

LA CHAIRE DU LOUVRE

SABINE FROMMEL

PEINDRE L'ARCHITECTURE

DURANT LA RENAISSANCE ITALIENNE

AUDITORIUM DU LOUVRE



CYCLE DE CONFÉRENCES  
DU 28 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE 2020

LOUVRE



## PEINDRE L'ARCHITECTURE DURANT LA RENAISSANCE ITALIENNE

Dès l'aube de la Renaissance, la mise au point de la perspective centrale et les tentatives d'appropriation de l'héritage classique ont favorisé le renouveau de la représentation fictive de l'architecture. Cette tradition léguée par l'Antiquité romaine avait connu, sous des conditions certes différentes, un premier essor en Italie à partir de la fin du 13<sup>e</sup> siècle. La fortune dont cette pratique bénéficia est surtout due à des artistes au profil polyvalent suscitant des interactions et des glissements entre les genres artistiques. Le « peintre-architecte » recourut à la toile ou la paroi, moins contraignantes que les matériaux de construction, pour expérimenter de nouvelles typologies et de nouveaux langages jusqu'à concevoir de véritables projets d'architecture. Les enjeux sont multiples et vont de l'évocation d'un contexte historique, souvent guidée par un souci d'authenticité, en passant par l'adoption ou même la critique de créations récentes, jusqu'à la vision de la ville idéale et l'illustration d'une théorie.

En s'interrogeant sur l'apport des tableaux de chevalet, fresques, dessins, tapisseries, marqueteries ou reliefs, on perçoit mieux les contaminations entre les sphères réelle et virtuelle et ainsi l'évolution des langages architecturaux. Propice à exprimer de manière éloquente des valeurs narratives et symboliques, l'espace illusionniste et le monument feint connurent un formidable essor au service des concepts religieux, des idéologies politiques ou encore des stratégies de légitimation et d'autoglorification des souverains et des princes de l'Église. Favorisée par la gravure et les traités, la dissémination en Europe du riche éventail de modèles forgés dans les centres artistiques de la péninsule comme Florence et Rome incita à des synthèses inédites avec des traditions locales et des adaptations aux nouveaux penchants artistiques.



## SABINE FROMMEL

Sabine Frommel est, depuis 2003, directeur d'études (Histoire de l'art de la Renaissance) à l'École pratique des hautes études-PSL. Elle dirige l'équipe d'accueil HISTARA (Histoire de l'art, des représentations et de l'administration dans l'Europe moderne et contemporaine, EA 7347). De 2013 à 2015, elle a été professeur invité à l'université de Bologne (Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica). Son travail est axé sur les rapports culturels et artistiques entre la France et l'Italie à l'époque moderne, principalement dans le domaine de l'histoire de l'architecture, ainsi que sur les processus de migration des langages artistiques et des techniques en Europe. Ses recherches autour de la représentation de l'architecture dans les arts figuratifs et ses descriptions dans la littérature visent à développer une perméabilité entre différents champs scientifiques. Sabine Frommel mène des recherches autour de thèmes historiographiques fondés sur une étude comparative entre les différents pays européens. Dans le domaine du dessin italien de la Renaissance, elle se consacre à des analyses et des restitutions virtuelles en s'appuyant sur les nouvelles technologies. Sabine Frommel a fondé plusieurs séries internationales de publications qui favorisent des recherches autour des dynamismes de transmission de techniques, de méthodes et de langages artistiques en Europe. Elle est membre associé de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique (classe des Arts) et chevalier des Palmes académiques. Elle a obtenu, en 2018, le Premio Sulmona di Critica d'arte.

{ . . . }

« L'artiste de la Renaissance assumant un profil polymorphe, capable de s'exprimer dans différents genres artistiques et de concilier théorie et pratique, la quête du renouveau des moyens d'expression prit conjointement en charge des formules monumentales et celles liées au domaine figuratif. De fait, le papier et la toile, offrant des supports plus souples et "tolérants", certaines réflexions théoriques y furent assimilées avec plus de facilité qu'au sein d'un projet architectural ou d'un chantier. Ces passages et ces croisements sont susceptibles d'éclaircir certains aspects des évolutions morphologiques, puisqu'ils ont frayé à l'architecte-peintre un chemin vers des expérimentations auxquelles le praticien, continuellement confronté à des contraintes techniques et physiques, ne put recourir. Souvent sous forme de ruine, les édifices imaginés bénéficièrent d'un épanouissement particulier parmi les dessins et tableaux figurant des sujets religieux, où ils répondent à un double objectif : évocation du grand patrimoine vénéré de l'Antiquité romaine et, par leur état précaire, visualisation d'une tradition révolue qui a cédé la place à la religion chrétienne. Entre l'ère païenne vaincue, mais glorifiée comme idéal des expressions artistiques de l'âge de l'humanisme, et un culte d'images approprié aux sujets bibliques, apparaît une contradiction qui mène au cœur des élaborations de la Renaissance italienne. »

### OUVRAGES DE RÉFÉRENCE DE SABINE FROMMEL

*Sebastiano Serlio architetto*,  
Milan, Electa, 1998 (éd. fr. Paris,  
Gallimard, 2002 ; éd. angl. Milan,  
Electa, 2003).

*Francesco Primaticcio architetto*,  
dir. S. Frommel, Milan, Electa, 2005  
(éd. fr. Paris, Picard, 2010).

*Giuliano da Sangallo*,  
Florence, Edifir, 2014 (éd. all. Bâle,  
Birkhäuser, 2020).

*Architectura picta nell'arte italiana  
da Giotto a Veronese*,  
dir. S. Frommel et G. Wolf, Modène,  
Franco Cosimo Panini, 2016.

*Construire avec le corps humain/  
Bauen mit dem menschlichen Körper*,  
2 vol., dir. S. Frommel *et al.*, Rome,  
Campisano editore, 2018.

*Léonard de Vinci et l'architecture*,  
avec J. Guillaume, Paris, Mare & Martin,  
2019 (éd. it. Modène, Franco Cosimo  
Panini, 2019).

*Leonardo da Vinci : Architektur und Erfindungen*,  
Stuttgart, Belser Verlag, 2019,  
avec la reproduction en fac-similé de  
87 dessins.

## CYCLE DE CONFÉRENCES À L'AUDITORIUM À 18 H 30

LUNDI 28 SEPTEMBRE

LES ORIGINES DE L'ARCHITECTURE  
PEINTE : DES MODÈLES ANTIQUES  
AUX INNOVATIONS DE GIOTTO

JEUDI 1ER OCTOBRE

L'HÉRITAGE CLASSIQUE ET L'IMPACT  
DE LA PERSPECTIVE CENTRALE :  
LEON BATTISTA ALBERTI, DONATELLO,  
ANDREA MANTEGNA

LUNDI 5 OCTOBRE

RAPHAËL ET SES SUCCESSEURS :  
UN NOUVEAU DIALOGUE ENTRE  
IMAGINATION ET CONSTRUCTION  
Séance suivie de la signature du livre  
*Peindre l'architecture durant  
la Renaissance italienne*  
par Sabine Frommel

JEUDI 8 OCTOBRE

DIFFUSION ET HYBRIDATION  
DES MODÈLES ROMAINS : LES FOYERS  
ARTISTIQUES DE FLORENCE, SIENNE  
ET VENISE

LUNDI 12 OCTOBRE

AFFINITÉS ET DIVERGENCES :  
FRANCE, ITALIE ET FLANDRES

AVEC LE SOUTIEN DE HENRI SCHILLER,  
MÉCÈNE DU MUSÉE DU LOUVRE ET  
FONDATEUR DU CYCLE DE CONFÉRENCES  
DE LA CHAIRE DU LOUVRE.

PUBLICATION

Sabine Frommel,  
*Peindre l'architecture durant  
la Renaissance italienne :  
origines, évolution, transmission  
d'une pratique polyvalente,*  
Coédition Hazan / musée  
du Louvre.

ACCROCHAGE

Du 28 septembre 2020  
au 25 janvier 2021,  
Rotonde Sully nord.

En lien avec les thèmes de cette  
Chaire, le département des Arts  
graphiques présente dans sa salle  
de médiation une sélection d'une  
trentaine de dessins, gravures et  
miniatures italiennes et françaises,  
montrant des scènes d'histoire  
ou des paysages où le décor  
d'architectures antiquisantes  
sert l'iconographie.

Avec la participation du  
département des Arts graphiques.

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT

Du 22 octobre 2020  
au 18 janvier 2021,  
l'exposition « Le Corps et l'Âme.  
De Donatello à Michel-Ange.  
Sculptures italiennes de la  
Renaissance » se tiendra au Louvre.  
Plus de 150 œuvres permettront  
de dégager les lignes de force  
qui cheminent en Italie durant  
la seconde moitié du Quattrocento  
pour aboutir, au début du 16<sup>e</sup> siècle,  
à un moment d'apogée de la sculpture  
de la Renaissance.



Giotto di Bondone, *Le Renoncement aux biens de ce monde* (détail), 1317-1328, fresque, Florence, église Santa Croce, chapelle Bardi ©Electa/Leemage

LUNDI 28 SEPTEMBRE À 18 H 30

### LES ORIGINES DE L'ARCHITECTURE PEINTE : DES MODÈLES ANTIQUES AUX INNOVATIONS DE GIOTTO

La tradition de l'architecture illusionniste, qui animait les intérieurs des demeures antiques par des effets de trompe-l'œil raffinés, s'était interrompue après la chute de l'Empire romain. Lorsqu'elle connut un nouvel essor dès la fin du 13<sup>e</sup> siècle, les systèmes politiques avaient imposé d'autres sujets, représentés par des idiomes et des techniques issus de la tradition médiévale. Les seigneuries italiennes, établissant des principautés urbaines de type monarchique, aspirèrent à des formules éloquentes d'autocélébration de leur dynastie et de leur gouvernement. Dans le domaine sacré, dominé par la figure de Giotto, les édifices peints s'éloignèrent de la tradition byzantine pour se rapprocher d'une *romanitas*, préfigurant même certaines inventions et méthodes de la Première Renaissance.



Francesco di Giorgio Martini, *Cité idéale* (détail), 2<sup>de</sup> moitié des années 1480, huile sur toile, Berlin, Staatliche Museen, Gemäldegalerie © Bridgeman Images

JEUDI 1<sup>ER</sup> OCTOBRE À 18H30

### L'HÉRITAGE CLASSIQUE ET L'IMPACT DE LA PERSPECTIVE CENTRALE : LEON BATTISTA ALBERTI, DONATELLO, ANDREA MANTEGNA

Dans le cadre du renouveau des langages artistiques, la représentation de bâtiments, de ruines, de la ville idéale et de chantiers dans la peinture de chevalet, les fresques, les dessins, les reliefs et les marqueteries a constitué un instrument capital pour la mise au point de formes et de principes inédits. Certaines innovations, difficilement compatibles avec les matériaux de construction et les traditions techniques, se sont appuyées sur de telles expériences qui lèvent le voile sur le vaste imaginaire dans lequel s'enracine l'art de bâtir de cette période. L'humanisme favorisa une orientation théorique qui, fondée sur l'étude des traités *De architectura* de Vitruve et *De re aedificatoria* de Leon Battista Alberti, sa première exégèse moderne, ne tarda pas à influencer la syntaxe et le détail architecturaux.

LUNDI 5 OCTOBRE À 18H30

### RAPHAËL ET SES SUCCESEURS : UN NOUVEAU DIALOGUE ENTRE IMAGINATION ET CONSTRUCTION

Sous les pontificats de Jules II et Léon X (1503-1521), tandis que les langages se transformèrent grâce à une connaissance toujours plus précise des vestiges antiques et du traité de Vitruve, l'architecture peinte connut un âge d'or. Stimulés par les monuments de Bramante, témoins d'un nouveau classicisme, et les grands chantiers inachevés (la basilique Saint-Pierre, la cour du Belvédère, le palais Farnèse), Raphaël et ses élèves développèrent un nombre prodigieux de prototypes. Ceux-ci expriment de manière significative les concepts religieux et les revendications politiques des deux pontifes et de leur cour. Sur le plan narratif et sémantique, les relations entre ces architectures fictives, l'action et les figures atteignent une nouvelle intensité, riche en métaphores, allégories et valeurs symboliques.

Séance suivie de la signature du livre *Peindre l'architecture durant la Renaissance italienne* par Sabine Frommel.

Raphaël, *L'École d'Athènes* (détail), 1509-1513, fresque, Cité du Vatican, Musei Vaticani, chambre de la Signature © Superstock/Leemage



JEUDI 8 OCTOBRE À 18 H 30

### DIFFUSION ET HYBRIDATION DES MODÈLES ROMAINS : LES FOYERS ARTISTIQUES DE FLORENCE, SIENNE ET VENISE

À Rome, à partir de la troisième décennie du Cinquecento, les artistes assimilèrent et élaborèrent le vaste éventail de modèles hérités de la Seconde Renaissance italienne, en profitant des progrès dans le domaine de la scénographie de théâtre et de l'architecture éphémère. Intensifié par le sac de Rome en 1527, un mouvement de migration favorisé par des élèves de Raphaël se mit en place vers d'autres centres artistiques de la péninsule. Sous l'influence de traditions locales, se firent jour des variations et déclinaisons, au service parfois d'autres valeurs symboliques, qui profitèrent aussi des prototypes tirés des traités d'architecture. On note un épanouissement particulier au sein des cycles d'autocélébration, tandis que, vers la fin des années 1560, se dégage une influence de la Contre-Réforme sur les choix esthétiques.



Baldassare Peruzzi, *Allégorie satyrique : Mercure purgé*, vers 1527-1530, plume et encre brune, lavis brun, pierre noire, Paris, musée du Louvre © Musée du Louvre, dist. RMN-Grand Palais / S. Nagy



Nicolas Poussin, *L'Enlèvement des Sabines*, 1637-1638, huile sur toile, Paris, musée du Louvre © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / T. Querrec

LUNDI 12 OCTOBRE À 18 H 30

### AFFINITÉS ET DIVERGENCES : FRANCE, ITALIE ET FLANDRES

À la fin du 16<sup>e</sup> siècle et pendant la première moitié du 17<sup>e</sup> siècle, les architectures fictives profitèrent pleinement des modèles hérités de la Renaissance ainsi que de la prolifération du traité et de la gravure. Les choix au sein de cet ample éventail révèlent des affinités artistiques et culturelles, souvent liées à des besoins de légitimation. Bien qu'une continuité se dégage sur le plan typologique, de nouveaux principes esthétiques changent leur apparence. L'œuvre de Nicolas Poussin atteste cependant que le retour direct aux sources antiques, notamment au *De architectura* de Vitruve, engendre des créations inédites. La mise en parallèle d'exemples provenant de trois pays lève le voile sur des traditions et stratégies iconographiques différentes, rattachées à leurs systèmes politiques et religieux respectifs.

## TARIFS

À l'unité : 4 € (tarif unique)

**Abonnement au cycle : 20 €** avec accès gratuit aux collections permanentes du musée les jours des conférences.

Entrée gratuite pour les Amis du Louvre, les adhérents de la carte Louvre Professionnels, les étudiants en art, histoire de l'art et architecture et pour les jeunes de moins de 26 ans.

## INFORMATIONS

Sur [www.louvre.fr](http://www.louvre.fr) chaque mois l'actualité du musée, connectez-vous sur [info.louvre.fr/newsletter](mailto:info.louvre.fr/newsletter) ou flashez ce code



La vie du Louvre en direct



#AuditoriumLouvre

Pour un accès privilégié au musée, adhérez sur [amisdulouvre.fr](http://amisdulouvre.fr)

## ACHAT DES PLACES

À la billetterie de l'auditorium

à partir de mercredi 26 août  
du lundi au dimanche (sauf les mardis  
et dimanches sans séance) de 9 h à 17 h 15.

Par téléphone

au 01 40 20 55 00  
du lundi au vendredi (sauf mardi),  
de 11 h à 17 h, uniquement par carte bancaire.

Sur Internet

[www.fnac.com](http://www.fnac.com)

## RETRAIT DES BILLETS

Les billets commandés par téléphone sont expédiés à domicile.

Les billets des commandes passées moins de deux semaines avant la date de la première manifestation choisie sont à retirer sur place.

Les places non retirées ne sont ni remboursées ni échangées.

## ACCÈS

Par la Pyramide ou le passage Richelieu  
(de 9 h à 17 h 30).

Président-directeur  
du musée du Louvre :  
**Jean-Luc Martinez**

Directeur du Département  
des Arts graphiques :  
**Xavier Salmon**

Directeur des Relations extérieures :  
**Adel Ziane**

Directrice de la Médiation  
et de la Programmation culturelle :  
**Dominique de Font-Réaulx**

Programmation histoire de l'art :  
**Monica Preti**

Chargée de production :  
**Yukiko Kamijima-Olry**

Coordination de la publication :  
**Laurence Roussel,**  
**Isabel Lou Bonafonte,**  
**Camille Beaussant**

Correctrice :  
**Léonore Nielsen**

Maquette :  
**Fabienne Grange**

En couverture :  
Piero della Francesca, *La Flagellation du Christ*,  
1458-1460, tempera sur panneau,  
Urbino, Galleria Nazionale delle Marche  
©Raffael/Leemage

Le Louvre propose un rendez-vous annuel dédié à la recherche en archéologie et en histoire de l'art. Sur un sujet original lié aux collections du musée, un scientifique de renom présente à l'auditorium une réflexion inédite, qui donne lieu à des rapprochements transdisciplinaires entre les œuvres. À la fois exposés savants, causeries ouvertes au grand public et rencontres avec des personnalités exceptionnelles, ces cycles de conférences font l'objet d'une publication qui permet d'approfondir et de conserver leurs apports.

Pour cette douzième édition de la Chaire du Louvre, Sabine Frommel nous propose une enquête sur les pratiques de représentation de l'architecture dans la peinture, le dessin et la sculpture, du 13<sup>e</sup> siècle à l'époque moderne, et principalement durant la Renaissance italienne. Elle nous convie ainsi, à travers des régions encore peu explorées de l'histoire de l'art européen, à considérer d'un œil neuf les œuvres du musée.



LOUVRE