

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 1 - La Renaissance Italienne et sa diffusion dans le monde occidental

RENAISSANCE : CONTEXTE

XV°(Quattrocento) Humanisme

- Redécouverte de la pensée et de l'art antiques
- Mise en avant de l'individu (→ **artistes reconnus**)
- Religion toujours importante dans la société

Italie : ensemble de petites principautés dirigés par des humanistes (art symbole de pouvoir)

XVI°Bouleversements au Cinquecento

Grande Découvertes

- Amériques (Colomb, Cabot, Cartier)
- Indes (Vasco de Gama), Chine

Réforme

- Retour aux Évangiles : Savonarole (1497), Luther (1517), Calvin (1536)
- **Contre-Réforme**

Guerres d'Italie (Charles VIII, Louis XII, François Ier)

- 1492-1559 Charles VIII, Louis XII, François Ier (Savoie, Milanais, Naples)
- 1527 Sac de Rome par Charles-Quint
- **Diffusion de la Renaissance italienne en Europe**

RENAISSANCE ITALIENNE

RENAISSANCE

Humanisme : architecture autant civile que religieuse

1420 - 1500 Première Renaissance

- Redécouverte d'un usage **réfléchi** du vocabulaire antique
- Rupture de style mais également de pratiques (architecte vs. tradition orale)
- **Florence** puis Italie du Nord (Lombardie, Vénétie)

1500 - 1525 Haute Renaissance

- Vérité et équilibre classique égalés ... mais non copiés servilement
- Réflexion théorique: traités d'architecture largement diffusés
- **Rome** puis diffusion dans tout le monde occidental

1525 - 1600 Maniérisme et académisme

Deux formes de dépassement de l'art antique

- **Maniérisme** jeu sur le vocabulaire antique: préfigure le baroque
- **Académisme** grammaire des ordres normative
- **Contre-Réforme** style jésuite

PREMIERE RENAISSANCE

RENAISSANCE « FLORENTINE » (1420 – 1500)

- La Renaissance naît à Florence vers 1420 et y reste cantonnée durant un quart de siècle
- Milieu du XVe : extension en Italie du Nord sous une forme décorative (italiannisme)
- Reste de l'Italie peu concernée

PREMIERE RENAISSANCE

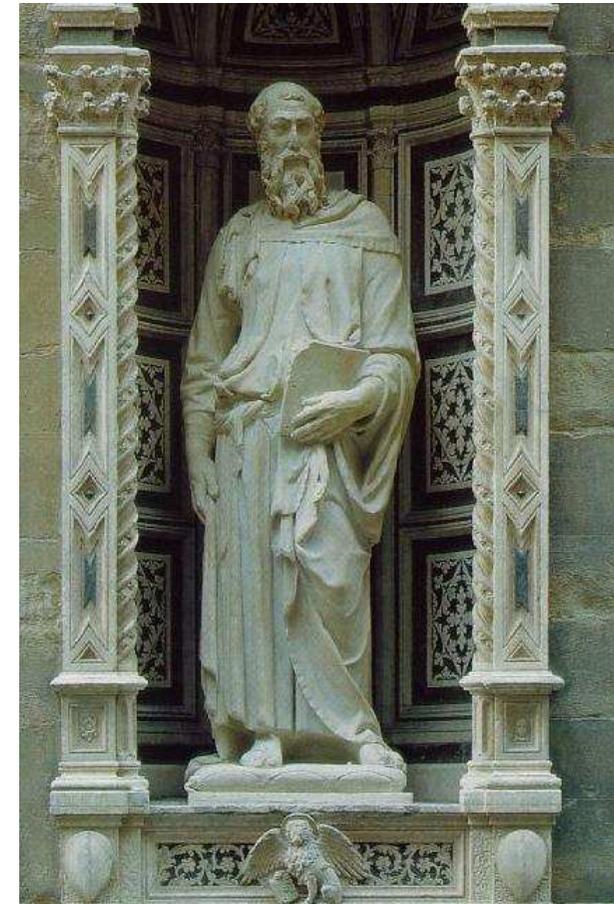
RENAISSANCE FLORENTINE

- Concerne tous les arts : sculpture, peinture, architecture, littérature...
- **Sculpture** concours pour les saints Patrons de l'Orsanmichelle (~ 1412)

Lorenzo Ghiberti
St Jean Baptiste

Gothique

Renaissance

Donatello
St Marc

PREMIERE RENAISSANCE

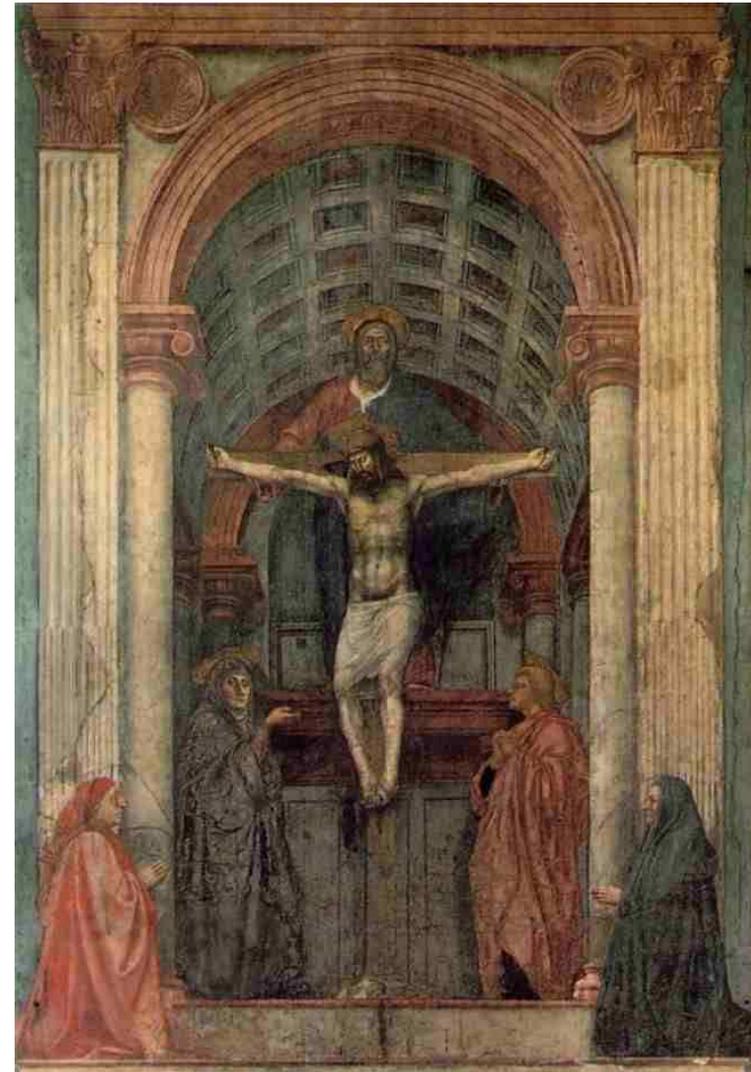
RENAISSANCE FLORENTINE : Peinture

- Expériences de Brunelleschi sur la perspective (1413-1423)

Giotto

Gothique

Renaissance

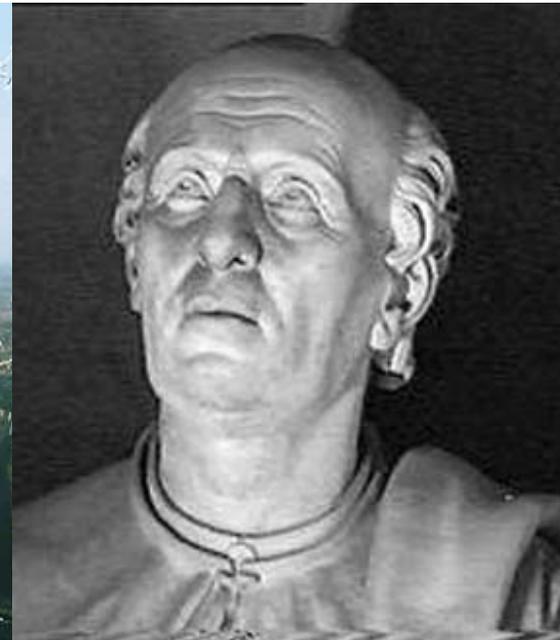
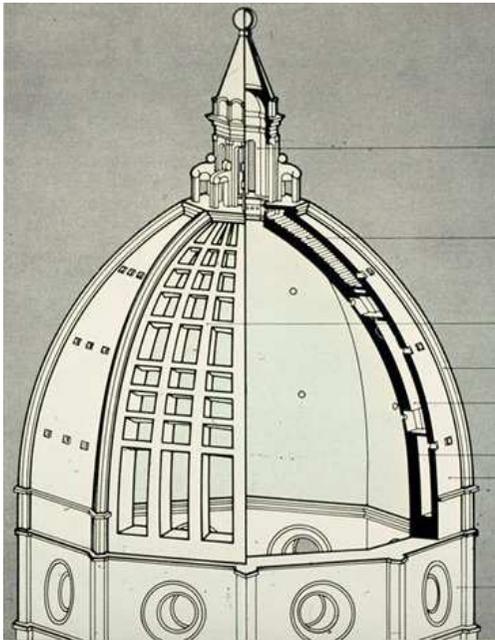
Masaccio (1401-1428)

PREMIERE RENAISSANCE

RENAISSANCE FLORENTINE : Architecture

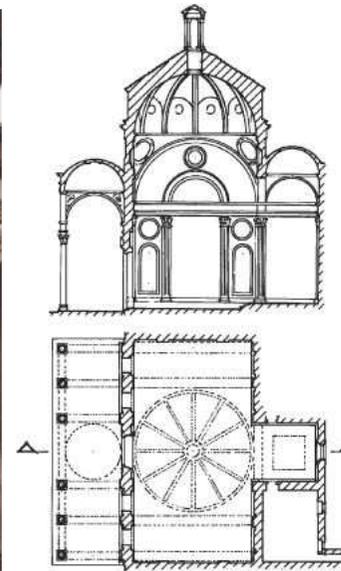
- Filippo Brunelleschi (1377-1466)
 - 1417 Découverte d'un manuscrit de Vitruve
 - 1418 Coupole de la Cathédrale de Florence ... encore très gothique
 - 1419 Portique renaissance de l'Hôpital des Innocents

- Réutilisation réfléchie du vocabulaire antique + recherche de la symétrie
- Inspiration et non pas copie de l'antique

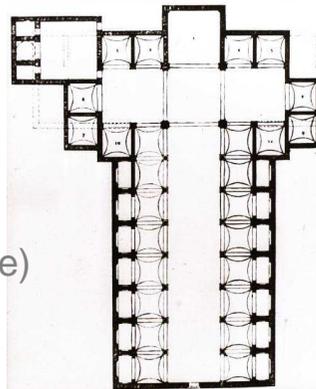
PREMIERE RENAISSANCE

RENAISSANCE FLORENTINE: Brunelleschi

Innovation à partir de l'antique

- 1419 Hôpital des Innocents
- 1421 San Lorenzo
- 1433 Chapelle Pazzi (Santa Croce)
- 1434 Santo Spirito

PREMIERE RENAISSANCE

RENAISSANCE FLORENTINE: Brunelleschi

- Encore des expérimentations
- Compréhension incomplète de l'antiquité
- Ordre corinthien uniquement

PREMIERE RENAISSANCE

L'ANTIQUITE RETROUVEE: Leon Battista Alberti

- Architecte et théoricien: *De re aedificatoria* (1552)
- Compréhension complète des ordres (éléments, dimensions, associations...)

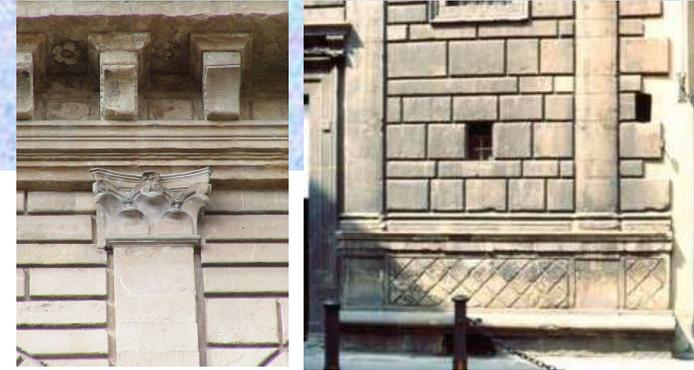
Palazzo Vecchio
1310

Gothique

*Evolution du palais
Florentin au XVes.*

Palazzo Rucellai
Alberti 1448-1460

1° Renaissance

Bossages + superposition des ordres

PREMIERE RENAISSANCE

L'ANTIQUITE RETROUVEE: Leon Battista Alberti

- Utilisation de l'arcade romaine ... exceptionnelle (ou imparfaite) à la 1° Renaissance

San Francesco (Rimini)
Alberti - 1446

Arcade romaine

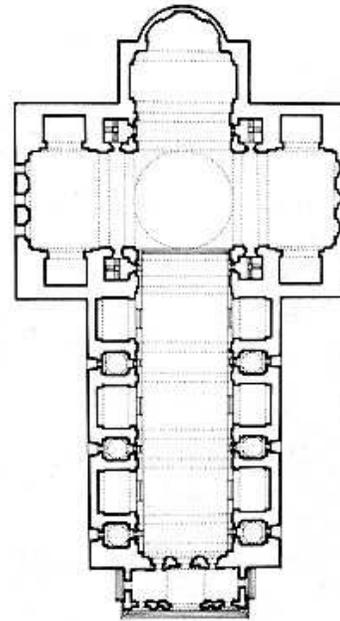
PREMIERE RENAISSANCE

L'ANTIQUITE RETROUVEE: Alberti

- Des solutions novatrices ... en avance sur le siècle

San't Andrea (Mantoue)
1470

volutes

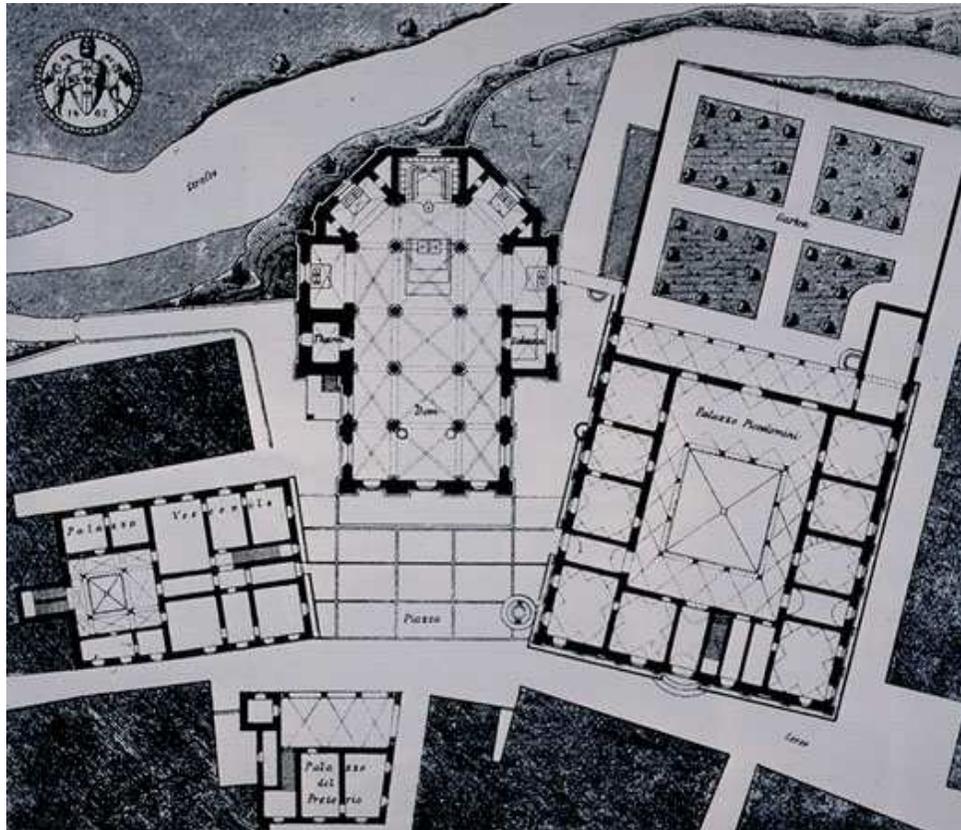
Santa Maria Novella (Florence)
Façade - 1456

PREMIERE RENAISSANCE

RENAISSANCE DE L'URBANISME

- Réflexions sur la cité idéale
- Pienza (1459), Urbino (1468)

Pienza – Rossellino (1459)

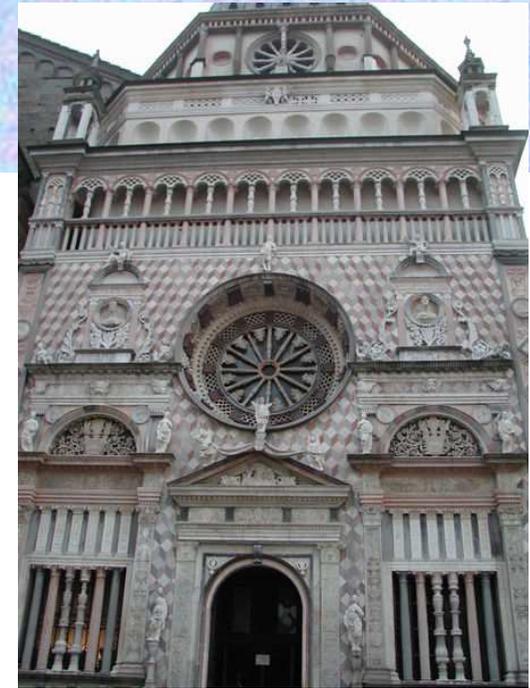
PREMIERE RENAISSANCE

DIFFUSION DE LA 1° RENAISSANCE: LOMBARDIE

- A partir du dernier quart du XV°
- Forte influence gothique flamboyant : vocabulaire antique réutilisé uniquement à but ornemental : **italianisme**
- Motifs à *grotesques*

Chartreuse de Pavie – Antonio Amadeo (1473)

Chapelle Colleoni (Bergame)
A. Amadeo - 1470-1474

PREMIERE RENAISSANCE

GROTESQUES

1480

Ruines (souterraines) de la Domus Aurea

Les grotesques sont une catégorie de peinture libre et cocasse inventée dans l'Antiquité pour orner des surfaces murales où seules des formes en suspension dans l'air pouvaient trouver place. Les artistes y représentaient des difformités monstrueuses créées du caprice de la nature ou de la fantaisie extravagante d'artistes : ils inventaient ces formes en dehors de toute règle, suspendaient à un fil très fin un poids qu'ils ne pouvaient supporter, transformaient les pattes d'un cheval en feuillage, les jambes d'un homme en patte de grues

Vasari (1568)

Ce sont là des choses qui n'existent pas, ne peuvent exister et n'existeront jamais

Vitruve

PREMIERE RENAISSANCE

DIFFUSION DE LA 1°RENAISSANCE: VENETIE

- A partir du dernier quart du XV°
- Vocabulaire antique sur structure gothique vénitien (fenêtres/colonnades omniprésentes)

Casa d'Oro (1428)

Gothique

Evolution du palais Vénitien au XV°s.

Palazzo Corner-Spinelli
M. Codussi - 1490

1°Renaissance

HAUTE RENAISSANCE

ARCHITECTURE SAVANTE (1500-1525/1550)

- Etude attentive des monuments romains (relevés sur ruines)
- Traités théoriques d'architecture

1486 Edition imprimée du *De architectura* de Vitruve

1525 Serlio *Cinq manières de bâtir*

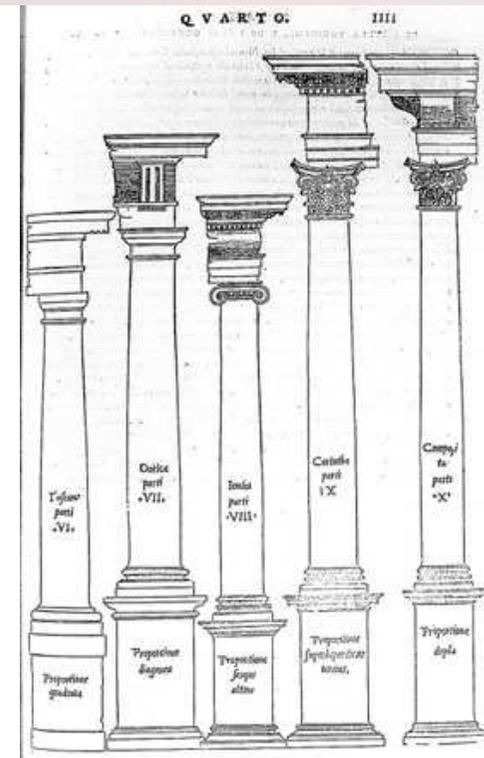
ROME CENTRE DE LA HAUTE RENAISSANCE

- Vérité classique égalée : maîtrise du vocabulaire architectural et des proportions
- **Un initiateur:** Donato Bramante (1444-1514)
- **Des continuateurs :**
 - Raphael (1483-1520)
 - Antonio Da Sangallo (1484-1546)

DIFFUSION DE LA RENAISSANCE

- Diffusion rapide sur toute l'Italie
- Extension progressive à une bonne partie de l'Europe

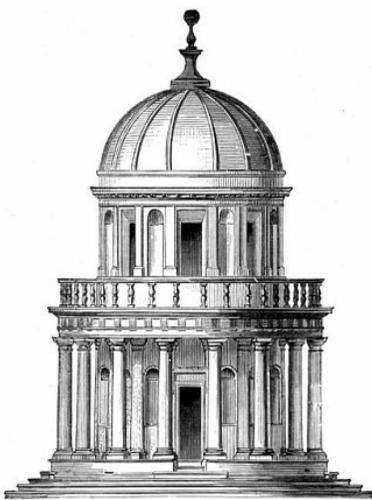
HAUTE RENAISSANCE

L'ANTIQUITE EGALÉE : Bramante

Cloître de S. Maria della Pace (Rome) -1499-1503

Tempietto di San Pietro (Rome) - 1502

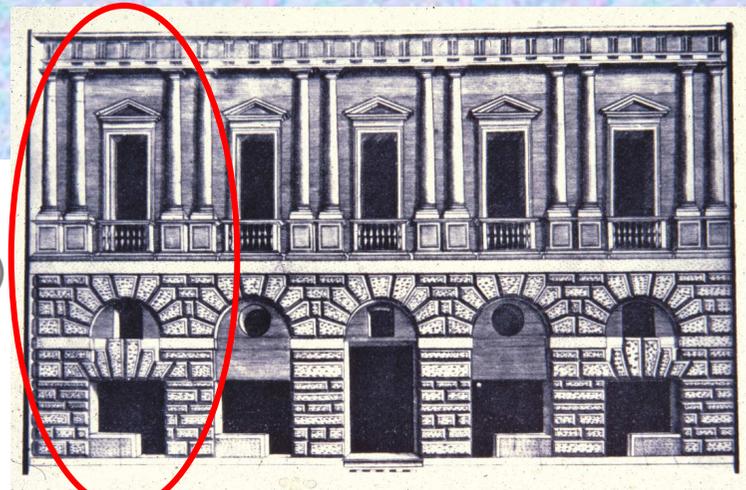
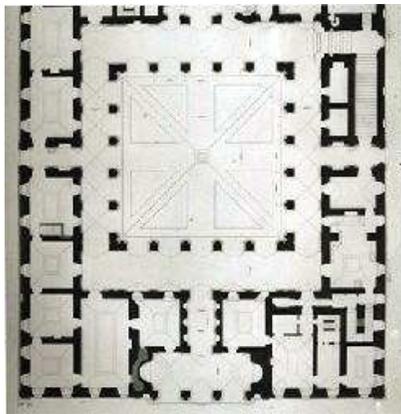
HAUTE RENAISSANCE

PALAIS ROMAINS

- *Piano nobile* (1er étage)
- Cour intérieure (*cortile*)

Palais Farnèse (Rome)
1513
Antonio da Sangallo

Palazzo Caprini (Rome)
1510 – Donato Barmante

HAUTE RENAISSANCE

HAUTE RENAISSANCE EN VENETIE

- Style décoratif : sculpture, colonne plutôt que pilastre
- Murs s'effaçant devant les ouvertures
- Utilisation assez fréquente de la serlienne

Libreria Marciana (Venise) — 1536 — Sansovino

Palazzo Bevilacqua (Verone)
1530 – Sanmichelli

P. Grimoni (Venise) — 1550 — Sanmichelli

HAUTE RENAISSANCE

HAUTE RENAISSANCE : UN BILAN

Décoration

- Compréhension achevée du vocabulaire antique (ordres, proportions)
- On ne refait pas néanmoins une architecture antique : les besoins sont différents de ceux de l'antiquité
- **Mort du gothique** : horizontalité vs. verticalité

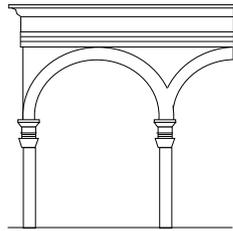
Procédés : mort du gothique

- Abandon des principes structurels gothiques (transmission des poussées par ogives et arc-boutants) qui ne s'étaient jamais imposés en Italie
- Procédés à l'antique : architecture faisant poids
- Les principes gothiques ne sont cependant pas oubliés (poursuite de l'édification ou réfection de certaines cathédrales)

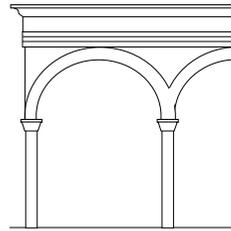
HAUTE RENAISSANCE

RENAISSANCE ITALIENNE : BILAN A LA HAUTE RENAISSANCE

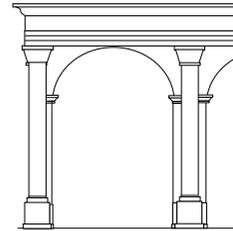
Arcades

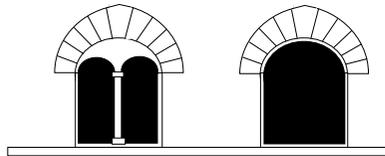
1420

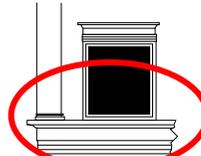
1440

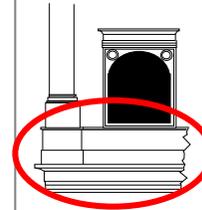
Fenêtres

1420

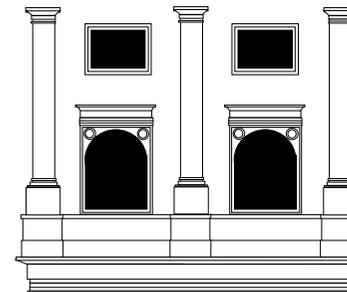
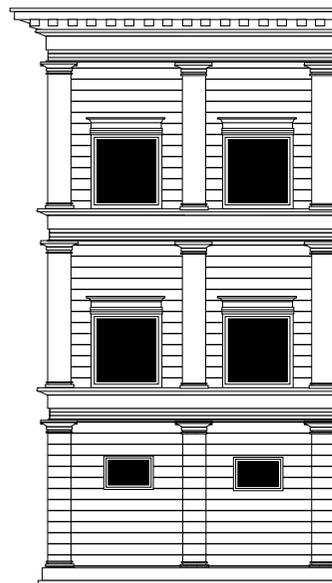
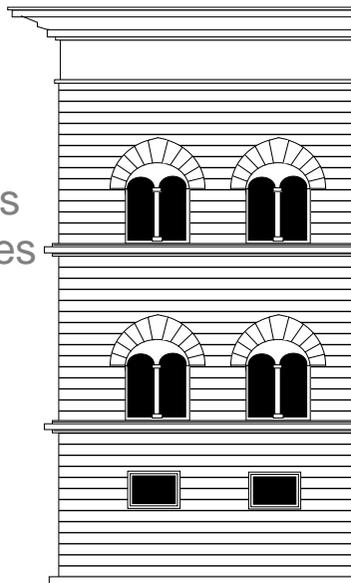
1450

Architecture religieuse

- procédés inchangés
- décoration antique
- prédilection pour le plan centré (symétrie)
... quand c'est possible

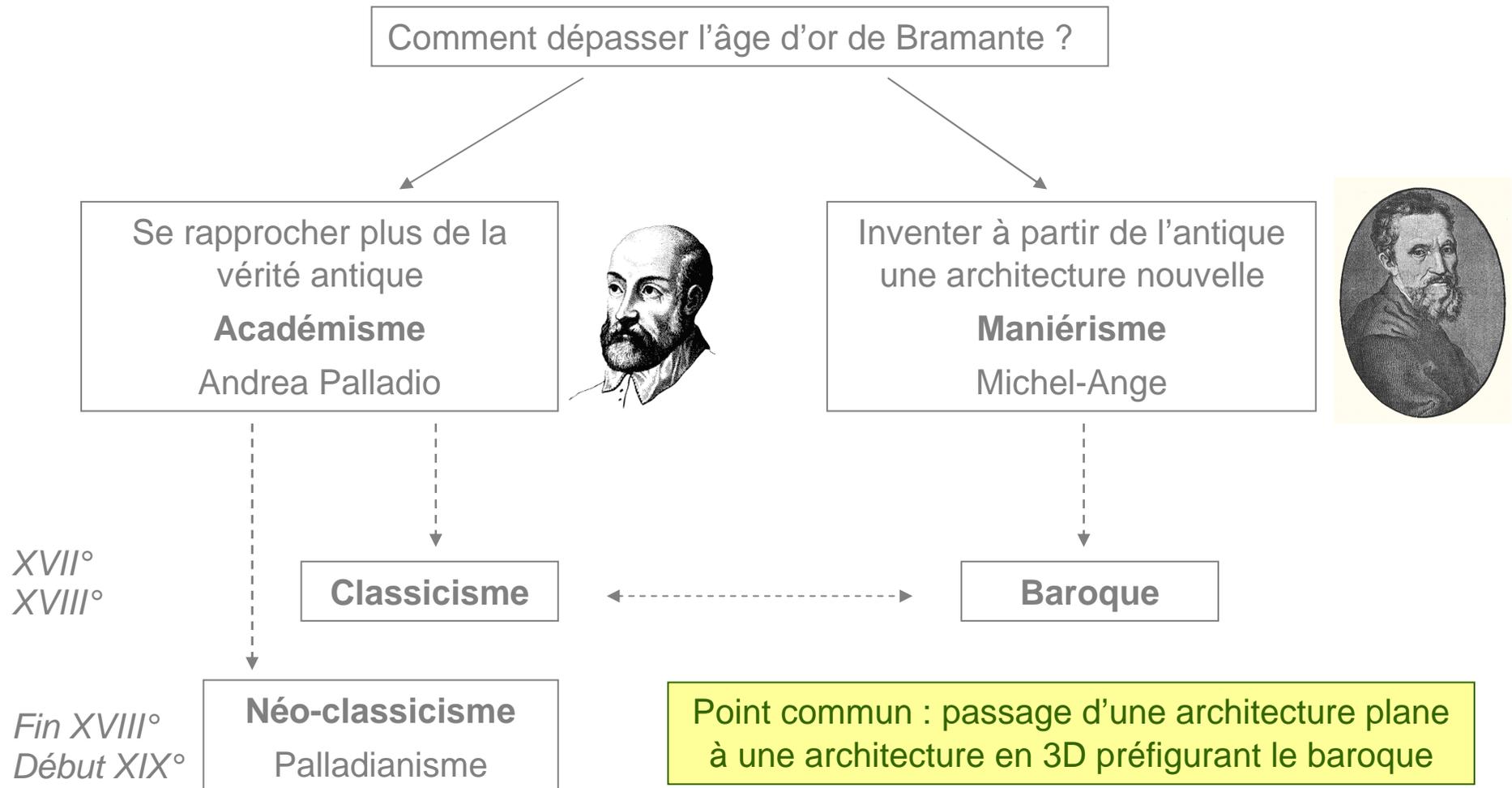
Façades palatiales

Haute Renaissance

HAUTE RENAISSANCE

APRES LA HAUTE RENAISSANCE

VERS LE CLASSICISME : ACADEMISME

ACADEMISME (1550-1600)

- Traités : grammaires codifiant l'utilisation des ordres

1562 Vignole *Règles des cinq ordres d'architecture*

1525 Palladio *Quatre livres de l'architecture*

PALLADIO ET PALLADIANISME

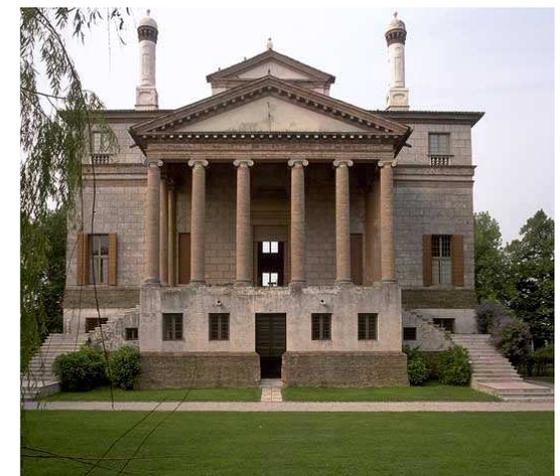
- **Andrea Palladio** (1508-1580) : théoricien (fouilles de monuments antiques, traité) et architecte : palais, églises, villas
- Retour à l'antique encore plus marqué : **portique ou loggia à fronton**
- Immense influence: **palladianisme** anglo-saxons jusqu'au XIX^s

P. Chiericati (Vicence) — 1551

Palazzo Porto-Breganze — 1571

Villa Malcontenta — 1570

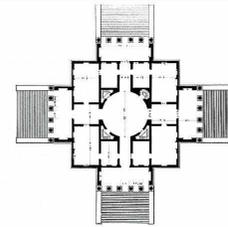
ACADEMISME

Andrea PALLADIO : VILLAS

- Distribution : travail en 3D (profondeur)

Villa Cornaro — 1552

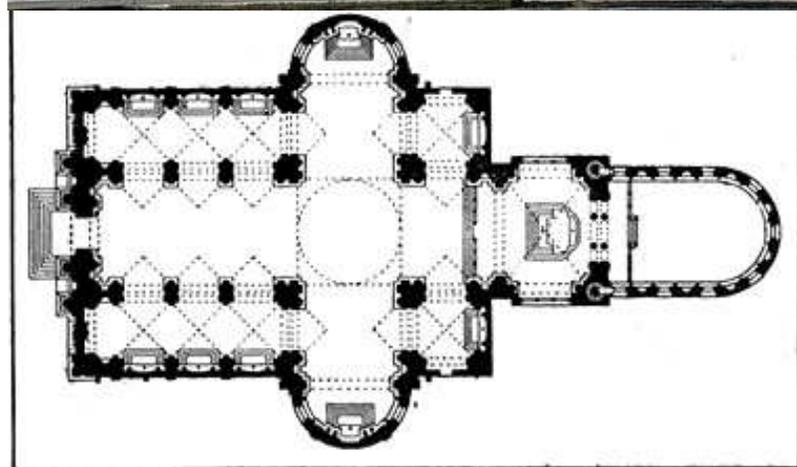
Villa Rotonda — 1566-1571

Villa Emo — 1555-1565

ACADEMISME

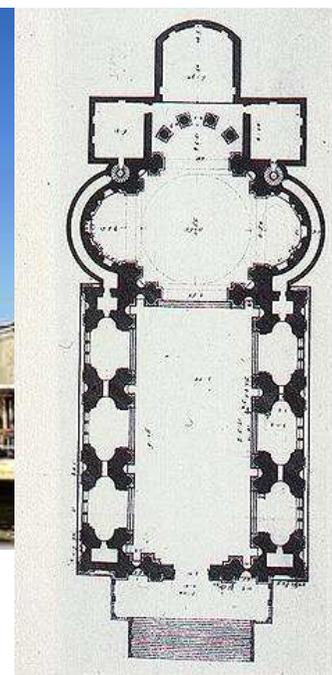
Andrea PALLADIO : EGLISES

S. Giorgio Maggiore (Venise) — 1565

Le Redempteur — 1577

VERS LE BAROQUE : MANIERISME

MANIERISME (1525-1600)

- Travail sur le vocabulaire antique pour étonner, obtenir des effets d'une grande plasticité
- La forme prime sur la fonction : licence importante par rapport à la grammaire des ordres
- Jeux formels : rupture d'équilibre, solécismes par rapport au vocabulaire antique

- **Deux figures emblématiques**

Michel-Ange (1475-1564)

grande inventivité toujours maîtrisée

Giulio Romano ou Jules Romain (1499-1546) jeux audacieux sur le déséquilibre

- **Un continuateur**

Vignole (1507-1575)

transition avec le baroque italien (style Jésuite)

Porta Pia (Rome)
Michel-Ange
1561

MANIERISME

MANIERISME : Michel-Ange

Capitole (Rome) - 1537

Trapèze – Ovale

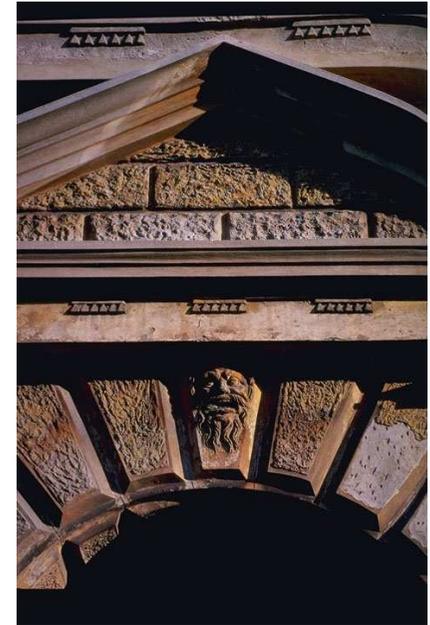
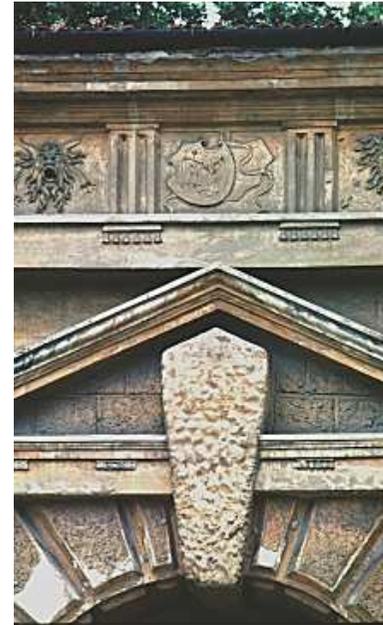

Bibliothèque Laurentienne (Florence) - 1524

MANIERISME

MANIERISME : Giulio Romano

Palais du Te – 1526-1534

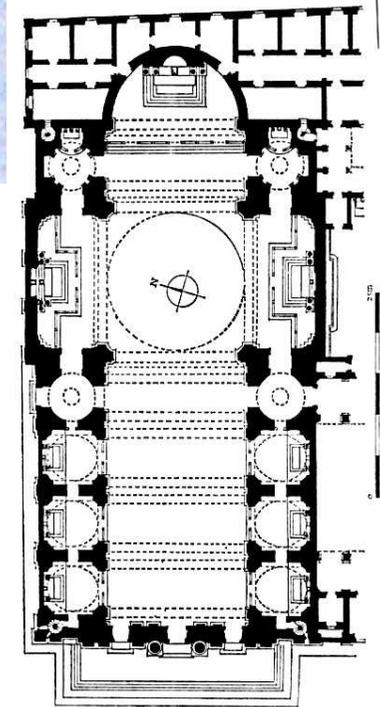
MANIERISME

CONTRE-REFORME: STYLE JESUITE

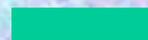
- Plan adapté à la prédication : nef unique avec chapelles-contreforts
- Fréquemment réutilisé à l'époque baroque / classique

Eglise du Gesù (Rome)
Vignole et Della Porta (façade)
1568-1584

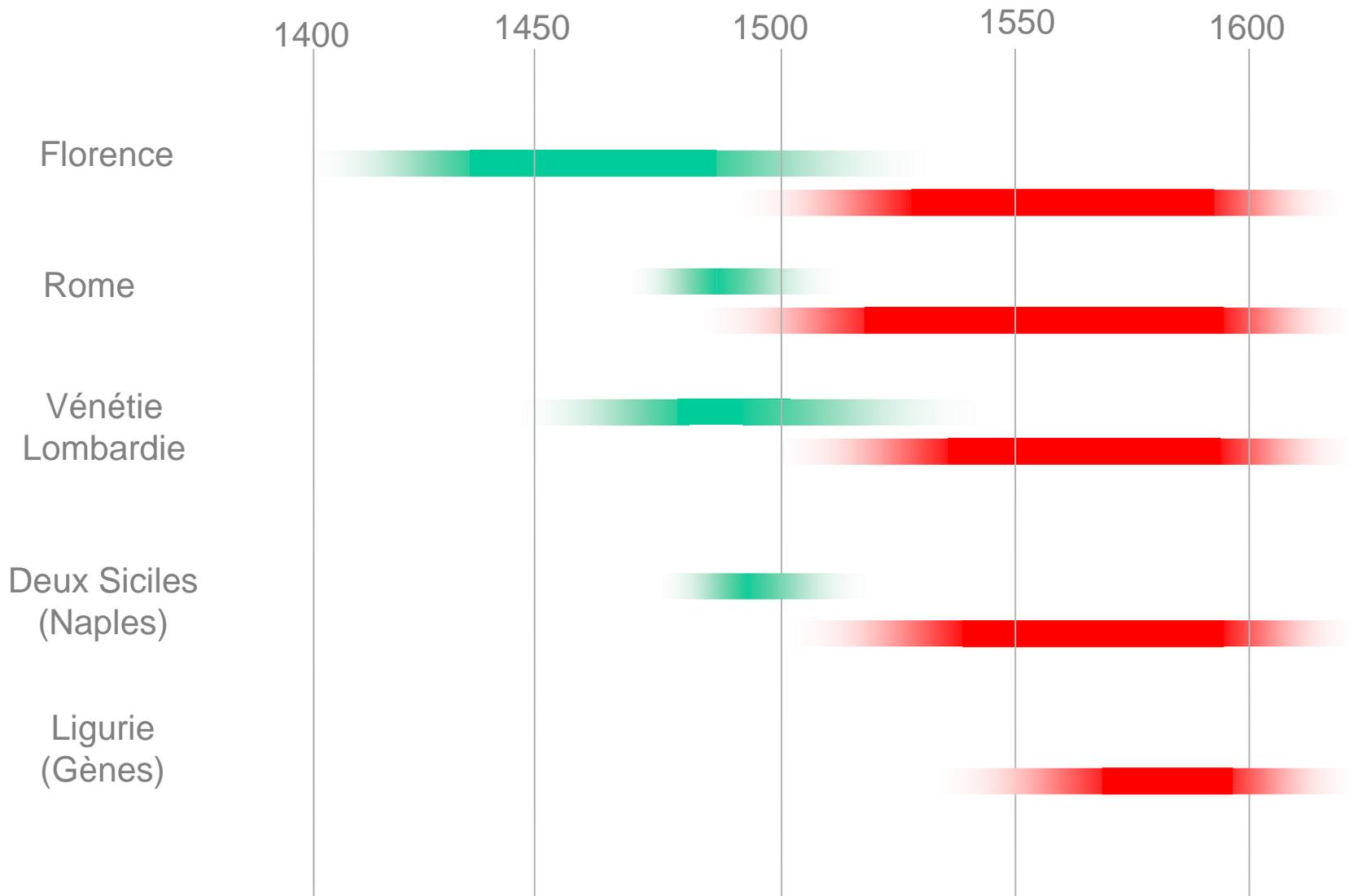
RENAISSANCE : CHRONOLOGIE

1° Renaissance

Haute Renaissance et suite

DIFFUSION DE LA RENAISSANCE EN EUROPE

ESPAGNE

Plateresque (1475-1525)

- Riche décoration : italianisme (grotesques) d'inspiration lombarde
- Façades entièrement recouvertes (portails, par exemple)
- Colonnes-balustres

Universidad de Salamanca

DIFFUSION DE LA RENAISSANCE EN EUROPE

ESPAGNE

Renaissance savante (1520-1600)

- Adoption rapide des avancées de la Haute Renaissance
- Extension au Nouveau Monde dès 1560-1580
- Deux styles opposés : sévère et aride, ou très décoré

Palais de Charles Quint (Grenade)
P. Machuca - 1525

DIFFUSION DE LA RENAISSANCE EN EUROPE

ESPAGNE

Renaissance savante (1520-1600)

Style sévère

Escorial
J. De Herrera
1562

DIFFUSION DE LA RENAISSANCE EN EUROPE

ESPAGNE

Renaissance savante (1520-1600)

Style décoratif

S. Salvador (Ubeda)
Vandelvira
~ 1550

PORTUGAL

- 1530 Renaissance remplace le gothique Manuelin
- 1580 Annexion du Portugal par l'Espagne

DIFFUSION DE LA RENAISSANCE EN EUROPE

PAYS-BAS

- Possession espagnole mais peu d'influence de la Renaissance
- Influence surtout décorative (motifs antiquisants)
- Adaptation à l'architecture locale : fenêtres nombreuses, pignons

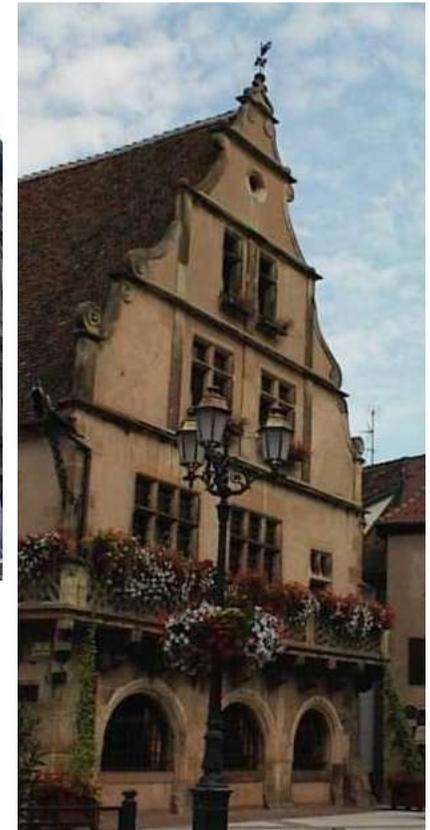
Oude Griffie (Brugge)

Stadthuis (Antwerpen) - 1561

PAYS GERMANIQUES

- Influence limitée de la Renaissance du fait du Calvinisme
- Inspiration forte de l'architecture flamande (Pays-Bas)

Metzig (Molsheim) – 1525

DIFFUSION DE LA RENAISSANCE EN EUROPE

EUROPE DE L'EST

- Architectes italiens en Hongrie, Pologne, Russie dès 1500
- Arrêt rapide dû à la situation géopolitique (annexion ottomane, renfermement russe)

ANGLETERRE

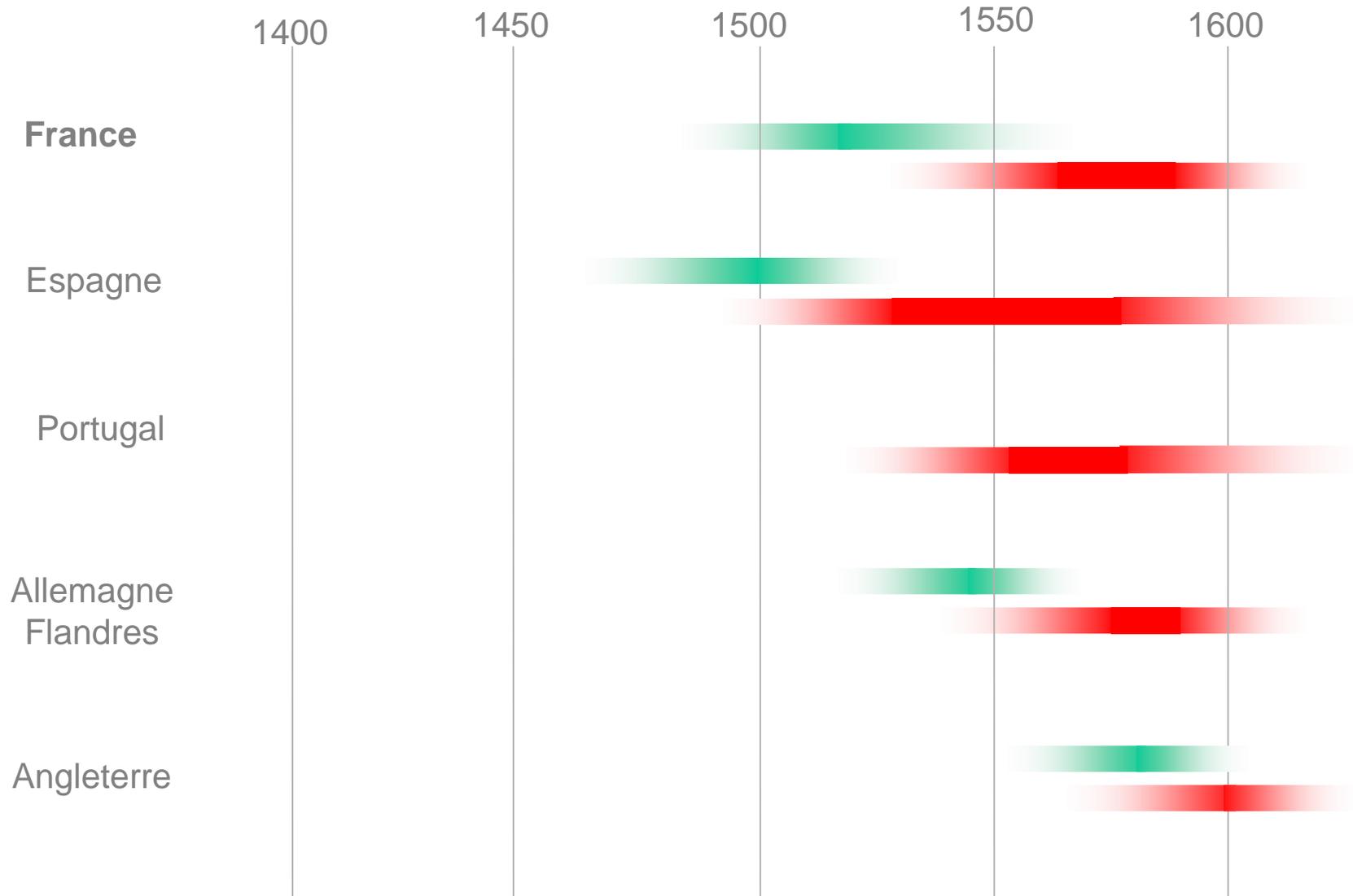
- Religion anglicane (Henri VIII) : résistance à l'influence Romaine jusque 1600
- Symétrie, éléments antiques mais style général issu du gothique perpendiculaire

Longleat House - 1580

RENAISSANCE : CHRONOLOGIE

Italianisme
Renaissance

VOCABULAIRE ARCHITECTURAL

Quelques termes architecturaux vus en cours de chapitre

Distribution

- étage noble (*piano nobile*)

Décoration

- *grotesques*
- *bossages*
- *serlienne* ou *motif palladien*
- *balustres*
- *volutes*

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES SPECIFIQUES

Frédérique Lemerle, Yves Pauwels (1998) *L'architecture à la Renaissance* Coll. Tout l'Art - Histoire, Flammarion. Paris. ISBN 2-08-012235-5

Ouvrage très complet et d'un excellent rapport qualité-prix, comme tous ceux de cette collection. Les auteurs sont deux chercheurs du Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance de l'Université François Rabelais

Richard Turner (1997) *La Renaissance à Florence* Coll. Tout l'Art - Histoire, Flammarion. Paris. ISBN 2-08-012288-6

Dans la même collection, un petit livre essentiel qui décrit le tournant de la première Renaissance dans tous les domaines de l'art, en insistant sur le contexte de l'époque et en montrant l'influence décisive des Donatello, Masacio, Brunelleschi et autres...

Manuel Jover (2008) *Les grotesques, fantaisies d'après l'antique*. Connaissances des Arts, 656. Janvier 2008. pp. 102-107.

Articles dans un revue disponible dans toute bonne bibliothèque