

Les jardins de la Renaissance

Le renouveau artistique qui régnait en Italie et en France au moment de la Renaissance n'était pas circonscrit à ces deux pays. La plupart des pays européens, gagnés avec plus ou moins de rapidité par les idées nouvelles, participèrent chacun à leur façon au développement du mouvement. Le processus par lequel les concepts architecturaux en vogue en Italie se répandirent en Europe n'est pas encore très bien connu. Il est cependant presque certain que le style italien rencontra une vive résistance dans de nombreux pays du seul fait de la forte implantation d'un style gothique déjà ancien.

L'architecture de la Renaissance, hors d'Italie, apparaît au travers de deux pratiques. D'une part, une assimilation pure et simple du répertoire : en effet, les caractéristiques superficielles de cet art pouvaient être aisément imitées, ne serait-ce qu'au niveau des formes. Ce phénomène se trouvait par ailleurs facilité par une forte diffusion d'ouvrages théoriques sur l'architecture, donnant des modèles "passe-partout", suffisamment simplifiés pour pouvoir être exécutés par des artisans d'autres régions, pour le compte de riches aristocrates désireux de suivre la dernière mode architecturale. Autre chose était d'assimiler en profondeur les données de l'architecture italienne. D'où la seconde pratique en vigueur qui consistait à faire venir sur place des artisans italiens pour les charger d'une mission de construire ou même à envoyer un architecte local faire son apprentissage sur place, en Italie.

Cette interpénétration des cultures et des styles, bien qu'essentiellement à sens unique, de l'Italie vers l'extérieur, ne peut qu'être profitable au monde européen, facilitant les échanges commerciaux, exportant les techniques, les connaissances en tous domaines, ouvrant la voie à une coopération internationale artistique, bien au-delà des divergences ethniques, politiques ou religieuses. C'était en soi l'un des idéaux de l'humanisme triomphant, dont le seul tort a peut-être été de sous-estimer les obstacles qu'il allait rencontrer.

Les jardins de la Renaissance

Exemple d'un plan d'un jardin de la Renaissance.

En Italie, au début du XVIe siècle, l'art des jardins se transforme profondément. L'humanisme, nouvel art de vivre inspiré des idéaux de l'Antiquité, remet la nature à l'honneur. Imitant les Romains, les grands seigneurs se font alors construire de luxueuses villas suburbaines au milieu de vastes jardins. Si l'on conserve certains motifs déjà employés au Moyen-âge (pelouse, treillage, fontaines), on les dispose dans des ensembles plus vastes, sur des terrasses étagées, reliées par des rampes monumentales. Le jardin, en étroite relation avec l'architecture de la demeure, répond à la fois à une volonté de mise en valeur du site et au respect des lois de la géométrie et des règles de la perspective. Les eaux, sous toutes les formes: grottes, cascades, fontaines, y jouent un rôle primordial. C'est d'abord à Florence pour les Médicis (Villa castello, Jardins Boboli) puis à Rome pour les princes de l'Église (Cour du Belvédère au Vatican, Villa Médicis) ou aux environs (Villa d'Este à Tivoli) que furent aménagés, le plus souvent par des architectes comme Bramante, Vignola ou Ligorio, les plus beaux exemples de ces jardins classiques, inspirés par la recherche de l'harmonie. Mais pour les hommes de la Renaissance, le jardin n'était pas seulement lié à l'agrément et au luxe. Conçu comme une image du monde en réduction, il devient un lieu symbolique.

Renaissance signifiant "nouvelle naissance", elle se devait d'évoluer. Un nouveau-né grandit toujours, mais jamais croissance ne fut plus belle que celle de la peinture à l'apogée de la Renaissance, ou Renaissance classique. Nous y rencontrons les plus grands artistes de tous les temps: les deux géants florentins Léonard de Vinci et Michel-Ange, l'Ombrien Raphaël et les Vénitiens Titien, le Tintoret et Véronèse.

C'est vraiment la Renaissance et particulièrement la Renaissance italienne qui invente le jardin et le considère déjà comme un art véritable. De nombreux artistes se regroupent pour créer des jardins autour de magnifiques villas. Ils sont basés sur la géométrisation des formes, la présence de l'eau, la création de grottes et l'intégration de nombreuses sculptures.

Les jardins de la Renaissance italienne

*Le jardin à l'italienne se caractérise par sa capacité à exploiter le paysage environnant. La composition des plans horizontaux en **terrasses**, l'utilisation d'**écrans de végétation taillés** permettent d'encadrer et de **mettre en valeur le paysage** de la campagne italienne.*

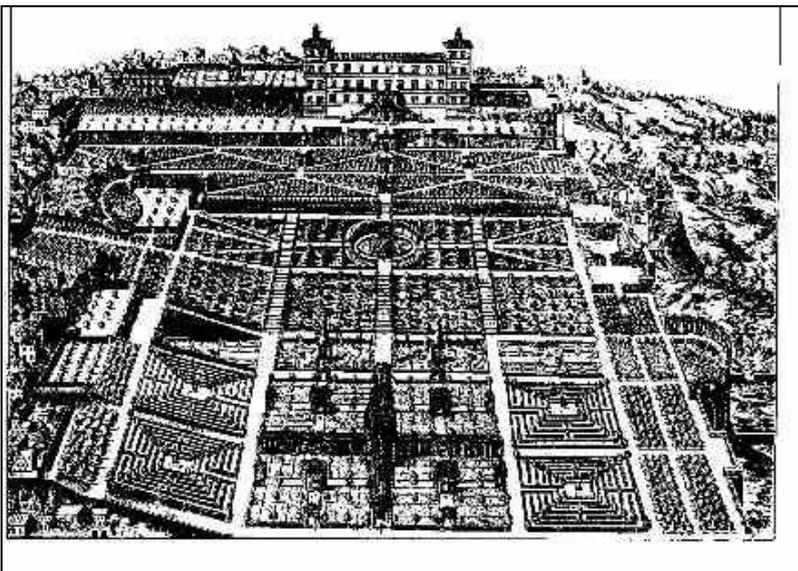
Ce mode de composition, que l'on retrouve dans la peinture de la Renaissance Italienne, reflète l'idéal d'ouverture de la pensée humaniste.

*Les jardins sont situés autour des villas. Les arbres, les arbustes et les plantes en général ont pour rôle de **mettre en valeur l'architecture** : le jardin est conçu comme un espace d'agrément qui prolonge la demeure. La disposition des bâtiments et des plantations est **régulière et symétrique**, et l'eau est très présente, notamment sous la forme de **fontaines** ou de **cascades**. A la Renaissance, l'exploitation des ressources paysagères et naturelles des lieux acquiert donc une place prépondérante dans la conception du jardin.*

Les jardins de la Renaissance ressemblent parfois à des paysages naturels, caractérisés par des grottes et des cascades aménagés au milieu des bois sauvages. Inspirés directement de la nature, ces paysages intègrent toutefois des jeux et des formes créées par **artifice**, c'est-à-dire "qui dissimule la réalité". Ainsi, les "**jeux d'eaux**" étaient actionnés par des mécanismes hydrauliques sophistiqués. Le promeneur était surpris par leur déclenchement et copieusement arrosé. Les **labyrinthes de verdure** sont également une création de la Renaissance. Dès le début du XVème siècle, les jardins italiens fourmillent de dédales : la villa d'Este, à Tivoli, en avait au moins quatre. C'est ainsi que l'art et l'architecture se rencontrent dans ces jardins où l'émerveillement et la surprise deviennent la règle.

La villa d'Este

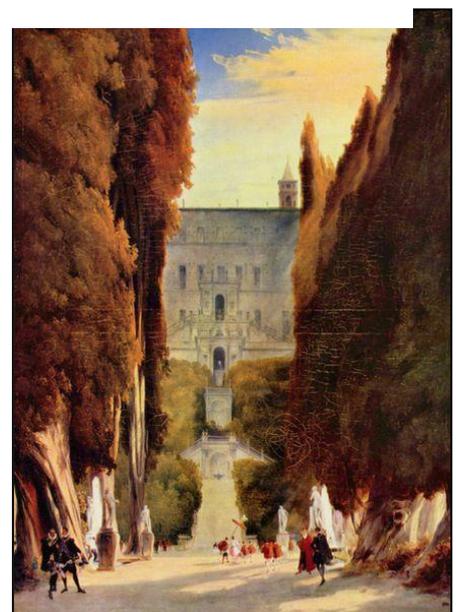
Certainement les plus spectaculaires de la Renaissance, les jardins de la villa d'Este, à Tivoli, ont été conçus par l'architecte Pirro Ligorio, qui avait une connaissance approfondie de l'Antiquité, associée à une imagination débordante... C'est ce qui lui permit de créer ces jardins, inspirés par la **villa Hadriana** toute proche, mais qui n'en est pas une imitation. C'est le jardin d'eaux le plus abouti en Europe et dans le monde. Les jeux d'eaux qui l'animaient à l'origine ont aujourd'hui disparu, mais les fontaines ont conservé leur magie.

L'entrée se situait à l'origine en bas du jardin, d'où le visiteur pouvait embrasser le plan d'ensemble. Cheminant de merveille en merveille, celui-ci parvenait finalement à la demeure, d'où il pouvait apprécier la vue magnifique sur le paysage.

Les jardins étaient aménagés sur cinq terrasses : l'ensemble donne l'impression d'une seule façade, répartie sur cinq "ordres" superposés. Dans le parc se trouvaient aussi des automates, des oiseaux chanteurs et animés.

La profusion de cascades, fontaines et bassins, l'utilisation de l'eau ne sont nulle part ailleurs aussi théâtrales et ingénieuses.

Le Jardin de la renaissance italienne vit son apogée de 1450 à 1515.

Le jardin s'adresse aux sens. Il y a apparition des premiers jardins botaniques.

L'archétype des jardins de la renaissance italienne comprend :

- des dénivelés*
- de l'eau, fontaines, jets, cascades, buffets d'eau, bassins*
- des perspectives*
- des végétaux taillés, topiaires, labyrinthes*
- des parterres de buis*
- des éléments architecturaux influencés par Alberti et Vitruve, statues, sculptures*
- du minéral*

Les végétaux étaient des buis, cèdres, chênes verts, cyprès, grenadiers, ifs, lauriers, mélèzes, myrtes, oliviers, peupliers, pin parasol, platanes, sapins.

*C'est vraiment la **Renaissance** et particulièrement la **Renaissance italienne** qui invente le jardin et le considère comme un art véritable. L'art des jardins apparaît.*

Les jardins de la Renaissance française : (1500 – 1570)

*A partir de 1495, la région des châteaux de la Loire devient le berceau de la **Renaissance française**. Cette année-là, Charles VIII revient des guerres d'Italie avec une vingtaine d'ouvriers napolitains pour « édifier et faire ouvrage » à la mode d'Italie. L'arrivée à Amboise de cette poignée d'artisans marque les débuts français de la Renaissance, mouvement culturel où les artistes, écrivains, architectes, musiciens opèrent un retour aux sources antiques pour puiser leur inspiration.*

Les jardins des châteaux de la Loire sont les premiers touchés par ce retour à l'Antiquité. De petits enclos divisés en parterres réguliers protégés par des treillages deviennent des jardins d'agrément avec jeux d'eau, statues, etc. Les hommes issus de l'administration royale construisent des demeures somptueuses, symboles de leur réussite et ouvertes aux influences napolitaines, florentines ou lombardes.

*Dernier monarque à résider dans les châteaux de la Loire, **François 1er** est surnommé le prince de la Renaissance. Il est conquis par ce mouvement artistique lors des guerres d'Italie. De retour en vainqueur de Marignan en Italie en 1515, il invite **Léonard de Vinci** à résider au Manoir du Clos-Lucet près d'Amboise. Pendant les trois dernières années de sa vie, Léonard fournit à François 1er des projets de canaux, d'écluses pour la Loire, le dessin d'un vaste château à galerie et **les plans d'un jardin d'eau**. Il imagine aussi la mise en scène d'une fête de cour donnée en 1516. Et peut-être même participa-t-il à l'élaboration du plan de Chambord dont le chantier s'ouvrit l'année de la mort de Léonard en 1519*

Achévé en 1536, Villandry est le dernier château construit sur les bords de la Loire avec sa cour d'honneur en forme de fer à cheval.

Il se compose d'un jardin de légumes, avec neuf carrés identiques, toujours géométriques, plantés avec des couleurs, bleu du poireau, rouge du chou, ou de la betterave, vert jade des fanes de carottes, des rosiers-tiges, un jardin des simples avec les herbes aromatiques et médicinales, des tonnelles, des fontaines, des rectangles de fleurs, des treillis en buis.

Au dessus du potager, deux salons de buis : un premier salon de quatre carrés représentant l'amour tragique, l'amour volage, l'amour tendre, et l'amour folie, un deuxième salon de buis à droite du canal symbolisant la musique.

Au dessus du jardin d'ornement au sud, on trouve un jardin d'eau, grande pièce d'eau en forme de miroir.

L'archétype du jardin de la renaissance française comprend :

- des dénivelés moins importants que la renaissance italienne
- des terrasses importantes
- des parterres fleuris, des broderies
- l'eau est souvent limitée aux bassins et fontaines
- les sculptures et statues sont plus limitées.

Les jardins français de la Renaissance s'inspirèrent à la fois de la tradition moyenâgeuse et des créations italiennes, modèles pour toute l'Europe. L'art des jardins, jusque-là peu développé en France, s'épanouit alors dans des créations aux formes variées, façonnant au cours du XVIe siècle un art proprement français, dans lequel les jardins du XVIIe siècle puisèrent les sources de leur classicisme.

Les jardins étrangers du XVIeme Siècle :

Les jardins du Tâj Mahal (1652) :

Le Taj Mahal est situé dans la ville d'Agra localisée au nord de l'Inde, au bord de la rivière Jamuna.

Prouesse d'architecture moghole devenu depuis le symbole de l'Inde, le Tâj Mahal est un mausolée en marbre blanc incrusté de pierres semi-précieuses de 43 types différents. Il fut construit de 1630 à 1652 par le Shah Jahan, pour abriter la dépouille de son épouse favorite, Mumtaz Mahall. Elle fut la mère de 14 enfants avant de s'éteindre en couches...

Il domine une plate-forme de 145 m de longueur, et est entouré de quatre minarets de 47 m de hauteur chacun. C'est le monument le plus célèbre de l'Inde et aussi le plus visité.

Le Taj Mahal a un jardin persan de modèle. Le jardin dans la culture persane est un motif très important : un beau jardin égalise avec le paradis. Étiré du passage principal à l'entrée du mausolée, le jardin vert abondant est basé sur la symétrie et les mesures géométriques.

Les jardins du Taj Mahal sont construits sur des motifs religieux. Le jardin de l'eau, par exemple, est divisé en quatre places égales par deux canaux de marbre. Encadré par des arbres et des fontaines de cyprès, le jardin crée le concept islamique du paradis où les fleuves de l'eau, du lait, du vin et du miel coulent. Au milieu du jardin et du mausolée un lotus forme un réservoir. L'eau dans le réservoir agit en tant qu'une surface réfléchissante et l'image du Taj peut être vue sur l'eau de n'importe quel point dans le jardin. L'endroit unique du réservoir facilite le miroir comme le visionnement de ce monument grandiose de l'amour.

Le Nishat Bagh et le Shalimar Bagh :

Les jardins de Mughal à Srinagar sont incontournables. Les jardins de Mughal reflètent le sens de la beauté et les modèles somptueux de l'ère de Mughal en Inde. Le jardin ou le Nishat Bagh de Nishat est le jardin qui a été étendu en l'année 1633. Les collines de Zabarwan agissent en tant que contexte de ce beau jardin qui est situé sur les banques du lac dal. Le jardin, qui a un secteur de 548mx338m, est planté de beaux arbres fleurissants et de grands chinars ajoutent un contact majestueux au jardin. Le jardin a des terrasses et des canaux . Le dispositif le plus saisissant du Nishat Bagh, est la présence de 12 signes de zodiaque dans les 12 terrasses fleurissantes du jardin.

Les terrasses fleurissantes descendent graduellement dans les pentes mélangeant presque avec de l'eau du lac dal à Srinagar.

Le jardin de Shalimar ou le Shalimar Bagh, en second lieu dans la taille parmi les jardins de Mughal à Srinagar a également le nom de Nur Jehan. C'est parce que ce jardin a été construit par Jahangir pour son épouse Nur Jehan. Ce jardin est également marqué par la présence des terrasses qui sont séparées par des canaux et de l'eau. Il y a quatre terrasses dans ce jardin ayant un secteur des mètres 539x182 et l'eau à ce jardin est fournie à partir de Harwan par un canal qui est garni des fontaines.

Le jardin est conçu d'une telle façon que les fontaines et les arbres créent l'illusion de se déplacer lentement vers l'horizon.

Le Buen Retiro (Espagne) :

Le parc du Retiro est un grand parc de 118 hectares situé à Madrid. Il fut créé entre 1630 et 1640. Les jardins furent créés en même temps que le palais et occupaient la plus grande partie des terrains. Les étangs, les canaux et les ruisseaux, ainsi que les ermitages, constituèrent la structure de base des jardins.

Tout au long de son histoire, la physionomie du jardin fut modifiée. Carlos III s'est efforcé de donner au Buen Retiro une belle apparence extérieure, en faisant remplacer les anciens murs de clôture par d'élégantes grilles et en permettant pour la première fois l'accès public aux jardins.

Pendant l'invasion française au début du XIXe siècle, le site royal fut utilisé comme citadelle. A la fin de la guerre d'indépendance, Fernand VII commença la reconstruction et ouvrit une partie du jardin à la ville, comme l'avait fait Charles III, mais en se réservant une zone où il

fit construire une série de bâtiments de loisir, en suivant la mode paysagiste de l'époque.

Au fil du temps, le Retiro est devenu le cœur de la cité et, inévitablement, fut envahi par les véhicules jusqu'au début des années 70. Sa situation, les activités de loisirs comme les promenades en barque, les marionnettes, les concerts en plain air et les kiosques, ainsi que les chanteurs, les musiciens et les peintres, en ont fait un lieu de rencontres et de détente pour les madrilènes et les touristes.

Hampton court (Angleterre) :

Les jardiniers anglais de cette époque conservent des idées très médiévales. Les innovations italiennes ne sont pas omniprésentes. Le jardin est construit autour d'un jardin à la française de 24 hectares. Et d'un parc de 300 hectares.

