

La Renaissance et les émaux limousins

Maître I.C.
L'Enlèvement d'Europe
1570
Inv. 2009.16.1 : achat grâce au généreux soutien de M. Pierre Bergé,
avec l'aide de l'Etat et de la Région Limousin (F.R.A.M.), 2009

Alors que le fameux émail champlevé du Moyen Âge a disparu dans le courant du 14e siècle, c'est avec une technique nouvelle que l'émail renaît à Limoges à la fin du 15e siècle. Le développement de cette technique, appelée « émail peint », coïncide avec la diffusion de la Renaissance en France.

La Renaissance est un mouvement artistique riche et complexe. Il est associé à une nouvelle philosophie, l'humanisme, qui place l'Homme au centre de toute chose et redécouvre l'Antiquité romaine et grecque. Né en Italie au 15e siècle, ce courant se diffuse dans toute l'Europe jusqu'à la fin du 16e siècle grâce aux artistes qui voyagent pour aller se former au contact de confrères ou parce que des princes étrangers leur passent commande. Grâce à eux, l'héritage classique des lettres et arts antiques traverse les frontières : les monnaies, les statues, les gravures et dessins, l'architecture, les textes classiques ou mythologiques servent de sources d'inspiration aux créateurs.

Les émaux limousins n'échappent pas à cette tendance et deviennent à cette époque un élément majeur du décor de luxe. Les émailleurs adaptent en effet leurs réalisations au goût de l'époque. En plus des plaques décoratives destinées à être insérées dans des lambris muraux ou à orner des objets religieux, ils inventent des formes nouvelles pour leurs objets, comme les éléments de vaisselle pour agrémenter les dressoirs de riches commanditaires.

Fiche 1 / Renaissance

La Renaissance

Les artistes de la Renaissance s'inspirent de modèles antiques. Observe l'émail intitulé *Le Laocöon* salle 05 et entoure la sculpture antique qui est à l'origine de ce motif :

Dieux et déesses

Avec la Renaissance et la redécouverte de l'antiquité, les artistes puisent désormais leur inspiration dans les textes religieux de la Bible mais aussi dans les grands textes classiques de l'antiquité et notamment dans les récits mythologiques tels que *l'Illiade et l'Odyssee* ou *l'Énéide*.

Dans les salles 04 et 05, observe les émaux, puis :

Note le titre d'un émail décoré d'une scène religieuse :

Note le titre d'un émail décoré d'une scène mythologique :

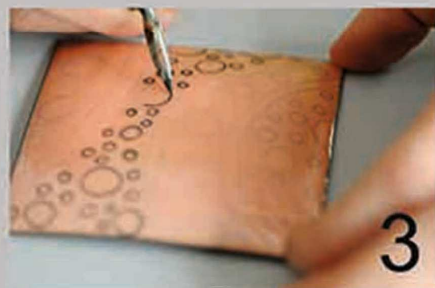
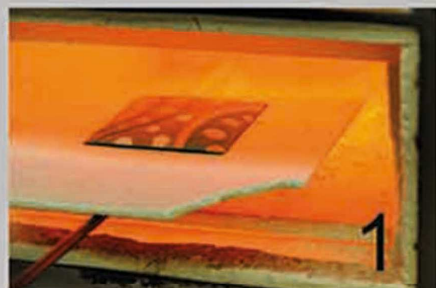
Artistes de renom

À l'époque de la Renaissance, plusieurs émailleurs étaient réputés pour leurs émaux peints. Léonard Limosin est sans doute le plus célèbre, mais on en connaît d'autres puisque, désormais, les artistes signent leurs œuvres. Observe les cartels de la salle 04 et entoure le nom d'un émailleur contemporain de Léonard :

Email peint

La plaque de métal, généralement du cuivre, est recouverte d'une poudre de verre sur ses deux faces et subit une première cuisson. Cette première couche de « fondant » isole le métal et donne la couleur rosée du fond prêt à recevoir le décor. Ce dernier s'obtient par la superposition de nombreuses couches d'émail coloré, déposé à la spatule ou au pinceau, qu'un nombre identique de cuissons permet de fixer. Remets les photos ci-dessous dans le bon ordre :

Léonard Limosin Artiste de la Renaissance

Léonard Limosin (vers 1505 – entre 1575 et 1577)
L'incrédulité de saint Thomas, 1551
Huile sur bois
Provient de l'église Saint-Pierre-du-Queyroix à Limoges, avant 1790
Inv. P. 172 : affecté par la Ville de Limoges, 1846

À « peinture » et « Léonard » est souvent associé le nom de Vinci. Pourtant, il est un autre Léonard, limousin celui-ci, qui marqua l'art de la Renaissance : il s'agit de Léonard Limosin, le plus célèbre des émailleurs de Limoges.

Dans les années 1530, Léonard Limosin, est introduit à la Cour du Roi de France par l'évêque de Limoges, Jean de Langeac, grand amateur d'art. Il y accomplit notamment des portraits émaillés qui auront un immense succès et se verra même attribuer le titre honorifique de « premier valet de chambre du roi ». Pendant ses 40 années d'activité, il émaille des objets très divers : retables religieux, vaisselle d'apparat décorée de scènes mythologiques et même une fontaine.

La production de Léonard est bien connue car désormais les émailleurs, qui jusque-là relevaient de la corporation des orfèvres, appartiennent au monde des peintres et signent leurs œuvres par le biais d'un monogramme ce qui permet d'identifier leurs créations respectives.

En outre, Léonard est un des seuls à créer ses propres compositions, même s'il s'inspire parfois de gravures contemporaines comme nombre de ses confrères. Léonard est enfin le seul dont on ait conservé les œuvres attestant de son activité de peintre et graveur, comme en témoigne le panneau sur bois présenté au musée représentant *L'incrédulité de saint Thomas*.

Amateur d'art

Retrouve dans le texte, au recto de la fiche, qui était Jean de Langeac et ce qu'il a fait pour Léonard Limosin. Écris tes réponses ci-après :

Artiste polyvalent

Léonard Limosin était un artiste complet. Quelles activités artistiques pratiquait-il ? À l'aide des indices en médaillons, cites-en au moins deux :

.....
.....
.....

Pseudos

Avant la Renaissance, les artistes ne signaient pas leurs œuvres. On ne connaît donc pas le véritable nom des émailleurs limousins du 15e siècle mais on leur a parfois attribué des pseudonymes. Dans la salle 02, retrouve une œuvre de l'artiste appelé « Le maître aux grands fronts ». À ton avis, pourquoi l'a-t-on appelé ainsi ?

- a- parce qu'il était insupportablement prétentieux et qu'il avait la grosse tête
- b- parce que ses personnages sont tous dotés d'un grand front caractéristique de son style

Autographe

Dans la salle 04, trouve un émail où l'on identifie bien la signature de Léonard Limosin et reproduis la ci-contre :

Léonard Limosin
Portrait de Gallot de Genouillac
Vers 1540-1546
Inv. 446 ; achat, 1987

Princes et mécènes

Les artistes de la Renaissance ont beaucoup voyagé et travaillé pour de riches personnages soucieux de montrer leur richesse et leur magnificence. Ces commanditaires aux goûts européens pouvaient être des rois mécènes, des aristocrates amateurs d'art ou encore des marchands collectionneurs.

Cette grande mobilité des intellectuels et des artistes a contribué à la propagation de techniques originaires de différents pays et a favorisé la richesse créatrice de la Renaissance, ses révolutions et ses idées nouvelles : la technique de l'imprimerie ou la perspective se sont ainsi largement diffusées...

L'Europe de la Renaissance, et l'Italie notamment, était divisée en une multitude de royaumes et de principautés ou Cités-États rivales. En commandant la réalisation d'œuvres d'art et en faisant appel à des artistes venus d'horizons lointains pour décorer leurs palais, aristocrates et bourgeois naissants, faisaient de leur cour des haut lieux de création artistique et affichaient ostensiblement l'expression de leur pouvoir. C'est ainsi que Léonard de Vinci vint s'installer en France à la fin de sa vie pour travailler pour le roi François 1er, tout comme Léonard Limosin ! Ce n'est pas un hasard, si l'art du portrait devint un genre par excellence à cette époque : en exposant une personnalité aux yeux de tous, il magnifie sa position et peut même faire parfois œuvre de propagande...

Success story

Léonard Limosin a reçu des commandes des personnages les plus importants du royaume de France. Recherche dans le texte au recto de la fiche, quel est le plus prestigieux de ces commanditaires et écris son nom :

Goût de luxe

À l'époque de la Renaissance, les émailleurs limousins se sont mis à fabriquer des objets de luxe pour de riches commanditaires. Parmi ces objets, on conserve au musée de nombreux éléments de vaisselle d'apparat. Relie chaque objet à son nom, en t'aidant des cartels salle 05 :

1- Pierre Reymond, *Assiette*, inv.998.1.1

2- Pierre Reymond, *Salière*, inv.345

3- Jean Court ou Maître I.C., *Plat Europe*, inv.2009.16.1

Vaisselle d'apparat

À ton avis, à quoi servait cette vaisselle émaillée :

a- à manger / b- à décorer / c- à étaler sa richesse aux yeux des autres

Médaille géant

Les princes de la Renaissance cherchaient tous à posséder des œuvres d'art pour décorer leurs demeures de façon luxueuse et montrer leur puissance. Salle 05, retrouve une plaque décorative intitulée *Le Laocoon*. À ton avis, quel endroit pouvait-elle décorer à l'origine ?

a- le carrelage d'une salle de bain / b- les murs d'un bureau / c- le revers d'un miroir

Portrait de star

Le goût pour le portrait, qui s'accompagne d'une individualisation de la représentation, se développe considérablement à la Renaissance. Salle 04, retrouve le *portrait de Galiot de Genouillac*, réalisé par Léonard Limosin. Ce surintendant des finances et grand écuyer du roi François 1er s'était notamment distingué lors de la bataille de Marignan en 1515, pendant les guerres d'Italie.

Décris le portrait de Galiot et déduis-en le caractère du personnage en quelques mots :

.....
.....
.....
.....

Albrecht Dürer (1471-1528)
Gravure Descente aux limbes du Christ

La circulation des idées

La Renaissance correspond à un grand bouleversement artistique et intellectuel en Europe où les pays s'influencent réciproquement. La fin du 15e siècle est marquée par l'invention et le rapide développement des procédés d'imprimerie parallèlement au perfectionnement des techniques de gravures. Ces découvertes favorisent la reproduction d'un grand nombre de modèles pour les artistes et artisans. Les italiens adoptent alors la finesse des portraits réalisés par les maîtres flamands ou le réalisme des paysages allemands, tandis qu'en France, à la Cour de Fontainebleau, les émailleurs travaillent d'après des dessins d'artistes italiens et adoptent leurs formes élégantes.

Les émaux peints de Limoges forment un ensemble remarquable d'objets représentatifs de la Renaissance française. Œuvres de création, ils n'en sont pas moins en étroit rapport avec l'art de Dürer, les compositions des maîtres italiens, ou celles de l'École de Fontainebleau. En effet, les émailleurs se sont abondamment référés à ces modèles. Scènes narratives, « portraits » de divinités ou allégories sont ainsi recomposées en émail. En témoigne également le vocabulaire décoratif émaillé qui s'enrichit de masques, entrelacs, grotesques, guirlandes et trophées...

Une nouvelle esthétique apparaît également, placée sous l'influence évidente de la gravure : la grisaille. Elle consiste à travailler l'émail en noir et blanc, avec toutes les nuances de gris. L'avantage économique de cette palette limitée moins coûteuse contribue probablement à l'incroyable succès de cette production qui assurera la renommée de l'émail de Limoges de cette époque.

Graveur majeur

Les graveurs comme Marcantonio Raimondi, le maître au Dé, Enée Vico, font connaître dans toute l'Europe les tableaux des grands peintres italiens ainsi que les statues antiques redécouvertes lors de fouilles archéologiques, telle la sculpture monumentale du *Laocoon* mise au jour en 1506 dans les thermes de Titus à Rome.

Salle 05, en lisant le cartel du *Laocoon* émaillé par Pierre Courteys, note le nom du graveur dont la gravure a directement inspiré l'émailleur :

Imitation de luxe

La grisaille est une technique d'émail peint qui consiste à n'utiliser que des couches de blancs sur un fond noir pour obtenir des dégradés de gris, imitant ainsi l'effet visuel de la gravure. Cette technique deviendra « la marque de fabrique » des émaux limousins de la Renaissance.

Salle 04, retrouve une grisaille réalisée par Léonard Limosin et note son titre :

Décoration foisonnante

Léonard Limosin, comme beaucoup d'artistes de la Renaissance voyage beaucoup et travaille à la Cour du roi de France où il est influencé par le goût et le style de l'époque. Il introduit alors sur ses émaux des éléments de décors inspirés de l'Antiquité et devenus typiques de la Renaissance.

Retrouve dans un émail de Léonard Limosin, salle 04 ou 05 :

- a- un putti (angelot ou figure d'enfant dérivé de Cupidon)
- b- un rinceau (enroulement et spirale de végétaux)
- c- une coquille (élément décoratif en demi coupole, ressemblant à la coquille saint Jacques mais sans rapport)

(Fiches jeux pour les scolaires / Proposition pédagogique 4 / Dossier pédagogique
L'Émail de Limoges, histoire et technique)

Pierre Courteys
Plaque circulaire : L'Enlèvement d'Hélène
Limoges, vers 1550
Inv. 45 ; dépôt du musée du Louvre, 1895

Le retour à la mythologie

L'une des tendances notables de la Renaissance et qui touche toutes les formes artistiques, est la redécouverte de l'Antiquité. Émerveillés par l'esthétique « classique », les artistes reprennent et assimilent motifs et thèmes gréco-romains.

Les émailleurs ne restent pas en marge de ce vaste mouvement. Attentifs au goût de leur clientèle et eux-mêmes emportés par cette inspiration nouvelle, les émailleurs décorent, dès les années 1530, plaques et pièces de vaisselle de scènes empruntées à la mythologie en puisant largement dans la littérature antique et les récits mythologiques : *L'Énéide* de Virgile, *L'Illiade* et *l'Odyssée* d'Homère...

Le répertoire iconographique des émaux se diversifie faisant la part belle au monde profane et mythique. C'est ainsi que le thème de la Vénus, type de nu féminin idéalisé, devient courant en Italie et traverse les frontières. Les représentations de femmes nues par le biais des divinités antiques se transforment en allégories parfaitement compatibles avec la religion chrétienne.

Les histoires de Jason, Hélène, Énée, Psyché et surtout Hercule figurent en bonne place. Très appréciée en architecture, dans la sculpture décorative tout comme dans la peinture et la gravure, l'histoire d'Hercule connaît un grand succès dans les arts décoratifs. Elle constitue aussi l'un des thèmes les plus en vogue dans l'émaillerie de Limoges au 16e siècle.

Fiche 5 / Mythologie

Mythologie

Qu'est-ce que la mythologie ?

- a- L'Histoire fabuleuse des dieux, demi-dieux et héros de l'Antiquité païenne
- b- Un ensemble de mythes appartenant à une civilisation, une religion
- c- L'étude scientifique des mythes

Divinités gréco-romaines

La mythologie de l'antiquité classique comporte un très grand nombre de dieux. Les romains adoptèrent les dieux grecs et leurs légendes. C'est pourquoi on trouve de nombreux dieux communs aux deux civilisations mais sous des noms différents, comme par exemple la déesse grecque de l'amour Aphrodite, appelée Vénus par les Romains.

Salle 06 retrouve un émail intitulé *Le jugement de Pâris* où figure 3 déesses. Note leurs noms :

.....

Relie ensuite chaque déesse à ses attributions :

- La déesse du mariage et protectrice de la femme
- La déesse de la guerre et de la sagesse
- La déesse de la beauté et de l'amour

Auteurs classiques

Quelques auteurs majeurs de l'Antiquité ont rédigés des textes qui ont largement inspirés les artistes de la Renaissance. Saurais-tu retrouver qui a écrit quoi en reliant les auteurs à leurs textes :

Homère	L'Énéide
Virgile	Les métamorphoses
Ovide	L'Illiade et l'Odyssee

Supers héros

Les histoires mythologiques sont souvent pleines de frasques. Salle 06, deux plats émaillés représentent la même scène : *l'enlèvement de la jeune Europe par Zeus*. Retrouve-les et cite au moins deux différences qui les distinguent :

Léonard Limosin
Saint Michel terrassant le dragon
1550
Inv. 2004.24.1 ; achat, 2004

Une nouvelle approche de la religion

Avant le milieu du 16e siècle, les émaux peints limousins sont majoritairement des œuvres à caractère religieux : baisers de paix, triptyques ornés d'épisodes de la vie du Christ ou de la Vierge, inspirés essentiellement des gravures du maître allemand Dürer. Dès le milieu du 16e siècle, parallèlement le renouveau de l'inspiration artistique grâce à la redécouverte des sources antiques, les émailleurs sont toujours sollicités pour réaliser des retables complets destinés à orner les murs d'églises et de chapelles. Peu d'ensembles nous sont parvenus entiers mais l'on trouve fréquemment des plaques isolées.

On doit aux premières années d'activité attestée de Léonard Limosin plusieurs plaques religieuses qui témoignent du talent précoce et original de l'artiste, même s'il reste d'abord fidèle aux compositions gravées de Dürer. Par la suite, Léonard Limosin crée lui-même ses gravures, qu'il transpose ensuite en émail.

À la fin du 16e siècle, les émailleurs limousins développent une nouvelle production religieuse pour une clientèle locale sous forme de plaques en l'honneur de saints variés, que l'on perçoit plutôt comme des témoignages d'affection familiale et de piété intime et populaire.

Religieux

Les émaux du Moyen Âge et ceux de la première Renaissance ont en commun d'être des œuvres essentiellement religieuses. Mais ils présentent tout de même certaines différences. Observe les émaux champlevés médiévaux salle 01 et les premiers émaux peints de la Renaissance salle 02 et cite au moins deux différences qui les distinguent. Voici deux indices pour t'aider : « technique » et « forme »

.....

.....

Tryptique

Dans le texte au recto, il est fait mention d'un objet religieux appelé « tryptique ». Observe un tryptique salle 02 réalisé par le « maître aux grands fronts ». À ton avis pourquoi appelle-t-on cet objet un tryptique ?

- a- parce qu'il est composé de 3 parties distinctes et repliables
- b- parce que l'émailleur a peint des effets d'optiques
- c- parce qu'il est très typique des émaux limousins

Christ

Léonard Limosin a décoré plusieurs plaques de scènes de la vie du Christ. Retrouve salle 04 un exemple de plaque décorée ainsi et note les informations fournies par le cartel :

.....

.....

Saints

Certains saints étaient représentés sur les émaux peints de la Renaissance car ils incarnaient des vertus essentielles pour la religion chrétienne, tels que le courage ou le dévouement, vers lesquelles les fidèles chrétiens devaient tendre. Salle 04 retrouve une grisaille peinte par Léonard Limosin représentant *Saint-Michel terrassant le dragon*. Selon toi qu'incarne-t-il :

- a- la victoire du bien sur le mal
- b- la victoire de la beauté sur la laideur
- c- la victoire du plus faible sur le plus fort