

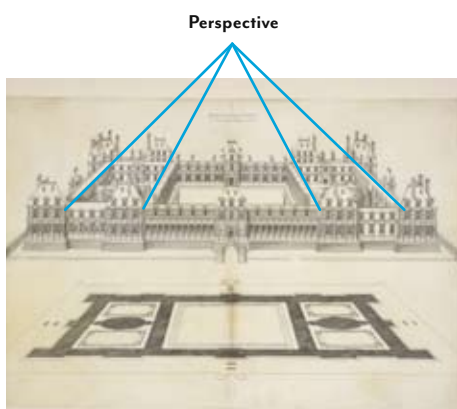
Jacques Androuet du Cerceau (1520-1586)

Le dessin d'architecture à la Renaissance

Le dessin, qu'il soit croquis de recherche libre, épure préparatoire à la construction ou représentation d'un monument existant, est un élément fondamental de l'architecture. Dérivé étymologiquement du mot *dessein*, qui signifie projet, il incarne bien cette dimension de représentation concrète de ce qui est littéralement, jusqu'à la réalisation effective, une vue de l'esprit (et qui le demeure très souvent tant il est difficile de collecter les fonds nécessaire à toute construction). C'est cette dimension de l'art de l'architecture que cette fiche pédagogique tente d'esquisser aux élèves.

Déroulement de la séquence

1 Dessin d'architecture.

■ Ce qui permet à Androuet du Cerceau de réaliser une "vue à vol d'oiseau" sans jamais s'élever, c'est une invention récente à son époque, emblématique de la Renaissance, et dont il a acquis la maîtrise, la *perspective*. Montrer l'image ci-dessus aux élèves, pour leur en faire saisir le procédé général (on évitera par ailleurs de trop insister sur la perspective à l'école primaire, car elle nécessite des acquisitions spatiales que les élèves ne maîtrisent pas encore, et risquera trop souvent de se solder par des échecs démotivants. Son étude approfondie sera réservée au collège). À partir du plan dessiné sous l'édifice, expliquer qu'il n'est pas très difficile d'imaginer l'élévation des murs. Expliquer ensuite que la mise en place d'une ligne d'horizon et d'un point de fuite permet de créer sur un support plat l'illusion de la profondeur, que forment les fuyantes. Montrer éventuellement les sites fournis ci-dessus pour mieux en saisir le fonctionnement (l'animation, notamment).

■ Passer par l'étymologie du mot *dessin* (*dessein*) pour expliquer en quoi cette représentation graphique est beaucoup plus qu'un simple élément décoratif. Montrer également les autres dessins de ce fascicule, ainsi que les maquettes (qui forment une autre étape du processus de création, avant la réalisation effective du bâtiment).

2 Dessin de décors.

■ L'inspiration de Du Cerceau, comme c'est souvent le cas en architecture, est celle du monde végétal. Expliquer que, au-delà des formes qui sont dessinées à sa surface (feuilles, rinceaux et fleurs), la colonne elle-même participe de cette inspiration, avec sa base comme des racines, son fût comme un tronc et son chapiteau comme un début de feuillage. Observer à ce sujet des colonnes de temples romains ou grecs. Préciser que la colonne "torsée", à l'aspect spiralé, présentée ici, est spécifique du style renaissant.

■ C'est la fragilité et la légèreté qui sont exprimées ici en premier lieu. La forme torsadée, qui développe une torsion, dynamise l'édifice et peut même donner l'impression qu'il "tangué". Cette impression de déséquilibre est caractéristique du XVIe siècle, et exprime à travers son architecture (mais aussi à travers sa peinture, dite "*maniériste*") le déséquilibre de la société d'alors, très tourmentée par les sanglantes guerres de religion.

INFORMATIONS POUR L'ENSEIGNANT

Le surnom de "Du Cerceau" ajouté au patronyme Androuet vient de l'enseigne de l'échoppe que tenait son père, marchand de vin. Il se réfère en effet aux cercles servant à maintenir les douves des tonneaux. Jacques, dit Jacques Ier, fils de Baptiste, est le plus célèbre d'entre eux. Il a sans doute participé ou dirigé la construction de monuments de la Renaissance française, mais il est difficile d'en avoir les preuves formelles. C'est surtout par son œuvre graphique qu'il est passé à la postérité, et notamment avec son ouvrage majeur, *Les plus excellents bastiments de France* (1576-1579). Celui-ci rassemble les vues des plus grands châteaux de la Renaissance française, avec *a minima*, une élévation perspective et un plan.

Objectifs de la séquence

- Saisir la fonction et l'importance du dessin en architecture
- Aborder la notion de perspective à point de fuite
- Saisir que l'inspiration majeure de l'architecture est le monde végétal
- S'approprier certaines problématiques artistiques du sens du décor architectural pour un début de création personnelle

Documents

Les documents mis en ligne par la Cité de l'architecture & du patrimoine dans le cadre de l'exposition : http://www.citechaillot.fr/exposition/expositions_temporaires.php?id=123

Feuilleter en ligne certains des ouvrages d'Androuet du Cerceau :

http://193.52.215.193/Architectura/Traite/Auteur/Androuet_du_Cerceau.asp?param=
Une synthèse sur l'essentiel de la perspective à point de fuite :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Perspective_conique

Une animation qui permet de saisir la relation des fuyantes au point de fuite et à la ligne d'horizon, dans la perspective conique :

<http://www.crdp.ac-grenoble.fr/imel/jlj/persp/index.htm>

■ Profiter de l'argumentation des élèves pour insister (à nouveau) sur le caractère utilitaire de la décoration, qui n'est en aucun cas utilisée pour "faire joli", mais bien pour exprimer, faire ressentir des émotions au spectateur.

Terminer la séance par une ouverture en arts visuels. À partir d'un dessin d'architecture (décalque des contours et des formes d'une photographie de bâtiment au choix des élèves, par exemple), proposer de créer, au crayon, des décorations sur les murs, les colonnes ou les autres éléments, qui chercheront à faire ressentir quelque-chose au spectateur, comme pour les dessins de décors de Du Cerceau. Demander par exemple de rechercher des motifs décoratifs permettant au bâtiment de "faire peur", ou de "faire rire", ou encore de "faire pleurer" celui qui le contemple, ou l'habite.

Jacques Androuet du Cerceau (1520-1586)

Un architecte au temps de la Renaissance

■ Androuet du Cerceau est né en 1520.

■ Chercher quel roi régnait en France à cette époque (François Ier). De quel siècle s'agit-il ?

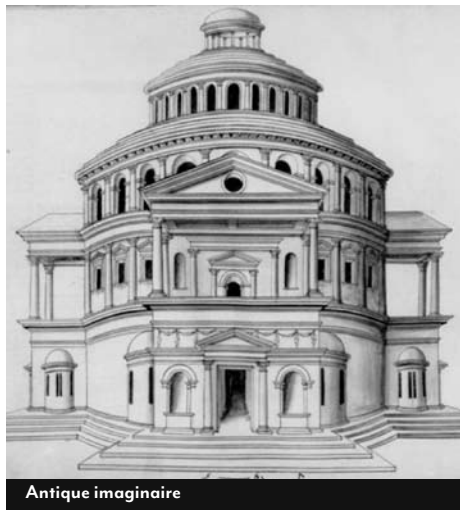
■ Androuet du Cerceau est architecte (chercher le mot dans le dictionnaire) : c'est à dire un homme chargé de dessiner les plans et de concevoir la réalisation, la construction et la décoration de monuments mais aussi de maisons, d'usines etc. Il a effectué une rencontre décisive avec Sebastiano Serlio, l'illustre architecte de Fontainebleau.

Son principal ouvrage *Les plus excellents bastiments de France* est un recueil des plus beaux châteaux de son époque comme ceux de Chambord, de Blois ou d'Écouen.

■ Il est délicat d'attribuer avec certitude un édifice à Du Cerceau.

■ Comme ses contemporains, Du Cerceau a étudié les monuments de l'Antiquité. Ils ont été pour lui une source d'inspiration.

■ Observer le dessin de l'un des monuments "antiques" qu'il a inventés :

Antique imaginaire

■ Observer ensuite les images du Panthéon de Rome (temple romain le mieux conservé) tel qu'il était encore en 1870 (http://www.rome-roma.net/foto/pantheon-di-roma/images/panteon_di_roma_1870.jpg) et de nos jours (http://www.rome-roma.net/foto/pantheon-di-roma/images/panteon_di_roma_6214.jpg).

■ Chercher les éléments communs : le fronton (montrer) les colonnes, le Panthéon comporte lui aussi un dôme (peu visible sur la gravure), des arcades.

■ Remarquer et donner son avis sur les embellissements que Du Cerceau apporte à son invention par rapport à ce monument antique.

■ Parfois, Du Cerceau donne totalement libre cours à son imagination et invente des bâtiments étranges :

Architecture fantastique

■ Combien de parties comporte ce monument ?

■ Repérer les éléments qui rappellent ceux des monuments antiques : les arcades, les frontons, les lanternons, le portique...

■ Comment s'appelle cette sorte de forme qui monte en tournant ? (une spirale)

■ À quel usage Du Cerceau pensait-il le destiner : château ? temple ? église ?

■ On peut penser qu'il s'agit d'une église car la rampe (escalier en spirale sans marche) s'élève vers le ciel où l'on retrouve un autre lieu de prière.

■ Observer le "sol". À quoi fait-il penser ? À la mer ou plus probablement à des nuages.

LA RENAISSANCE

■ Faire chercher dans le dictionnaire le mot "renaissance" dans la partie noms communs : *action de renaître, renouvellement, retour*, puis demander aux élèves si ce mot peut figurer dans les noms propres. Après vérification, on trouvera : *nom donné à la rénovation littéraire, artistique et scientifique qui se produit en Europe aux XVe et XVIe siècles.*

■ Pourquoi cette période fut-elle appelée "Renaissance" ? Recueillir les représentations des élèves. Certains d'entre eux connaissent-ils des monuments, des œuvres datant de cette époque ? Puis synthétiser.

■ Pourquoi l'art et l'architecture ont-ils semblé "renaître" à ce moment ? En France, c'est essentiellement parce que la Guerre de Cent Ans est terminée et avec elle les luttes féodales. Les gens (les seigneurs et les riches bourgeois) éprouvent le besoin de vivre de manière plus confortable, dans des décors plus riches. Situer la guerre de Cent Ans sur la frise chronologique (1337-1458). Se demander en quel siècle elle se termine.

■ Les historiens situent le début de la Renaissance en 1453. Chercher quel événement s'est produit à cette date. Le placer sur la frise. Comment s'appelait la période précédente ? (Moyen Âge)

■ C'est aussi à ce moment que l'on redécouvre les œuvres de l'Antiquité romaine. Les rois de France ont commencé à faire des guerres en Italie, ils ont vu les chefs-d'œuvre de l'Antiquité romaine encore conservés à cette époque et ont rencontré des artistes italiens qui avaient déjà commencé à s'intéresser à la civilisation antique et à créer des œuvres tâchant de l'imiter. Certains artistes comme Léonard de Vinci viendront en France travailler pour le roi.

■ On construit alors de magnifiques châteaux, beaucoup au bord de la Loire, qui reprennent dans leur décor certains éléments des monuments de l'Antiquité. Les savants ont aussi appris l'existence de ces monuments grâce à l'invention de la gravure et de l'imprimerie et en voyageant eux-mêmes car, la guerre finie, c'est devenu plus facile.

Domaine

■ Culture humaniste / Histoire des arts

Objectifs

- Situer un personnage dans son époque
- Connaître des caractéristiques d'œuvres architecturales
- Analyser une image
- Acquérir un vocabulaire spécifique

Matériel

- Dictionnaires comportant noms communs et noms propres
- Frise chronologique de la classe
- Images des gravures d'Androuet du Cerceau

■ En réalité, il n'a pas tout à fait inventé cette architecture en spirale ; à Rome, le mausolée (tombeau) de l'empereur Hadrien (actuellement appelé Château Saint-Ange) comporte aussi une rampe en spirale mais à l'intérieur.

■ Au XXe siècle, l'architecte américain Frank Lloyd Wright s'est peut-être inspiré de Du Cerceau pour imaginer le Musée Guggenheim à New York (1956-1959).

■ Observer les images (<http://www.freemages.fr/browse/show.899.html> et <http://www.newyorkwelcome.net/museums/musee-guggenheim-new-york-fra.htm>) et trouver les éléments communs.