **Chirurgie** avec **Ambroise Perré** (système de ligature des artères).

L'HOMME DEVIENT LE CENTRE DE REFLEXION DES SAVANTS.

c) Renouveau technologique dans de nombreux domaines

- Progrès dans la maîtrise de l'énergie hydraulique.
- Progrès dans la métallurgie.
- Progrès de l'horlogerie mécanique.
- Progrès dans la production du verre (développement de l'usage des vitres).
- Invention de la lunette astronomique, du microscope...
- Perfectionnement dans la production textile.
- Perfectionnement des techniques agricoles.
- Et tout à la fin de la période (fin XVIIIe siècle) : invention de la machine à vapeur.

d) Renouveau dans les assiettes

⇒ Découverte de nouveaux aliments et les cultures alimentaires européennes subissent un bouleversement :

- ✚ **XIIIe siècle** : fruits et légumes (essor).
- ✚ **Introduction de la pomme de terre** qui va atténuer les problèmes de famines en Europe.
- ✚ Inventivité culinaire est stimulée.
- ✚ **1731** : 300 cafés à Paris (Le Procope, 1er café, **1674**).
- ✚ **XVIIIe siècle** : siècle novateur avec la cuisine qui devient une véritable science.
- ✚ Naissance des **premiers restaurants** (le 1er : « Champ d'oiseaux » **en 1765** à Paris).

e) Un renouveau dans les arts

– **Le style Renaissance et le classicisme** s'inspirent des formes de l'art antique en cherchant à réinventer. Leur élaboration est une tentative de représentation d'un idéal d'ordre et de raison. Cette volonté de soumettre le déraisonnable

touche tous les domaines de la création : littérature, au théâtre, en musique, en architecture, en peinture... L'artiste est en quête d'un équilibre reposant sur le naturel et l'harmonie. Cela conduit les artistes à édicter des règles strictes dans le développement de leurs œuvres.

– **Les humanistes** répandent des idées nouvelles : tolérance, liberté de pensée, éducation visant à l'épanouissement de l'individu... Les artistes représentent cet « homme nouveau », qui appartient à la nature et se dresse au centre de l'univers.

– **La redécouverte de la mythologie** fait réapparaître le nu dans les représentations. Contrairement à la sculpture et à l'architecture, la peinture manque de modèles antiques.

– **La maîtrise de la perspective linéaire** provoque une révolution dans la représentation picturale et produit un effet considérable sur le spectateur de l'époque.

– **La peinture à l'huile** prend un essor particulier, grâce à la mise au point d'un mélange de solvants et d'huile qui permet aux couleurs de rester transparentes tout en séchant lentement. Le repentir devient possible et le travail peut s'étendre dans le temps.

– **L'emploi de la toile** vient remplacer le support bois et facilite la circulation des œuvres qui peuvent voyager roulées.

– **L'invention de nouvelles techniques** de reproduction liées à l'imprimerie (la gravure). Les estampes se multiplient et remplacent les enluminures.

– **Le développement du mécénat** est favorisé par un épanouissement économique et l'artiste renaissant acquiert la dimension de créateur individuel.