

La science anatomique dans les arts graphiques du XVIe siècle : circulation, échange et transmission dans l'aire méditerranéenne

Maëlyss Haddjeri

Sujet de la recherche

La redécouverte des sources antiques, les nouvelles expérimentations et les progrès dans le domaine de la médecine sont des éléments qui définissent la période de la Renaissance, constituant ainsi une époque où les sciences connaissent un intérêt sans précédent et où les savoirs s'entrecroisent pour livrer de nouvelles méthodologies à la fois comparatives, analytiques, théoriques et empiriques. Cette période est aussi le moment où les relations entre les artistes et les scientifiques deviennent réciproques. En effet, en même temps que les artistes manifestent leur soif de connaissances, les hommes de sciences se tournent vers eux pour illustrer leurs savoirs. Au centre des intérêts à la fois artistiques et scientifiques, l'anatomie n'a jamais été aussi importante que durant cette époque.

Cette étude cherchera à définir un groupe d'artistes qui partagent une culture et un intérêt pour la science anatomique. Nous analyserons les traces de la diffusion et de la circulation des motifs anatomiques dans les arts graphiques de l'aire méditerranéenne. Afin de préciser ce champ de recherche, nous nous concentrerons sur l'étude des dessins provenant des albums et des livres d'anatomie réalisés par des artistes du nord de l'Italie et de l'Espagne, à Florence, à Bologne et à l'Escorial. Nous analyserons à la fois les dessins qui sont restés dans les livres originaux et ceux qui, avec le temps, ont été dispersés dans divers lieux de conservations. Support privilégié pour l'exercice et la mise en forme du « *Primo pensiero* », le dessin sera ainsi au centre de notre attention et son histoire sera mise en relation avec celle des sciences.

État de la recherche

Nous utilisons le terme d'« aire méditerranéenne », provenant, notamment, de l'ouvrage de Fernand Braudel, *La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*. Il est plus directement emprunté à Marzia Faietti, qui l'emploie dans son texte, *Per una storia globale del disegno « El dibujo en España » nell'età di Carlo V e Filippo II*, pour expliquer la circulation de la culture qui naît des échanges ininterrompus entre l'Italie et l'Espagne. Le

récent catalogue d'exposition, *The Renaissance Nude*, publié sous la direction de Thomas Kren, Jill Burke et Stephen J. Campbell, met également en exergue cette tendance de l'Histoire de l'art qui ne note pas de manière linéaire les points de développement ou de progression d'un pays ou d'un foyer artistique en particulier, mais crée une mosaïque révélant les éléments communs à travers les cultures européennes.

En outre, il serait intéressant de continuer des recherches sur les dessins espagnols du XVIe siècle, qui sont, à la différence des dessins italiens, moins étudiés. Ils se trouvent partiellement rassemblés dans le premier volume du catalogue de Diego Angulo et d'Alfonso Pérez Sánchez. Toutefois, seules dix-huit études anatomiques sont publiées, la plupart attribuées à Gaspar Becerra et à Jean de Arfe.

D'autre part, étant donné son importance dans l'histoire des sciences et des arts, la Renaissance est au centre de nombreux travaux sur lesquels notre étude compte se baser. Raphaël Cuir, dans son ouvrage *The Development of the Study of Anatomy from the Renaissance to Cartesianism*, traite de la place particulière de la science anatomique à cette époque. Il la lie à la discipline humaniste, à la philosophie naturelle et apporte de nouvelles réflexions sur les principaux thèmes iconographiques de la Mort, des Danses Macabres, du Jugement dernier et des Héros mythologiques. Domenico Laurenza, spécialiste de l'œuvre scientifique et anatomique de Léonard de Vinci, offre dans son article, *Art and Anatomy in Renaissance Italy. Images from a scientific Revolution*, un panorama presque complet des principaux artistes qui ont exercé dans le domaine anatomique durant la Renaissance. Toutefois, il ne semble pas contextualiser ces productions dans les tendances ou contre-tendances artistiques, énonçant plutôt les grands traits de l'histoire de la représentation anatomique.

Enfin, la thèse de doctorat de Monique Kornell, représente une source supplémentaire sur laquelle nous nous baserons pour étudier le vaste corpus d'œuvre traitant de l'anatomie au XVIe siècle. Nous considérons également le catalogue, *Immagini anatomiche e naturalistiche nei disegni degli Uffizi Secc. XVI e XVII*, publié en 1984, rédigé par Roberto Paolo Ciardi et par Lucia Tongiorgi Tomasi. L'ouvrage se centre sur le thème de l'interaction entre art figuratif et science empirique - qui donne la prévalence à l'anthropocentrisme et au décryptage des phénomènes de la Nature - en s'appuyant sur les dessins conservés aux Galeries des Offices.

Méthodologie envisagée

Dans une phase préliminaire de la question, il s'agira de considérer les sources écrites de l'époque. Le texte essentiel de Vasari témoigne des premiers artistes qui se sont dirigés vers l'étude de l'anatomie ou qui ont collaboré avec des médecins pour illustrer des traités. Le texte fondateur de Leon Battista Alberti, *De pictura*, suivi des *Comentarii* de Lorenzo Ghiberti permettront également de comprendre quelle est la place laissée aux sciences dans les arts de la fin du XVe siècle.

Des recherches seront menées dans les fonds archivistiques, au sein des Archives nationales, dans les fonds des hôpitaux publics et des universités à Florence, à Bologne, à Rome ou encore à l'Escurial, afin d'identifier précisément les artistes qui se sont intéressés à l'anatomie et de comprendre leur pratique, en dehors des ateliers et des académies. Le contexte historique et politique du XVIe siècle, en Europe, sera également pris en considération pour répondre, notamment, aux questions liées à l'accès aux savoirs anatomiques et aux pratiques de la dissection.

La méthodologie envisagée se basera sur la réalisation d'un catalogue de dessins provenant d'albums et de livres d'anatomie de différents artistes du nord de l'Italie et de l'Espagne au XVIe siècle. Ce catalogue rassemblera, en premier lieu, une série de quatorze feuilles d'études anatomiques, conservées au sein du dénommé « Album Baccio Bandinelli ». À partir de ce groupe de dessins, nous chercherons d'autres feuilles qui reprennent des motifs anatomiques similaires, ce qui nous permettra de définir une généalogie (fig. 1-21)¹.

Il sera, ainsi, nécessaire de se pencher sur les artistes qui privilégient, dans leur atelier, une éducation théorique et pratique de l'art et de la science. Nous pensons, en particulier, à la phase proto-académique florentine incarnée par les pratiques en atelier de Baccio Bandinelli (1488-1560) et aux ateliers bolonais de Bartolomeo Passerotti (1529-1592) et de Denijs Calveart (1540-1619) qui livrent les prémises de l'*Accademia degli Incamminati*.

Dans une phase ultérieure de la question, nous nous dirigerons vers l'étude des productions graphiques réalisées dans le contexte académique de la seconde moitié du XVIe siècle, à commencer par l'*Accademia del Disegno* de Florence. Nous analyserons d'abord les dessins de

¹ L'« Album Baccio Bandinelli » est aujourd'hui conservé au British Museum, à Londres.

Vincenzo Danti (1530-1576) et d'Alessandro Allori (1535-1607), tous deux Consuls dans l'Académie et enseignant l'anatomie à partir de dissection de cadavres. En parallèle, il sera envisagé de consulter les documents qui ont été rédigés dans l'Académie, aujourd'hui conservés aux Archives d'État de Florence, afin de cerner l'importance des sciences dans l'éducation institutionnelle de l'époque. À cette étude sera ajoutée l'analyse des textes rédigés durant cette période, ceux de Benedetto Varchi, de Benvenuto Cellini, d'Alessandro Allori, de Vincenzo et d'Ignazio Danti ou encore de Giovanni Paolo Lomazzo.

Résultats attendus

Cette thèse, qui approfondira le rapport entre art et science ainsi que la question des échanges artistiques dans l'aire méditerranéenne, apportera une meilleure connaissance de la représentation anatomique au XVIe siècle. Ce travail sera l'occasion de déterminer précisément les dynamiques de réception et de réaliser de nouvelles études sur les provenances des dessins anatomiques. Il nous amènera à approfondir la recherche dans les domaines artistiques et scientifiques, développant ainsi, par son approche interdisciplinaire, contextuelle et technique, une nouvelle phase de l'étude des dessins anatomiques dans le nord de l'Italie et de l'Espagne.

BIBLIOGRPHIE SÉLECTIVE

CARLINO, CIARDI ET PETRIOLI TOFANI, 2009

Andrea Carlino, Roberto Paolo Ciardi et Annamaria Petrioli Tofani, *La bella anatomia fra arte e scienza nel Rinascimento*, Milan, Silvana, 2009.

CAZORT, KORNELL ET ROBERTS, 1996

L'ingénieuse machine humaine : quatre siècles d'art et d'anatomie, sous la dir. de Mimi Cazort, Monique Kornell et Kenneth B. Roberts, cat. exp., Ottawa, Musée des Beaux-Arts du Canada, 31 octobre 1996 - 5 janvier 1997, Vancouver, Art Gallery, 25 janvier - 23 mars 1997, Philadelphie, Museum of art, 18 avril - 14 juin 1997, Jérusalem, Israel Museum, 8 août - 7 septembre 1997, Ottawa, Musée des Beaux-Arts du Canada, 1996.

CIARDI ET TONGIORGI TOMASI, 1984

Roberto Paolo Ciardi et Lucia Tongiorgi Tomasi, *Immagini Anatomiche e Naturalistiche nei disegni degli Uffizi, secc. XVI e XVII*, Florence, L. S. Olschki, 1984.

CUIR, 2009

Raphaël Cuir, *The Development of the Study of Anatomy from the Renaissance to Cartesianism*, Lewiston, Edwin Mellen Press, 2009.

FAIETTI, GALLORI ET MOZZATI, 2018

Spagna e Italia in dialogo nell'Europa del Cinquecento, sous la dir. de Marzia Faietti, Corinna T. Gallori et Tommaso Mozzati, cat. exp., Florence, Gallerie degli Uffizi, 27 février -27 mai 2018, Florence, Giunti, 2018.

KEELE, 1968

Leonardo da Vinci, Disegni anatomici dalla Biblioteca Reale di Windsor, sous la dir. de Kenneth Keele, cat. exp., Florence, Palazzo Vecchio, mai – septembre 1979, Florence, Giunti, 1979.

KORNELL, 1992

Monique Kornell, *Artists and the study of anatomy in Sixteenth-Century Italy*, Thèse de doctorat, 2 vol., Londres, Warburg Institute, 1992.

LAURENZA, 2003

Domenico Laurenza, *La ricerca dell'armonia : rappresentazione anatomica nel Rinascimento*, Florence, L. S. Olschki, 2003.

LAURENZA, 2009

Domenico Laurenza, *Leonardo : l'anatomia*, Florence, Giunti, 2009.

LAURENZA, 2012

Domenico Laurenza, « Art and Anatomy in Renaissance Italy. Images from scientific revolutions », *The Metropolitan Museum of Art Bulletin*, vol. 69, no 3, New York, 2012.

OLMI, 2004

Rappresentare il corpo : arte e anatomia da Leonardo all'Illuminismo, sous la dir. De Giuseppe Olmi, cat. exp., Bologne, Musée Palais Poggi, 10 décembre 2004 - 3 avril 2005, Bologne, Bononia University Press, 2004.

RABBI-BERNARD, 2003

Chiara Rabbi-Bernard (dir.), *L'anatomie chez Michel-Ange de la réalité à l'idéalité*, Paris, Hermann, 2003.

ANNEXES

Fig. 1 : Attribué à Baccio Bandinelli, *Étude d'une tête et d'une épaule vues de dos, d'une cuisse et de deux bras gauches de profil*, plume et encre brune, H. 281 ; L. 206 mm, Londres, British Museum, inv. 1866, 1208.643.

Fig. 2 : Attribué à Baccio Bandinelli, *Étude de deux têtes inclinées vers le haut, de profil gauche*, plume et encre brune, H. 281 ; L. 206 mm, Londres, British Museum, inv. 1866, 1208.644.

Fig. 3 : Attribué à Baccio Bandinelli, *Étude de deux bras vus sous deux points de vue*, plume et encre brune, H. 281 ; L. 206 mm, Londres, British Museum, inv. 1866, 1208.645.

Fig. 4 : Attribué à Baccio Bandinelli, *Étude de deux parties supérieures du bras gauche*, plume et encre brune, H. 281 ; L. 206 mm, Londres, British Museum, inv. 1866, 1208.646.

Fig. 5 : Attribué à Baccio Bandinelli, *Étude de deux bras gauches*, plume et encre brune, H. 283 ; L. 207 mm, Londres, British Museum, inv. 1866, 1208.647.

Fig. 6 : Attribué à Baccio Bandinelli, *Étude de deux parties supérieures du bras gauches*, plume et encre brune, H. 283 ; L. 207 mm, Londres, British Museum, inv. 1866, 1208.647.

Fig. 7 : Attribué à Baccio Bandinelli, *Étude de deux bras gauches vus de dos*, plume et encre brune, H. 283 ; L. 207 mm, Londres, British Museum, inv. 1866, 1208.648.

Fig. 8 : Attribué à Baccio Bandinelli, *Étude de deux jambes gauches vues sous deux points de vue*, plume et encre brune, H. 283 ; L. 207 mm, Londres, British Museum, inv. 1866, 1208.650.

Fig. 9 : Attribué à Baccio Bandinelli, *Étude de l'articulation de quatre jambes*, plume et encre brune, H. 283 ; L. 207 mm, Londres, British Museum, inv. 1866, 1208.651.

Fig. 10 : Attribué à Baccio Bandinelli, *Étude de l'articulation de six jambes*, plume et encre brune, H. 283 ; L. 207 mm, Londres, British Museum, inv. 1866, 1208.652.

Fig. 11 : Attribué à Baccio Bandinelli, *Étude de deux cuisses vues de dos et de profil*, plume et encre brune, H. 283 ; L. 207 mm, Londres, British Museum, inv. 1866, 1208.653.

Fig. 12 : Attribué à Baccio Bandinelli, *Étude d'une cuisse droite vue de dos*, plume et encre brune, H. 283 ; L. 207 mm, Londres, British Museum, inv. 1866, 1208.654.

Fig. 12 : Attribué à Baccio Bandinelli, *Étude de deux jambes gauches de profil*, plume et encre brune, H. 283 ; L. 203 mm, Londres, British Museum, inv. 1866, 1208.655.

Fig. 13 : Attribué à Baccio Bandinelli, *Étude de deux cuisses*, plume et encre brune, H. 283 ; L. 203 mm, Londres, British Museum, inv. 1866, 1208.656.

Fig. 14 : Attribué à Baccio Bandinelli, *Étude de trois jambes droites vues de dos*, plume et encre brune, traits de pointe de métal, H. 283 ; L. 203 mm, Londres, British Museum, inv. 1866, 1208.657.

Fig. 15 : Attribué à Baccio Bandinelli, *Étude de deux jambes vues de face et de profil*, plume et encre brune, traits de pointe de métal, H. 283 ; L. 203 mm, Londres, British Museum, inv. 1866, 1208.658.

Fig. 15 : Attribué à Baccio Bandinelli, *Étude d'un pied en squelette et de la partie inférieure d'un bras droit*, plume et encre brune, traits de pointe de métal, H. 283 ; L. 203 mm, Londres, British Museum, inv. 1866, 1208.659.

Fig. 16 : Attribué à Baccio Bandinelli, *Étude d'une figure anatomique de type bilatéral de trois quarts de dos*, plume et encre brune, traits de pointe de métal, H. 283 ; L. 203 mm, Londres, British Museum, inv. 1866, 1208.660.

Fig. 17 : Attribué à Baccio Bandinelli, *Étude de la moitié gauche d'un buste écorché*, plume et encre brune, traits de pointe de métal, H. 283 ; L. 203 mm, Londres, British Museum, inv. 1866, 1208.661.

Fig. 18 : Attribué à Baccio Bandinelli, *Étude d'un buste vu de trois quarts de dos*, plume et encre brune, traits de pointe de métal, H. 283 ; L. 203 mm, Londres, British Museum, inv. 1866, 1208.662.

Fig. 19 : Attribué à Baccio Bandinelli, *Étude anatomique de la moitié gauche d'un buste écorché et de la partie supérieure d'un bras vu de dos*, plume et encre brune, traits de pointe de métal, H. 282 ; L. 208 mm, Londres, British Museum, inv. 1866, 1208.663.

Fig. 19 : Attribué à Baccio Bandinelli, *Étude d'un écorcé de profil droit et d'un squelette de profil gauche*, plume et encre brune, traits de pointe de métal, H. 282 ; L. 208 mm, Londres, British Museum, inv. 1866, 1208.664.

Fig. 19 : Attribué à Baccio Bandinelli, *Étude d'un squelette de dos*, plume et encre brune, traits de pointe de métal, H. 282 ; L. 208 mm, Londres, British Museum, inv. 1866, 1208.665.

Fig. 20 : Attribué à Baccio Bandinelli, *Étude d'un écorché*, plume et encre brune, traits de pointe de métal, H. 282 ; L. 208 mm, Londres, British Museum, inv. 1866, 1208.666.

Fig. 21 : Attribué à Baccio Bandinelli, *Étude de deux mains squelettiques et de partie droite d'un buste écorché vu de dos*, plume et encre brune, traits de pointe de métal, H. 282 ; L. 208 mm, Londres, British Museum, inv. 1866, 1208.667.