

ACCROCHAGE

« TRÉSORS DE LA RENAISSANCE DE LA COLLECTION AL THANI. »

DU 3 OCTOBRE 2024 AU 5 OCTOBRE 2025

FICHE DE VISITE

DU 3 OCTOBRE 2024 AU 5 OCTOBRE 2025, CET ACCROCHAGE DE LA COLLECTION AL THANI MET EN LUMIÈRE LES INTERCONNEXIONS DU MONDE À LA RENAISSANCE.

Entre les XIVe et XVIIe siècles, les explorations et les nouvelles découvertes favorisent les échanges de matériaux et d'idées à travers l'Europe et au-delà. La pensée et l'esthétique héritées de l'Antiquité connaissent parallèlement un regain d'intérêt. Dans ce contexte, de riches mécènes commandent des œuvres d'art majeures, prisées depuis par les plus grands collectionneurs de l'histoire.

Les princes de la Renaissance se constituent des collections aussi variées que précieuses et les exposent à des cercles érudits. C'est la naissance des *studioli* en Italie et des *Kunstkammern* en Europe du Nord : des cabinets de curiosité rassemblant des objets rares ou singuliers, issus de la nature et/ou de la fabrication de l'Homme. Ces artefacts témoignent d'une curiosité scientifique et d'une ouverture sur le monde propre à la Renaissance. Ils sont les ancêtres des musées modernes.

Les galeries de la Collection Al Thani à l'Hôtel de la Marine donnent à voir sculptures, pièces d'orfèvrerie, bijoux, verres, textiles, livres, miniatures et objets exotiques qui, pour beaucoup, n'ont jamais été présentés à Paris.

SOMMAIRE

LA PENSÉE HUMANISTE DANS L'ART

- Une nouvelle manière de penser l'Homme
- L'Antiquité ou la muse de la Renaissance
- La volonté humaniste de saisir le monde

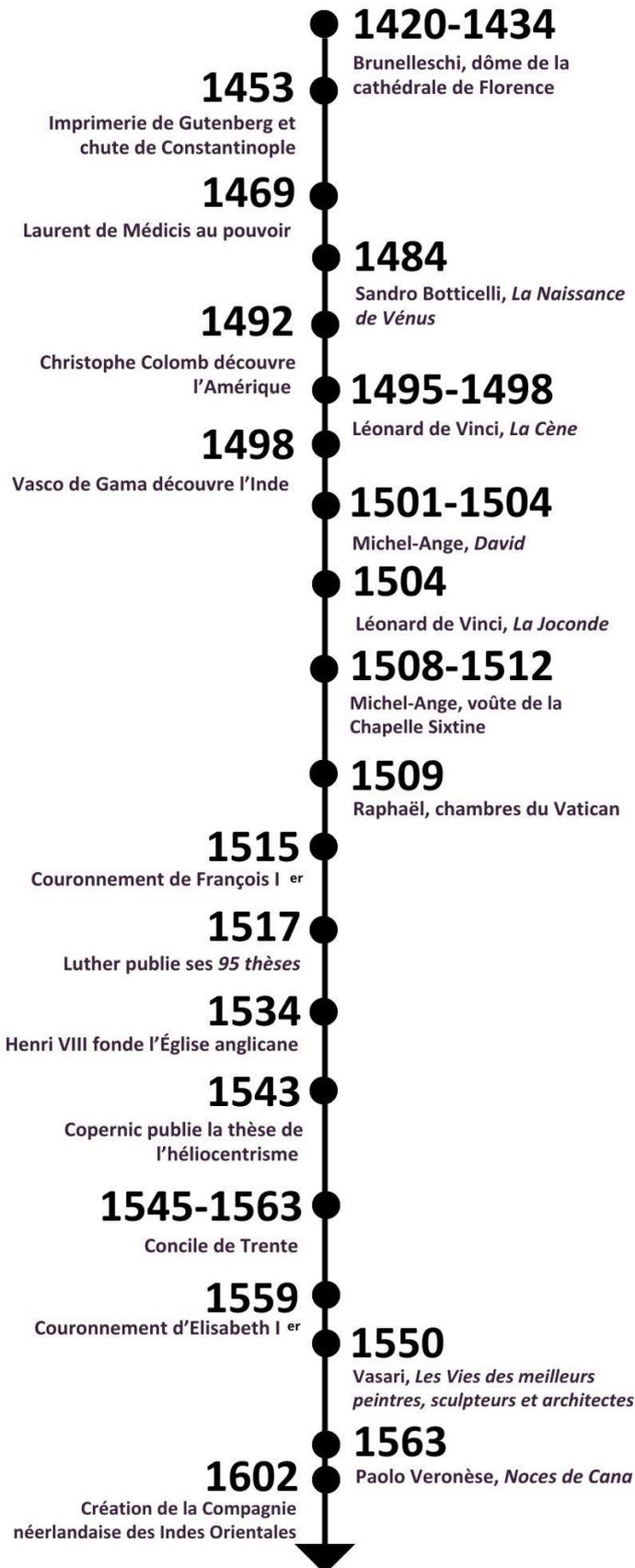
PRINCES DE LA RENAISSANCE

- L'apparat du prince
- L'art de collectionner
- Les objets voyageurs à la Renaissance

FRISE CHRONOLOGIQUE

HISTORIQUE

ARTISTIQUE

L'humanisme est un mouvement intellectuel né à Florence mais qui va s'étendre dans de nombreux foyers européens. Son expansion est facilitée par une invention marquant le début d'une nouvelle ère historique : l'imprimerie moderne. Entre 1450 et 1452, Johannes Gutenberg, un imprimeur allemand, met au point une technique d'impression à caractères mobiles. Désormais, n'importe quel ouvrage peut être reproduit grâce à des lettres interverties selon le besoin. La circulation des idéaux humanistes centrés sur un retour aux textes antiques va être portée par la diffusion de l'imprimerie et les voyages d'érudits.

UNE NOUVELLE MANIÈRE DE PENSER L'HOMME

L'esprit humaniste valorise l'homme et ses capacités morales, physiques et intellectuelles.

Les œuvres d'art représentent plus souvent des figures humaines et le portrait s'épanouit d'une nouvelle manière. Au Moyen Âge, les portraits sont courants mais sont presque toujours associés à des enjeux politiques. À partir du XVe siècle, les artistes font désormais le portrait d'hommes et de femmes qui, fières de leur parcours, souhaitent fixer leur image et exprimer leur individualité.

Le portrait s'étend à différents supports, comme les miniatures. Ces petites œuvres transportables, peintes sur des matériaux divers comme le parchemin ou encore l'ivoire, rencontrent un franc succès. Elles sont offertes en cadeaux, en récompenses illustrant la loyauté ou encore en souvenirs de l'être aimé.

Au XVIe siècle, en France, Charles IX accède au trône à l'âge de 10 ans, tandis que sa mère, Catherine de Médicis, exerce une régence. Cette miniature est en réalité une variante du portrait officiel du roi, également peint par François Clouet. La fonction de cette œuvre n'est pas intime mais bien politique. Dans un contexte de changement de souverain, la lignée des rois de France est réaffirmée par l'image du jeune Charles IX. Sa tenue est d'ailleurs inspirée du règne de son père, Henri III. Offrir une miniature permet aussi de maintenir de bonnes relations diplomatiques, comme le faisait Catherine de Médicis en commandant des miniatures montées en bijoux orfèvrés.

01. François Clouet, *Portrait de Charles IX, roi de France*, France, vers 1561, huile sur ardoise, or émaillé, Collection Al Thani, ATC 1057

L'ANTIQUITÉ OU LA MUSE DE LA RENAISSANCE

L'Antiquité guide une grande partie de la création artistique à la Renaissance. Les humanistes en diffusent les valeurs, les courants philosophiques mais également la mythologie gréco-romaine. Les œuvres d'art traitent toujours de sujets religieux mais s'ouvrent à d'autres répertoires tout en mettant en valeur la figure humaine.

Sur cette coupe couverte, une petite tête de cerf rehaussée d'or et de diamants ajoute une narration à l'objet princier. Il fait probablement allusion au mythe de Diane et Actéon. Celui-ci raconte l'histoire d'un centaure, nommé Actéon, surprenant Diane en train de prendre son bain avec ses servantes. La déesse de la chasse réagit avec colère et le transforme en cerf !

02. Coupe couverte, Russie (?), 1600-1630 et 1800-1900, cornaline, rubis, diamants, perles, or, Collection Al Thani, ATC070c

La filiation à l'Antiquité ne s'illustre pas uniquement par des emprunts mythologiques. Depuis le Moyen Âge, une quantité de pierres précieuses et semi-précieuses antiques sont réutilisées pour décorer des objets liturgiques : il s'agit de la pratique du remploi. L'art lapidaire était en effet très apprécié dans l'Empire romain, avec d'importants foyers de production d'intailles et de camées.

Ces objets vont être collectionnés et exposés dans des cabinets princiers tout au long de la Renaissance. Certains camées fragmentaires vont être comblés avec des décors orfévres. C'est la naissance du *commesso*. Dans le cas du *commesso* représentant Jules César, le camée en grenat, originaire d'Italie, s'inscrit dans une monture en or enrichie de diamants, rubis et émail, de fabrication française. Outre l'origine de la pièce centrale, c'est la représentation-même de Jules César qui fait référence à l'Antiquité.

03. *Commesso* : Jules César, Italie du nord (?), vers 1530 ; monture, France, vers 1560, grenat, or, émail, diamants, rubis, Collection Al Thani, ATC083

LA VOLONTÉ HUMANISTE DE SAISIR LE MONDE

La volonté de saisir le monde à la Renaissance se traduit par une meilleure connaissance de la faune et de la flore, y compris celles provenant de territoires éloignés. Les voyages extra-européens entraînent le développement d'un commerce qui permet l'arrivée de nouveaux produits dans les cours d'Europe. On rapporte également de ces traversées, des éléments naturels, parfois vivants, destinés à être étudiés ou exposés dans des cabinets de curiosités ou *Kunstkammern*. Coquillages, défenses, noix de coco ou encore œufs d'autruche fascinent les princes de la Renaissance. Ces *naturalia* font souvent l'objet de commandes artistiques afin de les mettre en valeur, voire de leur conférer une dimension spectaculaire.

La *licorne marine* présentée dans l'exposition illustre parfaitement la manière dont les coquillages inspirent des formes extravagantes. La forme du turbo donne naissance à une créature marine orfévrée.

Bien qu'imaginaire, l'existence de cet animal était pourtant questionnée ! Pour certains, les cornes de narval ramenées de voyages en étaient la preuve. Avec les sirènes et les vaches de mer, la licorne marine figure souvent sur les cartes de la Renaissance. Sa représentation dans un objet princier témoigne de toute la fascination qu'elle exerce.

04. Heinrich Isselburg, *Coupe : licorne marine*, Cologne, Paris, 1600-1630, turbo marmoratus, argent doré, Collection Al Thani, ATC032

L'APPARAT DU PRINCE

Les princes de la Renaissance contribuent à la vie politique et artistique des différentes cours européennes. Le collectionnisme, ou l'art de collectionner, n'est pas seulement une action de soutien à la création artistique. La pratique permet de mettre en valeur son statut mais aussi son esprit savant et humaniste. Ils deviennent des mécènes particulièrement actifs qui rendent compte de leur goût et de leur éducation à travers le décor de leurs intérieurs, leur parure et les objets d'apparat exposés dans leurs cabinets privés. L'apparence du prince réside dans le choix de sa parure constituée de vêtements et de bijoux. L'art de s'apprêter reflète le rang social mais aussi l'épanouissement économique, qu'il s'agisse d'un riche marchand ou d'une figure royale affichant la prospérité de son royaume. Dans un contexte humaniste, la parure sert aussi à manifester son érudition. La préciosité des matériaux et la qualité d'exécution des bijoux arborés les érigent au rang de chefs-d'œuvre.

Cette *enseigne à chapeau* fait partie des rares bijoux genrés. Elle constitue une pièce maîtresse de la parure masculine en étant cousue au chapeau du propriétaire. Dans un médaillon en émail, l'image figure le sacrifice d'Isaac par son père Abraham.

L'épisode de la Genèse raconte une épreuve divine arrêtée à temps pour s'assurer de la fidélité d'Abraham. Les princes français du XVIe siècle portent régulièrement ce type de bijou pour véhiculer l'image de leur dévotion. La scène est digne d'une peinture puisqu'elle s'inspire d'une composition de Raphaël pour les Loges du Vatican.

05. *Enseigne à chapeau : le Sacrifice d'Isaac* Paris (?), vers 1550-1560, or, émail, diamants, rubis, saphir, Collection Al Thani, ATC256a

L'ART DE COLLECTIONNER

Le collectionnisme désigne l'action de collecter des objets pour leur valeur artistique, scientifique ou documentaire. Il s'agit d'une activité très ancienne puisqu'elle remonte aux expositions d'œuvres grecques pendant l'Antiquité romaine. Au Moyen Âge, la pratique se limite aux sphères royales et ecclésiastiques. À partir du XVe siècle, elle se diffuse auprès de nombreuses personnalités princières et notables cherchant à gagner une reconnaissance publique. Les *Kunstammern* marquent le début d'une longue évolution des collections privées jusqu'au XIXe siècle. L'historique de certains objets reflète l'histoire de la collection sur plusieurs siècles.

La coupe en cristal de roche figurant Neptune et Amphitrite sur leurs chars illustre cette pratique. Cet objet finement gravé a appartenu à deux grandes familles de collectionneurs : la famille Borghèse à partir du XVIe siècle puis la famille Rothschild au XIXe siècle.

06. Giovanni Ambrogio Miseroni, *Coupe : Neptune et Amphitrite*, Milan, 1585-1600, cristal de roche, or émaillé, Collection Al Thani, ATC198

LES OBJETS VOYAGEURS À LA RENAISSANCE

Le mouvement humaniste s'épanouit dans un contexte d'expansion du monde connu qui participe à une plus grande circulation des produits.

L'importation d'objets venus d'ailleurs se développe particulièrement au XVIe siècle. Le Portugal et la Compagnie hollandaise des Indes orientales (VOC) rivalisent pour avoir le monopole commercial sur la porcelaine de Chine, très prisée en Europe. Un jour, un navire portugais est arrêté par des navires de la compagnie hollandaise qui récupère soixante tonnes de porcelaines issues du principal centre de production chinoise : la province de Jiangxi. Cet épisode marque le début d'une grande diffusion de la porcelaine en Europe du nord.

La verseuse fait partie d'un ensemble de porcelaines montées en orfèvrerie européenne. Revisitée par un orfèvre de Nuremberg avec des décors antiques, la verseuse réunit les emblèmes de Bouddha, sur la panse, et la statuette de Bacchus, sur le dessus du couvercle.

07. Verseuse montée, porcelaine : Jingdezhen, dynastie Ming, ère Wanli (1573-1619) ; monture : Nuremberg, 1603-1608 ; poinçon d'orfèvre : Balthasar Holweck (actif de 1602 à 1632), porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte, argent doré, Collection Al Thani, ATC041b

CATALOGUE D'EXPOSITION

Sous la direction d'Emma EDWARDS avec la contribution de Julie ROHOU

Le Goût de la Renaissance. Un dialogue entre collections.
Catalogue d'exposition, Paris, Éditions du Patrimoine, 2024.

RESSOURCES NUMÉRIQUES

Collection Al Thani

<https://www.thealthanicollection.com/fr/exhibitions>

Web application de l'Hôtel de la Marine

<https://hoteldelamarine.webapp.smartapps.fr/alhani>

Sélection de textes de l'exposition : textes de salle et notices d'œuvre

Vidéo « MOOC Une brève histoire de l'art, La Renaissance : Les clefs de la Renaissance », RMN

<https://www.dailymotion.com/video/x5j4778>

CRÉDITS IMAGES

Couverture. Todd White Art Photography / The Al Thani Collection

01. Studio Hughes Dubois / The Al Thani Collection

02. Studio Hughes Dubois / The Al Thani Collection

03. Matt Pia / The Al Thani Collection

04. Todd White Art Photography / The Al Thani Collection

05. Guillaume Benoit / The Al Thani Collection

06. Todd White Art Photography / The Al Thani Collection

07. Matt Pia / The Al Thani Collection

Rédaction : service d'actions éducatives
de l'Hôtel de la Marine
Centre des monuments nationaux
Création graphique : studio lebleu