

ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES - SORBONNE

Histoire de l'art de la Renaissance - Direction d'études: Sabine Frommel

Stefania Monteleone

Thèse de doctorat

***De la trame géométrique au volume : les méthodes de la composition
architecturale des résidences de Léonard de Vinci***

Curriculum vitae

Depuis novembre 2009, je suis inscrite à l'École Pratique des Hautes Études (EPHE), à la direction d'études Histoire de l'art de la Renaissance (directeur d'études : Madame Sabine Frommel), afin de préparer une thèse de doctorat en co-tutelle sur « De la trame géométrique au volume : les méthodes de la composition architecturale des résidences de Léonard de Vinci », avec le Dipartimento di Progettazione dell'Architettura - Disegno, Storia, Progetto des Università degli Studi di Firenze (professeur Amedeo Belluzzi).

Le doctorat s'inscrit dans la continuité de mon Master II, où j'ai étudié «La fortune des dessins d'architecture de Léonard: les residences» (Laurea Magistrale, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo, Italie, 2009) sous la direction de Madame Sabine Frommel. En 2006, mon diplôme avait comme objet Palazzo Lunense, construit dans la deuxième moitié du 15e siècle au centre de la ville de Viterbe» (Laurea Triennale, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo, Italie), sous la direction de Madame Sabine Frommel.

Présentation de la thèse

La production artistique extraordinaire de Léonard de Vinci embrasse aussi des projets d'architecture, représentés sur de nombreuses feuilles de ses manuscrits, notamment le Codex Arundel (British Museum à Londres), le Codex Atlanticus (Bibliotheca Ambrosiana à Milan), les Codex Foster I et II (Victoria and Albert Museum à Londres), le Codex Madrid II (Bibliotheca Nacional à Madrid), le Codex Trivulziano (Bibliotheca du Castello Sforzesco à Milan), le Codex sur le Vol des Oiseaux (Bibliotheca Reale à Turin), ainsi que dans les manuscrits conservés à l'Institut de France à Paris et dans les mélanges du Recueil Windsor (Royal Library du Château de Windsor).

Toutefois, ce domaine d'étude de l'artiste florentin s'avère plus problématique que les autres. S'il s'en est occupé tout au long de sa carrière, il n'a pas voulu ou n'a pas réussi à réaliser de projets. Ses réflexions ont donc été scientifiques et intellectuelles, différentes de celles de la plupart des architectes de son époque qui effectuèrent leurs études en vue de la réalisation de leurs projets, en tenant compte du goût du mécène et des modèles provenant de l'antiquité.

Des chercheurs tels que Ludwig H. Heydenreich, Carlo Pedretti, Jean Guillaume et Sabine Frommel ont concentré leur attention sur le petit groupe de projets témoignant d'une nature assez concrète: ceux pour le tiburio de la cathédrale de Milan, pour la villa de Charles d'Amboise dans la périphérie de Milan, pour le château de Romorantin et pour celui de Chambord, ces deux derniers pour François Ier. Certaines restitutions graphiques de ces projets ont permis d'éclaircir le processus de composition de l'artiste.

En partant de l'intérêt dont faisait preuve Léonard pour l'architecture non seulement sacrée et militaire, mais aussi civile et privée, nous allons nous concentrer sur les villas, les palais et les châteaux. Il faut toutefois rappeler qu'entre les typologies civiles et celles religieuses il y a une perméabilité, puisque les projets de cette époque se fondaient sur les mêmes principes: la symétrie, l'équilibre, le système modulaire et la prédilection pour l'espace centré.

Notre recherche vise à dresser un catalogue complet des projets architecturaux d'édifices privés de Léonard sur la base d'une étude de l'ensemble des codex léonardiens et des feuilles éparées, tout en utilisant des programmes de numérisation réalisés par la Biblioteca Leonardiana à Vinci. L'objectif est de regrouper les différents dessins selon des familles typologiques, comme les organismes centrés à plan compact, ceux constitués par plusieurs cours ou bien avec un développement planimétrique longitudinal, etc. Ensuite une étude plus précise de chaque exemple permettra d'approfondir davantage la méthode de travail du florentin et de mieux la situer dans le contexte culturel et artistique de sa période.

Méthode

Une étude des sources écrites, graphiques et archéologiques est à la base de cette recherche. Seront analysés non seulement les dessins, mais aussi les annotations en marge de ces derniers, les lettres et les textes qui se réfèrent à l'activité du Florentin comme architecte, aussi bien comme conseiller dans des chantiers déjà en cours. Pour mieux comprendre les plans, les façades et les volumes, nous allons développer des restitutions graphiques susceptibles de révéler le schéma géométrique modulaire.

Cette étude sera suivie d'une réflexion sur l'approche architecturale et sur les points en commun avec les études léonardiennes du corps humain et de l'organisation de la cité idéale. Il faut donc vérifier si les dessins sur l'architecture privée ne sont étroitement liés aux observations mécaniques et scientifiques réalisées précédemment et en parallèle. En même temps l'artiste n'accorde que peu d'intérêt à un vocabulaire architectural mis à jour et, en général, il se contente d'un répertoire plutôt archaïque, gothique et byzantin. Une autre particularité de Léonard de Vinci cependant se distingue en toute netteté: le souci qu'il accorde aux fonctions et à la distribution.

Pour situer les inventions de Léonard de Vinci dans le cadre du développement du langage architectural de la Renaissance, il est nécessaire de prendre en considération les projets et les édifices réalisés par d'autres architectes de son temps et de la génération précédente. Il est donc indispensable de faire une comparaison avec le Trattato di architettura d'Antonio Averlino dit le Filarete, du Codex Magliabechiano II.I.140 (Bibliotheca Nazionale à Florence), avec le Trattato di architettura civile e militare, dans les deux versions, de Francesco di Giorgio Martini et avec les projets de Giuliano da Sangallo. Ceci aidera à mieux comprendre les origines, les références et le caractère spécifique de l'approche de Léonard, mais aussi les influences réciproques et les échanges qu'il a eus avec d'autres maîtres. De plus, il s'avère nécessaire de faire des recherches sur les relations avec Baldassarre Peruzzi, qui s'est inspiré de certains de ses projets et qui a varié et diffusé des systèmes de Léonard, en contribuant ainsi à leur Nachleben.

Résultats

La recherche aura donc pour but de comprendre le processus conceptuel de Léonard de Vinci dans le domaine de l'architecture privée, même par rapport aux artistes italiens de l'époque.

Nous essayerons enfin de définir la façon dont ces projets s'insèrent dans le développement des formes architecturales de la Renaissance européenne, particulièrement en France. Quant à ce dernier aspect, il est important de comprendre l'influence qu'ont exercée les projets pour François Ier. Un succès remarquable du langage léonardien en ce qui concerne les résidences, aussi bien en Italie qu'en France, on le trouve dans l'utilisation d'espaces octogonaux, d'escaliers à plusieurs rampes et de vis hélicoïdales, situés au cœur d'un édifice, de systèmes en forme de quincunx ou de ceux qui font dialoguer l'édifice et les espaces limitrophes. Ce succès a entraîné des structures architecturales extraordinaires qui, dans certains cas, ont survécu même au fil des siècles.