

Projet de recherche

Nouvelles visions architecturales dans l'Europe de la Renaissance: l'Italie et la France comme protagonistes.

Pendant ma dernière année de maîtrise en Arts Visuels à Bologne, j'ai effectué au premier semestre de l'année universitaire 2019 un séjour ERASMUS de cinq mois à l'EPHE. J'étais fasciné par l'idée de rechercher un trait d'union entre l'Italie et la France, pays où j'allais faire mes recherches. Mon choix s'est donc porté sur les nouveautés que les artistes italiens, en particulier Rosso Fiorentino et Francesco Primaticcio, ont apporté, notamment en termes d'architecture réelle et peinte, et des thèmes traités dans les décorations, en examinant la première moitié du XVIe siècle, période où la France commençait un grand processus de rénovation, surtout du point de vue culturel.

Ce doctorat en co-tutelle avec l'Université de Rome Tor Vergata se propose donc de poursuivre et approfondir les thématiques relatives à l'architecture peinte, en cherchant à analyser les origines et le développement de ce genre en relation avec l'activité des artistes italiens à la cour française.

Dans le cas d'espèce, ce projet se propose d'analyser des mutations des visions architecturales en France et en Italie au XVIe siècle le biais de la représentation de l'architecture fictive dans les dessins et dans la peinture. Ce genre a été passé jusqu'alors largement sous silence et seulement récemment des recherches ont lancé une base solide pour de telle enquêtes¹. En particulier, il s'agit d'un thème qui offre plusieurs points de rencontre entre l'histoire de l'architecture et celle de la peinture ; nous trouvons l'architecture peinte dans la peinture italienne à partir de Giotto, puis Léonard de Vinci pour arriver jusqu'à Vasari. Dans le travail de ces artistes et de leurs adeptes est évidente la relation entre la peinture et l'architecture classique ou parfois l'architecture orientale jusqu'à la conception de bâtiments imaginaires.

Dans notre cas l'attention sera focalisée sur des artistes italiens, particulièrement toscans et émiliens, actifs pour François Ier, Henri II et Catherine de Médicis : à cet égard, la période étudiée comprend les années 1530 à 1570. Les protagonistes sont Rosso Fiorentino et Francesco Primaticcio qui ont apporté de nombreuses innovations, notamment d'un point de vue architectural et compositionnel. On cherchera de comprendre comment leur propre tradition s'adapte à celle du pays d'accueil dans de nouvelles synthèses et quel est le rôle du commanditaire dans les choix. Si ces questions ont fait l'objet de recherches, le genre de l'architecture peinte a été largement exclu et c'est précisément ce domaine qui forme un creuset susceptible de fournir de nouveaux résultats. Nous allons nous interroger sur des modèles italiens, provenant de la tradition toscane et romaine dans le cas de Rosso et de l'atelier mantouan de Giulio Romano dans celui de Primaticcio et suivre

¹Sabine Frommel « *Peindre l'architecture pendant la Renaissance. Origines, évolution, transmission d'une pratique polyvalente*, La Chaire du Louvre, Hazan, Louvre éditions, Paris, 2020.

leur hybridation en France. Il sera également question du lien entre les architectures imaginaires et celles construites ou projetées. Il s'avère que la fonction de ces architectures est multiple : documentation d'un édifice ou d'un contexte bâti, variation ou « correction » de telles constructions, jusqu'à la mise au point de projets inédits qui, dans certains cas, préfigurent de futures réalisations. Notre réflexion cherchera de clarifier le rôle de l'architecture fictive pour les importantes mutations des langages architecturaux à partir des années 1540 sous l'égide de Pierre Lescot et de Philibert Delorme. Un autre volet se développera autour du traité d'architecture, notamment celui de Sebastiano Serlio, actif à Fontainebleau à partir de 1542. Son *Quatrième Livre* (Venise, 1537) est une influence importante sur le renouveau architectural en Europe et les études sur son impact sur les architectures fictives en France sont à peine ébauchées. Enfin les valeurs narratives allégoriques de ces constructions feintes et les mutations de celles-ci vont constituer un fil rouge de cette recherche.

Méthodologie d'analyse

A) Sources iconographiques :

Il sera nécessaire dans un premier temps d'établir un catalogue des témoignages qui formeront la base de ma recherche. Un choix des œuvres de Primatice, un véritable peintre-architecte occupera une place majeure. Ensuite ce catalogue prendra aussi en charge des occurrences de ses collaborateurs et élèves qui peuvent avoir inspiré le maître Primatice dans ses œuvres à Fontainebleau et dans d'autres lieux français, de manière à avoir une vision de l'évolution de son œuvre artistique.

En outre ce catalogue sera composé des œuvres de Rosso Fiorentino, artiste qui s'est distingué par ses qualités d'architecte ainsi que comme peintre ; déjà en Italie il avait fait preuve des qualités mais c'est en France qu'il trouve sa consécration à la cour de François Ier de Valois.

Donc cette recherche implique une comparaison continue entre différentes sources graphiques, telles que des dessins, des peintures sur toile ou sur table, des fresques et des gravures, entre les œuvres créées par Rosso Fiorentino, Francesco Primaticcio et ses élèves ou collaborateurs. Il s'agira donc d'une analyse globale qui impliquera les deux pays européens que sont l'Italie et la France.

Les peintures mais surtout les dessins et les gravures représenteront le centre des recherches car nous connaissons un nombre important des sources. En particulier, il sera effectué un focus sur l'activité architecturale de Francesco Primaticcio et Rosso Fiorentino en relation à leur commanditaires et aux artistes qui pourraient les avoir influencés.

Les sources conservées dans les principaux musées, départements des art graphiques, archives et bibliothèques d'Europe seront examinées. Les institutions qui nous aideront à accomplir ce travail de recherche seront:

- Musée Bonnat- Helleu de Bayonne.
- Département des Art Graphiques du Musée du Louvre de Paris (DAG)
- Département des dessins et estampes du British Museum de Londres.
- Cabinet des dessins et estampes des Uffizi de Florence (GDSU).
- Musée National de Stockholm.
- Cabinet des estampes de Berlin.
- Collection graphologique de l'État du München (Staatliche Grapische Sammlung zu München).
- Bibliothèque et Archives du Musée Condé de Chantilly.
- Albertina de Vienna.
- Bibliothèque « I. Supino » de Bologne.
- Fondation « Federico Zeri » de Bologne.
- Cabinet des estampes et dessins de la Pinacothèque Nationale de Bologne.

B) Sources écrites :

Pour accompagner l'analyse détaillée de les sources graphiques, il sera nécessaire de procéder à une comparaison permanente entre les chroniques italiennes et françaises de l'époque, pour tenter de contextualiser, de la manière la plus précise possible, la période de réalisation de certaines œuvres, notamment pour ce qui concerne l'architecture peinte. Donc, en premier lieu on va considérer l'œuvre de Giorgio Vasari, *Le Vite*, qui nous permet de connaître les événements les plus importants de la période que nous intéresse : en particulier, il nous offre des idées intéressantes sur la carrière de Primaticcio et Rosso Fiorentino d'une point de vue stylistique et compositionnel.

Une autre contribution fondamentale à nos recherches provient de l'œuvre du florentin Luca Landucci *Diario fiorentino dal 1450 al 1516 di Luca Landucci: continuato da un anonimo fino al 1542* dans lequel sont décrits des événements concernant l'activité d'architecte de Rosso Fiorentino, quand il vivait encore en Italie.

Afin d'intégrer les sources décrites ci-dessus, la documentation contenue dans les archives italiennes et françaises sera analysée pour comparer et rassembler tous les témoignages des chroniqueurs de l'époque. En particulier, *Les Comptes des Bâtiments du Roy* seront analysés pour reconstruire toutes les activités dans le chantier de Fontainebleau et aussi sur le chantier de Chaalis où il sera possible obtenir des informations complètes sur les artistes qui nous intéressent.

En outre, sera fondamentale l'analyse des correspondances entre les artistes et les commanditaires, comme par exemple les lettres entre Simon Renard, agent diplomatique et le cardinal de Ferrare Hyppolite II d'Este avec Francesco Primaticcio et les correspondances entre Rosso Fiorentino et le roi François I.

En plus de cette série de sources, il faut ajouter les inventaires (comme celui de François I) et les dossiers relatifs à la construction ou à la démolition des bâtiments, comme par exemple ceux du château de Fontainebleau.

Résultats attendus

L'objectif principal est de mieux comprendre les rythmes de migration et d'assimilation de l'architecture peinte entre l'Italie et la France et de les placer dans un contexte européen. En particulier, nous voulons déterminer comment les cours italiennes ont influencé les artistes, en l'occurrence français, dans la mise en scène de vues en perspective et d'architecture.

À cet égard, il sera intéressant de comparer les différents modes de représentation qui se sont développés en Italie et en France pour comprendre le chemin parcouru par le développement de la Renaissance en Europe. Le genre de l'architecture peinte sera le centre principal autour duquel tourneront nos recherches ; par conséquent, l'enquête sur l'activité artistique de Primatice et Rosso Fiorentino que nous ferons, servira à faire la lumière sur le développement et sur l'état de ce genre. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que l'objectif à poursuivre en parallèle avec les autres est de donner un tableau, aussi exhaustif que possible, de l'activité architecturale de Rosso Fiorentino, encore assez énigmatique, et de la carrière des jeunes de Francesco Primaticcio, qui est aujourd'hui pour la plus grande partie faites de suppositions et d'hypothèses.

Bibliographie Initiale

-P. M Auzas, *Les Grandes Heures de Notre-Dame de Paris*, Paris, Éditions Tel, 1951.

-N.Baldini, M.Bietti (a cura di), *Nello splendore mediceo: Papa Leone X e Firenze*, catalogo della mostra, Firenze, Museo delle Cappelle Medicee e Casa Buonarroti, 26 marzo- 6 ottobre 2013, Firenze, Sillabe s.r.l, 2013.

-P. Barocchi, *Il Rosso Fiorentino*, Roma, Gismondi, 1950.

-J.P. Babelon (a cura di), *Primatice à Chaalis*, Paris, Nicolas Chaudun, 2006.

-J.P. Babelon, *Les fresques de la chapelle de l'abbaye de Chaalis, une redécouverte majeure dans Parcours primaticien en France*, n.112, Dossier de l'art, Dijon, 2004.

- S. Béguin, *Un projet de Rosso pour le chapitre de Notre-Dame de Paris* dans le Bulletin de la Société de l'histoire de l'art français, Paris, Société de l'histoire de l'art français, 1988.
- S. Béguin, O. Binenbaum, A. Chastel, W. McAllister Johnson, S. Pressouyre, H. Zerner, *La Galerie de François Ier au Château de Fontainebleau* dans *Revue de l'Art*, n.16-17, Paris, Flammarion, 1972.
- S. Béguin, *L'École de Fontainebleau: le Maniérisme à la cour de France*, Paris, Éditions d'art Gonthiers-Seghers, 1960.
- E. Borea, *Lo specchio dell'arte italiana: stampe in cinque secoli*, Vol. I, II, III, IV, Pisa, Edizioni della Normale, 2009.
- A. Chastel, *Architettura e cultura nella Francia del Cinquecento*, Torino, Einaudi, 1991.
- A. Chastel, *L'escalier de la Cour Ovale a Fontainebleau* in the *Essays in the history of Architecture presented to Rudolf Wittkover*, Vol I, London, Phaidon Press, 1969.
- E. A Carroll, *Rosso Fiorentino. Drawings, Prints and Decorative Arts*, catalogo della mostra Washington, National Gallery of Art, 25 October 1987- 3 January 1988, Washington Editors Office, 1987-1988.
- E. A Carroll, *The drawings of Rosso Fiorentino*, Vol.I II, USA, Garland Publishing Inc, New York, 1976.
- E. A Carroll, *Drawings by Rosso Fiorentino in the British Museum* dans *The Burlington Magazine*, n.757, Londra, 1966.
- I. Ciseri, *L'ingresso trionfale di Leone X in Firenze nel 1515*, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1990.
- D. Cordellier (a cura di), *Primatice: maître de Fontainebleau*, Paris, Musée du Louvre 22 septembre 2004- janvier 2005, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 2004.
- T. Crépin- Leblond, V Droguet (a cura di), *Le Roi et l'Artiste: François Ier et Rosso Fiorentino*, Fontainebleau, Château de Fontainebleau, 23 mars- 24 juin 2013, Paris, Editions de la Rmn- Grand Palais, 2013.
- L. Dimier, *Le Primatice: Peintre, sculpteur et architecte des roi de France*, Paris, éd. Ernst Leroux, 1900.

- V. Droguet, T. Crépin- Leblond, *Le roi et l'artiste: François Ier et Rosso Fiorentino*, Château de Fontainebleau 23 mars - 24 juin 2013, Paris, Éditions de la Rmn- Grand Palais, 2013.
- L. Dunand, P.Lemarchand, *Les compositions de Titien intitulées Les amours des dieux, gravées par Gian Jacopo Caraglio, selon les dessins préparatoires de Rosso Fiorentino et Perino del Vaga*, Tome II, Institut de France, Académie des Beaux Arts de Paris, Slatkine Editore, Genève, 1989.
- J. A du Cerceau, *Les plus excellents bastiments de France (1576- 1607)*, a cura di D. Thomson, Paris, Sand & Conti, 1988.
- C. Falciani, *Rosso Fiorentino e Jacopo V Appiani*, Venezia, Marsilio, 1996.
- L. Ferrarino, *Lettere di artisti italiani ad Antonio Perrenot di Granvelle: Tiziano, Giovan Battista Mantovano, Primaticcio, Giovanni Paolo Poggini ed altri*, Vol VII, Madrid, Istituto Italiano di Cultura, 1977.
- J.F. Flammermont, *Recherches sur les sources de l'histoire de l'Abbaye de Chaalis*, dans Comptes rendus et mémoires du Comité archéologique de Senlis, Senlis, 1896.
- S. Frommel, *Rosso Fiorentino e Francesco Primaticcio: architetture dipinte a Fontainebleau (1533-1544)*, Horti Esperidum I, rivista telematica, 2011.
- S. Frommel « *Peindre l'architecture pendant la Renaissance. Origines, évolution, transmission d'une pratique polyvalente*, Paris, La Chaire du Louvre, Hazan, Louvre éditions, 2020.
- S. Frommel, G. Wolf (a cura di), *Architectura Picta*, Modena, Franco Cosimo Panini Spa, 2016.
- S. Frommel, “*Hippolyte II d'Este à Chaalis, architecture projetée, architecture peinte*”, Monument et mémoires de la Fondation Eugène Priot, vol. 87, 2008.
- S. Frommel (a cura di), *Francesco Primaticcio architetto*, Milano, Electa, 2005.
- S. Frommel (a cura di), *Crocevia e capitale della migrazione artistica: forestieri a Bologna e bolognesi nel mondo (secoli XV-XVI)*, Bononia University Press, 2003.
- S. Frommel, *Sebastiano Serlio architetto*, Milano, Electa, 1998.
- S. Frommel, *Le residenze del cardinale Ippolito d'Este in Francia: il Grand Ferrare et Chaalis in Delizie estensi e architetture di villa nel Rinascimento italiano ed europeo*, Ferrara 29- 31 maggio 2006.

- C. Grodecki, *Documents inédits sur le Rosso: sa participation au décor du chœur de Notre-Dame de Paris au milieu du XVIe siècle* dans *L'art à Fontainebleau, Acte du Colloque international sur l'art de Fontainebleau*, Fontainebleau et Paris 18-20 octobre 1972, Paris, A. Chastel, 1975.
- J. Guillaume, *L'escalier dans l'architecture française de la première moitié du XVIe siècle*, in *L'escalier dans l'Architecture de la Renaissance*, A. Chastel, J. Guillaume (a cura di), Paris, Picard, 1985.
- J.F. Hebert, T.Sarmant, *Fontainebleau, Mille ans d'histoire de France*, Paris, Tallandier, 2013.
- V. Mecchia, *La Sistina dei Valois*, Rivista FMR, Milano, Ed. Franco Maria Ricci, 2008.
- C. Occhipinti, *Carteggio d'arte degli ambasciatori estensi in Francia (1536-1553)*, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2001.
- V. Romani, *Primaticcio, Tibaldi e la "questione delle cose del cielo"*, Cittadella (Padova), Bertoncetto Artigrafiche, 1997.
- G. Vasari, *Le vite de' più eccellenti pittori scultori e architettori*, vol. IV, Novara, Istituto geografico De Agostini (a cura di Paola Della Pergola, Luigi Grassi, Giovanni Previtali), 1967.
- *Diario fiorentino dal 1450 al 1516 di Luca Landucci: continuato da un anonimo fino al 1542*, pubblicato sui codici della Comunale di Siena e della Marucelliana. Annotazioni di Iodoco del Badia, Firenze, G.C Sansoni, 1883.

Illustrations

1) Rosso Fiorentino, *Projet pour une Chapelle*, Plume et encre brune sur papier vert, 1528- 1529, Londres, The British Museum.

2) Rosso Fiorentino, *Projet* encre brune sur papier gris-British Museum.

3) Rosso Fiorentino, *Projet Notre Dame*, stylo et encre lavage de bistre clair et foncé, privée.

4) Francesco Primaticcio, 1543- 1545, Fontaine-Chaalis,

5) Francesco Primaticcio, *Jonction*, sanguine, 1541- dessins et estampes des Uffizi

pour un Tabernacle, stylo à vert, 1529, Londres, The

pour le bâton cantoral de marron avec inserts de 1537-1538, Collection

L'Annunciation, fresque, Abbaye de Chaalis.

Minerve devant Zeus et 1543, Florence, Cabinet des (GDSU).

6) Francesco Primaticcio, *Perspective de l'architecture sous forme de visage, colonnes et atlas* : en haut une planimétrie, stylo et encre grise, 1543- 1547, Vienne, Albertina.