

JARDINS ET PAYSAGES - Jean-Pierre Le Dantec

1. Antiquité et Moyen-Age

La civilisation arabo-juive du sud de l'Espagne à joué un rôle de relais entre l'antiquité gréco-latine et l'occident chrétien. Les textes ne sont pas des traités d'art et jardin, parce que la notion de paysage n'existe pas encore. Ils décrivent, énumèrent, compilent et prescrivent une organisation spatiale et ornementale et des techniques agricoles. Mélangent souvent l'agriculture et la fois chrétienne.

Le monde romain a répandu la villa: grande propriété de campagne avec autour de la résidence, des jardins composés avec art. Textes essentiellement descriptifs et poétiques mais quelques uns à caractère plus prescriptif, pratique et didactique (comment gérer un domaine de campagne).

Les successeurs de Columelle sont andalous et arabes car cette civilisation est plus cosmopolite et développée (plan intellectuel, économique et technique) que les civilisations chrétiennes occidentales.

L'art des jardins connu une nouvelle impulsion fondée sur l'amour après la victoire de l'islam. Art avec beaucoup de dispositifs architecturaux et mécaniques (automates) et qui a été importés vers l'occident par les croisades

Jardins de l'époque carolingienne 9ème siècle. : l'hortus (jardin, proprement dit), l'herbularius (jardin d'herbes aromatiques et médicinales) et le fruitier servant de cimetière.

Hortulus: premier manuel de jardinage de l'occident chrétien par Walafrid Strabus, moine.

Puis grande crise économique et spirituelle. Enfin, au 12-13ème s. à l'époque gothique ca redémarre: Jardins au centre des cloîtres et autour des bâtiments religieux. Vergiers: espace de la vie courtoise et amoureuse de l'aristocratie. Les courtilles bourgeoises: mêlent l'agrément à l'usage.

Pas encore de traité à cette époque, même pas d'architecture. Distinctions entre agriculture et horticulture, et jardin potager-verger et jardin d'agrément pas encore très claire.

Premier texte ressemblant à un traité d'agriculture et de jardinage: l'Opus ruralium (...) commodoreum par Pietro Crescenzi en 1305

Géorgiques (28 av. J-C) Virgile (70-19 av. J-C)

Grand développement de la Rome antique (plusieurs million d'habitants) a entraîné un rejet de la ville et un retour vers la campagne. Dans les Bucoliques et les Géorgiques, Virgile fait l'apologie des joies et des vertus de la vie rurale et des beautés de la campagne cultivée. Virgile sert de référence à chaque fois que l'univers rural a été opposé à la dépravation et à la laideur urbaine:

- quand l'aristocratie italienne quattrocento a du trouver refuge dans des villas de campagne à cause de la guerre ou la peste.
- au 18ème siècle, lorsque l'aristocratie européenne trouve son modèle dans le gentleman farmer anglais.
- adj: les amoureux de la campagne chantent la défense du patrimoine et des paysages ruraux avec des accents virgiliens.

--> Virgile: inventeur de la notion de paysage, il célèbre la nature cultivée par l'homme, la campagne

2. Renaissance et Maniérisme

Le Livre de Pietro Crescenzi a eu beaucoup d'adaptations et d'imitations, c'est seulement un siècle plus tard que d'autres ouvrages y ont apporté quelque chose de plus. Ces livres s'adressent au propriétaires d'un domaine de campagne pour leur expliquer comment le faire fructifier.

La Renaissance a inventé l'art au sens moderne du mot. Les textes s'intéressent à l'art des jardins au sens propre et pas à l'horticulture intégrée dans l'agriculture.

Pétrarque met à la mode une idée nouvelle du paysage idéal et du jardin de plaisir des anciens, il a une conception du jardin comme troisième nature.

Des traités font maintenant un peu de place aux jardins: extensions des palais et villas.

- L'Hypnerotomachia Poliphili (le songe de Poliphile), Hans Vredeman de Vries:

34 modèles de jardins supposés exprimer plusieurs styles différents inspirés de l'antiquité (dorique, corinthien...)

Grande influence dans toute l'Europe jusqu'à la fin du 17ème siècle.

- Les Plus Excellents Bastiments de France, Jacques Androuet du Cerceau:

120 gravures grands format, vues du ciel des jardins et de leur organisation.

Ces deux livres sont contemporains de l'époque d' maniérisme: transition entre la renaissance classique et l'époque baroque

Canzoniere (1470) Pétrarque (1304-1374)

Selon Renan: "Premier homme moderne en ce sens qu'il inaugura chez les Latins le sentiment délicat de la culture antique, source de notre civilisation." Il est considéré comme l'introducteur du sentiment du paysage en Occident à la charnière du Moyen-âge et de la Renaissance.

Le pétrarquisme est à la source d'un retour en grâce dans la poésie occidentale du thème virgilien des beautés de la campagne et de la nature en général, ce qui rompt avec une certaine tradition médiévale qui y avait vu mystère, danger, laideur rustique et paganisme.

La mutation qu'apporte l'humanisme du trecento quant au rapport avec les beautés de la nature ne doit pas être mal interprétée: ex: ascension du Ventoux relatée dans une lettre par Pétrarque: ne s'exalte pas devant les paysages comme Rousseau, n'est pas un précurseur de l'alpinisme sportif, nomme seulement les sites qu'il rencontre, décrit ses efforts, son émotion, sa déception de ne pouvoir apercevoir le ciel de l'Italie.

3. Baroque, Classique et Rococo

Le traité d'art des jardins s'impose à cette époque comme genre singulier. Avant on hésitait sur son statut: architecture ou agriculture? Début 17ème siècle, les conditions vont être remplies pour que cet art s'affirme de manière autonome

- 1599: la profession peut s'organiser en corporations, les maîtres-jardiniers ont donc un bureau, une chapelle, des armoiries...

Mais pour qu'il soit reconnu comme art à part entière, il faut encore que qu'il relève des arts libéraux et mécaniques (théorique et pratique) mais la partie théorique n'est pas encore admise.

- 1638: traité de Boyceau: un intellectuel-artiste traite pour la première fois explicitement du jardinage

--> On a donc maintenant toutes les conditions pour que le jardinisme soit considéré comme un art.

Très grands succès pour l'art des jardins car développement des cours européennes sous le modèle de Versailles. Les maîtres français deviennent célèbres, gagnent des fortunes et ont une réputation internationale jusqu'au milieu du 18ème siècle. (ex: André Le Notre)

Très grands progrès dans les savoirs relatifs à l'art des jardins: perspective, nivellement, terrassement, arpentage... --> permet de concevoir des plans et de les réaliser à une échelle territoriale.

Et grands progrès aussi dans la maîtrise horticole.

Parallèlement à l'essor de l'art des jardins, on a aussi celui du paysage en peinture.

Naissance milieu du 13ème siècle: Ambrogio Lorenzetti, 2 petits tableaux: le portrait d'une ville et la vue d'un port: premiers paysages modernes. Mais est ce que ce ne serait pas des travaux préparatoire pour un plus grand tableau?

Le genre sera méprisé par les plus grand peintre italiens:

- Alberti: dit que le paysage doit servir de fond pour le vrai sujet du tableau.

- Michel Ange: dit que le travail des paysagistes flamands est sans raisons, sans proportions,...

Invention de la peinture de paysage par les Flamands: veulent répondre aux gout de leur commanditaires qui ne faisant pas partie de la bourgeoisie (qui veut toujours des sujets mythologiques ou religieux) , demandent des paysages et des portraits.

--> désaffection du sujet au profit du motif.

Le terme paysage n'existe pas encore en italien (paesaggio)

1453: le mot paysage en français = tableau qui représente un pays.

1493: paesaggio en italien avec la même signification (par Vasari)

1598: landskipe en anglais, landschap en néerlandais et landschaft en allemand

--> l'origine du mot paysage exprime l'émergence d'un nouveau genre pictural dans l'Europe du 16ème siècle.

ajd: paysage = partie de pays que l'on peu voir d'un certain point de vue.

l'aristocratie anglaise commence à s'installer à la campagne (tout en gardant un pied à terre londonien) mais l'aristocratie française continue à détester la campagne.

Les sites sauvages de montagnes ou de mers sont considérés comme affreux (jusqu'au romantisme).

La peinture de paysage au 18ème siècle reste essentiellement historique, destinée à n'être qu'un simple fond (sauf chez les flamands).

Jardins classiques, baroques ou rococos ignorent le paysage réel (sauf fond boisé) et sont très géométriques.

4. Lumières et Prérromantisme: L'invention du jardinisme paysagiste

La sensibilité a pris le pas sur la raison, l'histoire naturelle sur la géométrie, la peinture de paysage sur l'architecture et le modèle du gentleman farmer sur l'homme de cours français.

Les voyages ont permis la découverte d'autre pays, d'autres gens et l'acclimatation des plantes exotiques. Changement du gout et de la sensibilité. Discussions sur la nature du beau, du sublime et du pittoresque. Evolution du savoir et de la sensibilité qui bouleverse l'art et la peinture de paysage (devenue maintenant un genre majeur).

Beaucoup de questions se posent: faut il créer des paysages historiques, exotique, extravagants? ou naturels? le paysage doit il permettre de méditer sur l'historique ou le sublime? faut il copier des peintures de paysage pour créer un paysage ou en faire qui serait digne d'être peint?

--> nouvelle conception des jardins comme composition des paysages.

(Paradoxalement, c'est aussi l'époque ou le jardin baroque se répand et s'impose dans

l'environnement commun --> extension des villes, régie par le tracé d'un jardin (ex: Paris avec le jardin des Tuileries))

Les Moralistes (1709) Anthony Ashley Cooper, Comte de Shaftesbury (1671-1713)

Disciple critique de John Locke, il est l'un des plus hardis philosophe d'Angleterre (d'après Voltaire). Son influence qui s'étendit à toute l'Europe en fait un précurseur des lumières (admiré par Diderot).

Les Moralistes, un de ses principaux ouvrages: rapsodie philosophique: ensemble de dialogues

philosophiques de facture néoplatonicienne. Œuvre essentielle dans l'histoire du jardin paysagiste:

les protagonistes sont les archétypes du gentleman farmer philosophe (créateurs et commanditaires des jardins paysagistes en Grande-Bretagne puis en Europe), le génie des lieux et les beautés

naturelles et rustiques sont pour lui plus magnifiques que "le tout petit appareil des jardins de princes" --> cela a été décisif dans la transformation du gout esthétique et dans la naissance d'une nouvelle commande en matière de jardins.

5. Le siècle du style paysager

L'art des jardins (du chapitre 4) reste dans les domaines des aristocrates, mais grâce à la triple révolution (industrielle, urbaine et démocratique) et la nouvelle sensibilité romantique:

- nouvelle configuration entre espace public et privé.
- nouvel art urbain incluant la création de jardins et de parcs publics.
- grand intérêt pour les jardins privés pour des gens avec moins de moyen que l'aristocratie.

Progrès de l'horticulture + gout romantique pour la liberté des formes --> invention de regroupement végétaux, liés à des mouvements de terrains artificiels, caractéristiques du 19ème siècle.

--> double évolution: transformation d'un art aristocratique et art bourgeois et glissement de la campagne vers la ville, de l'artisanat vers l'industrie.

Traité du 18ème siècle	Traité du 19ème siècle
Rédigés par des aristocrates et des artistes à la pointe de la culture	Rédigés par des techniciens pour leur collègues ou un public amateur avide de conseils
Concernent la création de jardins et de parcs privés dans des domaines de campagne	Se tournent vers le domaine public urbain --> précurseur dans le domaine de l'urbanisme
	Les volets pratiques et économiques s'étoffent (grâce aux deux glissements cités plus haut)

Grand écart entre un paysagisme jardiniste de plus en plus technique et académique et un paysage pictural devenu lieu stratégique de l'invention de la modernité en peinture, annonce la crise que l'art des jardins va subir au 20ème siècle.

Plusieurs études scientifiques du milieu physique: paysage= portion d'espace analysé visuellement. Pour comprendre la constitution géologique, physicochimique historique et les potentialités agricoles, touristiques ou militaires.

Trois mutations majeures de l'idée de belle nature:

1. Le terrible et le sauvage devient admirable. (falaises, montagnes,...)
2. Naissance de l'idée de paysage si remarquable qu'il nécessite un détour
 - roman: très longues descriptions de paysages
 - guide touristique: codifie et popularise ce qu'il faut voir (paysage ou monument) --> sites à la mode.
3. Avant il n'y avait que des paysages extra-urbain. Maintenant (grâce à la révolution industrielle qui va brouiller les distinctions) mixage de la ville, de la campagne et de la nature pseudo sauvage (ex: Buttes-Chaumont et Central Park).

Le mot paysage s'applique à la ville et à la campagne --> le paysage (est aussi) urbain