

Le jardin pittoresque français du XVIIIème siècle: le cas du Désert de Retz, analyse et hypothèse de projet

de Silvia Pianese

Tutor: Paolo Castelnovi

Co-tutors: Paolo Cornaglia et Mark Deming

L'étude illustre le phénomène des jardins pittoresques français réalisés au cours de la deuxième moitié du XVIIIème siècle avec une attention particulière au contexte socio-culturel, artistique et aux influences internationales. On approfondira en second lieu le cas du Désert de Retz, dont l'intérêt réside tant dans l'importance historique et documentaire que dans la condition actuelle, ambiguë et non résolue, de lieu de la mémoire marqué par les transformations et l'abandon mais encore puissamment évocateur. La description du Désert est suivie par une réflexion critique au sujet de la restauration des jardins historiques et par une indication de projet qui vise à restituer et à rendre lisible la signification et l'atmosphère des scènes qui composent la trame physique et conceptuelle du jardin.

Le renouveau de l'art des jardins de cette période répond à la nécessité d'un rapport plus direct et authentique à la nature, considérée par le sensualisme comme source première de connaissance, d'émotions et de sentiments: parallèlement à la définition de la théorie du caractère en architecture, la critique élabore l'idée de jardin "parlant", capable de communiquer des sensations précises qui vont du plaisir visuel à celui esthétique-sentimentale, inspiré aux critères classiques ou au plus moderne concept de sublime. A l'aspect formel s'associe souvent une dimension emblématique capable de générer chez le visiteur des passions diversifiées et de stimuler la réflexion morale, tandis que dans les jardins plus mondains on préfère offrir le divertissement plutôt qu'un contenu étique.

Dans les jardins irréguliers anglais et chinois, dans la peinture de paysage du XVIIème siècle de Lorrain, Poussin et Rosa, dans l'architecture classique et exotique, on peut trouver les principaux modèles qui concourent à déterminer les caractéristiques du pittoresque français, dont les principes et les spécificités sont documentées à travers l'étude des traités et

l'analyse typologique et thématique des éléments les plus fréquents. Le jardin se présente comme lieu de synthèse et d'expérimentations, pays d'illusions qui réfléchit les intérêts culturels les plus variés et l'imaginaire collectif dans des formes codifiées d'une nature choisie idéale où l'art est omniprésent, soit physiquement que dans la façon même de "sentir" le paysage.

La comparaison entre la poésie, la peinture et le théâtre et l'art des jardins montre des influences réciproques et d'importantes similitudes: dans les jardins on se sert de thèmes, de théories, de méthodologies et de techniques expressives déjà maîtrisées dans les autres disciplines.

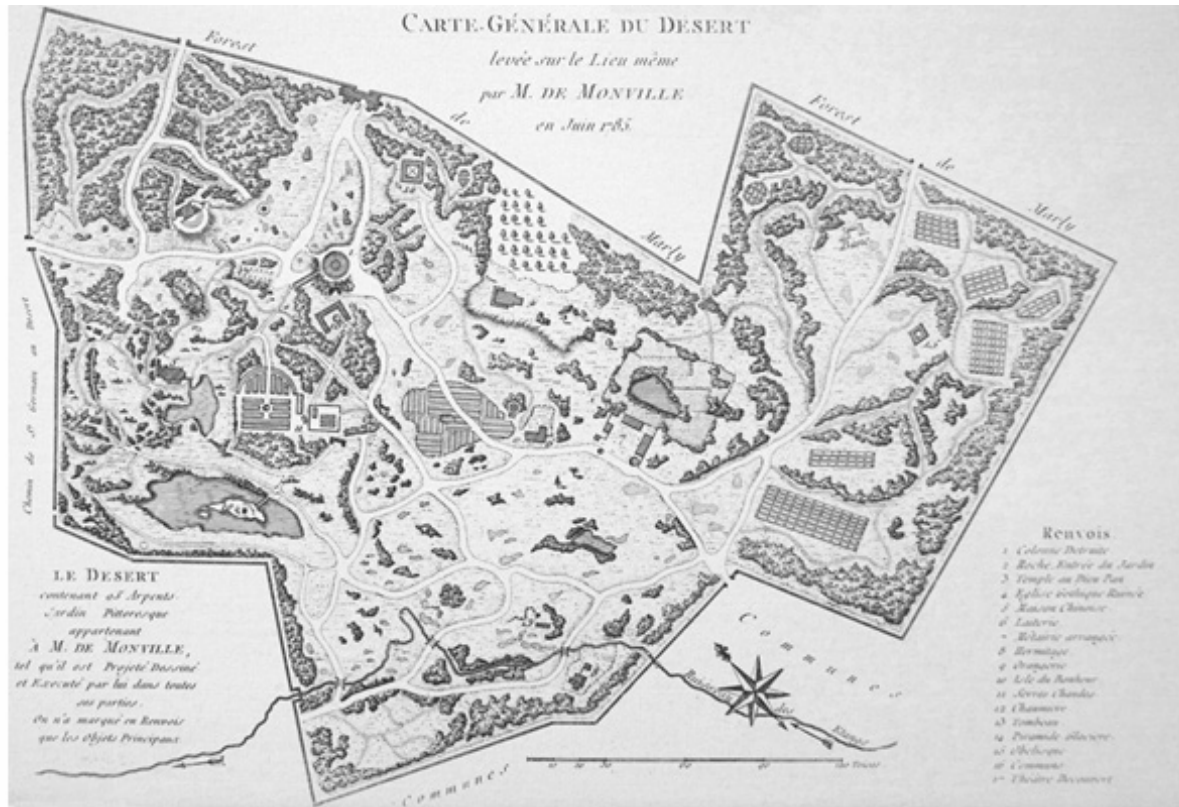
La composition de paysages suit les règles de la peinture de genre, la dramatisation des scènes se perfectionne en recourant aux expédients théâtraux, l'évocation et le symbolisme s'inspirent de la littérature; d'autre part le jardin est élevé en sujet artistique et littéraire.

Au Désert de Retz, (1776-1785) on trouve, interprétés par son propriétaire Racine de Monville, tous les thèmes du pittoresque (classicisme, exotisme, arcadie, ruïnisme, intérêt pour l'agriculture et les sciences naturelles), et, même après l'abandon, la disparition de nombreuses fabriques et la transformation du contexte végétal, on y ressent encore l'esprit d'un jardin pittoresque.

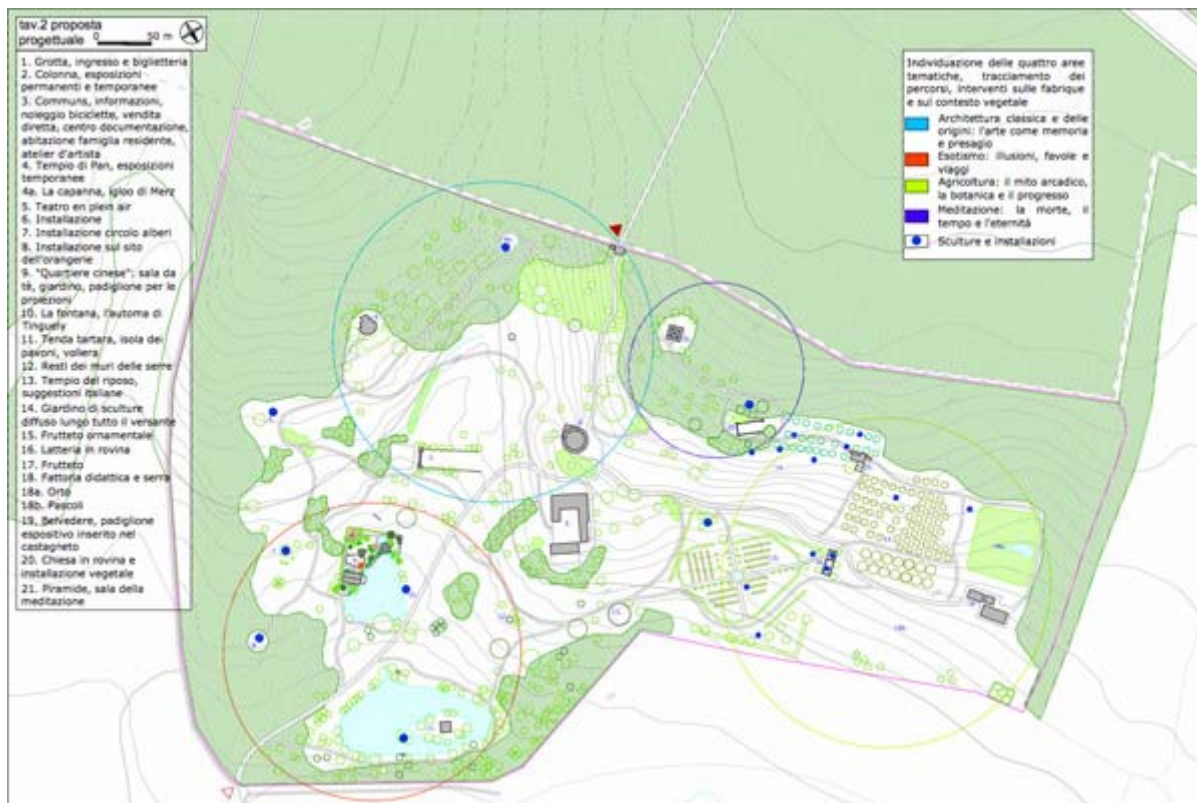


Louis Carrogis (Carmontelle), vue du Désert de Retz depuis le temple de Pan avec la maison colonne, le théâtre découvert et l'église gothique en ruine, 1785. National Museum Stockholm

Le projet offre des lignes de conduite qui visent à restituer, dans le respect des couches historiques, sens et actualité à ce qui reste du jardin pour garantir la conservation du domaine et son rôle culturel. Tout en suivant la logique de composition originelle, le Désert est fragmenté en plusieurs scènes articulées le long d'un parcours qui se développe à travers quatre zones thématiques. A chaque scène correspond une fiche: ce système permet de gérer la complexité d'une composition hétérogène mais cohérente, dont la réussite réside dans la variété de ses parties, et d'avancer des propositions diversifiées poussées à divers degrés d'approfondissement.



Carte Générale du Désert, levée sur le lieu même par M. de Monville en juin 1785, cahier XIII, planche II. Georges Louis LE ROUGE, Détails de Nouveaux Jardins à la mode, Jardins anglo-chinois, 21 cahiers, Le Rouge, Paris 1776-1787



Hypothèse de projet, planche de synthèse des intervention

Pour obtenir plus d'information, e-mail:
 Silvia Pianese: silvia.pianese@gmail.com

Responsible:
 CISDA - HypArc, e-mail: hyparc@polito.it