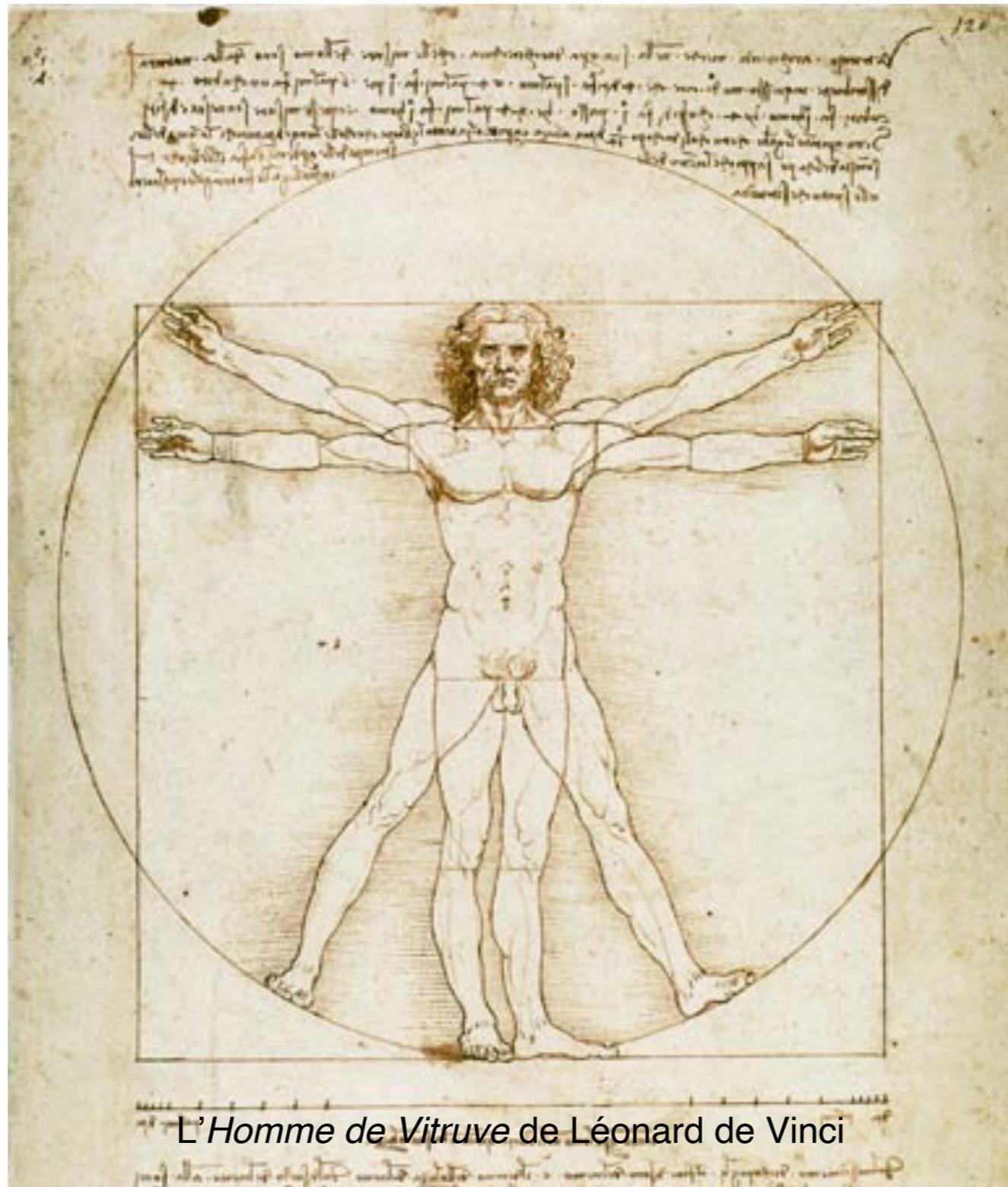

La Renaissance

Histoire littéraire française

L'Homme de Vitruve de Léonard de Vinci

Le 16e siècle: début de la modernité

- de 1492 - fin du Moyen Âge
- à 1610 - début du Grand siècle (mort d'Henri IV et couronnement de Louis XIII)
- La Renaissance a pour origine l'Italie et Florence, où les artistes peuvent exprimer librement leur art. C'est le *Quattrocento*

Cathédrale Sainte Marie de la Fleur, Florence

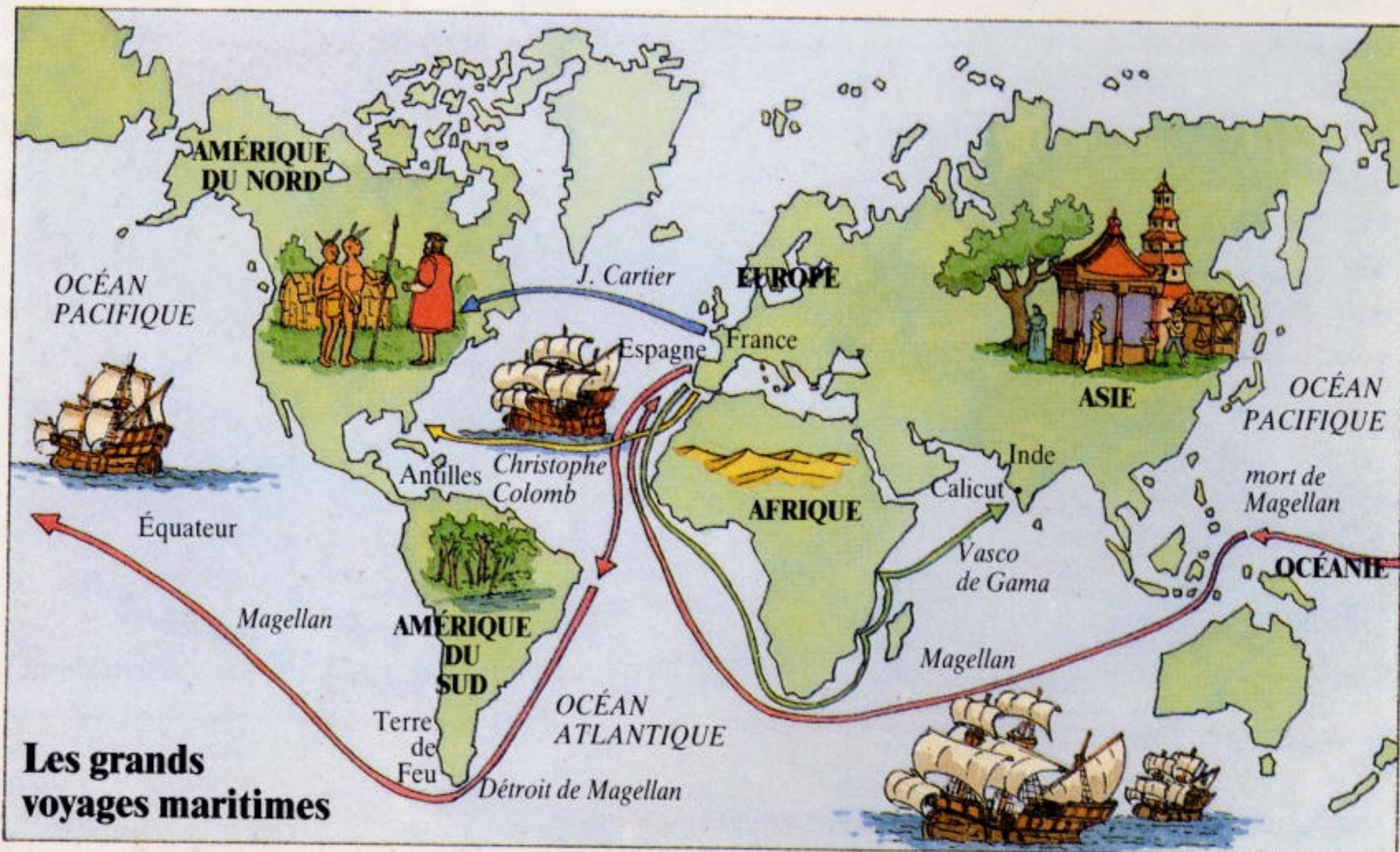
Pourquoi la Re - naissance?

- Durant le 16e siècle, l'homme se sent **re-naître** après les temps jugés obscurs du Moyen Âge
- On assiste à plusieurs **réformes**:
 - Nouveaux modes de diffusion de l'information
 - On se tourne vers les modèles antiques
 - Changements de représentations du monde
 - Réformes religieuses

Re-naissance

- Espagnols, Portugais, Français découvrent des territoires inconnus
- L'imprimerie permet de diffuser les idées, impliquant un changement par rapport à l'autorité et la diffusion des savoirs
- Evolution rapide des sciences et techniques
- Définition: « Période de grande création artistique (XV-XVIe siècles) durant laquelle les artistes rompent avec le Moyen Âge et redécouvrent l'Antiquité

Les Grandes découvertes

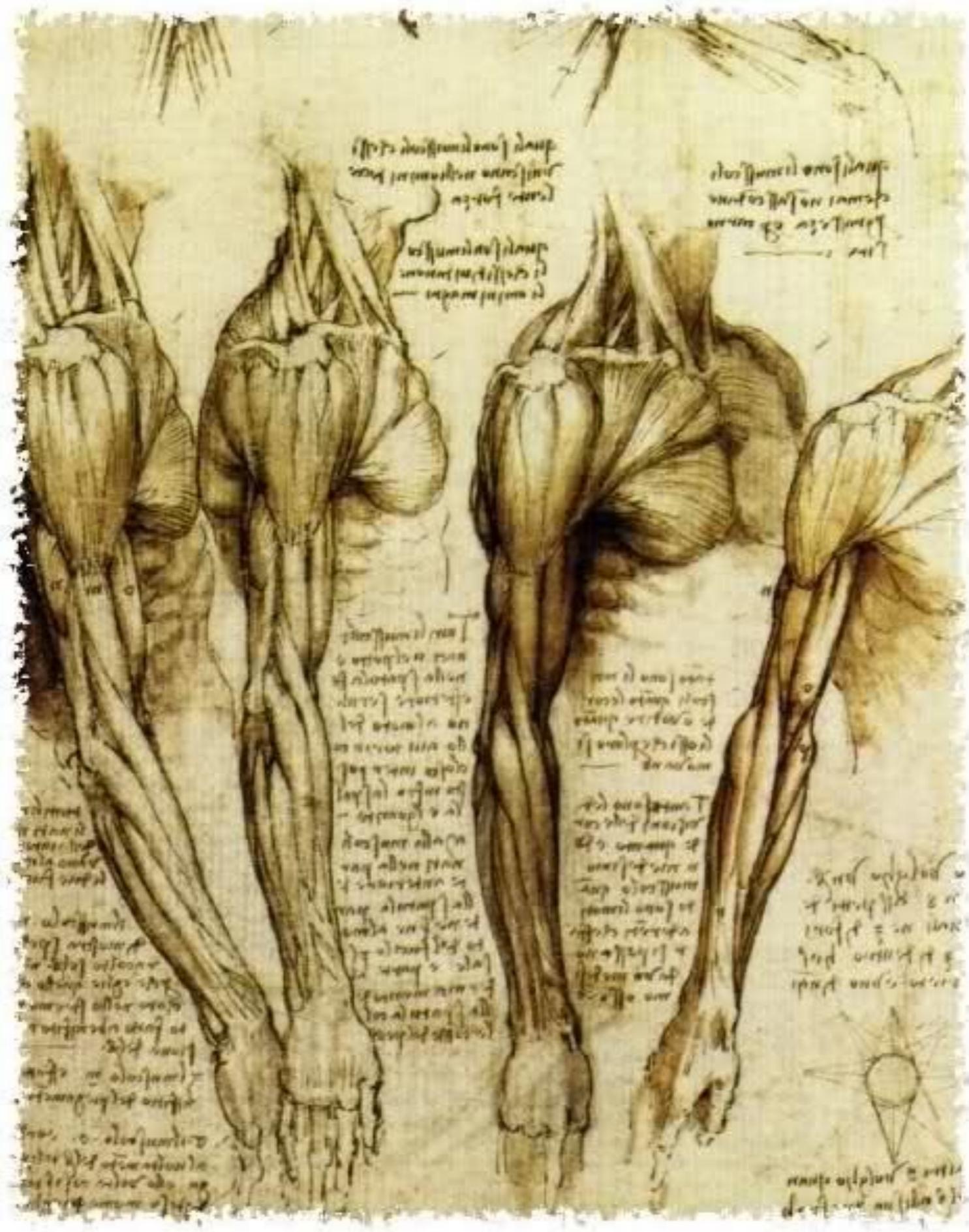

Conséquences de la découverte du nouveau monde

- Confrontation à de nouvelles formes de sociétés. Nouvelles conceptions de l'humanité dans sa diversité
- Christianisation massive, souvent par la force
- Le sentiment d'appartenir à un continent européen unifié s'intensifie
- Développement du commerce et des échanges maritimes

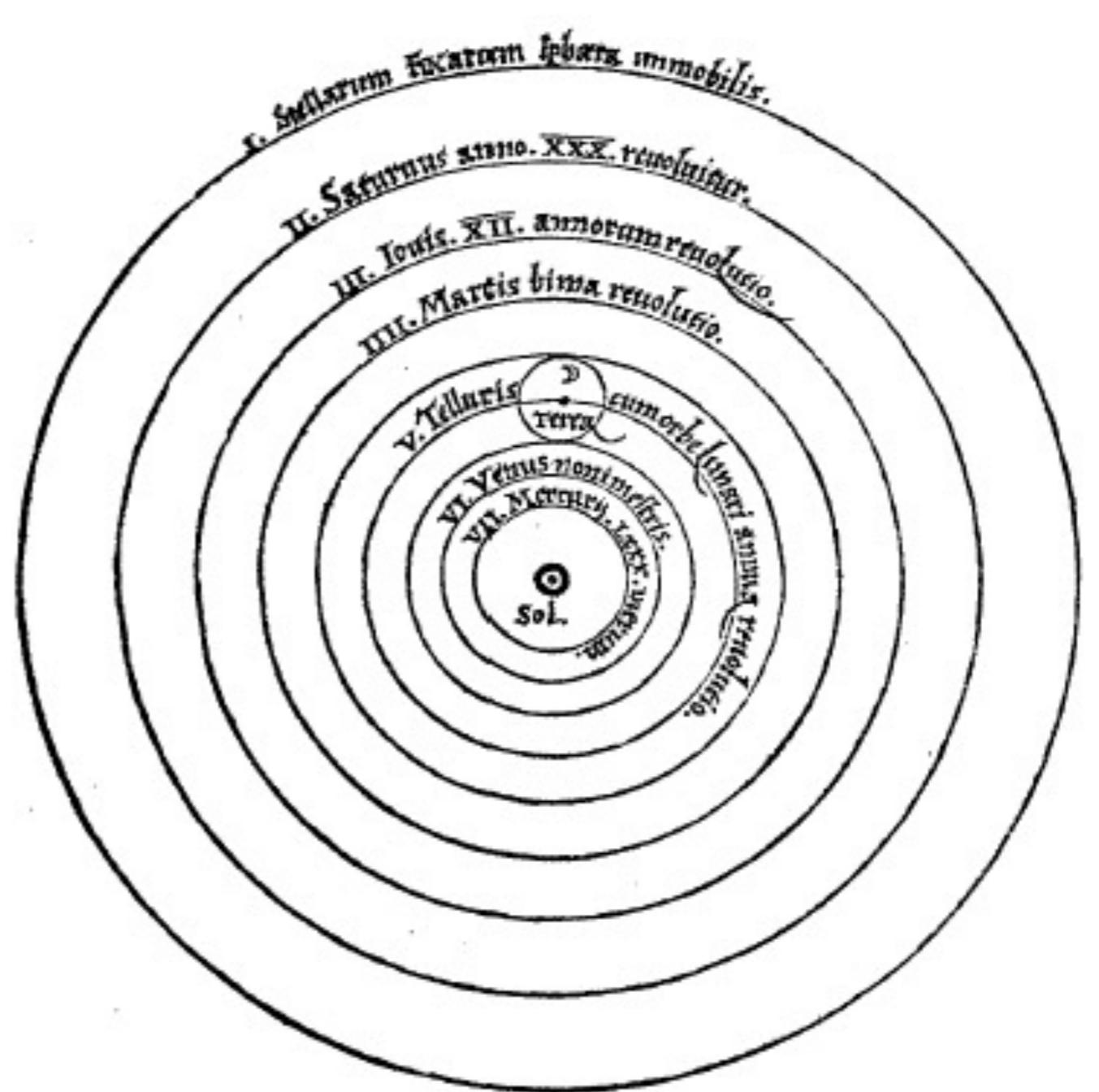
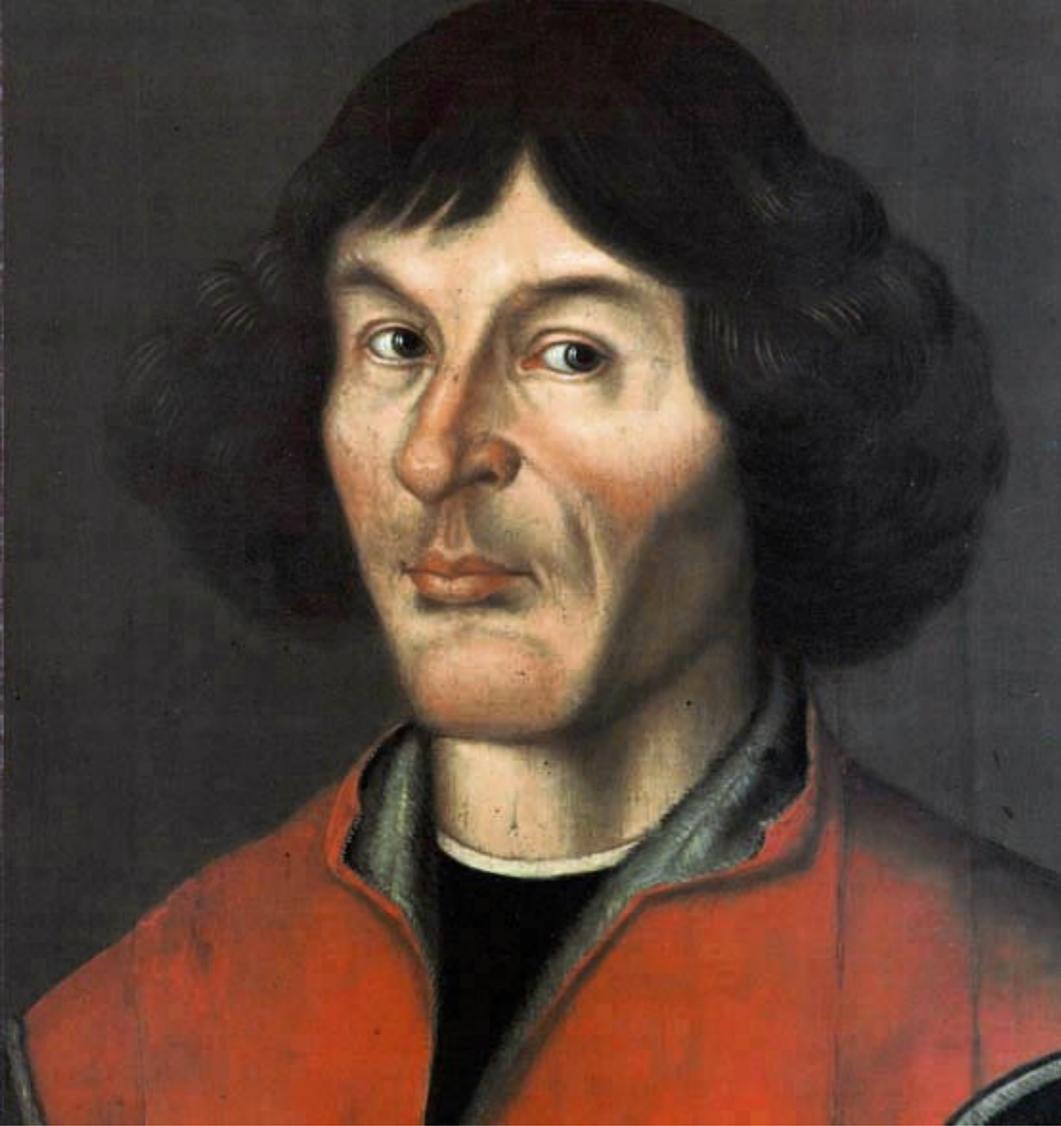
Invention de l'imprimerie

La désacralisation du corps permet à l'anatomie et la médecine (chirurgie) de se développer.

Ici, un dessin de Leonardo de Vinci.

Nicolas Copernic (1473-1543)

Soutient la théorie héliocentrique contre le géocentrisme. La prudence est de mise: il attendra 30 ans avant de publier son traité.

La véritable révolution copernicienne aura lieu au siècle prochain, avec Galilée

Rois de France

- **François Ier** (1515-1547): opposition marquée au protestantisme après l'affaire des "placards" en 1535 (polémique que provoqua le placardage clandestin d'un texte anticatholique sur les lieux publics à Paris et dans plusieurs villes de province, pendant la nuit du 17 au 18 octobre 1534.)
- **Henri II** (1547-1559): début des persécutions religieuses, pénétration d'idées nouvelles dans toutes les couches sociales
- **François II** (1559-1560): régence de Catherine de Médicis
- **Charles IX** (1560-1574): faiblesse de la royauté, marquée notamment par les guerres de religion
- **Henri III** (1574-1589): guerres de religion. 24 août 1572 : massacre de la Saint-Barthélémy
- **Henri IV** (1589-1610): restauration de l'autorité monarchique et redressement économique, Edit de Nantes en 1598 : liberté de culte aux protestants

François Ier

(1494-1547)

Portrait attribué au peintre Jean Clouet, vers 1530;
musée du Louvre

Il invite des centaines d'artistes et de musiciens à sa cour

Il favorise l'enseignement des langues antiques (grec, latin) et des sciences humaines

Il crée la Bibliothèque royale devenue La Bibliothèque nationale de France.

<http://expositions.bnf.fr/index.php>

Henri IV

(1553-1610)

- Premier roi de la branche des Bourbons, de la dynastie capétienne
- Protestant, il dut se convertir au catholicisme. On lui attribue la phrase: «Paris vaut bien une messe»
- Il oeuvre pour plus d'équité: «Je veux que chaque laboureur de mon royaume puisse mettre la poule au pot le dimanche.»
- En 1598, il signe l'Edit de Nantes qui met fin aux guerres de religions. Les protestants obtiennent la liberté de culte

L'humanisme

«Courant culturel européen de la Renaissance qui met l'homme au premier plan de ses préoccupations.»

Valeurs de l'humanisme

- Etude scientifique des textes de l'Antiquité
- Soif de savoir
- Pour la vulgarisation de tous les savoirs, religieux y compris
- Valeurs de responsabilité de l'homme instruit, de libre arbitre, de liberté de croyance, de respect, de justice, de tolérance, d'indépendance, d'ouverture.
- L'éducation repensée doit mener à la sagesse
- L'individu se base sur sa raison et les sciences pour se penser. Rejet de la culture médiévale, de la tutelle de l'Eglise, des justifications transcendantes et du surnaturel

Grands humanistes

Erasme (1467-1536)

Oeuvres:

- *Eloge de la Folie*
- *Du Libre Arbitre*

Traduit le Nouveau
Testament

Milite pour la paix en
Europe: «Le monde entier
est notre patrie à tous.»

Grands humanistes

François Rabelais (1494-1533)

Oeuvres: *Pantagruel*, *Gargantua*, *Le Tiers Livre*, *Le Quart Livre*

Admirateur d'Erasme, il manie la parodie et la satire en lutte pour un retour aux sources antiques contre la scolastique médiévale

Contre les abus des princes et hommes d'Eglise, il oppose un humanisme évangélique et une culture populaire, paillard, faite de vin et de rires

Grands humanistes

Michel de Montaigne (1533-1592)

Oeuvre: *Essais*

«Je n'ai d'autre objet que de me peindre moi-même.»

(*Essais*, II, 6 De l'exercitation)

«Chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition

(*Essais*, III, 2, Du Repentir)

Influences: stoïcisme (Sénèque),
épicurisme (Lucrèce), socratisme

Son esprit libre et son scepticisme nous engage à nous défendre de nos préjugés, car l'homme, selon lui, est toujours pris dans une époque, un milieu, un engrenage d'habitudes et d'idées

De l'humanisme naît la Réforme

Le massacre de la **Saint-Barthélemy**, déclenché dans la nuit du 24 août 1572, est le point d'orgue de la crise politique et religieuse qui oppose les élites catholiques aux élites protestantes depuis dix ans. À Paris, les exécutions de milliers de protestants se déroulent sur plusieurs jours. Entre 15'000 et 30'000 morts.

La Réforme protestante

- Le protestant «proteste» contre le pouvoir de l'Eglise catholique romaine et s'en sépare. Il est:
- Contre le commerce des indulgences (remises des peines méritées par les péchés)
- Pour un retour aux sources du christianisme et au texte: le croyant doit pouvoir réfléchir au texte par lui-même
- Contre la médiatisation du savoir religieux par les prêtres

Principes du protestantisme

- Sola scriptura: seul le texte compte (la *Bible*)
- Sola gratia: le salut des âmes est admis par la seule volonté de Dieu, pas au mérite
- Sola fide: « le juste vivra par la foi » (Luther), il n'obtient pas son salut par les bonnes oeuvres

Grands réformateurs

- Martin Luther (1483-1546)
- 95 thèses publiées en 1517: il condamne les indulgences et les pratiques du haut clergé
- Il traduit la Bible en allemand et diffuse ses idées dans toute l'Europe

AMORE ET STUDIO ELVCIDANDAE
ueritatis hae subscripta disputabunt Vvittenbergae, Praesidete
R. P. Martino Luther, Arniū & S. Theologiae Magistro, eius-
demq; ibidem lectore Ordinario. Quare petit ut qui non pos-
sunt uerbis praesentes nobiscum disceptare, agant id literis ab-
sentes. In nomine domini nostri Iesu Christi. Amen.

Omnis & Magister noster Iesus Christus, di-
cendo poenitentia agite &c. omnem uitam fi-
delium, poenitentiam esse uoluit.

Quod uerbu poenitentia de poenitentia sacra-
mentali (i. confessionis & satisfactionis quae
sacerdotum ministerio celebratur) non po-
teat intelligi.

- ii) Non tamen sola satēdit interiorē; immo interior nulla est, nisi foris operetur uarias carnis mortificationes.
- iii) Maturē itaq; poena donec manet odium sui (i. poenitentia uera intus) scilicet usq; ad introitum regni caelorum.
- v) Papa non uult nec potest, uillas poenas remittere; praeter eas, quas arbitrio uel suo uel canonum imposuit.
- vi) Papa nō potest remittere uillam culpā, nisi declarādo & approbando remissam a deo. Aut certe remittēdo eas reseruos sibi, quibus contēptis culpa profus remaneret.
- vii) Nulli profus remittit deus culpam, quia simul eum subijciat humiliatum in omnibus sacerdoti suo uicario.
- viii) Canones poenitentiales solū uiuentibus sunt impositi; nihilq; mortuū, secundū eosdem debet imponi.
- ix) Inde bene nobis facit spiritus sanctus in Papa: excipiēdo in suis decretis semper articulum mortis & necessitatis.
- x) Indocēte & male faciūt sacerdotes ij, qui mortuū poenitētia canonice in purgatorium reseruant.
- xi) Zizania illa de mutanda poena Canonica in poenā purgato-
rij, uidentur certe dormientibus Episcopis seminata.
- xii) Olla poenae canonicae nō post, sed ante absolutionem impo-
nebantur, tanq; tentamenta uerae contritionis,

- xiii) Morituri, per mortem omnia soluant, & legibus canonū mor-
tuis tam sunt, habentes iure earū relaxationem.
- xiiii) Imperfecta sanitas seu charitas morituri, necessario secum fert
magis timorem, tūtoq; maiorē, quāto minor fuerit ipsa.
- xv) Hic timor & horror, satis est, se solo (ut alia taceam) facere poe-
nam purgatorij, cum sit proximus desperationis horror.
- xvi) Videntur, infernus, purgatorium, caelum differre; sicut despe-
ratio, prope desperatio, securitas differunt.
- xvii) Necessarium uidetur animabus in purgatorio sicut minui hor-
rorem, ita augeri charitatem.
- xviii) Nec probatū uidetur ullis, aut rationibus, aut scripturis, qd sint
extra statum meriti seu augendae charitatis.
- xix) Nec hoc probatū esse uidetur, qd sint de sua beatitudine certae
& securae, saltem oēs, licet nos certissimi simus.
- xx) Igit̄ Papa per remissionē plenariā omnium poenarū, non simpli-
citer omnium intelligit, sed a seipso tūmodo impositarū.
- xxi) Errant itaq; indulgentiarū praedicatores ij, qui dicunt per Pa-
pae indulgentias, hominē ab omni poena solui & saluari.
- xxii) Quia nullam remittit animabus in purgatorio, quā in hac ui-
ta debuissent secundum Canones soluere.
- xxiii) Si remissio ulla omnium omnino poenarū pot̄ alicui dari; certū
est eam nō nisi perfectissimis, i. paucissimis dari.
- xxiiii) Falli ob id necesse est, maiorem partē populi; per indifferentē
illam & magnificam poenae solutae promissionem.
- xxv) Qualē potestātē habet Papa ī purgatorij gūaliter talē habet
q̄libet Episcopus & curac^o in sua dioecesi, & parochia spāliter.
- i) Optime facit Papa, qd nō potestate clauis (quā nullam habet)
sed per modum suffragij, dat animabus remissionem.
- ii) Hominē praedicant, qui statim, ut iactus nūmus in cistam tin-
nerit, euolare dicunt animam.
- iii) Certū est nūmo in cistam tinuente, augeri quæstum & auari-
ciam posse; suffragij aut̄ ecclesiae est in arbitrio dei solius.
- iiii) Quis scit si omnes animae in purgatorio uelint redimi, sicut de
sancto Severino & paschali factum narratur?
- v) Nullus securus est de ueritate suae contritionis; multo minus

Dispute sur la puissance des indulgences

«31. Il est aussi rare de trouver un homme qui achète une vraie indulgence qu'un homme vraiment pénitent (= personne qui confesse ses péchés).

32. Ils seront éternellement damnés avec ceux qui les enseignent, ceux qui pensent que des lettres d'indulgences leur assurent le salut.

33. On ne saurait trop se garder de ces hommes qui disent que les indulgences du Pape sont le don inestimable de Dieu par lequel l'homme est réconcilié avec lui.»

QUAE SACRORUM SEDES
EMENDATORUM BELLI
DIRUTA FLAMMIS III.
EID OCTOBR. CCCCCLXX.
MAXIMO NOS MOERORE
AFFECTIT.

ANNI X. FINE PROS-
PERE PERACTO NUNC
PULCHRIOR SURREXIT
SOLI DEO CONSECRATA
VIII EID. AUG.
CCCCCLXX.

FRIEDERICVS GUILIELMVS IV REX PORTAVIT
V OCTOBR. D. XXXI. INDVLGENTIS ROMANIS
REFORMATIONIS SACRORVM PRAESENTIAS
VALVAS EX AFRE FIBRI. ATOVE. ILLAS THESE
IN OVA MARTINVS LA THIERVS A. DOM. MDXVI
IMPUGNANDIS THESES AFFUIT. LXXXXV
IN ENDRIO VASTATA REITIT SIGNIS ENDRNAVIT
SCRIBI. A. SSU. A. DOM. MDCCCLVII

Wittenberg All Saints' Church

Ulrich Zwingli (1484-1531) à Zurich

Jean Calvin (1509-1564) veut faire de Genève la nouvelle Jérusalem

Contre-Réforme ou Réforme catholique

Le concile de Trente en 1545

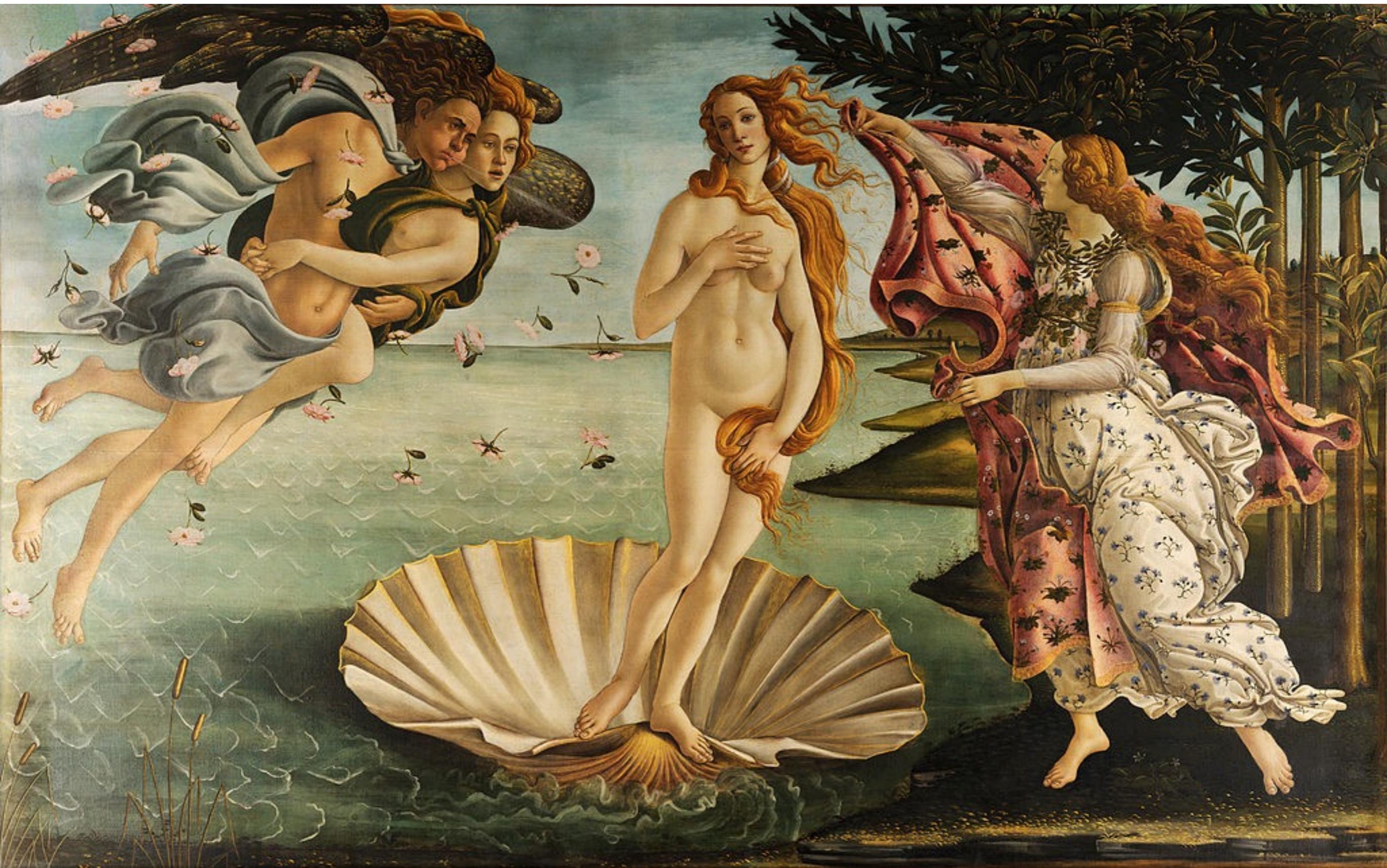
L'ordre des Jésuites

ou la compagnie de Jésus

- Missions:
 - Diffusion des idées de la Contre-Réforme
 - Reconquête de l'Europe protestante
 - Instruction des laïcs
 - Évangélisation outre-mer

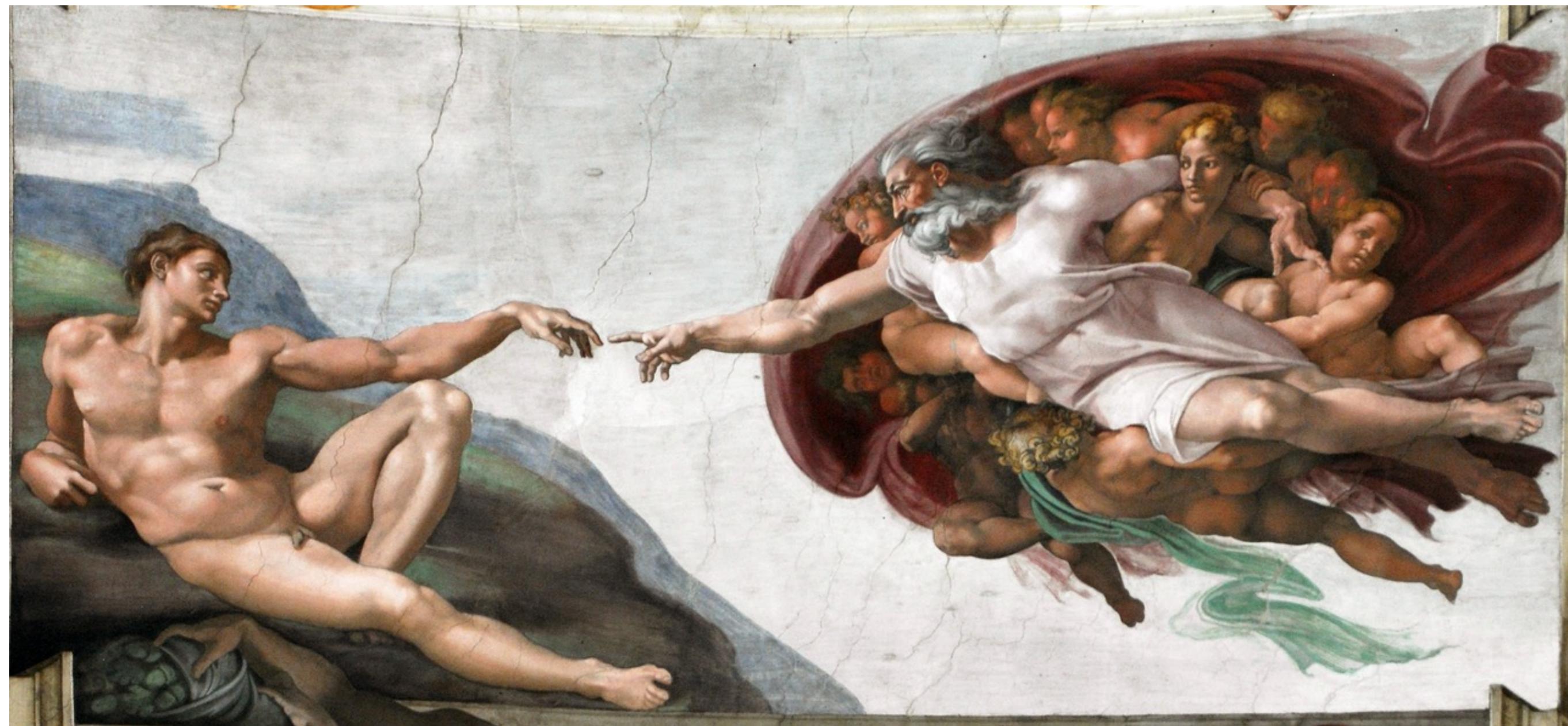
la Renaissance artistique

La Naissance de Vénus, Sandro Botticelli, 1486, Galerie des Offices, Florence

Le jugement dernier, Michel-Ange, plafond de la chapelle Sixtine, Vatican

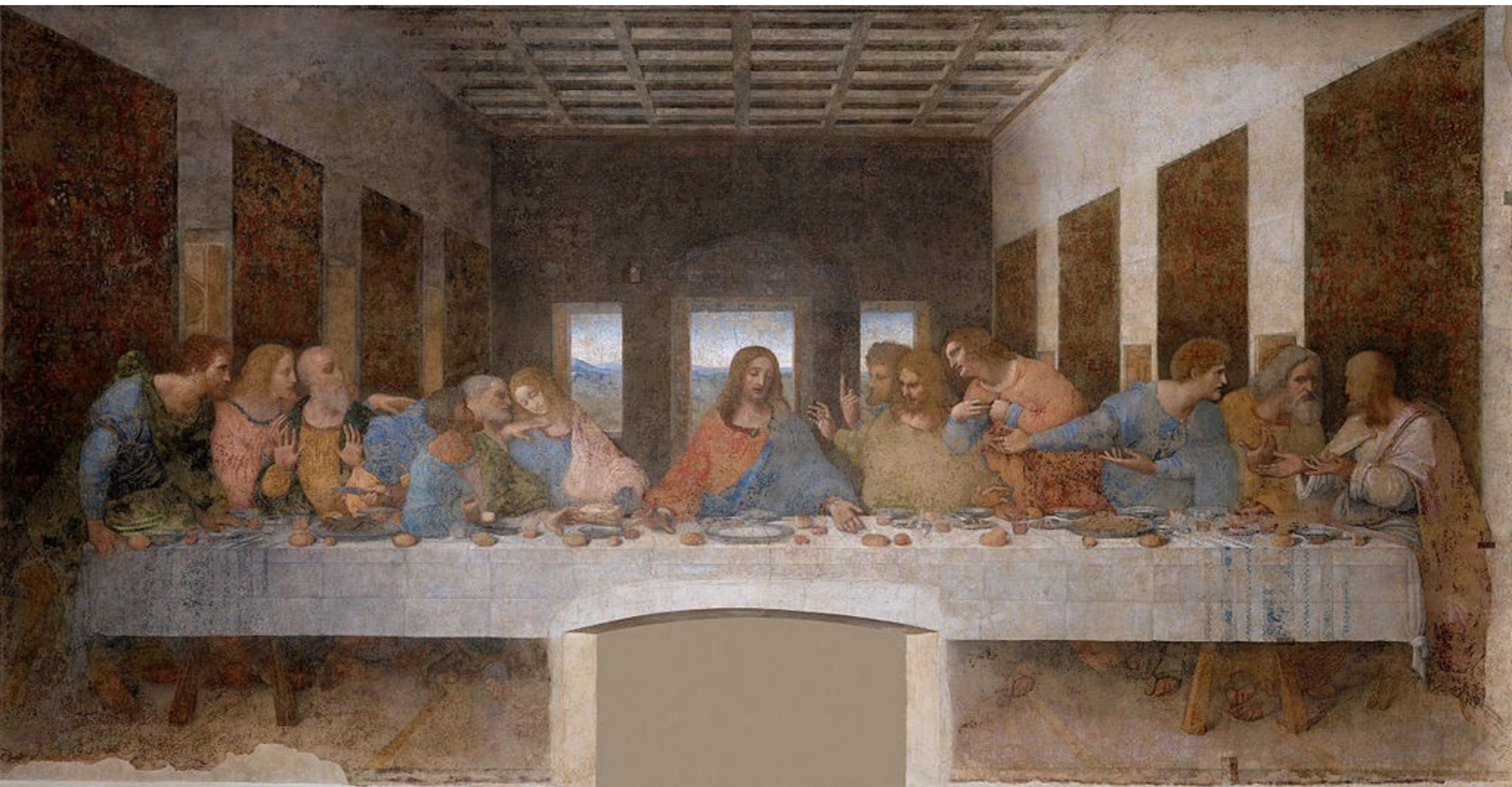
La Création d'Adam, Michel Ange, 1512, Chapelle Sixtine,
Vatican

Léonard de Vinci

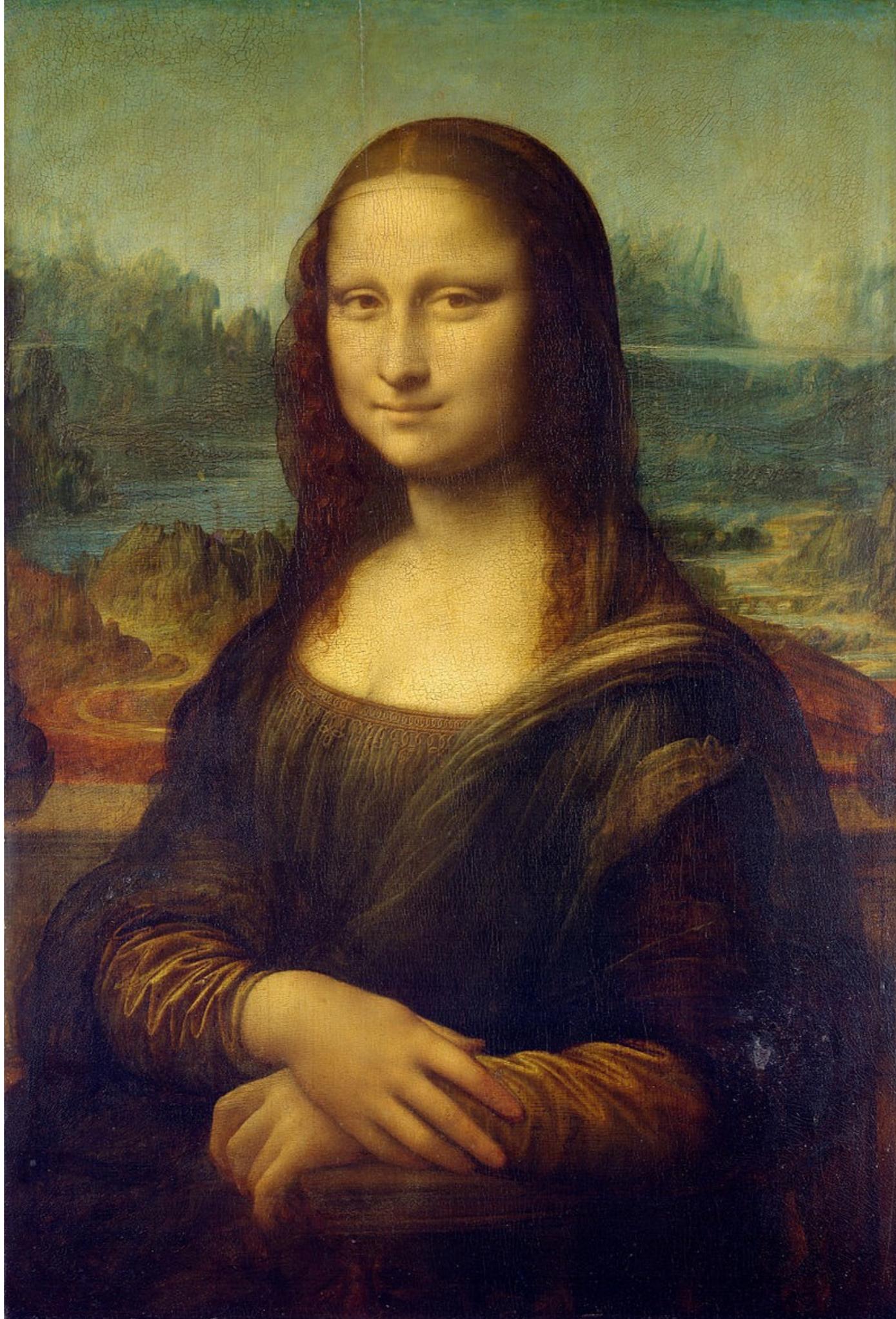
(1452-1519)

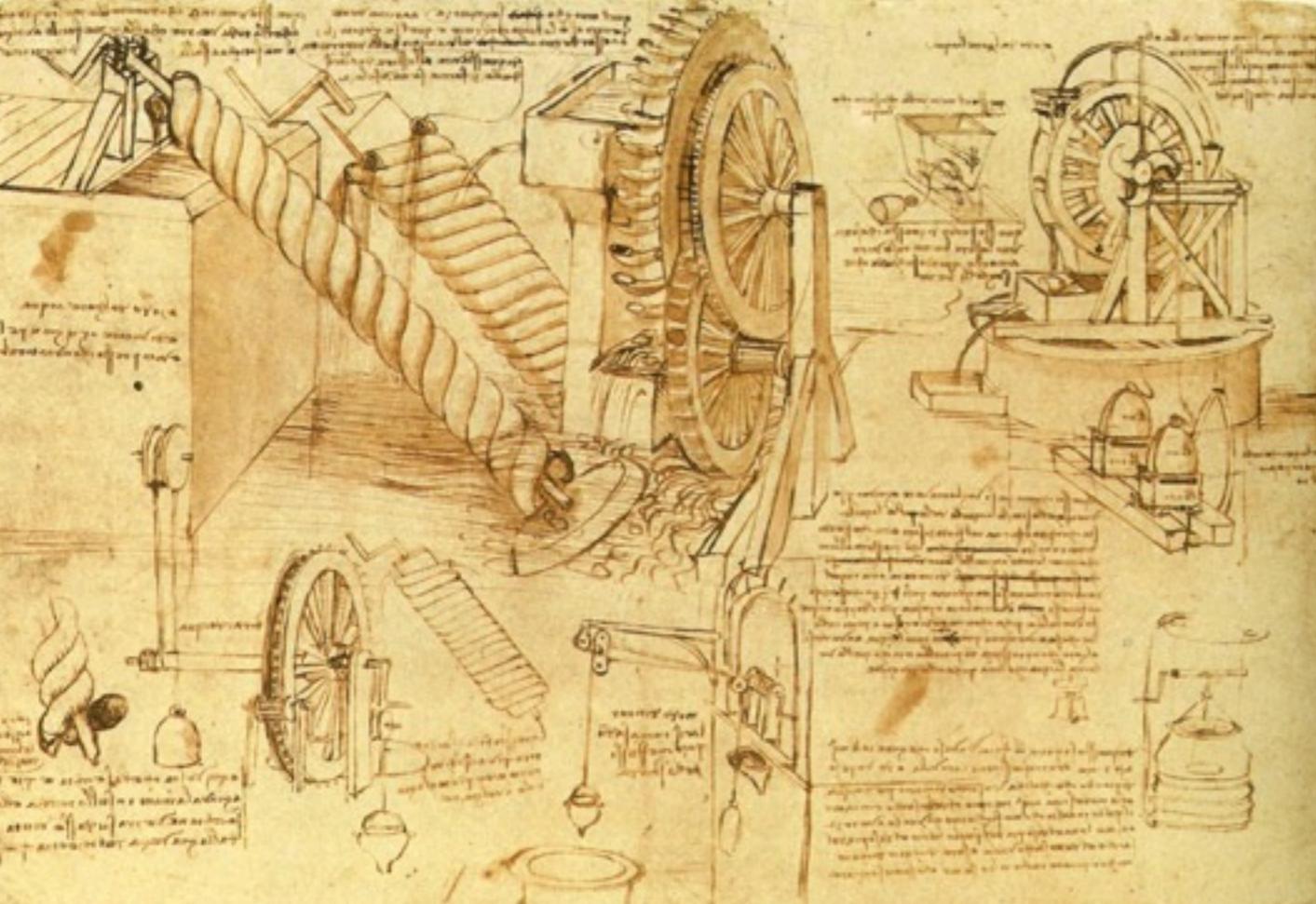
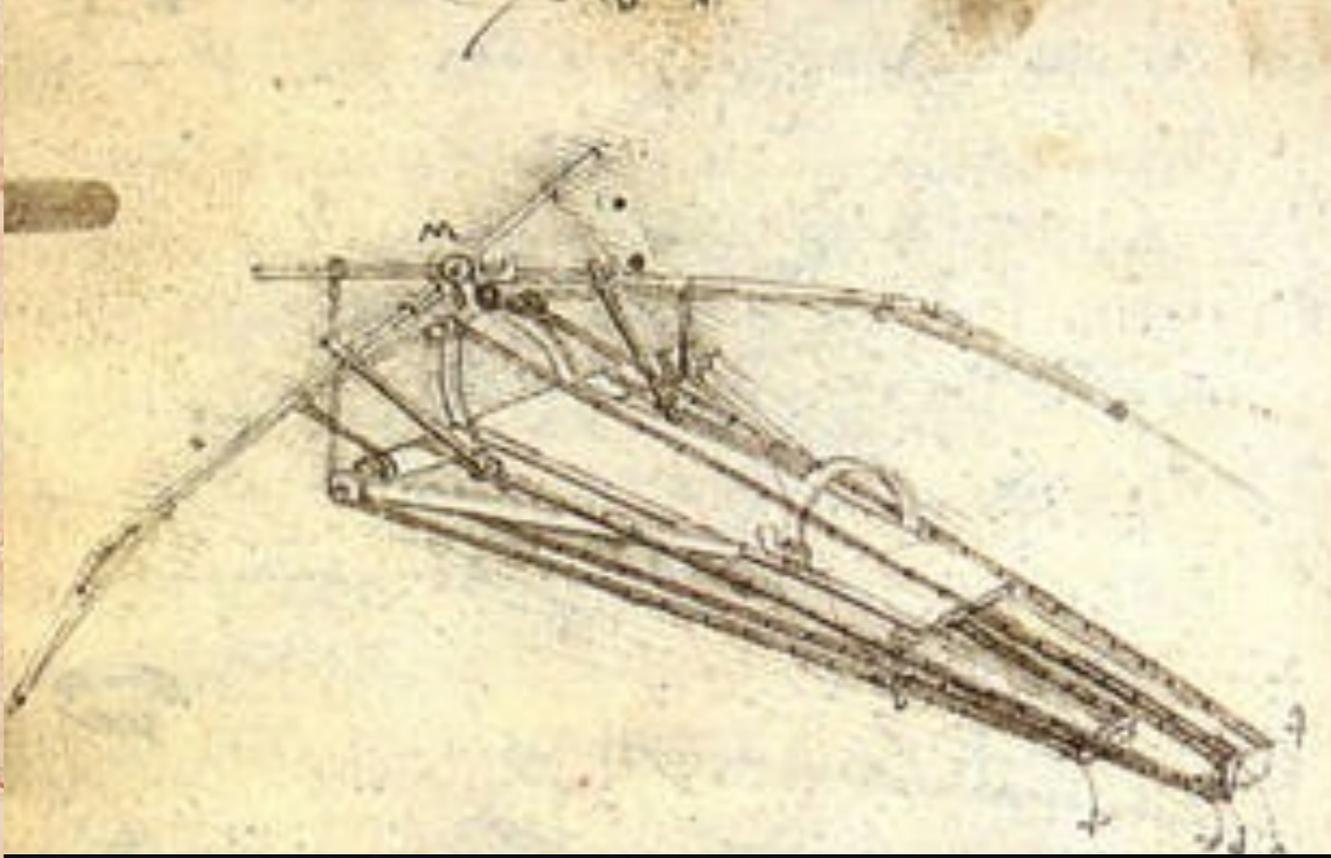
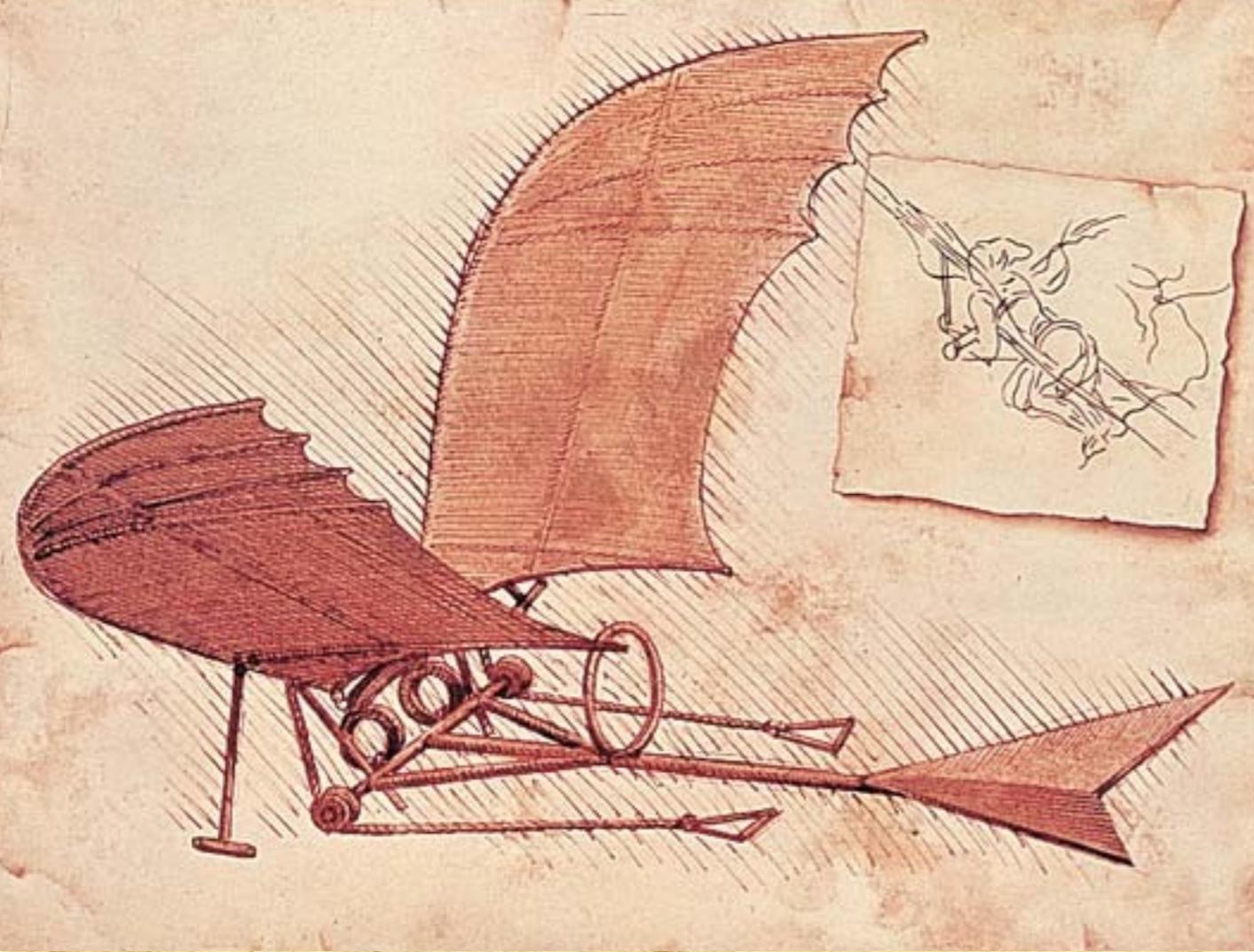

Archétype de l'homme de la Renaissance, à la fois artiste, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, peintre, sculpteur, architecte, botaniste, musicien, poète, philosophe, écrivain

La Cène, 1495-1498, Santa Maria delle Grazie, Milan

Invention de la perspective

La Cité idéale, Francesco di Giorgio, 1470, Galerie nationale des marches,
Urbino, Italie.

Le maniérisme

La Montée au calvaire, Toussaint Dubreuil, fin du xvie siècle, musée national de la Renaissance, Ecouen.

«manierismo» désigne la touche caractéristique du peintre, en opposition avec la règle d'imitation de la nature

Réaction contre l'idéal de perfection dans la représentation du corps humain et dans la maîtrise de la perspective

Le maniérisme rompt délibérément avec l'exactitude des proportions, l'harmonie des couleurs ou la réalité de l'espace pour produire un nouvel effet émotionnel et artistique.

Rudolf II, Guiseppe Arcimboldo, 1590, château de Skokloster

Les châteaux de la Loire

Chenonceaux

Chambord

Renouveau de l'écriture poétique

- Rupture avec les canons du Moyen Âge
- Relecture des anciens et inspiration de la poésie italienne (Pétrarque, Dante, Boccace)
- Place plus grande faite à l'individu: expression du moi, sincérité, lyrisme personnel (méditer sur le temps qui passe, sur la fragilité des êtres ou le douloureux bonheur d'aimer)

Du Bellay et le manifeste de la nouvelle poésie française

- Joachim du Bellay publie *Défense et Illustration de la langue française* en 1549, manifeste pour une nouvelle poésie qui fera polémique
- Il soutient que les poètes français sont prisonniers des formes poétiques héritées du Moyen Âge. Cette poésie mondaine pour courtisans ne peut être prise pour modèle
- Les poètes doivent être des savants inspirés par les Dieux, imiter les modèles antiques, être des visionnaires, et non pas uniquement des rhéteurs qui jouent avec les mots

la Pléiade: Joachim du Bellay

(1522-1560)

- Poète à l'origine de la Pléiade
- Oeuvres:
 - *Défense et illustration de la langue française*
 - *Les Regrets*: recueil de sonnets d'inspiration élégiaque et satirique écrit à l'occasion de son voyage à Rome

Son sonnet le plus célèbre

*Heureux qui, comme Vlyffe, a fait un beau uoyage,
Ou comme cestuy là qui conquit la toifon,
Et puis est retourné, plein d'usage et raifon,
Viure entre fes parents le refte de son aage !*

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage,
Ou comme celui-là qui conquiert la toison,
Et puis est retourné, plein d'usage et raison,
Vivre entre ses parents le reste de son âge !

Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village
Fumer la cheminée, et en quelle saison,
Reverrai-je le clos de ma pauvre maison,
Qui m'est une province, et beaucoup davantage ?

Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux,
Que des palais romains le front audacieux,
Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine,

Plus mon Loire gaulois, que le Tibre latin,
Plus mon petit Liré, que le mont Palatin,
Et plus que l'air marin la douceur angevine.

la Pléiade: Pierre de Ronsard

(1524-1585)

- Oeuvres:
 - *Les Odes*
 - *Les Amours*
 - *Les Hymnes*
 - *Les Discours*
- Il emploie les formes diverses: odes, hymnes, sonnets et le mètre moderne: l'alexandrin

Mignonne, allons voir si la rose

Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avait déclose
Sa robe de pourpre au soleil,
A point perdu cette vesprée (la fin de la journée),
Les plis de sa robe pourprée,
Et son teint au vôtre pareil.

Las ! voyez comme en peu d'espace,
Mignonne, elle a dessus la place
Las ! las ! ses beautés laissé choir !
Ô vraiment marâtre Nature,
Puis qu'une telle fleur ne dure
Que du matin jusques au soir !

Donc, si vous me croyez, mignonne,
Tandis que vôtre âge fleuronne
En sa plus verte nouveauté,
Cueillez, cueillez votre jeunesse :
Comme à cette fleur la vieillesse
Fera ternir votre beauté.

Ronsard (1524, Vendômois)
Odes, I, 17

Louise Labé

(1524-1566)

- Poétesse lyonnaise surnommée «La Belle Cordière»
- Type même de la femme cultivée: connaît l'italien, le latin, pratique l'équitation, la musique. Elle tient un salon fréquenté
- Influencée par Pétrarque, Horace, Ovide (*Les Métamorphoses*)

Sonnet VIII

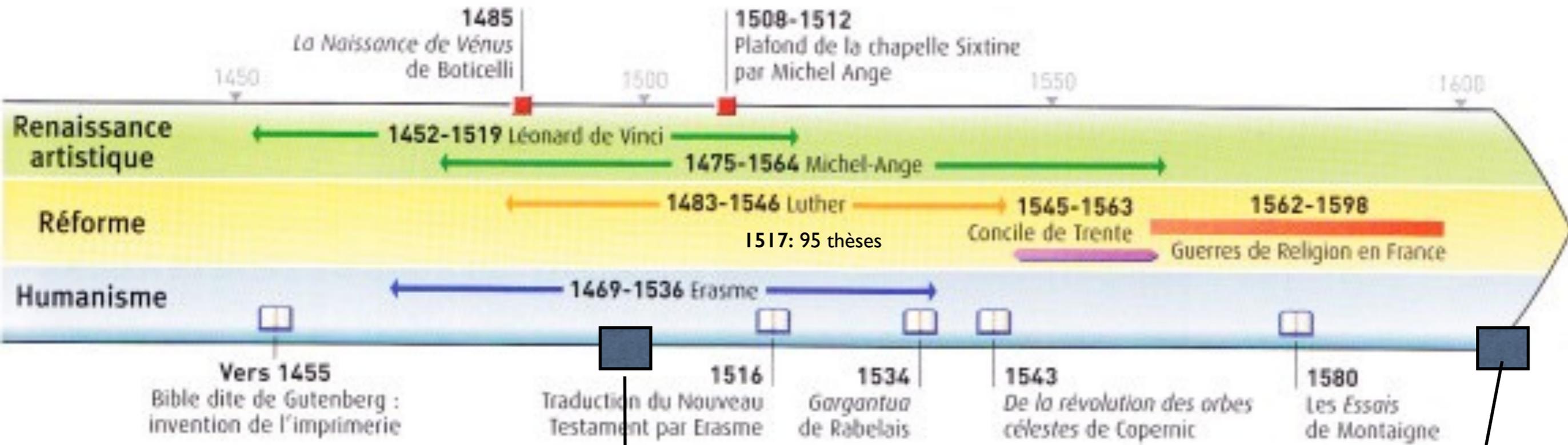
Je vis, je meurs ; je me brûle et me noie ;
J'ai chaud extrême en endurant froidure :
La vie m'est et trop molle et trop dure.
J'ai grands ennuis entremêlés de joie.

Tout à un coup je ris et je larmoie,
Et en plaisir maint grief tourment j'endure ;
Mon bien s'en va, et à jamais il dure ;
Tout en un coup je sèche et je verdoie.

Ainsi Amour inconstamment me mène ;
Et, quand je pense avoir plus de douleur,
Sans y penser je me trouve hors de peine.

Puis, quand je crois ma joie être certaine,
Et être au haut de mon désiré heur,
Il me remet en mon premier malheur.

Synthèse

1492: C. Colomb

1610:
mort d'Henri IV
couronnement de
Louis XIII

A voir

SÉLECTION OFFICIELLE
CANNES CLASSICS
FESTIVAL DE CANNES

CLAUDE BERRI
présente

ISABELLE ADJANI
DANIEL AUTEUIL
JEAN-HUGUES ANGLADE
VINCENT PEREZ
et
VIRNA LISI

La Reine Margot

d'après le roman de
ALEXANDRE DUMAS

un film de
PATRICE CHÉREAU

(CANNES 1994)
PRIX DU JURY
PRIX D'INTERPRÉTATION FÉMININE

5 CÉSAR 1995
DONT
MEILLEURE ACTRICE
MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE
MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE

réalisé et adapté par DANIELÉ THOMPSON PATRICE CHÉREAU
scénario DANIELÉ THOMPSON
avec DOMINIQUE BLANC PASCAL GREGOIRE CALAUDIO AMENDOLA MILOU BOUR
AZA ARGENTO JULIEN RASMAN THOMAS BERTHELMANN
musique de GOBRAN REZOVIC éditeur POLYGRAM MUSIC FOR FILMS BENN PRODUCTIONS
montage d'après le film produit par ROQUINA BANERJEE conçu par PHILIPPE BOUCCIER OF A.F.C.
directeur RICHARD PRUD'HOME OLIVIERE RADOT costumes MARGARET BICKEL
monteur FRANÇOIS GREGOIRE HÉLÈNE VIALO
directeur de production JEAN-CLAUDE BOULAT producteur associé PIERRE BRUNSTEIN
coproducteurs BENN PRODUCTIONS FRANCIS FONSMA D.A. FILMS (Paris)
KIP FILMPRODUKTION G.M.B.H. / DEGETO pour ARD / WDR (Munich)
C.C. FILMS & TV (Paris)
avec la participation du CENTRE NATIONAL DE LA CINÉMATOGRAPHIE et de CANAL +
Ce film a été soutenu par le Fonds SURMAGIS du Conseil de l'Europe
© 1994 BERN PRODUCTIONS - FRANCE CINEMA - C.C. FILMS - KIP PRODUCTIONS TV 491 - KIP FILMPRODUKTION

Sources

