

Histoire de l'architecture occidentale

Jean-Yves Antoine

<http://www.info.univ-tours.fr/~antoine/>

Histoire de l'architecture occidentale

Partie IV — Humanisme et Temps Modernes

Chapitre 3 - Baroque et Rococo

BAROQUE : CONTEXTE RELIGIEUX

BAROQUE ET CONTRE-REFORME

→ 1500-1550 Réforme

- Luther (1517), Calvin (1536)
- Guerres de religion en France (1562-1599)

→ 1550-1775 Contre - Réforme

- Concile de Trente (1545-1563)
- Compagnie de Jésus (Jésuites, 1539)

Reconquête des fidèles sous le signe du miracle et de la béatitude de la Foi, face à l'austérité de la vision rigoriste protestante

Baroque = manifeste d'une Eglise catholique radieuse et triomphante

Quasiment ignoré en pays protestant

→ 1775 Fin de la Contre - Réforme

- Dispersion des ordres jésuites : France (1763), Espagne (1773), Portugal (1759)
- Dissolution par le Pape (1773)

Fin du Baroque : Néo - Classicisme

BAROQUE : CONTEXTE POLITIQUE

1625-1675

LA SECONDE RENAISSANCE ROMAINE

→ Une Rome baroque grandiose

- Urbain VIII (1623-1644)
- Innocent X (1644-1655)
- Alexandre VII (1644-1667)

→ Une Europe troublée

- France : insurrections et Fronde (1648-1653)
- Menace turque (Montagne Blanche 1620)

1675-1775

DES MONARCHIES TRIOMPHANTES

→ La France des Lumières, phare de l'occident

- 1661 Prise du pouvoir effectif par Louis XIV
- 1715 Mort de Louis XIV
- 177? Mort de Louis XV

→ Naissance de la puissance Autrichienne

- 1683 Défaite ottomane au Kalhenberg
- 1699 Paix de Carlovtsi (perte de la Hongrie par l'Empire Ottoman)
- 1711 Charles VI empereur

→ Les Romanov : ancrage occidental de la Russie

- 1697 Règne personnel de Pierre Le Grand
- 1741 Elisabeth lère
- 1762 Catherine II

BAROQUE : CONTEXTE POLITIQUE

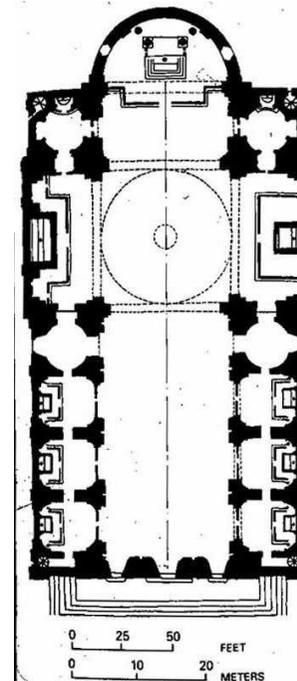
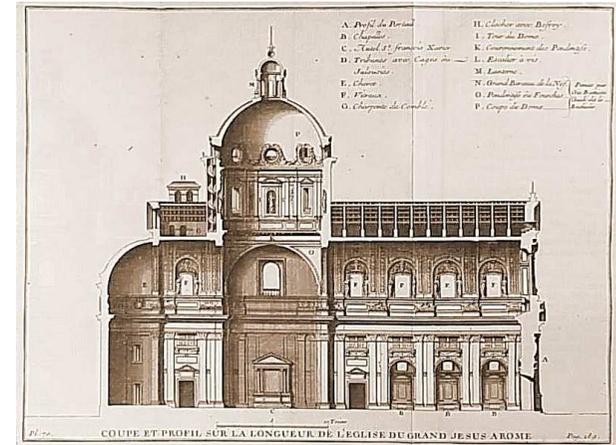
BAROQUE : STYLE JESUITE

UNE FAUSSE IDEE DU BAROQUE

Gesù : église type (Vignole et Della Porta, 1571-1584)

- Plan adapté à la prédication, éloigné de l'esprit baroque
 - Séparation entre nef (prédication) et chapelles*
- Point commun avec le baroque: dôme, décoration grandiose
- Parti repris avec des adaptations dans toute l'Europe

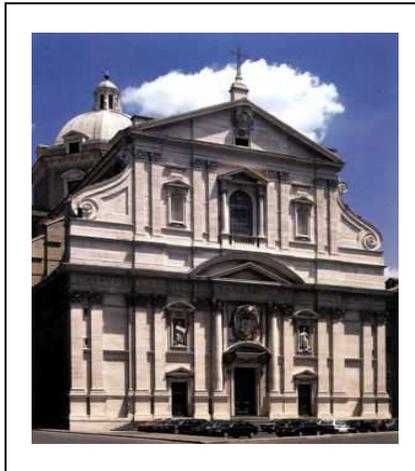
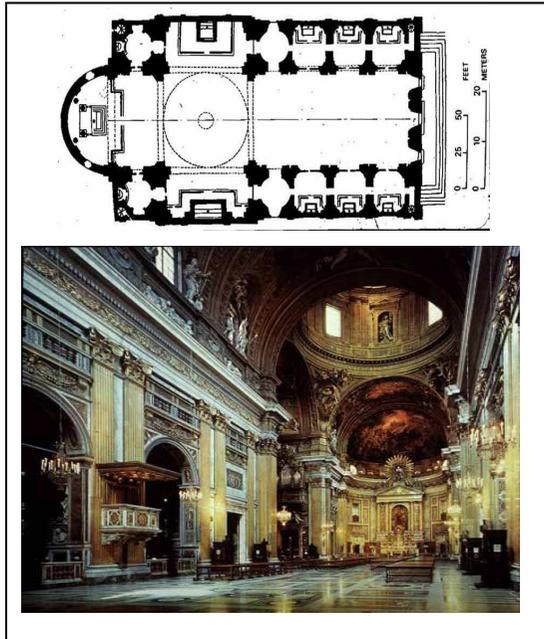

BAROQUE : STYLE JESUITE

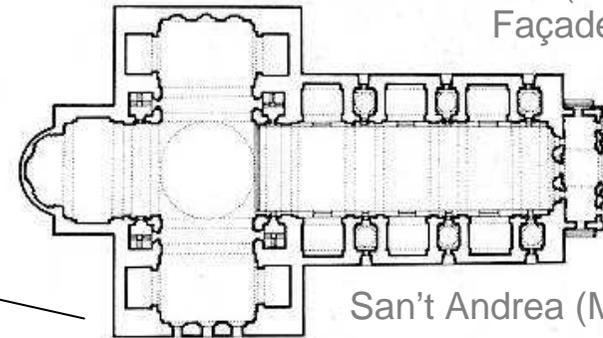

UNE FAUSSE IDEE DU BAROQUE

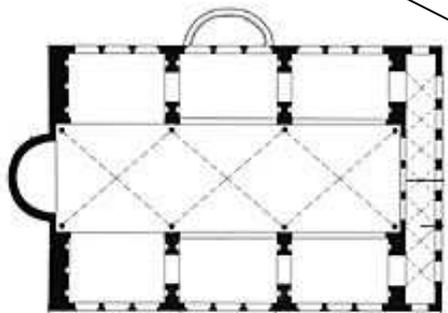
- Une architecture d'inspiration classique

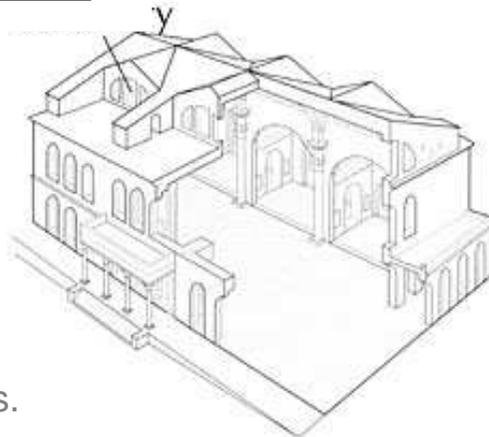
Alberti
Sta Maria Novella (Florence)
Façade - 1456

Alberti,
San't Andrea (Mantoue)
1470

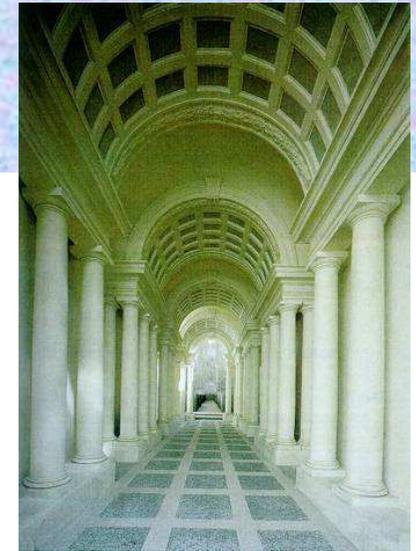
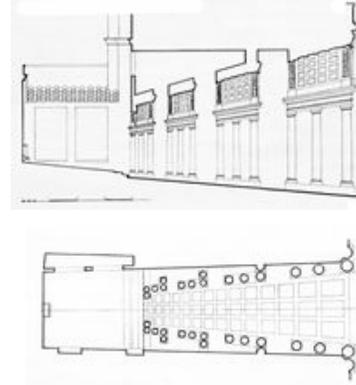
Basilique de Maxence - IV^os.

BAROQUE : ORIGINES

UNE IDEE DU BAROQUE

- Recherche du grandiose, de l'effet théâtral d'ensemble, au besoin en jouant de l'illusion
- Dynamisme des lignes et de l'espace
- Richesse et exubérance du décor

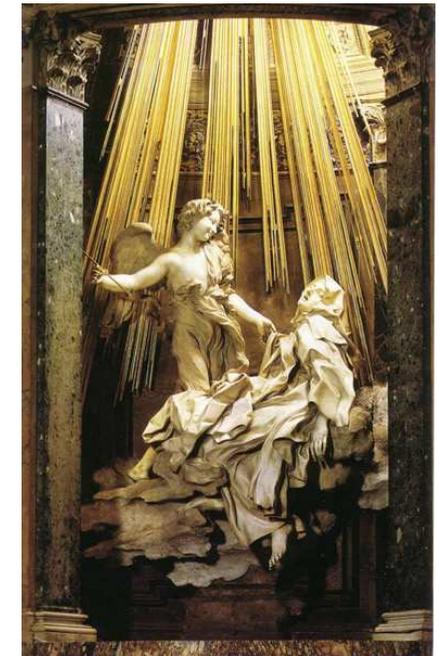
Palazzo Spada (Rome)
Borrmonini - 1632

Le baroque architectural consiste dans l'interprétation des formes au sein d'ensembles dynamiques unifiés et animés par un mouvement de dilatation, l'effet produit sur le spectateur alliant l'instabilité à l'illusion théâtrale

Jean Rousset

UNE TRADUCTION DANS LES FORMES

- **Dynamisme**: façades ondulants alliant courbes convexes et concaves
- **Espaces unifiés** : plan centré ou interpénétration des espaces
- **Effet théâtral, illusion** : clair / obscur, trompe l'œil
- **Décor** : grande invention dans les détails architecturaux (encadrement de fenêtres, frontons, niches...).

Capella Cornaro (Rome)
Le Bernin - 1647

BAROQUE : ORIGINES

RENAISSANCE ET BAROQUE

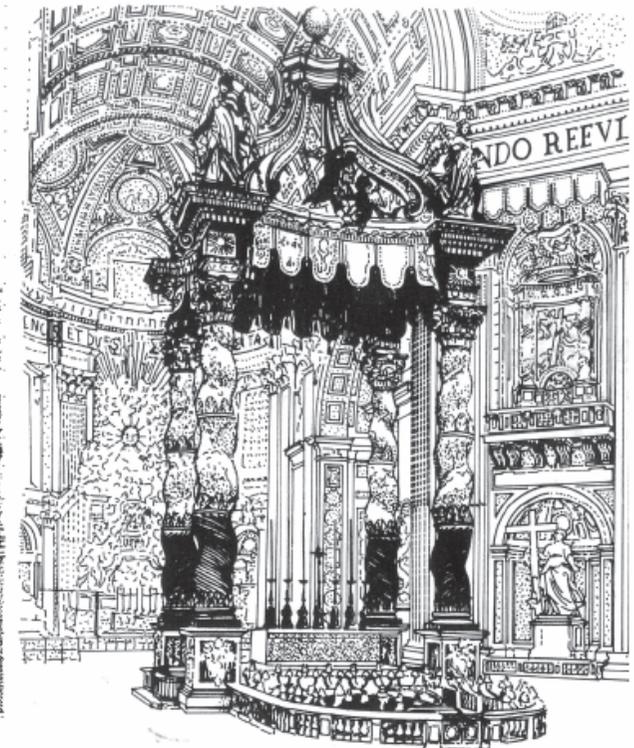
- A part le maintien de la symétrie, tout oppose la Renaissance et le Baroque

HAUTE RENAISSANCE	BAROQUE
Ligne au centre de la composition	Effet pictural avant tout
Architecture plane	Architecture en profondeur
Formes fermées, fixes	Formes ouvertes, dynamiques, fluides jusqu'à la dissolution
Pluralité des espaces	Unité des espaces
Clarté absolue des formes	Clarté relative des formes, hiérarchie des éléments

- Cependant, évolution progressive à partir du Maniérisme :

1625 Baldaquin de Saint Pierre par Le Bernin,
↳ *Première œuvre réellement Baroque*

1603 Santa Susanna, par Maderno (façade)
↳ *Hiérarchisation des éléments déjà baroque*

Baldaquin de Saint-Pierre par Le Bernin

BAROQUE : ORIGINES

S. Giorgio Maggiore (Venise)
A. Palladio - 1565

Gesù (Rome)
Vignole & Della Porta - 1571

St^a Susanna
Rome
C. Maderno - 1597 / 1603

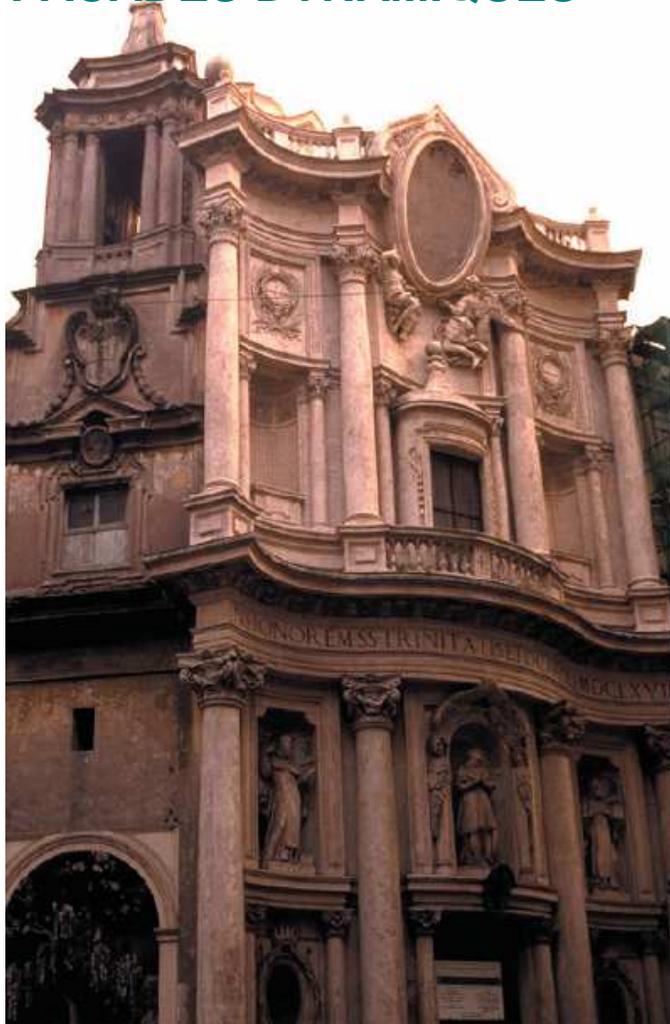
**DE LA RENAISSANCE
AU BAROQUE**

Santa Maria della Pace (Rome)
P. De Cortone – 1656 / 1667

BAROQUE : FORMES

FACADES DYNAMIQUES

Saint Charles aux 4 Fontaines (Rome)
Francesco Borromini - 1634

Courbes et contre-courbes

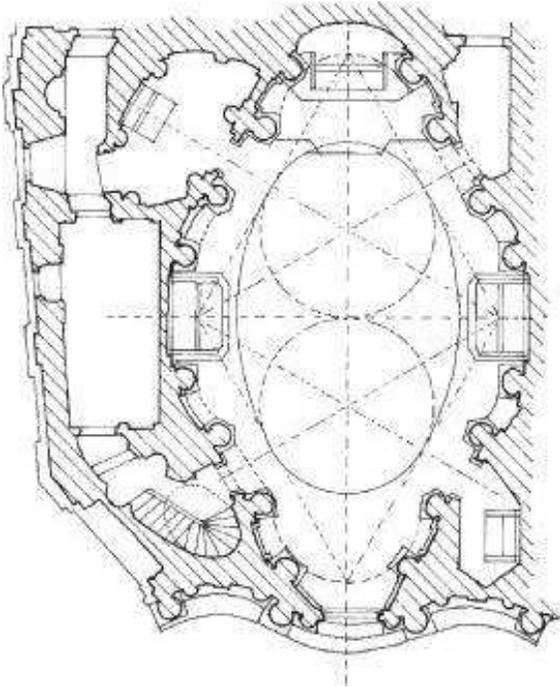

San Andrea di Quirinale (Rome)
Le Bernin – 1658-1571

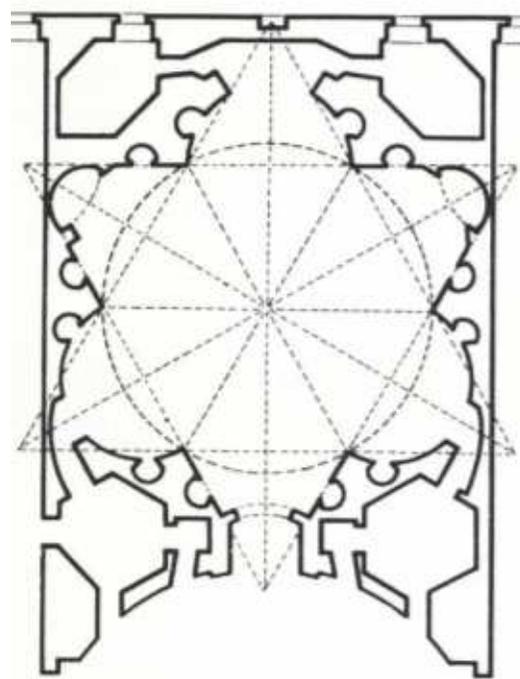
BAROQUE : FORMES

UNIFICATION ET DYNAMICITE DU PLAN

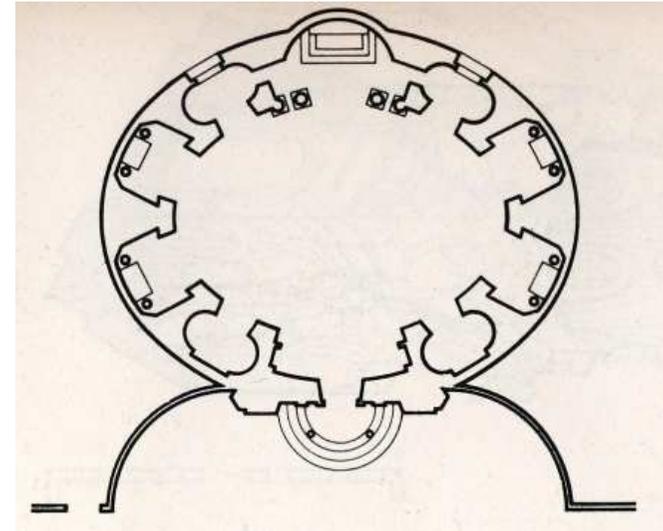
- Refus d'une orientation trop marquée: plan centré avec coupole et unification des espaces
- Ellipse, base de prédilection du plan (plan centré + légère direction théâtrale)
- Plans plus complexe : interpénétration de formes géométriques concaves et convexes

Saint Charles aux 4 Fontaines
Rome
Francesco Borromini - 1634

San Ivo della Sapienza
Rome
Francesco Borromini – 1642/60

San Andrea di Quirinale
Rome
Le Bernin – 1658-1571

BAROQUE : FORMES

COUPOLE

- Colossale par rapport à l'édifice, elle unifie les espaces
- Puits de lumière
- Peut suivre la forme complexe du plan de l'édifice

Saint Charles aux 4 Fontaines
Rome
Francesco Borromini - 1634

San Ivo della Sapienza (Rome) - Francesco Borromini – 1642/1660

SS. Luca e Martina (Rome)
Pierre de Cortone - 1664

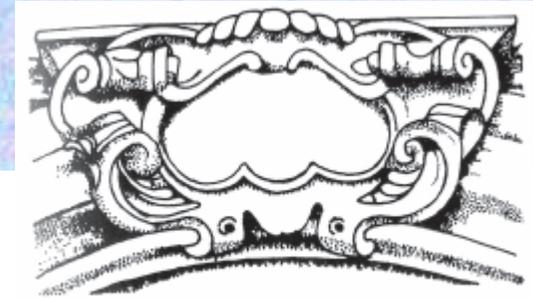
BAROQUE : DECORATION

DECORATION EXTERIEURE

- Limitée dans le baroque italien : la forme assure l'effet théâtral
- Niches avec statues, cartouches avec blasons ...

DECORATION INTERIEURE

- Voute peinte en trompe-l'œil, souvent avec sculptures en *stuc* (*putti*..)
- Retables

Cartouche (Florence)

Gésù (Rome)
Coupole

Saint Ignace (Rome)
Retable avec putti et *colonnes torses*

BAROQUE : PROCÉDES

AUCUNE INNOVATION

- Mêmes procédés qu'à la Renaissance : maçonnerie de brique ou blocage faisant poids
- Finitions en stuc

PROGRES DE LA GEOMETRIE DESCRIPTIVE

- XVII° : recherches géométriques sur les plans et les élévations
- XVIII° : progrès mathématiques (calcul intégral) appliqués à la stéréotomie (voûtes plates, interpénétration des voûtes) même si l'empirisme reste encore très fort

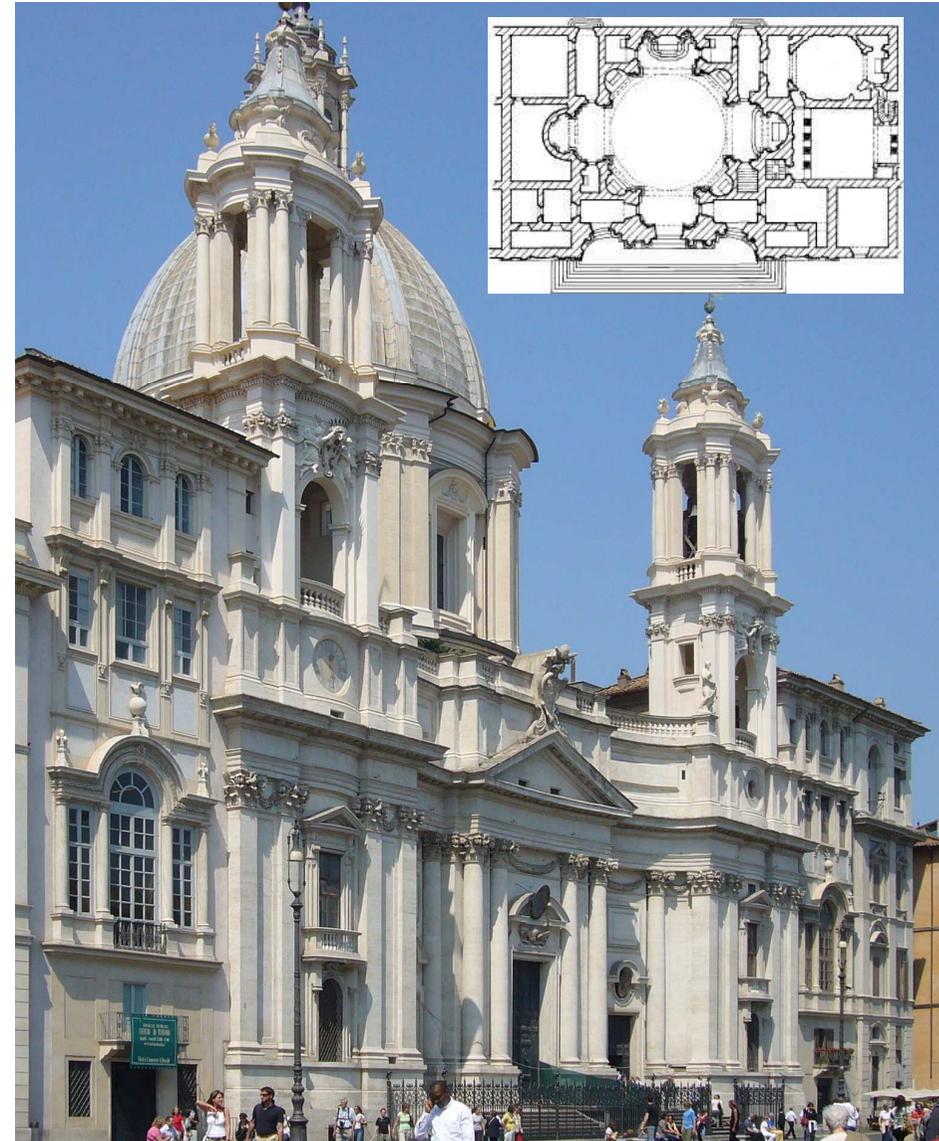
BAROQUE ITALIEN: EVOLUTION

1625-1675 ROME, CENTRE DE LA CREATION BAROQUE

- Pierre de Cortone (1595-1669)
 - Le Bernin (1598-1680)
 - Francisco Borromini (1599-1667)
- ↳ Baroque très pur, où le jeu des formes suffit avant tout à assurer l'effet théâtral

Sant'Agnese di Agone (Rome) - Borromini - 1653

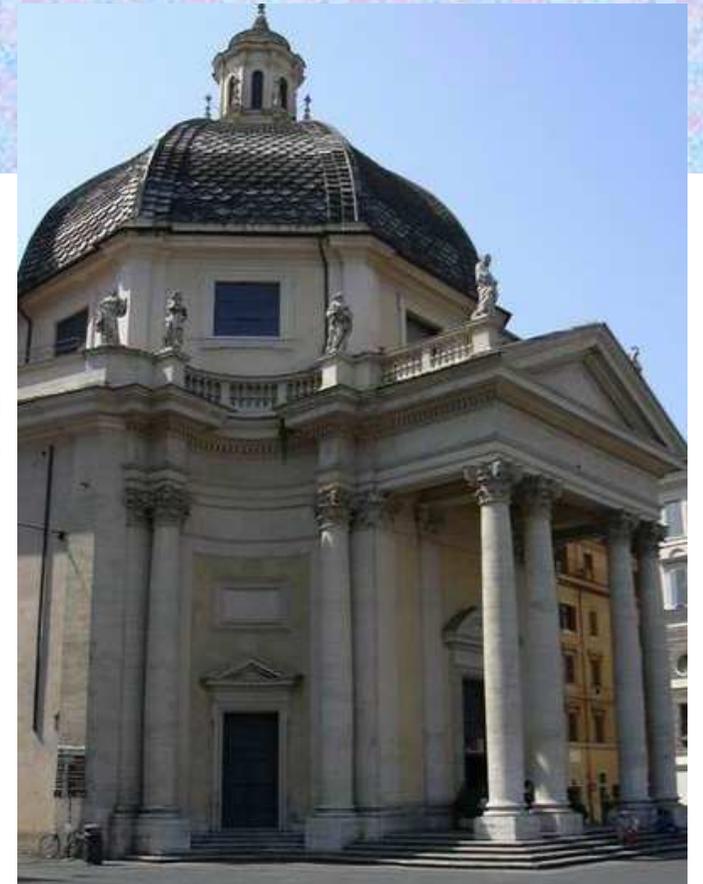
BAROQUE ITALIEN: EVOLUTION

1675 – 1775 : ROME ENDORMIE

Retour à un certain académisme : Fontana (1638-1714)

Sta Maria dei Miracoli
(Rome)
C. Fontana – 1681

St Jean de Latran
(Rome)
A. Gallilei – 1733

DIFFUSION DU MODELE ROMAIN

1675-1775 Baroques proches du modèle romain

- Piemont : Guarino Guarini (1624-1683)
- Autriche : J. Bernhard Fisher von Erlach (1656-1723)

1700-1775 Baroque Sicilien

- Tremblement de terre de 1693
- Baroque plus décoratif (influence espagnole et allemande)

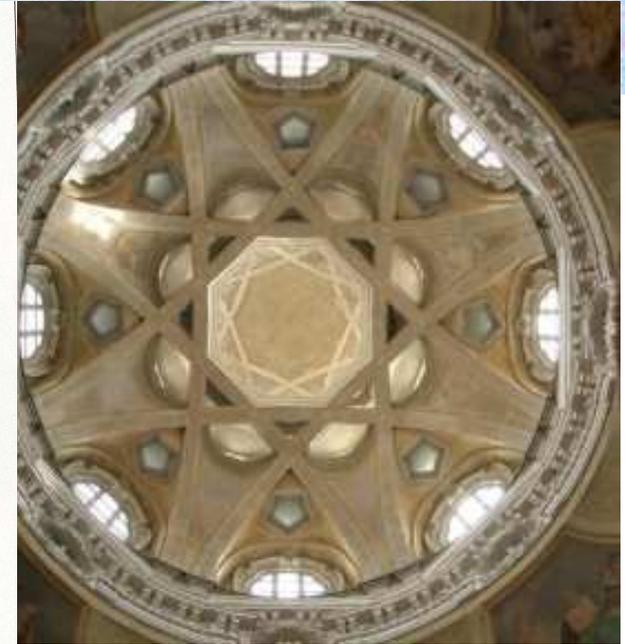
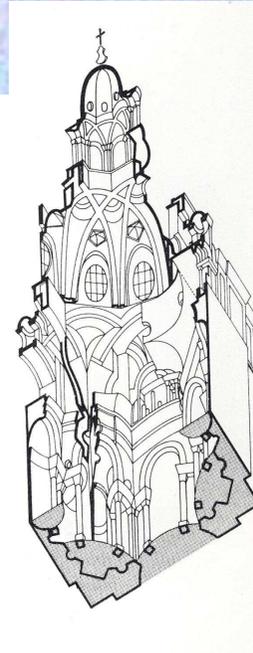
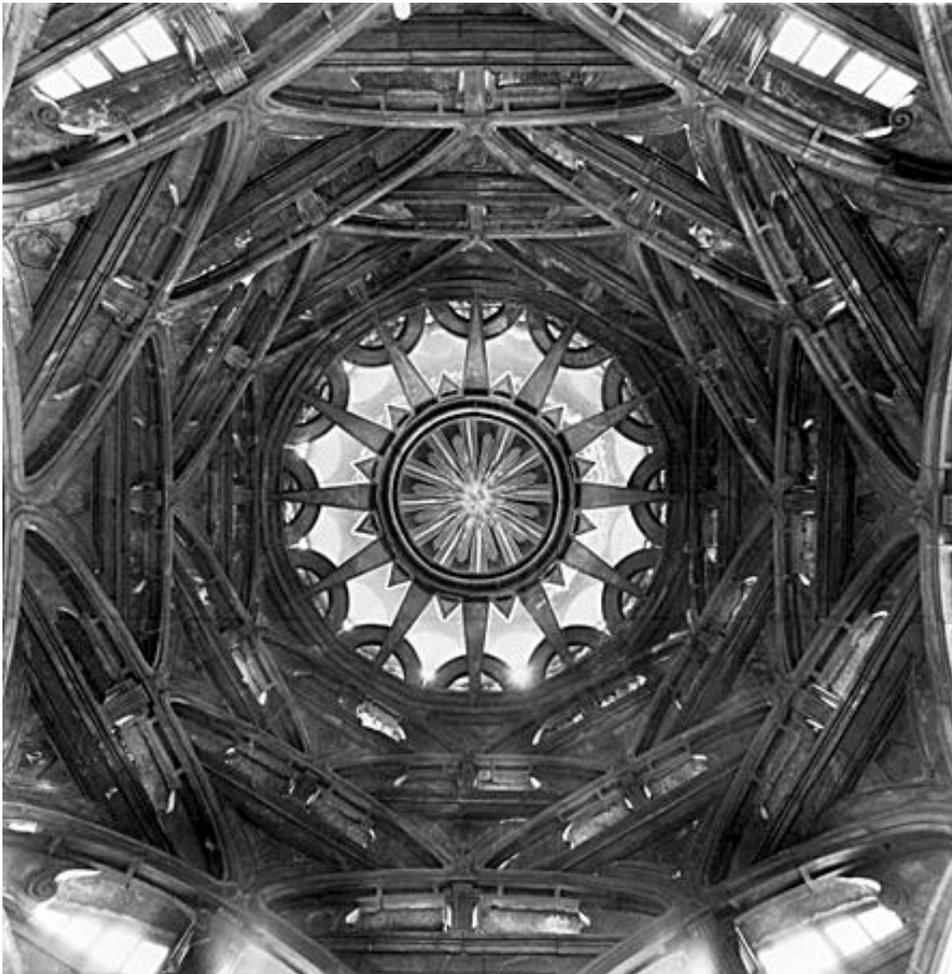

Sta Maria sopra Minerva (Rome)
F. Fuga – 1725

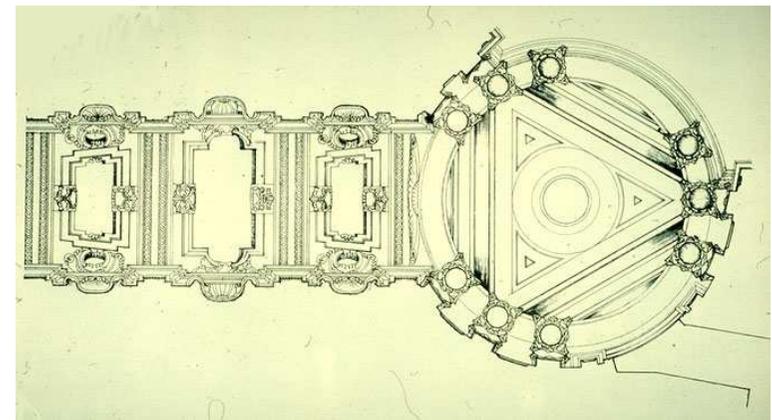
BAROQUE ITALIEN: PIEMONTE

PIEMONTE

Les coupoles de Guarino Guerini (1624-1683)

San Lorenzo (Turin)
Guerini - 1668

Chapelle du Saint Suaire (Turin)
Guerini - 1667

BAROQUE ITALIEN: EVOLUTION

PIEMONTE

- Evolution académique: Filippo Juvara (1678-1736)

Basilique de Superga
Juvara – 1716-1731

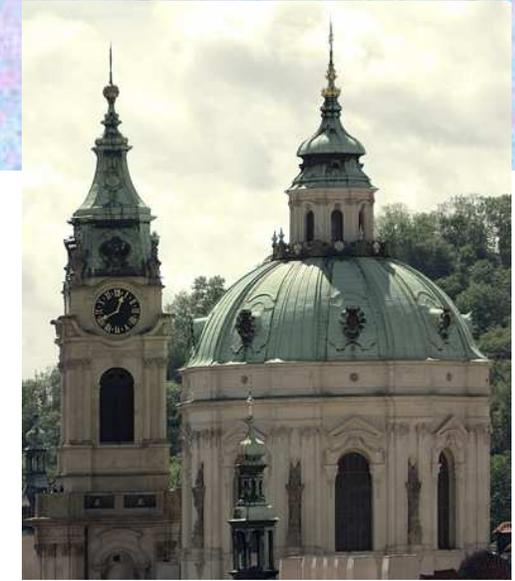
BAROQUE ITALIEN: AUTRICHE

1675-1725 : CONTINUITE BAROQUE EN AUTRICHE

- Proximité de l'espace italien
- Volonté d'affirmation d'un Empire naissant
- Autriche (Salzburg, Vienne), Bohème (Prague), Pologne, Hongrie
- Baroque citadin proche du baroque romain

Karlskirche (Vienne) – Ficher von Erlach — 1716

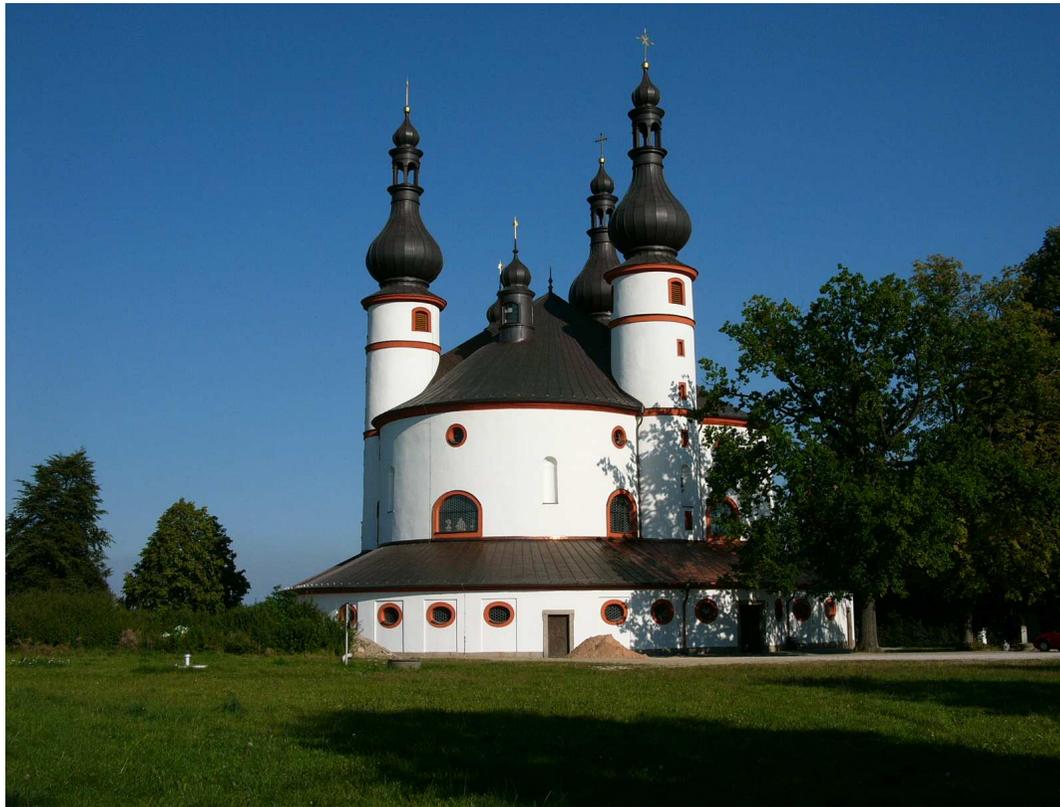

St Nicolas de Mala Strana (Prague)
Dientzenhofer – 1703-1753

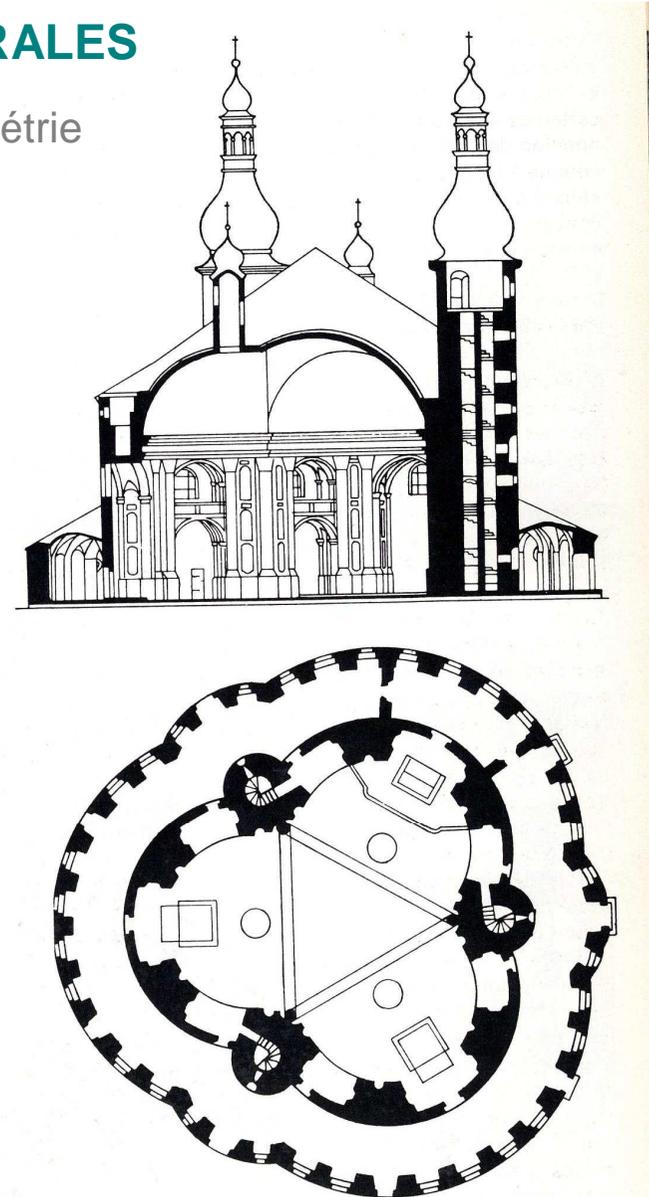
BAROQUE ITALIEN: AUTRICHE

1675-1725 : BAROQUE AUTRICHIEN : EGLISES RURALES

- Poursuivent souvent le baroque romain en terme de planimétrie
- Proches du baroque allemand du point de vue décoratif

Sainte Trinité (Kappel)
Dientzenhofer – début XVIII°

BAROQUE ITALIEN: SICILE

BAROQUE SICILIEN

Style vraiment spécifique à partir de 1725

- Très décoratif : masques, putti en façade
- Villas et palais : escaliers extérieurs
- Balcons en fer forgé (influence rococo)
- Clochers intégrés à la façade

Villa Palagonia (Bagheria) - 1749

San Giuseppe (Raguse) - Gagliardi - 1762

Palazzo Biscari - Catane

Balcon rococo
Raguse

DIFFUSION DU BAROQUE : STYLES REGIONAUX

BAROQUE HISPANIQUE

- Influence avant tout décorative
- Espagne 1650-1775
- Nouveau Monde à partir de 1675

BAROQUE GERMANIQUE

- Centre de l'invention baroque au XVIIIe
- Autriche - Bohême 1675-1775
- Allemagne catholique 1675-1775

RUSSIE

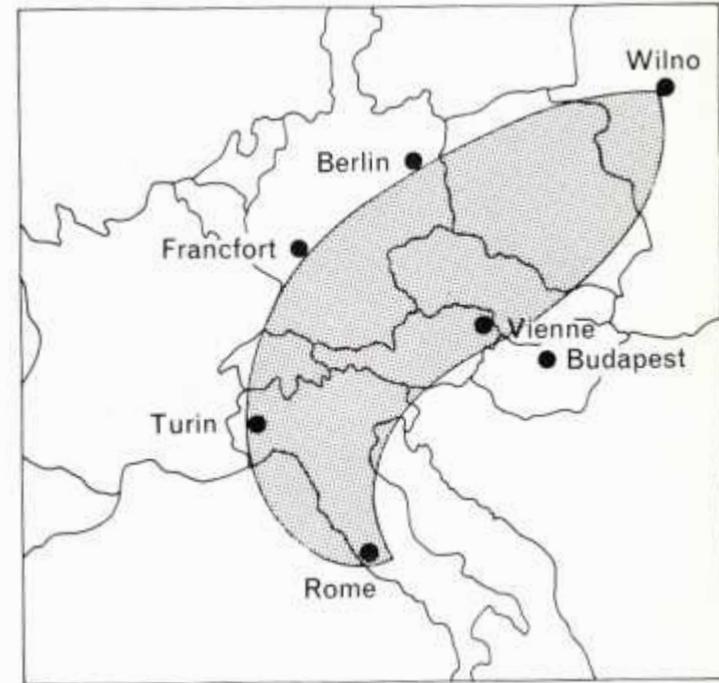
- A partir d'Elisabeth I 1740-1775 (rococo)

PAYS PROTESTANTS

- Baroque très peu présent (« art catholique ») : édifices religieux austères
- Allemagne et Pays-Bas calvinistes, Angleterre et Amérique du Nord anglicans

FRANCE

- Attirance et résistance conjointe au baroque baroque : style **classique** spécifique
- *Versailles* (à partir de 1675): le classicisme français l'emportera au cours du XVIIIe
- **Rococo** (1730-1745) : invention et abandon rapide d'un style qui va influencer l'Europe

BAROQUE HISPANIQUE

CARACTERISTIQUES

- Eglises aux plans simples et sans unification des espaces
- Décoration hypnotique envahissant complètement le support
 - ✓ *Retables immenses*
- Jeux sur les contrastes
 - ✓ *Portails-retables encadrés par des clochers sobres*
- Edifices royaux plus proches du baroque italien

EVOLUTION

- **1640-1680** Décoration baroque, colonne torse
- **1680-1775** **Churrigueresque** : explosion du décor
 - ✓ Façades courbes : peu fréquentes, jamais avant 1700
 - ✓ *Estipite* prédominante partir de 1720

Santa Prisca – Taxco (Mexique)

BAROQUE HISPANIQUE

Santiago de Compostella – Cathédrale – 1738/1750

BAROQUE HISPANIQUE

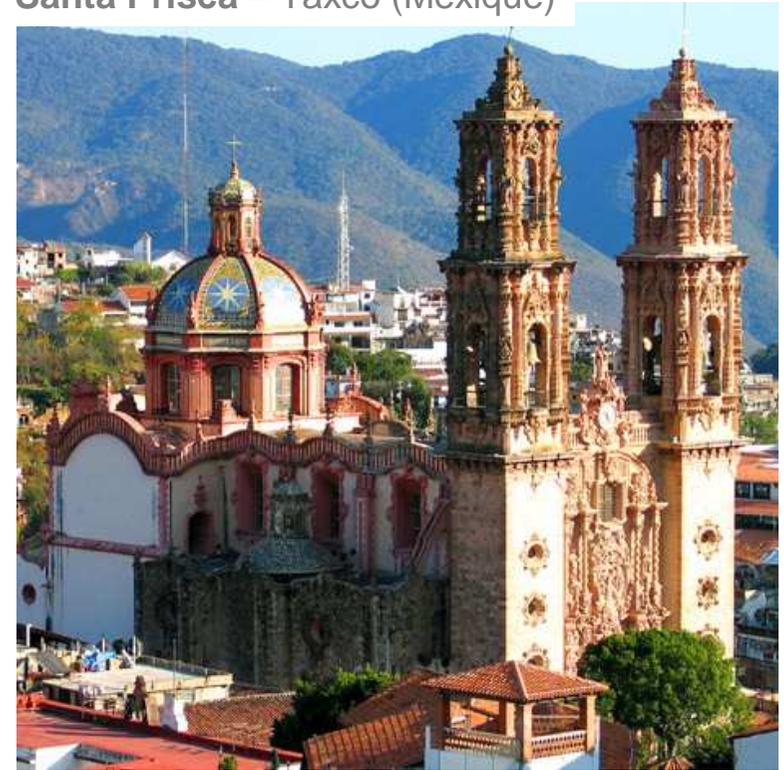
NOUVEAU MONDE (AMERIQUE LATINE)

- **Décoration ultra-baroque**, encore plus chargée, même si de petites églises locales resteront au contraire très sobres
- Baroque démonstratif, parfois empreint de la violence aztèque
- Aucun dynamisme des façades et du plan

Zacatecas (Mexique)

Santa Prisca – Taxco (Mexique)

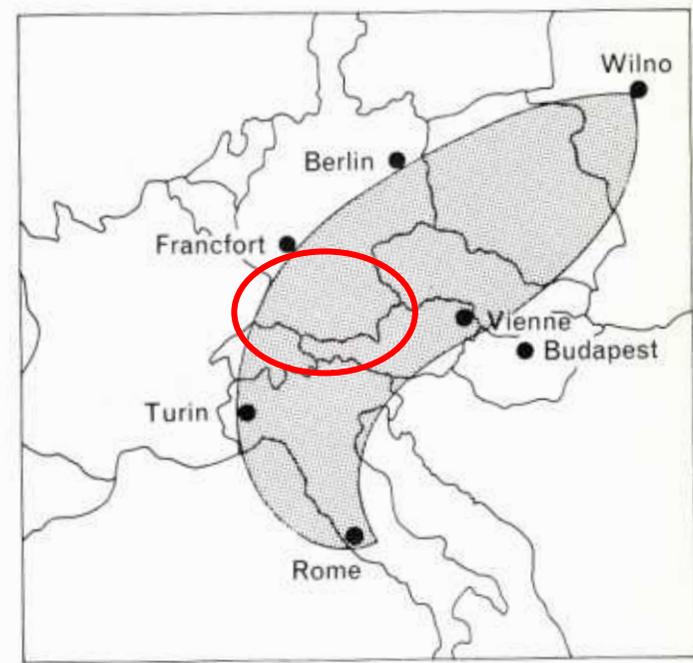
BAROQUE ALLEMAND

CARACTERISTIQUES

- **Voralberg, Tyrol, Baviere** : régions peu touchées par la Renaissance : baroque vu comme une **continuation du gothique** (dynamisme vertical, flamboyance)
- **Style plus décoratif que théâtral** : l'intérieur prime sur l'extérieur
- **Décoration** : décors peints et stucs
- **Eglises** : clochers à bulbe

EVOLUTION

- **1650-1675** Rares édifices baroques isolés
- **1675-1700** Hochbarrock
- **1700-1725** Baroque allemand: école du Voralberg
- **1725-1775** Rococo

BAROQUE ALLEMAND

1675-1750 HOCHBARROCK

- **Plan orienté issu du gothique allemand** : croix latine à transept très peu saillant et sans coupole, bas-côtés élevés avec toiture unique couvrant nef et bas-côtés
- Nef couverte d'un berceau avec arc doubleau et interpénétration des fenêtres
- **Wandpfeiler** (« pilastre ») : courts murs contreforts séparant les bas-côtés en chapelles et coupés à mi-hauteur par une tribune qui court le long de l'édifice
- **Riches Décoration** : voûtes peintes sur fond blanc, sculptures ou modénature en stuc.

Obermarchtal – M. Thumb - 1686

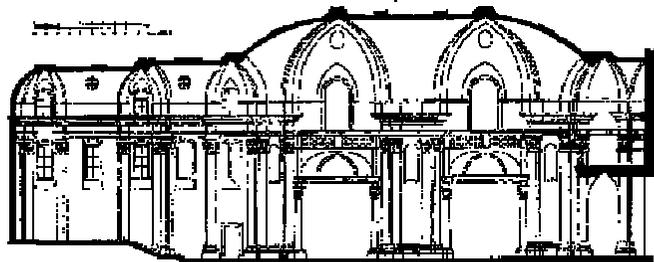

Basilika Sankt Martin (Weingarten) – 1712

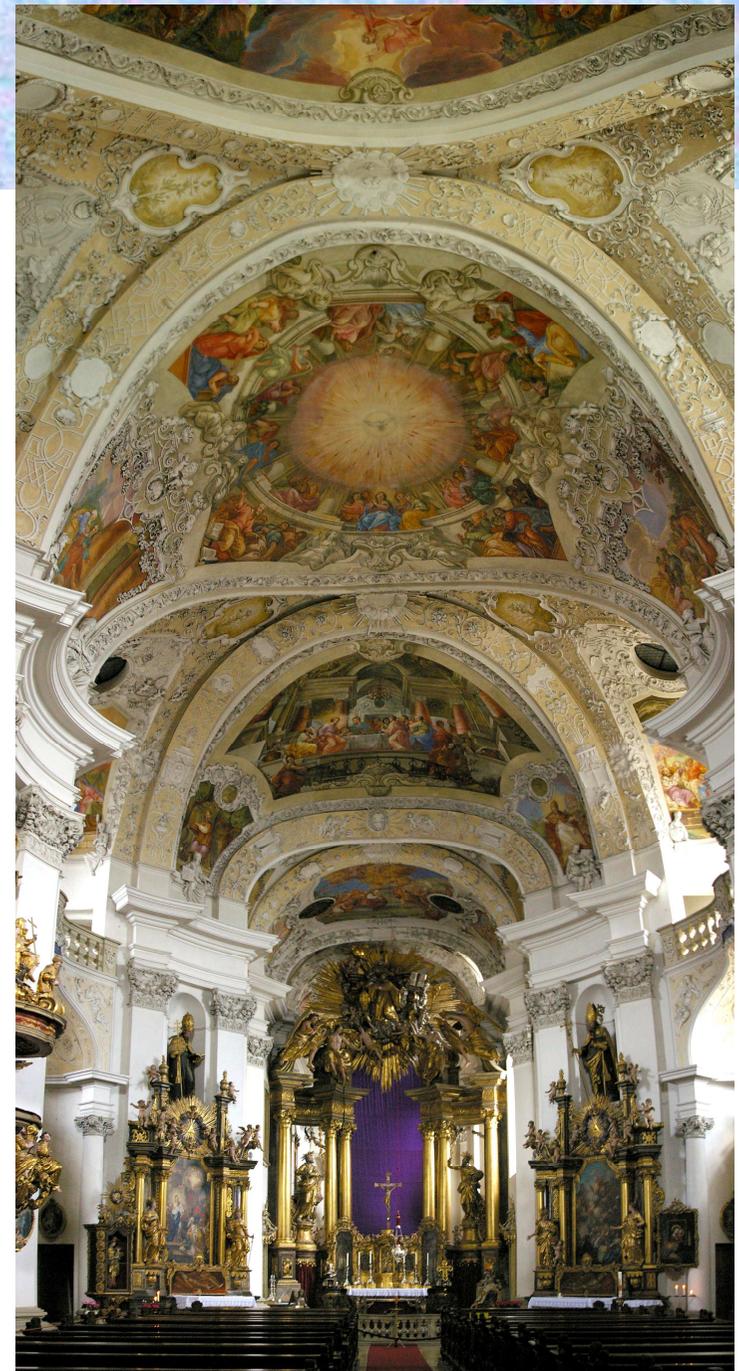
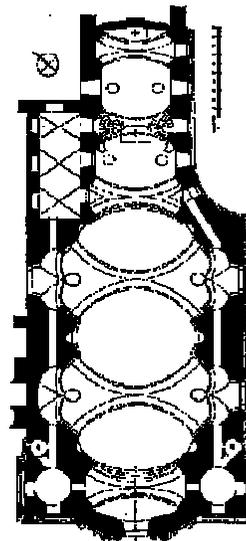
BAROQUE ALLEMAND

1700-1775 BAROQUE ALLEMAND ET ROCOCO

- Renforcement du caractère baroque
 - ✓ L'édifice s'anime : courbes / contre-courbes fréquentes en façade, tribunes ondulantes
 - ✓ Plan centré (triangle, ovale, croix grecque) pour les petits édifices ruraux
 - ✓ Unification des espaces dans les édifices à croix latines : unification des voûtes et disparition des arcs doubleaux de la nef
- A partir de 1725, décoration de style rocaille

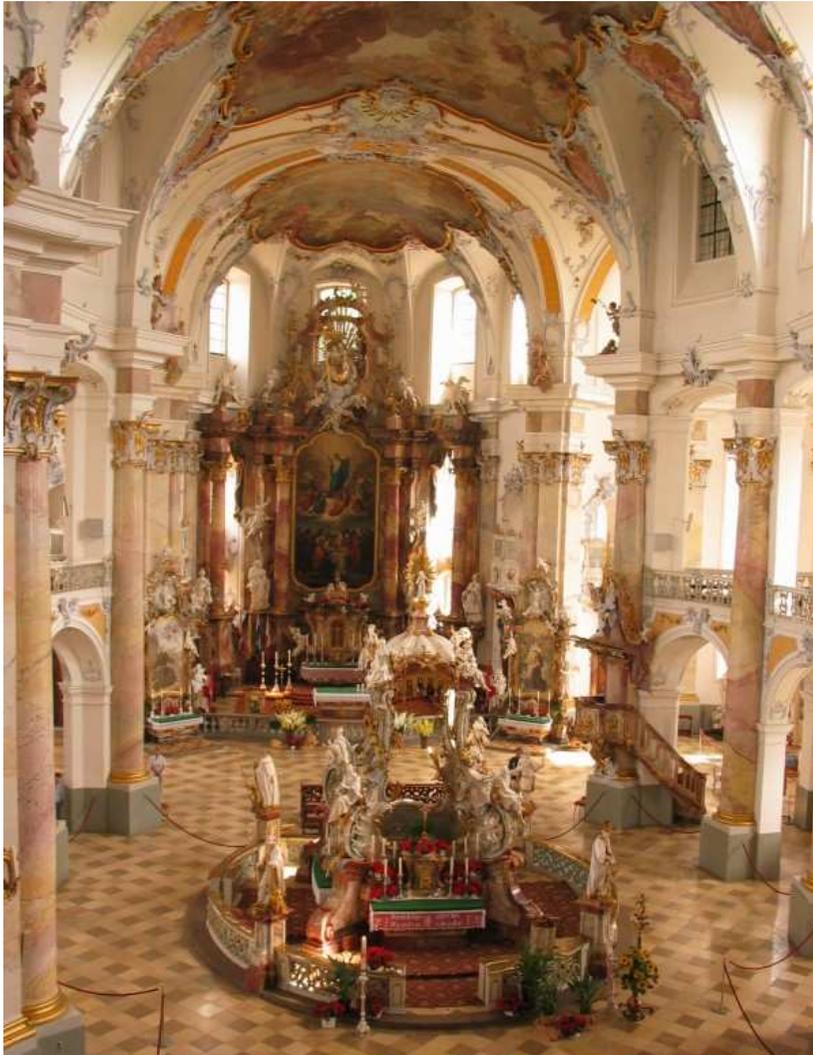
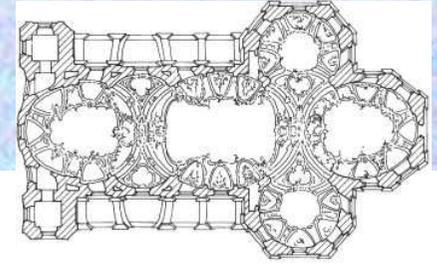
Banz, Klosterkirche, Längsschnitt -
Georgische Einzelelemente nach Johann Wolfgang Dietzenhofer 1709/10

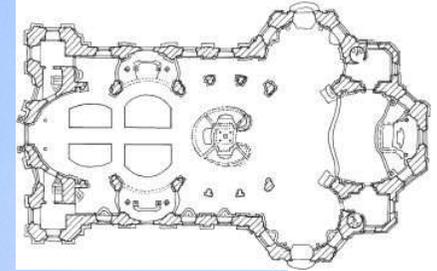
Banz – Dietzenhofer – 1712

BAROQUE ALLEMAND

1700-1775 BAROQUE ALLEMAND ET ROCOCO

Vierzehnheiligen – J.B. Neumann – 1746

ROCOCO

1725-1745 FRANCE : STYLE ROCAILLE

- Né en France vers 1725 (arts décoratifs : style « Louis XV »)
- Explose en Europe Centrale alors qu'il passe vite de mode en France

EUROPE CENTRALE : ROCOCO

- Structure des édifices inchangée
- Décoration gracieuse, frivole, délicate:
 - ✓ Lignes fines et sinueuses, jouant avec la symétrie
 - ✓ Motifs moins antiques : coquillages, feuillages, plumes, angelots ...
 - ✓ Couleurs claires : bleus, verts, jaunes pastels sur fond blanc

ROCOCO

Place Stanislas (Nancy) – Grilles de Jean Lamour – 1750

ROCOCO : BAROQUE ALLEMAND

Enorme engouement: on retrouve le rococo même sur les façades peintes d'édifices ordinaires

Nymphenbourg (Munich)
Pavillon d'Amalienbourg
Fr. de Cuvilliers
1734

Palais Buquoy – Prague - 1738

Palais Kinsky – Prague

ROCOCO : BAROQUE RUSSE

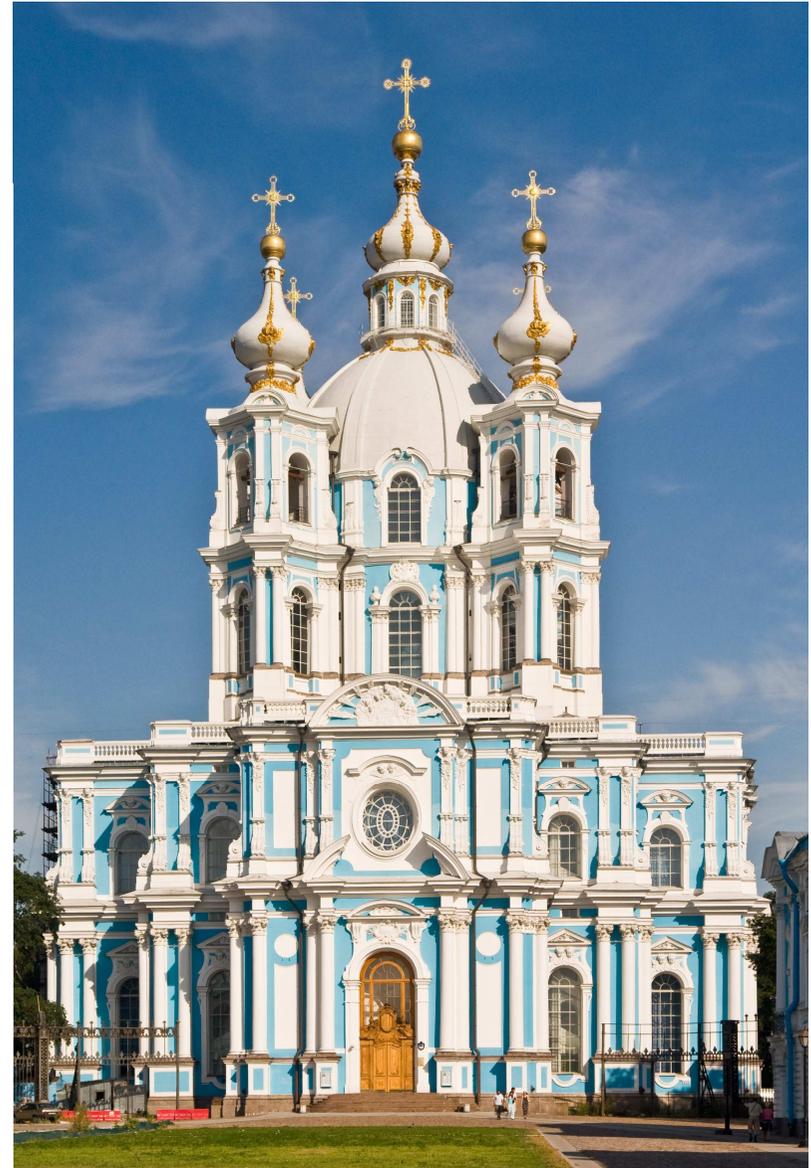
1745-1775

BAROQUE ROCOCO

- La Russie découvre le baroque avec le rococo

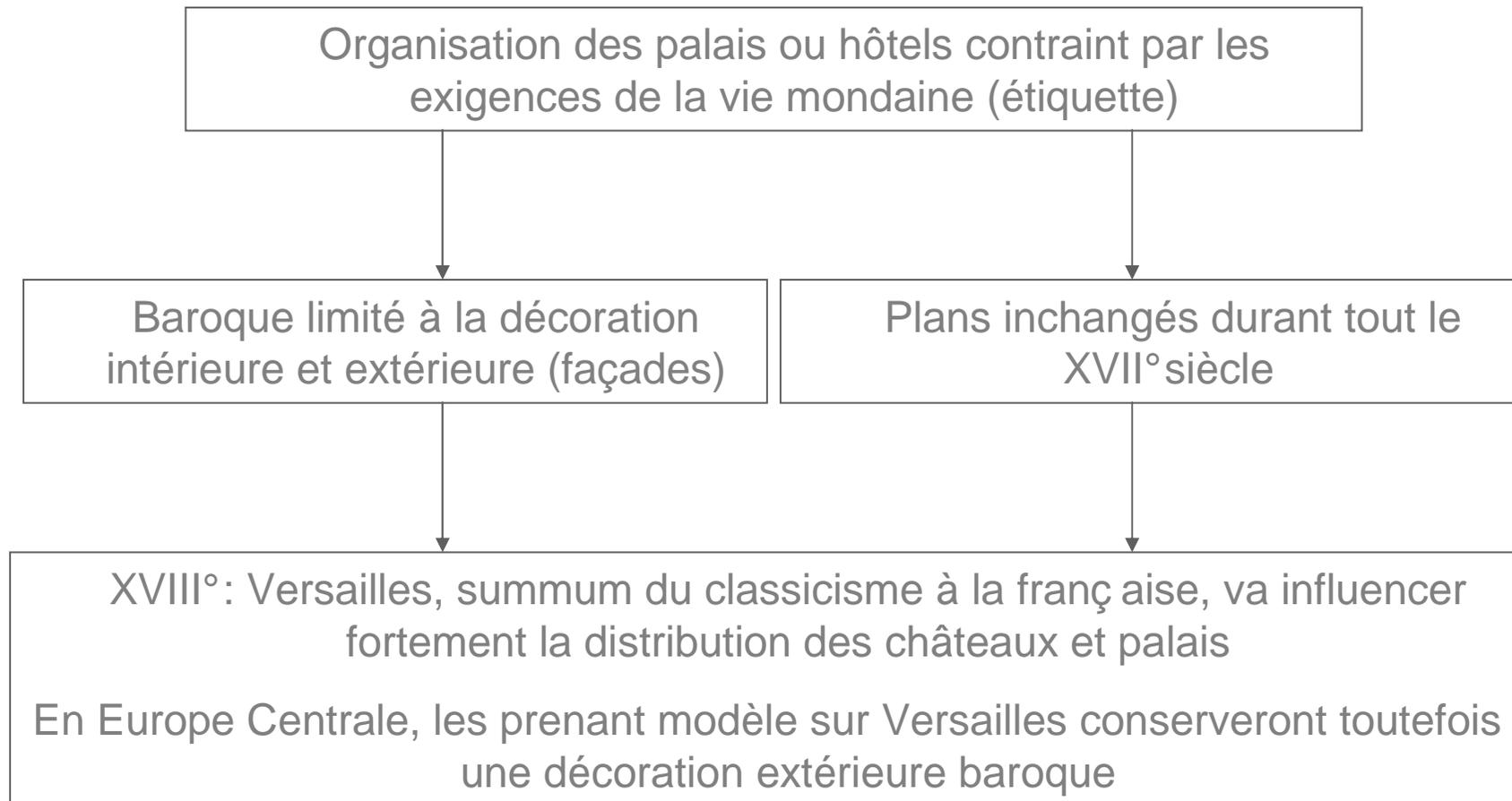
Palais d'Hiver (St Petersburg) – B. Rastrelli – 1754

Couvent Smolny (St Peterbourg) – Rastrelli – 1748

BAROQUE : ARCHITECTURE CIVILE

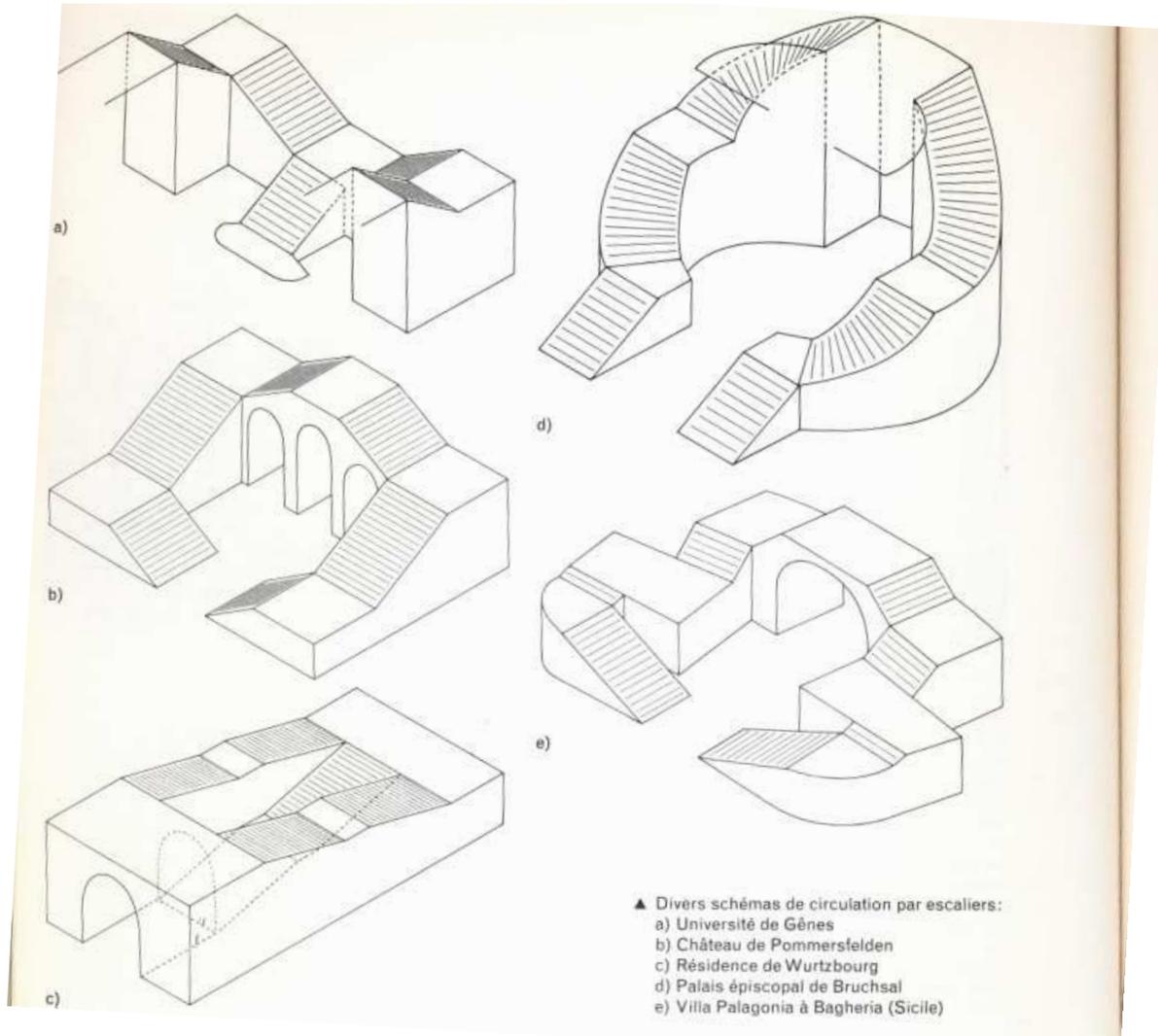
BAROQUE, ART UNIQUEMENT RELIGIEUX ?

BAROQUE : ARCHITECTURE CIVILE

PALAIS BAROQUE

- Morceau de bravoure incontournable: **escalier monumental**

Pommerfelden - 1714

Palazzo Madama (Turin)
F. Juvara - 1721

BAROQUE : ARCHITECTURE CIVILE

PALAIS ROMAIN

- Palais urbain à la décoration extérieure sobre (sauf portail)
- Plan inchangé : distribution autour d'une cour centrale (*cortile*)
- Affirmation du *piano nobile* par rapport aux autres étages

Palazzo Chigi (Rome) – Le Bernin – 1664

Palazzo Ludovici (Rome)
1650

BAROQUE : ARCHITECTURE CIVILE

PALAIS AUTRICHIEN (XVIIe)

Transposition du modèle italien

- Palais urbain élevé avec parfois un *piano nobile* de 2 étages
- Rez-de-chaussée fréquemment à bossages
- Portails marqués et encadrements en stuc des fenêtres

Palais Kinski (Vienne) – Hilderbrandt - 1714-1717

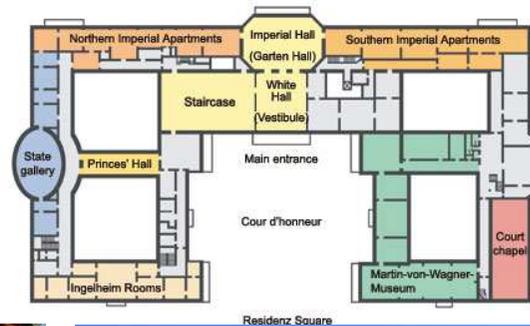
Palais Neupauer-Breuner (Vienne)
J.B. Fisher von Erlach - 1714-1717

BAROQUE : ARCHITECTURE CIVILE

PALAIS ALLEMAND (XVIIIe)

Versailles : palais à la campagne entouré d'un parc

- Plan proches du classicisme français, sauf du pavillon ovale d'apparat, au centre
- Grande élévation de façade : *piano nobile* sur deux étages, toitures apparentes
- Décoration baroque

Schloss Pommersfelden - 1711 - 1716

Bruchsal – B. Neumann – 1720/1731

BAROQUE : ARCHITECTURE CIVILE

GARTENPALÄSTE (XVIIIe)

- **Versailles : Trianon** – châteaux de plaisance, reprenant les principes du château allemand mais sans en garder l'élévation : peu d'étages, souvent de plein pied. Triomphe au **rococo**

Palais Schwarzenberg – Hilderbrandt – 1697

Château Solitude (Stuttgart) – La Guépière - 1764

BAROQUE : ARCHITECTURE CIVILE

MONASTERES ALLEMANDS : PALAIS OU ENSEMBLES RELIGIEUX ?

Abbaye de Melk - 1702

BAROQUE : URBANISME

LA VILLE-THEATRE

Fontaine de Trevi (Rome) – N. Salvi - 1732

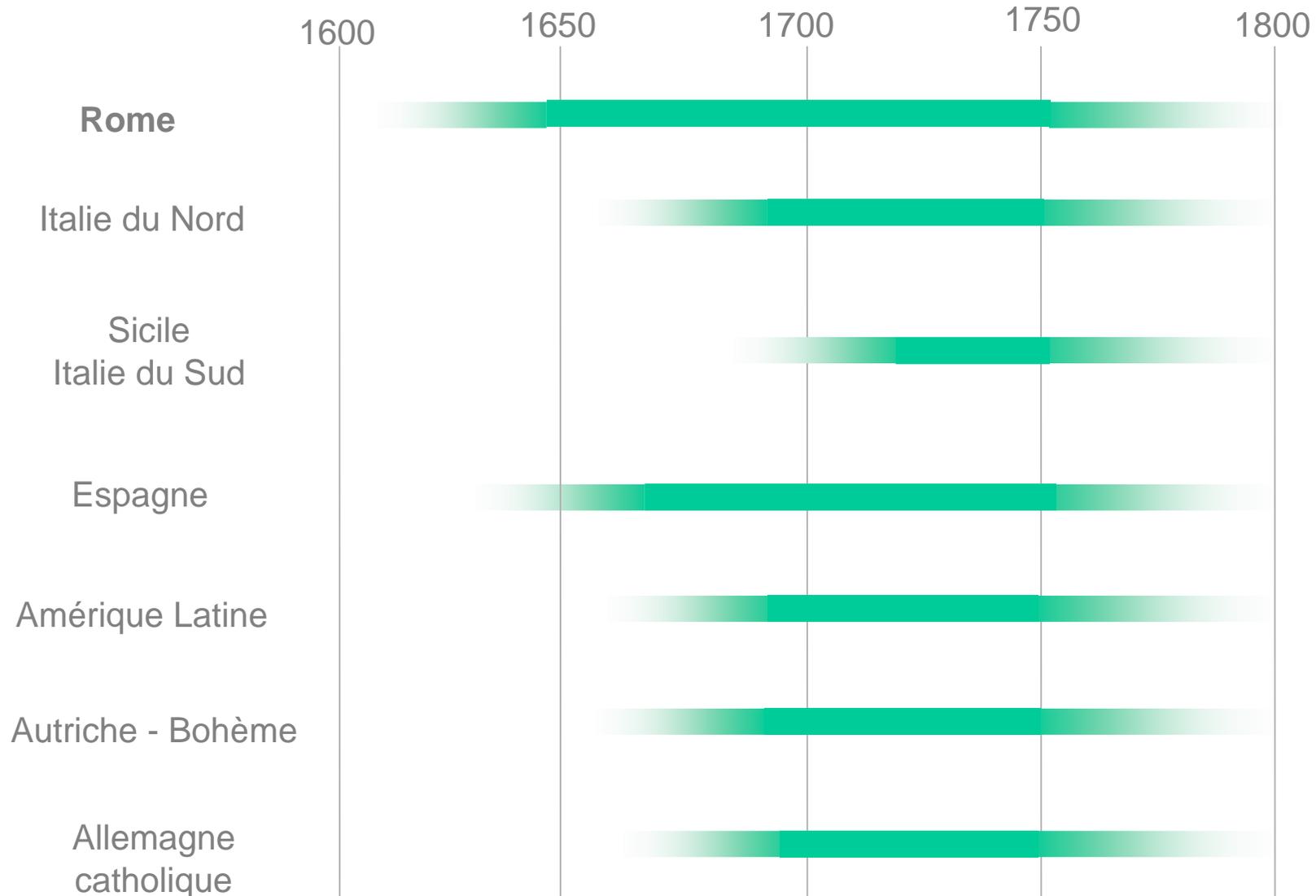
Colonnade de Saint Pierre (Rome) – Le Bernin - 1657

Escalier Place d'Espagne / Trinité des Monts (Rome) - 1723

BAROQUE : CHRONOLOGIE

Baroque

VOCABULAIRE ARCHITECTURAL

Quelques termes architecturaux vus en cours de chapitre

Décoration

- éléments : *colonne torse, cartouche, volute*
- matériaux : *stuc*
- motifs : *putti*

Distribution et plan

- édifices civils : *piano nobile* (étage noble)
-
-
-

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES SPECIFIQUES

Pierre Charpentat (1964) *Baroque : Italie et Europe Centrale* Coll. Architecture universelle, Office du Livre. ISBN 2-8264-0112-2

Bien que réédités de nombreuses fois jusqu'au années 80, les ouvrages de cette collection ne se trouve plus que chez les bouquinistes à des prix très doux. A l'opposé des autres ouvrages de la collection, le texte, très complet, est synthétique et accessibles aux non spécialistes. Riche illustration (plans et images en NB).

Yves Bottineau (1969) *Gothique ibérique* Coll. Architecture universelle, Office du Livre. ISBN 2-8264-0113-0

Dans le même collection, texte beaucoup plus fouilli que le précédent sauf pour les introductions de chapitres. Le texte suit assez peu les illustrations, qui sont elles toujours aussi intéressantes.