

Artiste Titre Date Technique Dimensions Provenance Mots clés	Donato dit Niccolo di Betto Bardi dit DONATELLO (1386 – 1466) Le festin d'Hérode vers 1435 bas-relief, marbre H.50 cm ; L.71 cm legs J.B Wicar, 1834 Renaissance, sculpture, perspective, récit évangélique	
---	---	--

CONTEXTE

Au XVème siècle, les commandes d'œuvres d'art par la noblesse et la bourgeoisie florentines se multiplient aussi bien pour les grandes commandes publiques que des objets à caractère privé. Ces productions manifestent la puissance et le prestige de leurs commanditaires.

C'est à cette époque que Léon Battista Alberti écrit son traité *Della Pittura* (1435) dans lequel il expose ses principes de la perspective linéaire, à savoir un mode de représentation qui permet de donner l'illusion de la profondeur.

ARTISTE

Donatello, sculpteur de la Renaissance italienne, figure aux côtés de Masaccio, Brunelleschi et Ghiberti comme un grand rénovateur de l'art à Florence dans la première moitié du XVe siècle.

D'origine modeste, formé dans l'atelier de Ghiberti, Donatello réalise nombre de statues de marbre et de bronze ainsi que des bas-reliefs pour les prestigieux édifices religieux et civils.

Donatello est un artiste voyageur. Il a voyagé à Rome, a réalisé de grandes commandes à Florence mais a également été appelé à Padoue, pour la réalisation de la statue du Gattamelata. Ceci est la preuve que Donatello était un artiste d'une grande notoriété. Artiste virtuose, il se distingue par le réalisme de sa production.

ŒUVRE

La scène du festin d'Hérode nous relate les circonstances de la mort de saint Jean-Baptiste telle qu'elle est évoquée dans les Evangiles (Mc 6,17 ; Mt 14,1). Saint Jean-Baptiste, précurseur du Christ, avait dénoncé l'adultère entre Hérode Antipas, tétrarque de Galilée, et sa belle sœur Hérodiade, l'épouse de Philippe. Hérode, qui le fait arrêter pour ce motif, ne voulait cependant pas sa mort car il le tenait pour un homme juste et saint et l'écoutait avec plaisir. Lors d'une fête donnée pour son anniversaire, Salomé, la fille d'Hérodiade, exécuta une danse qui subjuga le gouverneur et ses convives. Il lui dit : « Demande-moi ce que tu voudras...fût-ce la moitié de mon royaume ». Salomé demanda, à l'instigation de sa mère qui haïssait saint Jean-Baptiste, que la tête de ce dernier lui fût présentée sur un plateau. Hérode, fort attristé, fit néanmoins décapiter saint Jean-Baptiste. On dit que, hanté par ce crime, Hérode Antipas crut reconnaître par la suite en la personne du Christ, saint Jean-Baptiste ressuscité d'entre les morts.

Le bas-relief est composé de deux parties : une suite de scènes figurées prend place en partie basse, tandis que des plans architecturaux s'échelonnent en partie supérieure. Un imposant escalier à droite fait la liaison entre les deux registres.

Au premier plan, des groupes de personnages permettent de raconter l'histoire au moyen de scènes successives. Sur la droite, un groupe de personnages, dont un militaire romain qui figure certainement Hérode, assiste à la danse de Salomé, figurée au centre. Les conséquences de cette danse sont montrées à gauche du relief : un serviteur agenouillé offre à son maître la tête de saint Jean posée dans un plat, provoquant l'effroi de Salomé, assise au premier plan, comme si elle prenait conscience de la gravité de ses actes. Au bas de l'escalier, un homme accompagné d'un génie, semble contempler à l'écart ce drame.

Ce thème iconographique, fréquemment représenté au Moyen-Âge sur des supports tels que les chapiteaux, les vitraux ou les Bibles souligne le caractère sacrificiel de la mort de saint Jean-Baptiste : sa décapitation annonce le sacrifice du Christ.

La tête de saint Jean-Baptiste sur un plateau évoque le corps du Christ tel qu'il est présenté lors de la cérémonie eucharistique. Le *festin d'Hérode*, de même que *Les noces de Cana* et *La récolte de la Manne*, évoque l'Eucharistie, un des sept sacrements de la religion chrétienne.

Donatello applique à son œuvre les lois de la perspective linéaire telles qu'elles ont été énoncées par Alberti. L'échelonnement des plans et la multiplication des lignes de fuite suscitent une profondeur inattendue pour un bas-relief.

Donatello semble pousser à l'extrême la maîtrise de la technique du *rilievo staccato*, dit « relief écrasé ». Cette technique consiste à créer différents niveaux de relief sur une profondeur très réduite : les premiers plans sont conçus dans un relief plus ou moins important, tandis que les éléments les plus lointains ou décoratifs sont simplement gravés. Ici Donatello a réussi le tour de force de créer jusqu'à 7 plans successifs sur une épaisseur inférieure à 1 centimètre. C'est un véritable tableau sculpté qu'il nous donne à voir.

PISTES PÉDAGOGIQUES

1er DEGRE

Arts visuels

Imaginer des espaces réels ou inventés

Le papier carbone

Placer un papier carbone entre le support et la partie de l'image à reproduire.

Isoler un détail d'espace dans une image, repasser les contours choisis avec un crayon, reporter ce détail sur un support. Répéter l'opération en variant les images initiales, associer les différents détails sur le même support

Le photomontage

Réaliser un photomontage à partir de photocopies d'images photographiques variées. Isoler, découper des fragments. Les associer sur un support en jouant sur l'incohérence des échelles, l'espace illusionniste, l'absurdité des associations.

La projection

Projeter sur un support géant des images. Cerner les contours. Ajouter de la couleur ou pas. Jouer sur la collusion des images, hasard et intention pour créer des espaces impossibles.

La projection peut se faire de différentes manières : vidéo projection, projection de diapositives, rétro-projection.

Histoire des Arts

Renaissance et culture humaniste

Arts du langage

RABELAIS François, *Gargantua*, 1534

Plaidoyer pour une culture humaniste

RONSARD Pierre « *Comme on voit sur la branche au moi de mai la rose...*, de 1578

Encouragé par l'exemple italien, Ronsard comme les auteurs de la Pléiade, écrit des poèmes d'amour inspirés des Anciens

Arts de l'espace

Dôme de la Cathédrale Santa Maria del Fiore de Florence, Filippo Brunelleschi, 1436, Florence, Italie

Une édification qui met en œuvre des inventions architecturales importantes

Portes du Baptistère Saint-Jean-Baptiste: comparer les portes réalisées par Andrea Pisano entre 1330 et 1338, et celles exécutées par Lorenzo Ghiberti à partir de 1401.

Arts du Son

DES PREZ Josquin, *Magnificat*, *Ave Maria* : pièces polyphoniques au sujet religieux

DU FAY Guillaume, *Nuper rosarum flores*, 1435 : motet réglé par une structure dont les proportions sont calquées sur la prouesse architecturale du Dôme de Florence de Brunelleschi

2nd DEGRE

Histoires des arts

Dans le domaine des arts du visuel, différentes thématiques peuvent être abordées.

La thématique « arts, espace, temps » s'impose d'emblée avec l'étude de la composition en perspective de l'œuvre et l'étude de la temporalité du récit (réitération du personnage de Salomé deux fois dans la même scène).

La thématique « arts, mythes et religion » avec cette illustration du festin d'Hérode et de l'épisode évangélique de la fin de saint Jean Baptiste peut également s'appliquer.

LYCEE PROFESSIONNEL

Arts et sacré (champ anthropologique)

L'art et les grands récits religieux : versions, avatars, métamorphoses. Cette scène du festin d'Hérode relate les circonstances de la mort de Saint-Jean Baptiste, le dernier des prophètes, le premier des

martyrs.

Arts et économie (champ historique et social)

L'art et le marché : commande, mécénat, statut des artistes au XVe siècle dans les villes-Etats et les cours italiennes. Le relief en marbre constitue un jalon important de l'histoire de l'art. Il figurait dans l'inventaire des biens de Laurent de Médicis.

Arts, contraintes, réalisations (champ scientifique et technique)

L'art et la contrainte : la contrainte comme source de créativité. Grâce à la technique du *relievo stiacciato* (relief écrasé ou adouci) dont il est l'inventeur, Donatello met en œuvre les principes de perspective exposés par Alberti.

Arts, théories et pratiques (champ esthétique)

L'art et les pratiques sociales : normes professionnelles, corporations, guildes...la formation des artistes à la Renaissance. Le fonctionnement de l'atelier, la transmission du savoir-faire. Les premiers documents concernant l'activité artistique de Donatello mentionnent sa présence dans l'atelier de Ghiberti (entre 1404 et 1407), après avoir reçu, comme la plupart de ses compatriotes sculpteurs, une formation d'orfèvre.

MISES EN RÉSEAUX THÉMATIQUES

Parcours iconographique « Repas évangéliques »

Région de Nottingham, *Le repas chez Simon*, XVe siècle

Ecole française, *Le repas chez Simon*, début XVIe siècle

QUELLIN Erasme - FYT Jan, *Jésus chez Marthe et Marie*, milieu du XVIIe siècle

RESTOUT Jean, *Les pèlerins d'Emmaüs*, 1735, huile sur toile

COURBET Gustave, *L'après-dîner à Ornans*, 1849