

Les arts de l'espace

I- La renaissance

1) Le « style Renaissance »

- ⇒ Apparaît en Italie **dès le XIIe siècle**.
- ⇒ Fondé sur des principes esthétiques supérieurs : la symétrie, les proportions et l'ordre.
- ⇒ Les artistes sont convaincus que l'évolution et le progrès sont indispensables à l'art (recherche, traités d'architecture et de peinture diffusés grâce à l'imprimerie).
- ⇒ Architectes : Alberti, Brunelleschi, Vinci, Palladio...

Les principes fondamentaux sont :

- le plan régulier (tracés rigoureux, façades rectilignes, raccord à angle droit) ;
- l'égalité des travées (régularité dans le rythme des ouvertures) ;
- l'alignement des baies à un même niveau ;
- la symétrie (similitude entre les deux moitiés d'un bâtiment par rapport à son axe médian) ;
- la proportion ;
- la réutilisation d'éléments architecturaux antiques (la colonne, le dôme) ;
- l'abandon du vitrail.

2) La Renaissance en France

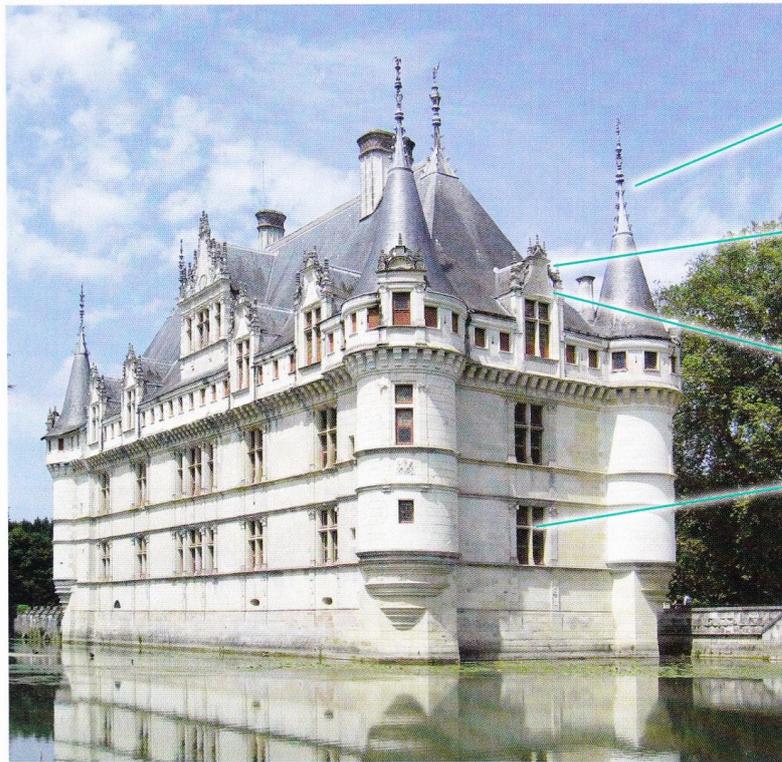
- ⇒ **Début XVIe siècle** : le **style Renaissance et son goût de l'antique** arrive à la cour de **François Ier**.
- ⇒ France fait une synthèse entre les legs de la tradition médiévale et les apports italiens (emprunte les motifs ornementaux). L'arc en plein cintre redevient à la mode. C'est **l'époque de la construction de la nouvelle aile du Louvre, de l'hôtel Carnavalet, de la fontaine des Innocents...**
- ⇒ **Architecture religieuse** produit très peu d'édifices (Eglise Saint-Eustache à Paris possède une décoration Renaissance mais la structure reste gothique).
- ⇒ **Progrès de l'artillerie** ont rendu inefficaces les défenses du château fort médiéval. Il subit des transformations. La résidence seigneuriale change radicalement d'aspect au cours du XVIe siècle (murs percés de fenêtres, le décor envahit les façades et les galeries à arcades se multiplient ; pièces aux nouvelles fonctions apparaissent, comme le cabinet qui sert à l'étude et à l'écriture ou la bibliothèque).
- ⇒ **Œuvres d'art = agencement des intérieurs.**

3) Les châteaux du Val de Loire

- ⇒ La construction des châteaux a commencé bien **avant le XVIe siècle et a duré jusqu'au XIXe siècle**.
- ⇒ Théâtre de luttes quasi continues **du Xe au XVe siècle** (succession à la couronne d'Angleterre, luttes entre Capétiens et Plantagenets pour la couronne de France, Guerre de cent ans).
- ⇒ **Au XIVe siècle**, les châteaux forts perdent leur caractère austère et se transforment en châteaux résidentiels (style qui voit son apogée aux XVe et XVIe siècles).

- ⇒ **En 1461**, sous le **règne de Louis XI**, Tours devient la capitale du royaume de France et le pouvoir s'installe le long de la Loire et de ses affluents.
- ⇒ En Italie, les Valois découvrent **la nouvelle esthétique de construction et le nouvel art de vivre** (transposition dans le Val-de-Loire). Les artistes et artisans italiens font le voyage, invités par les grands seigneurs (Léonard de Vinci en fait partie).
- ⇒ **François Ier** (bâtisseur acharné) finance la rénovation des châteaux royaux d'Amboise et de Blois et entame la construction de Chambord, « château de cour » destiné à la résidence et au plaisir.

■ **Château d'Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire) - 1518-1524**

Les sommets des toitures sont effilés et pointus.

Des sculptures ornent les parties hautes du monument.

De larges fenêtres sont ouvertes dans les pentes du toit. Ce sont les lucarnes.

Les fenêtres sont divisées en quatre parties par des **meneaux**.

Le château est construit entre 1524 et 1527, sur une île de l'Indre, à l'emplacement d'une ancienne forteresse médiévale détruite par le feu. C'est un bel exemple de transformation de château fort médiéval en résidence seigneuriale où sont présents deux styles mêlés, l'un d'inspiration médiévale et gothique, l'autre italianisant, qui font la spécificité de l'architecture française du XVIe siècle.

Le corps de logis du château s'articule en un corps principal et une aile en équerre. Chaque angle est pourvu d'une tourelle. Un souci de symétrie s'affirme dans le développement des bâtiments. Par exemple des fenêtres groupées par trois soulignent le centre de façade sud. Des tours en encorbellement placées aux angles accusent la régularité du plan. L'élévation du bâtiment est accentuée avec élégance, par des lignes horizontales qui lui confèrent une sérénité nouvelle. Le décor reste léger, qu'il s'agisse des aiguilles qui terminent les tours, des gâbles, des lucarnes ou des colonnes d'une extrême finesse qui soutiennent les fenêtres. Sur la façade nord, l'entrée monumentale et l'escalier d'honneur désignent le centre du bâtiment mais dérèglent le rythme. La tour d'escalier est décalée par rapport à l'ordonnance des fenêtres sur la façade, mais elle constitue un élément décoratif important typique d'un château français du XVIIe siècle. L'escalier dispose de trois étages de baies doubles qui forment des loggias et un fronton ouvragé, le tout orné à l'italienne (colonnes, pilastres, coquilles, médaillons...). La porte d'entrée est ornée d'initiales des propriétaires et s'inspirent de l'arc de triomphe romain. La partie inférieure des baies reprennent les motifs de salamandre et de l'hermine (symboles de François Ier). Le plafond de l'escalier est sculpté de portraits antiques. Ces motifs alternent avec des références médiévales : la trace du chemin de ronde sur les murs extérieurs, les mâchicoulis sur les toits, les hautes toitures.

II- L'architecture française classique des XVIIe et XVIIIe siècles

⇒ Règne de Louis XIV : renforcement de l'influence de l'Antiquité dans l'architecture :

- ✚ Art mis au service de l'idéologie absolutiste.
- ✚ Architecture pensée de façon à magnifier la gloire du roi.
- ✚ Style qui devient symbole de la toute-puissance du royaume de France.

⇒ Caractères généraux de cet art :

- ✚ L'unité : l'art développe un goût pour la clarté, la régularité et la symétrie ;
- ✚ La solemnité : le souci du décorum et de la magnificence sont poussés à l'extrême dans un mélange d'idées antiques et modernes, d'idées profanes et chrétiennes. Les réalités du pouvoir sont exprimées sous un aspect allégorique.
- ✚ L'esprit classique : s'exprime au travers d'un style grave, noble, majestueux, péris d'ordre et de correction.

Le château de Versailles : une image de l'absolutisme royal

La galerie des Glaces

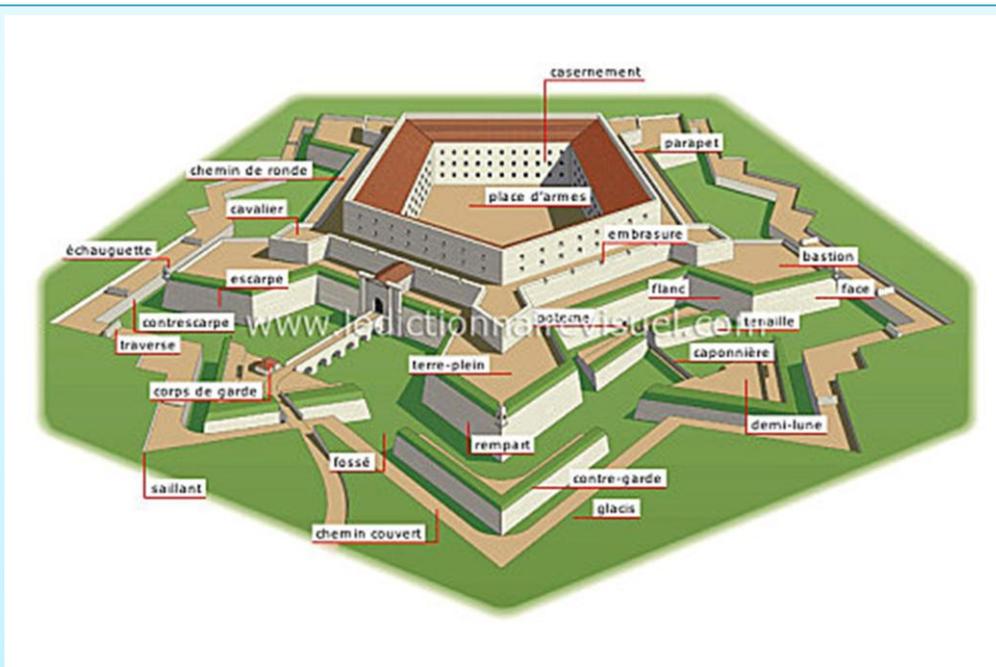
A l'origine, c'est un petit pavillon de chasse que Louis XIII adore et qu'il fait agrandir et embellir en 1623. A partir de 1661, c'est Louis XIV qui continue son agrandissement et son embellissement en confiant les travaux aux architectes Le Vau et Mansart, et la mise en place des jardins à Le Nôtre. En mai 1682, le château de Versailles devient résidence principale de la cour de France. Son développement se poursuit avec la construction de la galerie des Glaces, la construction du Grand Trianon. Au XVIIIe siècle, Louis XV puis Louis XVI continueront à développer le domaine. La reine Marie Antoinette s'installe dans son petit domaine du Petit Trianon et impose son goût personnel et en y faisant construire un hameau champêtre. On peut voir dans ces lieux une certaine concrétisation des idées du siècle des lumières et de l'art de vivre lié à une liberté de penser.

Une vitrine de l'art classique français :

Le château de Versailles est un modèle d'art classique : ordre, symétrie, rigueur, équilibre, mesure. Au XVIIIe siècle, il devient le modèle à imiter pour toute l'Europe. Versailles est un formidable outil de pouvoir. En s'y installant, Louis XIV quitte Paris, qu'il juge potentiellement dangereux et il éloigne également sa cour, qu'il garde ainsi « en résidence surveillée ». Le roi met à son service tous les architectes, artistes et artisans et peut éventuellement exercer une censure à sa guise. Après lui, la construction du domaine de Versailles s'étale sur des dizaines d'années, de 1661 à 1770 (dernière construction : l'opéra). L'ensemble constitue un témoignage et une documentation uniques sur l'évolution de l'art classique et les courants qu'il emprunte.

III- L'architecture militaire

- ⇒ Prend forme aux **frontières terrestres et maritimes** du royaume.
- ⇒ **Architecte Sébastien Le Prestre Vauban** (1633-1707) est un génie militaire, expert en poliorcétique doublé d'un humaniste (philosophie : limiter les pertes humaines lors des combats en protégeant ses approches même si cela demande de nombreux et coûteux travaux) :
 - ✚ Il crée **plus de 180 forteresses** et donne son nom à un type d'architecture militaire : le système Vauban (copié hors de France).
 - ✚ **Entre 1167 et 1707**, il améliore les **fortifications d'environ 300 villes** et dirige la création de **37 nouvelles forteresses et ports fortifiés**.

Fortifications à la Vauban

Mont dauphin :

Edifié à partir de 1693 sur un emplacement stratégique des Hautes-Alpes actuelles, Mont-Dauphin est un avant-poste chargé de protéger le royaume de France des intrusions italiennes. Ce village-citadelle constitue l'archétype de la place forte. Pour éloigner la solitude liée à l'isolement géographique, Vauban conçoit un projet de ville royale, où la population et la garnison sont installées ensemble.

La ville fortifiée est construite sur une place carrée, dont les trois côtés sont peu menacés. Le front se fait du côté du plateau des Eyglies, où trois bastions barrent le plateau. Les fortifications sont enterrées, protégées derrière des talus et leur accès défendu par des larges fossés. Les bastions épousent une forme triangulaire qui offre moins d'angles morts, et alternent avec la demi-lune pour se défendre mutuellement. Les courtines relient les bastions entre eux, et à l'extérieur du fossé, une levée de terre, le chemin couvert, constitue la première ligne de défense. A l'intérieur du fort se trouvent : le pavillon de l'Horloge (palais du gouverneur), le pavillon des officiers, le stock des armes (poudrière et arsenal), les casernes, l'église Saint-Sauveur. Les maisons d'habitation civiles sont bâties avec des caves voûtées servant d'abri, le rez-de-chaussée est réservé aux boutiques, l'étage pour l'habitation et chaque maison possède un grenier. La ville est faite de rues droites et larges et équipée de fontaines et de lavoirs, lieux qui encouragent la vie sociale. Mais la population se limite à cinq cents âmes, en majorité des célibataires. La réussite du projet ne sera pas au rendez-vous.

IV- Les places urbaines

⇒ Epoque qui connaît un **essor et un accroissement de la ville** : urbanisme développe la construction de places entourées de bâtiments public (place : symbole de manifestation du pouvoir royal, ou ducal).

Jules Hardouin-Mansart, La place Vendôme, Paris

8 hectares - 1699

Cette place royale est très vaste. Elle est ainsi différente des rues serrées et étroites de la ville.

Il y a une unité dans les façades des immeubles qui l'entourent.

Un élément vertical très haut est placé en son centre.

C'est Jules Hardouin-Mansart, l'un des **architectes** du palais de Versailles, qui a fait construire cette place. Il l'a d'abord entièrement dessinée. Tous les immeubles doivent y suivre le même **programme architectural** : façades unicolores, rez-de-chaussée en arcades pour les commerces, premier étage haut pour les appartements, deuxième étage moins haut et mansardes pour le personnel des propriétaires. À l'origine, cette place s'appelle « place Louis le Grand ». On y trouve une grande statue de Louis XIV (la colonne actuelle a été installée en 1810), comme le montre la gravure ancienne ci-contre.

Pierre-Alexandre Aveline, *Vue en perspective de la place Louis le Grand* - Gravure - XVIIIe siècle.

La place des Vosges (Paris) née « place royale » est inaugurée en 1612 sous le règne d'Henri IV. Située entre le 3e et le 4e arrondissement, la place adopte un plan carré. Chaque côté est bordé par des immeubles d'habitation de deux étages en brique rouge mêlés de pierre calcaire blanche qui forment des chaînages dans les façades. Les toitures très pentues sont faites d'ardoise bleue et de chiens-assis aux petites fenêtres. Le tout présente un ensemble architectural d'une grande unité. Font exception à l'ensemble, le pavillon du roi et celui de la reine, qui se font face l'un au nord l'autre au sud et qui sont volontairement plus élevés.

V- Les jardins à la française

- ⇒ **Style copié dans le monde entier** (Nom d'André le Nôtre est à jamais lié car meilleur artisan de cet art).
- ⇒ **Spécificité** : liens entre le château et le jardin.
- ⇒ **Le jardin se déroule le long d'une perspective ouverte dont le départ comme l'arrivée sont le château** :
 - ✚ **Composition symétrique** faite de broderie (parterres de fleurs et d'arbustes agencés avec savoir en formes géométriques et entrelacs) et de miroir (grande pièce d'eau dans lesquelles se refléchissent le château et le ciel).

A Le palais et le jardin de Versailles (Yvelines)

Façade de Jules Hardouin-Mansart commencée en 1668 - jardin de Le Nôtre

Les **parterres** du jardin ont un dessin géométrique.

Les haies et les arbustes sont taillés rigoureusement : on les nomme des **topiaires**.

Par endroits, il y a des bassins et des fontaines.

Observe l'image.

1. Du côté nord du château, Le Nôtre choisit de donner à ses parterres des formes opposées à celles du côté sud : peux-tu imaginer lesquelles ?

C'est un jardin « à la française ». Ses parterres sont dessinés selon des formes très géométriques. Ici, on voit le parterre sud, ensoleillé, où il fait bon vivre : il est orné de fleurs multicolores plantées en cercles et en **volutes**. Dans ce type de jardin, il s'agit de dompter la nature.

