

BAROQUE ET CLASSICISME EN EUROPE

Conférence du 9 décembre 2013 par Monsieur Jean-Marc IROLLO, historien de l'art

Dans l'histoire occidentale ces deux styles sont récurrents depuis l'Antiquité. Il y a un mouvement de va-et-vient entre ces deux tendances concurrentes. Grossièrement, les pays de religion catholique ont développé le style baroque, alors que l'Europe du Nord (sous domination protestante) et la France sont tournées vers le Classicisme.

Caractères classique et baroque :

“Classique” vient du latin *classicus* = la classe la plus élevée des citoyens = ÉLITE. Il privilégie ce qu'il y a de plus idéalement beau. “Baroque” vient du portugais *barroco* qui désigne un objet irrégulier, étonnant, voire bizarre (notion un peu péjorative qui qualifie un art chargé, délirant).

I — ART CLASSIQUE DANS L'ANTIQUITÉ : SCULPTURE ET ARCHITECTURE

- 1 - Le Doryphore (Porteur de lance), copie romaine en marbre d'un original grec en bronze de Polyclète, sculpteur Ve siècle av. J-C. Il a fixé les proportions idéales du corps humain : le canon est alors de 1/7e.
- 2 - L'Apoxyomène de Lysippe, sculpteur grec du IVe s. avant J-C. Marbre représentant un athlète nu qui se nettoie la peau à l'aide d'un strigile. Il est moins trapu que le Doryphore. Le canon a évolué : la tête est le 1/8e du corps.
- 3 - L'Aphrodite de Cnide de Praxytèle. La nudité héroïque existe depuis plus longtemps chez l'homme que chez la femme. Praxytèle fut le premier à représenter un nu féminin et pour cela il faut un prétexte : Aphrodite vient de prendre un bain. Cette sculpture représente l'idéal classique : les positions sont sereines, stables, il n'y a pas d'agitation.
- 4 - La Vénus pudique de Scopas, sculpteur grec du IVe siècle avant J-C, aux Offices à Florence.
- 5 - La Frise du Parthénon, ou Frise des Panathénées : relief (école de Phidias, Ve siècle avant J-C). Jeunes filles en procession portant le voile qu'elles ont tissé pour Athéna : mouvement à peine esquissé.
- 6 - Le Temple du Parthénon à Athènes, Ve siècle avant J-C : plan rectangulaire caractéristique de l'architecture classique, avec ses trois ordres superposés : dorique, ionique et corinthien.
- 7 - Le Temple de Portunus à Rome (Forum Boarium, Ier siècle avant J-C). Rectangulaire, il s'inspire du temple grec, mais est posé sur un podium (héritage étrusque). Il possède un sanctuaire (la Cella) auquel on accède par le Pronaos. Les colonnes ne font pas tout le tour du sanctuaire.
- 8 - Le Temple d'Hercule à Rome (Forum Boarium, commencé au IIe siècle avant J-C). Temple rond.
- 9 - L'Arc de Triomphe de Septime Sévère à Rome (IIIe siècle avant J-C). Éléments constitutifs : trois arches, des colonnes engagées qui soutiennent un entablement.

II — ART BAROQUE DANS L'ANTIQUITÉ

- 10 - Le Gladiateur Borghèse (art hellénistique du IVe siècle avant J-C, au Louvre). Il combat un cheval : la recherche du mouvement est baroque.
- 11 - Le Laocoon (art hellénistique du Ier siècle avant J-C) : héros troyen étouffé avec ses fils par deux serpents monstrueux envoyés par Poséidon. La recherche de mouvement et la violence en font une œuvre baroque.

III — CARACTÈRES BAROQUES DE L'ART DE LA RENAISSANCE ITALIENNE

EN SCULPTURE :

- 12 - La Pieta (Michel-Ange : 1475-1564). Les éléments dramatiques sont baroques, mais la Vierge est jeune et les personnages placés dans une forme pyramidale confèrent de l'équilibre à l'œuvre (esprit classique).

- 13 - David (Michel-Ange). Nudité héroïque. Son combat contre Goliath est à l'image de Florence alors assiégée par Charles V.
- 14 - L'Extase de sainte Thérèse (Le Bernin, 1598-1680, Rome, en marbre et bronze doré). Élément dramatique de l'ange qui va transpercer le sein de sainte Thérèse.
- 15 - Apollon et Daphnée (Le Bernin). Daphnée est transformée en laurier. Apollon conserve la couronne de laurier en souvenir de la nymphe.
- 16 - Le 'Cristo Velato' par Sanmartino (qu'il a sculpté à l'âge de 33 ans).
- 17 - La Fontaine de Trevi à Rome (Nicolas Salvi). La juxtaposition d'éléments saillants en font comme une architecture en trompe-l'œil.

EN ARCHITECTURE :

L'art de la Réforme catholique (ou Contre-Réforme) préfigure le Baroque :

- 18 - L'église du Gesu, construite par Vignole. La façade à 2 étages, de Giacomo della Porta, utilise le modèle du temple en haut, de l'Arc de Triomphe en bas. Les étages sont reliés par des volutes.
- 19 - La Basilique Saint-Pierre de Rome. Commencée en 1506, sa construction a duré 150 ans. La façade est de Maderna. Elle s'anime de statues et de doubles colonnes à l'ordre colossal qui englobent plusieurs étages. La coupole est de Michel-Ange. La colonnade du Bernin forme un avant-corps à la Basilique, et en souligne la beauté. A l'intérieur, présence d'un baldaquin à colonnes torsées à l'antique.

Dans beaucoup d'églises baroques italiennes la façade est bombée : la convexité donne une illusion de mouvement de même que la présence de courbes et de contre-courbes quand un étage est concave et l'autre convexe. L'étage supérieur, plus étroit, est en général relié à l'autre par des volutes.

Par contre l'architecture palladienne est d'esprit classique. Palladio utilise la façade du temple antique et la coupole, qu'il adapte à l'architecture civile (Villa Rotonde de Vicence, Vénétie XVIe s.)

EN PEINTURE :

Comme en Sculpture, le choix de sujets dramatiques, de compositions pleines de mouvement et aussi l'usage du trompe-l'œil donnent aux œuvres leur caractère baroque :

- 20 - La Vierge et sainte Anne (Léonard de Vinci : 1452-1519). La composition est pyramidale mais il y a une allusion dramatique : le Christ veut chevaucher l'agneau qui est symbole de sacrifice.

Citons parmi les autres peintres représentatifs de cette période : Pierre de Cortone, Andrea Pozzo, Caravage, Raphael, Solimena...

IV — EN FRANCE

La tendance reste classique. Bien sûr il y a des influences : le cavalier Bernin, qui a réalisé un buste de Louis XIV, a proposé un projet pour la colonnade du Louvre. Ce projet fut accepté (par Louis XIV et Colbert), mais jugé trop délirant il ne fut pas réalisé. C'est Claude Perrault et François d'Orbay qui la réalisèrent (1666-1670) : elle est considérée comme le chef-d'œuvre du classicisme français.

Plus tard on parlera de Néo-classicisme avec par exemple l'Arc de Triomphe du Carrousel du Louvre (1806-1810, par Percier et Fontaine), copie de l'Arc de Triomphe de Constantin à Rome, ou l'église de la Madeleine à Paris transformée par Pierre Vignon (1763-1828) en temple du classicisme.

Au Louvre on peut voir les chefs-d'œuvre de la peinture classique française, dont "Les Bergers d'Arcadie" par Poussin (1594-1665), "Le serment des Horaces" par David (1748-1825), "Le triomphe d'Homère" par Ingres (1780-1867)...

Par contre on peut dire du mouvement romantique que c'est une version du Baroque ("La mort de Sardanapale" par Delacroix (1798-1863)). Plus près de nous on retrouve encore cet esprit baroque dans les architectures de l'Art Nouveau : ainsi Jules Laviotte (1864-1929) s'inspire de l'espagnol Gaudi.

Dominique SAVIGNY-PERRIN