

Argumentaire « Le jardin et ses images »

La thématique choisie pour l'édition 2012 de Rendez-vous aux jardins « Le jardin et ses images » nous propose de réfléchir aux différentes représentations du jardin qu'elles soient figurées, littéraires, poétiques, musicales ou mentales.

Depuis des temps anciens, les artistes ont laissé de nombreuses représentations de jardins, témoignages de la place centrale qu'ils occupaient dans la plupart des cultures. Offrant quantité d'informations sur la forme des jardins, ces œuvres (peintures, gravures, dessins, photographies, films, vidéos, etc.) traduisent aussi le regard porté par une époque sur ces créations.

Dès l'Antiquité, en Mésopotamie ou en Égypte, le jardin est représenté sur des bas reliefs ou des peintures ornant les temples ou les tombeaux. Les fresques et mosaïques d'Herculanum et de Pompei sont également des sources importantes pour la connaissance des jardins de ces périodes anciennes. Ceux du Moyen Âge nous sont connus aussi bien grâce à la littérature, comme le Roman de la Rose ou le Rustican, qu'aux enluminures qui ne représentent pas que des espaces symboliques. Dès la Renaissance, de nombreux traités et textes littéraires ou poétiques traitent des jardins et l'on voit apparaître les premières représentations en plan qui gagnent, au cours du temps, de la fiabilité grâce aux nouveaux outils graphiques et à l'invention de la triangulation.

Les représentations figurées historiques (plans, dessins, peintures, etc) sont souvent très séduisantes mais leur utilisation comme sources documentaires pour la connaissance et la restauration des jardins doit toujours faire l'objet d'un examen critique approfondi.

Pour les peintres impressionnistes les jardins sont à la fois la source et le motif de leurs créations, ainsi que le montre l'œuvre peinte de Claude Monet et son jardin de Giverny.

Dès cette époque, la photographie joue un rôle important, et de nombreux photographes y ont trouvé leur inspiration. La photographie peut alors jouer un rôle documentaire, comme les autochromes du jardin d'Albert Kahn qui ont servi à leur restauration un siècle plus tard. Certains photographes ont une approche artistique, on pense notamment à Eugène Atget, alors que d'autres cherchent à montrer la réalité des légumes ou des fleurs.

La représentation des jardins peut se cacher aussi dans des portraits peints, sur des tapis, tapisseries, papiers peints, de la marqueterie ou de la vaisselle, les arts décoratifs recèlent de nombreux exemples.

À la fin du XVIIIe siècle des jeux d'optique ayant pour motifs les jardins et les paysages sont créés par Carmontelle et nommés « transparents ». Ils étaient dessinés et peints sur du papier transparent de plusieurs dizaines de mètres de long et déroulés devant une lumière produisant ainsi une image en mouvement.

Les jardins ont également inspiré le cinéma, Mon oncle de Jacques Tati, Meurtre dans un jardin anglais de Peter Greenaway, Barry Lyndon de Stanley Kubrick, L'année dernière à Marienbad d'Alain Resnais ou L'île nue de Kaneto Shindô en sont quelques exemples. Ils sont aussi l'objet de nombreux documentaires sur les différentes pratiques sociales du jardin comme le montre les documentaires de Sylvaine Dampierre sur le jardinage en prison, les jardins ouvriers de l'Île Seguin ou les green guerillas de New York.

La représentation des jardins passe aussi par l'écriture, de la Genèse à Dialogue avec mon jardinier d'Henri Cueco, la littérature offre de nombreux textes dans lesquels les jardins ont

un rôle essentiel comme dans le Décaméron (Boccace), le Songe de Poliphile (Francesco Colonna), le Songe de Vaux (Jean de la Fontaine), la Clélie (Madeleine de Scudéry), L'Astrée (Honoré d'Urfé), le Paradis perdu (Milton), Les mille et une nuits, Paul et Virginie (Bernardin de Saint-Pierre), les Affinités électives (Goethe), Bouvart et Pécuchet (Gustave Flaubert), sans oublier Jean-Jacques Rousseau et bien d'autres auteurs.

Les jardins ont aussi inspiré la musique et des compositeurs comme Lully qui travailla avec André Le Nôtre à Versailles a, notamment, écrit un Ballet de Flore, on pense également à Manuel de Falla et ses Nuits dans les jardins d'Espagne ou aux Jeux d'eau à la villa d'Este de Franz Liszt. Des pièces musicales pour jardins ont aussi été créées et présentées, notamment au jardin des Tuileries en 2003 à l'occasion de Rendez-vous aux jardins.

Les parcs et les jardins peuvent aussi être le support d'ateliers pédagogiques où les enfants restituent par le dessin, la peinture, la sculpture, les collages, et d'autres moyens les visites et découvertes qu'ils ont faites.

Le jardin est aussi un puissant sujet pour notre imaginaire, avant de le connaître nous l'imaginons, le rêvons, le sublimons. Viennent parfois ensuite les images créées par les peintres, illustrateurs, cartographes, photographes ou metteurs en scène. Quelque soit le support, les parcs et les jardins ont de tous temps été l'objet de représentations variées.

« - Ah ! une belle salade !

- ah ! un beau tableau ! - dis, c'est quoi pour toi une belle salade ? »

Henri Cueco, Dialogue avec mon jardinier, 2000.

Marie-Hélène Bénetière

SDMHEP – Bureau de la conservation du patrimoine immobilier