

Histoire des arts : La naissance de Vénus de Sandro Botticelli

En peignant « La naissance de Vénus », Botticelli provoque une révolution dans la peinture de son époque. Mais surtout, cela faisait plus de 1000ans qu'on n'avait rien vu de tel en Europe : un nu féminin presque grandeur nature... C'est une scène païenne alors que 87% de la production traite des thèmes religieux. Jusque-là, seules les pécheresses comme Eve chassée du Paradis apparaissent nues dans les œuvres d'art. Comment expliquer ce choix ?

1. Le contexte historique et artistique

Que se passe-t-il à Florence au XVème siècle ? Les Médicis, une famille de banquiers, dirigent la ville bien qu'officiellement, il s'agisse d'une République. Laurent de Médicis, comme son grand-père Cosme, protège les artistes. Il pense que transformer l'or en beauté est un moyen d'être apprécié des habitants de la ville, de la rendre célèbre et de passer à la postérité. Le XVème à Florence est aussi celui de la Renaissance : on redécouvre l'Antiquité grecque et romaine, ses artistes, ses philosophes, ses écrivains, ses savants. On place l'homme et non plus Dieu au centre de l'univers. C'est ce que l'on appelle l'humanisme. Les grands noms de la Renaissance naissent en Toscane: Michel-Ange et Léonard de Vinci.

2. L'artiste : Sandro Botticelli

Sandro di Mariano Filipepi dit « Botticelli » (1445-1510). Son surnom vient de « botticello » qui signifie « petit tonneau ». A 15 ans, il entre en apprentissage dans l'atelier de Fra Filippo Lippi, un peintre florentin de renom et dès l'âge de 22 ans, il ouvre son propre atelier. Il connaît un grand succès à Florence. Il est le protégé et même l'ami de Laurent le Magnifique pour qui il peint *Le Printemps*. Il tombe en disgrâce quand, à la mort de Laurent en 1494, le moine prédicateur Savonarole arrive au pouvoir et impose une dictature théocratique (le pouvoir de Dieu). Celui-ci voit d'un très mauvais œil les nus peints par l'artiste ; Botticelli fait un « mea culpa » public mais nombre de ses œuvres sont brûlées. Démodé, il ne reçoit plus de commandes les dix dernières années de sa vie.

Par ses thèmes, Botticelli est un peintre de la Renaissance mais il ne partage pas toujours les préoccupations techniques de ses contemporains. Il continue le plus souvent d'utiliser la peinture à tempera (à l'œuf) alors que la peinture à l'huile se reprend ou privilégie l'organisation décorative de la surface à la recherche de perspective.

3. La naissance de Vénus : description du tableau

Le tableau mesure 184 cm 285,5cm. Botticelli ne choisit pas le support habituel en bois de peuplier mais peint sur une toile grand format. C'est le premier tableau peint sur toile connu en Toscane.

Au centre du premier plan du tableau se trouve Vénus, la déesse de la beauté et de l'amour. Elle prend place sur une coquille flottant sur l'eau, symbole de fertilité. Complètement nue, elle cache pudiquement cette nudité avec ses mains et sa chevelure.

Sur la gauche du tableau se trouve Zéphir, le Dieu du vent, et sa femme Chloris qui poussent Vénus vers la terre d'un souffle puissant.

À l'opposé de ces Dieux se trouve l'une des trois Grâces qui accompagnent toujours Vénus. Elle tente de la couvrir d'un manteau rouge pâle. A moins qu'il ne s'agisse de l'une des Heures,

personnification des Saisons, ici du Printemps. En effet, on voit des anémones à ses pieds et sa robe est parsemée de bleuets. Venus et le Printemps sont associés puisqu'à cette saison, la déesse fait revenir la beauté et l'amour après les rigueurs de l'hiver.

Au second plan se trouve la mer semblable à des écailles surmontée d'un ciel dégagé. Entre ciel et mer s'interposent des roses sacrées, symbole de Vénus et de la vierge Marie, pourtant tout à fait opposées. Sur la droite, une forêt de lauriers s'élève sur la terre.

Du point de vue des couleurs, elles sont particulièrement pâles et lumineuses autour de Vénus, s'assombrissant petit à petit en s'éloignant de son corps nu. Botticelli mélange harmonieusement les couleurs chaudes avec les froides, créant ainsi une atmosphère tempérée.

4. La naissance de Vénus : analyse.

A. Botticelli, un artiste de la Renaissance qui s'inspire de l'Antiquité

- a) **Les textes antiques sont traduits.** On redécouvre les mythes, notamment celui de la naissance de Vénus. Ouranos (le ciel), collé à Gaia (la Terre), engendrait des enfants qui restaient enfermés dans le ventre de leur mère. Lassée, celle-ci donna une serpe à son fils, Cronos, qui coupa les parties génitales de son père. Le Ciel se détacha de la Terre et du sperme d'Ouranos tombé dans l'eau naquit Aphrodite, en grec, Venus en latin. Les *Hymnes homériques* racontent son arrivée. « C'est Aphrodite, la belle, la vertueuse, que je veux chanter. Le souffle du vent d'Ouest l'a portée de l'écume jaillissante et par-dessus la mer profonde, jusqu'à Chypre, son île aux rivages frangés de vagues. Et les Heures couronnés d'or l'ont accueillie avec joie. » C'est cette partie du mythe que représente Botticelli.
- b) **Botticelli est influencé par la sculpture et la peinture de l'Antiquité.** Il lit une description de la peinture d'Appelle qui représente Vénus sortant des eaux dans une coquille et contemple la copie de la Venus de Praxitèle, l'un des plus grand sculpteurs grecs, chez les Médicis. Ainsi retrouve-t-on dans le tableau florentin le même appui sur une seule jambe, le même déhanchement, le même geste de pudeur que dans la sculpture antique.

Mais Botticelli se détache aussi de ces modèles. Par exemple, il ne respecte pas les proportions qui régissent la statuaire grecque. L'écart entre les deux seins n'est reproduit pas reproduit entre le cou et les seins, ni entre les seins et le bas-ventre comme c'est le cas dans la statue de Praxitèle.

B. Un hymne à la vie

Le dessin net et précis, les contours tranchés (contrairement au flou qui caractérise les contours des corps de Léonard de Vinci) caractérisent la peinture de Botticelli et participent de sa virtuosité. Que mettent-ils en valeur ?

a) Le mouvement, le souffle de la vie

Les vagues de la mer, les branches des lauriers, les roses qui tombent doucement à terre, les robes des personnages, la chevelure ondulée, le déséquilibre de l'Heure en marche et de Vénus sur sa coquille, le souffle et le vol de Zéphir et sa compagne impriment un mouvement au tableau, symbole de la vie et de la nature renaissante au printemps.

b) La sensualité « innocente » de Vénus

Le mouvement participe aussi de la sensualité du tableau : les corps enlacés de Zéphir et son épouse, la robe plaquée sur le corps de l'Heure, la chevelure de Vénus qui entoure son corps nue. De plus, ce dernier correspond aux canons de la beauté de l'époque : des cheveux blond vénitien, des hanches plus larges que dans l'Antiquité, des seins plus petits. Mais ce n'est pas une beauté provocante, celle d'une courtisane, plutôt le nu de l'innocence et de la pureté (gestes de pudeur, visage pensif et absorbé, mélancolique, celui de la Vierge Marie « la déesse de Chrétiens »). Pour les philosophes de l'époque, Vénus est charme, honnêteté, tempérance et douceur.

La Vénus de Botticelli est donc un savant mélange d'idéalisation et de sensualité charnelle.

Conclusion :

- Une œuvre maîtresse de la Renaissance :
  - Une œuvre inspirée de l'Antiquité
  - Une œuvre qui exalte la beauté de l'amour et de la vie, la sensualité.
- On peut comparer cette Vénus avec celle de Titien, plus provocante.