

RAPHAËL : MAÎTRE DE L'ÉQUILIBRE

Malgré sa mort précoce, Raphaël (1483-1520) a profondément marqué la peinture italienne en incarnant le rêve humaniste d'équilibre et d'harmonie. Connaissant un début de carrière fulgurant, il s'installe à Florence à l'âge de 21 ans après une formation à Pérouse. Dans la capitale toscane, le jeune peintre côtoie Léonard de Vinci (1452-1519) et Michel-Ange (1475-1564), sans que son style déjà bien affirmé ne subisse une influence trop marquante de ses deux aînés.

Les trois Grâces : une œuvre de jeunesse prometteuse

Raffaello Sanzio, dit Raphaël, *Les Trois Grâces*, 1504/05, huile sur bois, 17,8 x 17,8 cm, Chantilly, musée Condé

La Renaissance remet au goût du jour la représentation du nu et les sujets profanes tirés de l'Antiquité. L'interprétation de ce petit panneau peint par Raphaël après son arrivée à Florence prête à débat : certains y voient les Trois Grâces, filles de Zeus, parées de toutes les vertus terrestres ; d'autres, les Hespérides, tenant à la main une pomme d'or destinée aux héros courageux. Considérée comme l'un des sommets de l'idéal classique de la Renaissance, l'œuvre présente une composition équilibrée qui repose sur le rythme souple de corps qui se répondent.

Des vierges à l'enfant, modèles de sérénité

Raffaello Sanzio, dit Raphaël, *La Madone de la maison d'Orléans*, 1506/07, huile sur bois, 31,7 x 23,3 cm, Chantilly, musée Condé

Raffaello Sanzio, dit Raphaël, *La Vierge de Loreto*, 1509/10, huile sur bois, 120 x 90 cm, Chantilly, musée Condé

La peinture de Raphaël repose sur une harmonie entre la ligne et la couleur qui est particulièrement éloquente dans ses nombreuses Vierge à l'enfant. S'il s'inspire des représentations qu'en avait données Léonard de Vinci, Raphaël s'en éloigne en mettant en avant la structure géométrique de la composition (là où Léonard se plaisait à estomper les contours pour favoriser les circulations lumineuses). Délimitant chaque forme par un dessin clair, Raphaël lui donne une couleur distincte de sa voisine. Associé à des mises en scène apaisées, cette approche chromatique favorise un rapport contemplatif aux œuvres.

Dessins d'après nature

Raffaello Sanzio, dit Raphaël, *Esquisse pour la Madone d'Albe*, sanguine et encre brune sur papier blanc, 38,5 x 25 cm, Lille, Palais des beaux-arts

L'art de Raphaël repose sur une maîtrise du dessin. Dans l'Italie de la Renaissance, le terme « disegno » revêt une double signification qui permet de relier les dimensions manuelles et intellectuelles de l'activité artistique. Il est à la fois le « dessin » en tant que technique de création, et le « dessein » comme conception mentale d'un projet.

Humanisme : mouvement intellectuel et philosophique européen qui se développe à la Renaissance, l'Humanisme se caractérise par un retour aux textes antiques comme modèle de vie, d'écriture et de pensée. Prônant la vulgarisation de tous les savoirs, il considère la quête de connaissances et la maîtrise des diverses disciplines comme nécessaires au plein épanouissement de l'Homme et de la Cité.