

Chloé Demonet

Docteure en histoire de l'art et de l'architecture – Archiviste paléographe

RÉSUMÉS DE LA THÈSE (FR. – IT. – EN.)

FR.

Quand Giuliano da Sangallo « misura a punto » : dessiner et relever l'architecture à la Renaissance

Le relevé d'architecture constitue «la toute première forme de connaissance», «la somme des opérations, du mesurage et des analyses qui vont permettre la compréhension et la documentation du bien architectural dans son ensemble [...]». Nécessaire à la conservation des biens culturels, le relevé architectural est aussi source de réflexion sur l'histoire de l'architecture et son usage, car ses méthodes sont élaborées dès la fin du XVe siècle, dans le cadre des investigations menées sur les vestiges de l'architecture antique. Devenue discipline, la pratique du relevé s'érige en lien fondamental entre recherche « archéologique » et création architecturale, et apparaît comme la meilleure des formations pour les artistes souhaitant devenir architectes. Ceux-ci s'aventurent hors des ateliers, dans une véritable école d'architecture à ciel ouvert dont le siège se trouve à Rome.

Sources importantes pour la connaissance de l'Antique, sa réception et son appropriation par les artistes de la Renaissance, les dessins de relevé de cette période peuvent être également envisagés comme le résultat d'un processus analytique, qui nécessite une pratique et un langage spécifiques. Cet aspect, ainsi que l'histoire et les spécificités d'un corpus exceptionnel, sont au centre de ce travail de recherche. Les dessins de relevé conservés pour la Renaissance, relativement nombreux, peuvent être disparates et les auteurs parfois difficiles à identifier avec certitude. C'est l'une des raisons qui nous a conduit à étudier le corpus de Giuliano da Sangallo et plus particulièrement ses deux albums, le codex Barberini (Barb. Lat. 4424, Rome, Bibliothèque apostolique vaticane) et le carnet de Sienne (S. IV. 8, Sienne, Bibliothèque communale des Intronati). Non seulement leur attribution à l'architecte florentin ne fait pas débat, mais ils résultent d'un assemblage conscient de dessins choisis, réalisés à divers moments de sa carrière ; des dessins

d'architecture, pour beaucoup des relevés, mais aussi des projets, ainsi que quelques vues et des dessins mécaniques. Cet ensemble apparaît comme une biographie graphique, où chaque dessin peut être rapporté à un épisode de la vie professionnelle de Giuliano da Sangallo, ce qui contribue à éclairer son histoire, parfois lacunaire. Il s'agit d'un corpus tangible, qui permet une approche globale de la question du relevé d'architecture tout en révélant l'évolution des préoccupations de l'architecte et de sa maîtrise de la restitution graphique, dans laquelle sa rigueur analytique s'allie à des interprétations toutes personnelles, et à une grande sensibilité dans le traitement graphique.

Giuliano da Sangallo semble faire la transition, autour de 1500, entre une génération qui expérimente les codes d'une représentation proprement architecturale et celle qui, ceux-ci élaborés, les applique de manière systématique. Par l'analyse de ses dessins nous cherchons à mettre en lumière ses capacités d'analyse sur le terrain, ses procédés de restitution graphique et sa manière de s'approprier et de diffuser l'information issue du relevé. On peut alors constater que les dessins de relevé constituent une typologie particulière dans le dessin d'architecture en général, et nécessitent une approche dont nous avons tenté, dans cette thèse, de fournir axes et méthodes.

It.

Quando Giuliano da Sangallo « misura a punto » : disegnare e rilevare l'architettura nel Rinascimento

Il rilievo architettonico costituisce la "prima forma di conoscenza", "la somma delle operazioni, delle misurazioni e degli analisi che permetteranno la comprensione e la documentazione del bene architettonico nel suo insieme". Necessario per la conservazione dei beni culturali, il rilievo architettonico è anche una fonte di riflessione sulla storia dell'architettura, poiché i suoi metodi furono sviluppati durante il Rinascimento, nell'ambito delle indagini sui resti dell'architettura antica. Diventata una vera e propria disciplina, la pratica del rilievo stabilisce il legame fondamentale tra ricerca "archeologica" e creazione architettonica, e apparisce come la formazione migliore per questi artisti che vogliono diventare architetti. Quelli si avventurano fuori dai laboratori, in una scuola di architettura all'aperto, con sede principale a Roma.

Fonte importante per la conoscenza dell'Antico, la sua ricezione, la sua appropriazione da parte degli artisti del Rinascimento, i disegni di rilievo del periodo possono anche essere indagati come il risultato di un processo analitico, che necessita una pratica e un linguaggio specifici. Questo aspetto, come la storia e le particolarità di un corpus grafico eccezionale, sono al centro di questo lavoro di ricerca. I disegni di rilievo del Rinascimento che si sono conservati,

abbastanza numerosi, possono essere eteroclitici, sparsi e gli autori di difficile identificazione. Questa ragione ci ha spinto a studiare il corpus di Giuliano da Sangallo e in particolare i suoi due album, il codex Barberini (Barb. Lat. 4424, Roma, Biblioteca apostolica vaticana) e il taccuino di Siena (S. IV. 8, Siena, Biblioteca comunale). Non solo la loro attribuzione all'architetto fiorentino non si discute, ma risultano di una composizione attiva di disegni scelti, realizzati a diversi momenti della carriera ; disegni di architettura, rilievi ma anche progetti, vedute e disegni meccanici. Questo insieme apparisce come una biografia grafica, nella quale ogni disegno può essere legato ad un episodio della vita professionale di Giuliano da Sangallo ; questo contribuisce a chiarire la sua storia, a volte carente. Si tratta di un corpus concreto, che permette un approccio globale della questione del rilievo architettonico, pur rivelando l'evoluzione delle preoccupazioni dell'architetto e la sua maestranza della restituzione grafica, nella quale il suo rigore analitico si allea ad interpretazioni molto personali e a una grande sensibilità nel trattamento grafico.

Giuliano da Sangallo sembra infatti fare la transizione, attorno al 1500, tra una generazione che sperimenta le norme di una rappresentazione propriamente architettonica e quella che, una volta quelle elaborate, le applica in modo sistematico. Dall'analisi dei disegni sangallesi si cerca di mettere in luce le sue capacità di analisi in situ, i suoi procedimenti per la restituzione grafica e il suo modo di appropriarsi e di diffondere l'informazione tratta dal rilievo. Si può quindi constatare che i disegni di rilievo costituiscono una tipologia particolare del disegno architettonico in generale, e necessitano un'approccio del quale si è tentato, in questa tesi, di dare assi e metodi.

EN.

When Giuliano da Sangallo « misura a punto » : drawing and surveying architecture in the Renaissance

The architectural survey is "the very first form of knowledge", "the sum of operations, measurement and analysis that will allow the understanding and documentation of the architecture in general [...]". Instrumental in the conservation of cultural property, the architectural survey is also a source of reflection on the history and purposes of architecture, since its methods were developed as early as the end of the fifteenth century, as part of the investigations carried out on the remains of ancient architecture. Once architecture became a discipline in its own right, the survey enabled the architect to analyse ancient buildings from an 'archaeological' perspective whilst at the same time offering a seemingly endless source of inspiration for architectural innovation. It was thus considered

to be the best training for artists wishing to become architects and venture out of the workshops, in a real open-air architecture school with headquarters in Rome.

As an important source for the knowledge of the Antique, its reception and its appropriation by the artists of the Renaissance, the survey drawings of this period can also be considered as the result of an analytical process, which required the development of a practice and a specific language. This research explores precisely these issues, focusing the history and specificities of Giuliano da Sangallo's exceptional corpus and in particular on his two albums, the codex Barberini (Barb. Lat., 4424, Rome, Vatican Apostolic Library) and the Sienese book (S IV, 8, Siena, Communal Library of Intronati). Giuliano's work is exceptional for two main reasons: the first is that his drawings have a secure attribution to him that has never been challenged. This is particularly unusual, since attribution is a thorny problem in the study of Renaissance architectural drawings. The second important characteristic of Giuliano's work is that his Vatican and Sienese albums result from a conscious assembly of selected drawings made at various moments of his career. These include architectural drawings, mostly surveys¹, but also projects, as well as some views and mechanical drawings. This set appears as a graphic biography, where each drawing can be related to an episode of Giuliano da Sangallo's professional life, thus shedding light on his sometimes fragmentary biography. It is a tangible corpus, which allows for a global approach to the question of the architectural survey while at the same time revealing how the concerns of the architect and his mastery of graphic rendering evolved over time, combining analytical rigor with more personal interpretations, and with great sensitivity in graphic treatment.

Giuliano da Sangallo is a pivotal figure who, around 1500, represented the bridge between a generation that was still experimenting with architectural representation and another which systematically applied the representational rules codified by their predecessors. Through the analysis of his drawings, this study highlights Giuliano's analytical ability in the field, his process of graphic rendering and the ways he appropriated and then disseminated the information acquired during the survey. Providing specific analytical tools for their, this research therefore demonstrates that survey drawings represent a particular typology of architectural design in general.