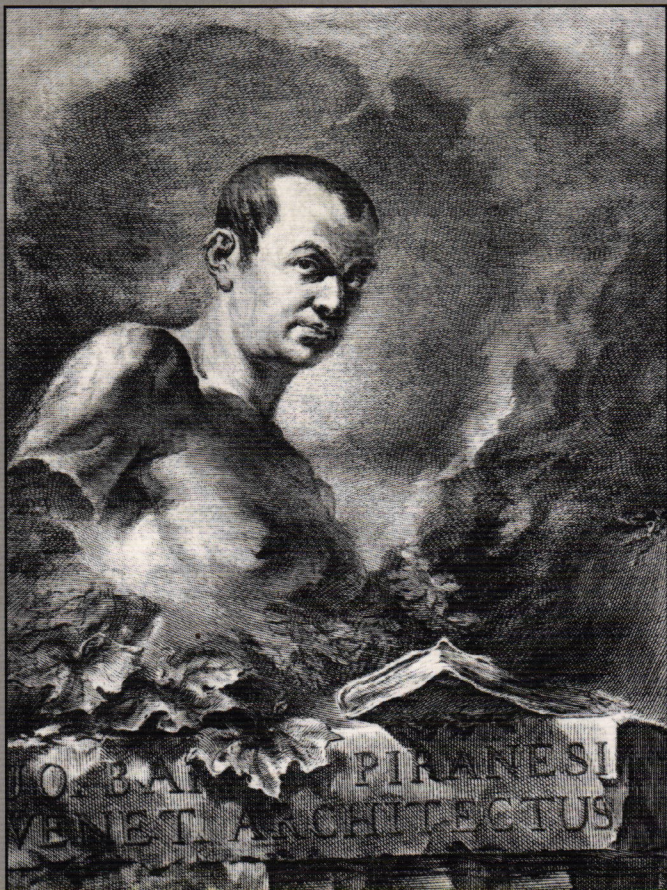

G.-B. PIRANESI

Henri Focillon

Collection Archigraphy

Couverture: F. Polanzani, *Portrait de Giovanni-Batistta Piranesi*, 1750, gravure.

Graphisme et mise en page: Anne-Catherine Boehi, Alya Sturenburg

Édition originale, Paris, 1918

© 2001, InFolio éditions, CH - Gollion, www.infolio.ch, info@infolio.ch.

ISBN 2-88474-504-1

SOMMAIRE

11 INTRODUCTION

- 11 I L'Italie du XVIIIe siècle et les historiens. Cicognara et le « miracle » d'Herculanum. Que reste-t-il des forces actives de la Renaissance ?
- 13 II L'individualisme. Originaux et gens d'esprit. Les caprices du théâtre.
- 16 III La curiosité. Les belles cultures encyclopédiques. Renouveau des techniques en art : la peinture à l'encaustique ; les bois en camaïeu ; le pastel ; la chambre claire ; toutes les formes de la gravure.
- 21 IV La tradition antiquisante. Les recherches des archéologues. Les sources de Montfaucon. Bianchini.
- 25 V L'art et l'érudition vivent à part. Piranesi les concilie et les unit.

LIVRE PREMIER

VIE DE PIRANESI. HISTOIRE DE SES OUVRAGES

29 LES ORIGINES VÉNITIENNES (1720-1740)

- 30 I Naissance de Piranesi. Sa famille. Son enfance. Ses premiers maîtres : Lucchesi, Scalfarotto, Zucchi.
- 33 II Venise reste, au XVIIIe siècle, la grande cité vivante de l'Italie. La magnificence. L'étrangeté. Les visionnaires : le théâtre fiabesque de Carlo Gozzi. La verdure populaire.
- 40 III Les arts à Venise au XVIIIe siècle. Toute liberté permise, fécondité et variété.
- 43 IV Les grands architectes. Ils sont à la fois des érudits et des ingénieurs. Le retour à la tradition de la Renaissance et le souvenir de Palladio dans le Veneto : Lucchesi et Temanza. Les Antiquités de Rimini. Départ de Piranesi pour Rome.

51 ANNÉES D'ÉTUDES ET DE VOYAGES (1740-1744)

- 51 I De Venise à Rome au XVIIIe siècle. Les abords de la Ville Éternelle. L'année 1740 ; avènement de Benoît XIV, goût du nouveau pape pour l'architecture, les antiques et la gravure.
- 56 II Première rencontre avec les ruines de Rome. Séjour chez les frères Valeriani, décorateurs pour le théâtre. Liaison avec le graveur Felice Polanzani. L'atelier de Vasi. Les premiers protecteurs : Bottari, Nicola Giobbe. Publication de la *Prima Parte*.
- 65 III Études de peinture. Voyage à Naples. Voyage à Venise : Tiepolo. Le graveur-éditeur Wagner et les projets de Piranesi.

73 LES ANTICHTÀ ROMANE. LA MAGNIFICENZA (1744-1761)

- 73 I L'atelier du Corso. Bouchard et Gravier, éditeurs de Piranesi. Relations de Piranesi et des pensionnaires de l'Académie de France. Panini, professeur de *prospettiva* à l'Académie. Principes nouveaux de méthode chez Piranesi.
- 79 II L'éducation romaine de Piranesi et les antiquaires : Nolli, Ficoroni. Les amateurs : les cardinaux Albani et Rezzonico. Les *Antichità Romane de' tempi della Repubblica* et les *Opere Varie*.

- 84 III Les *Trofei*, les *Antichità*. La dédicace à Charlemont. Plan de l'ouvrage. Originalité de la méthode: Rome vue par un artiste et par un technicien. Succès des *Antichità*. Encouragements officiels.
 - 93 IV Avènement d'un pape vénitien, Clément XIII. La *Magnificenza*. Piranesi s'élève contre la vogue de la Grèce. David Le Roy. Dans quelle mesure Piranesi est-il l'auteur de la *Magnificenza*? Allégations de Bianconi.
 - 101 V La polémique de Piranesi et de Mariette. Les Étrusques exhumés et restitués à la recherche historique.
- 109 LA MATURITÉ (1761-1778)**
- 109 I Piranesi à quarante ans. Ardeur et continuité de son labeur solitaire. Ses violences: contre les blasphémateurs de Rome, contre son médecin, contre sa femme. Ses portraits. Le roman de son mariage. L'atelier de la Trinité des Monts. Les élèves de Piranesi. Sa fortune.
 - 119 II Honneurs et controverses académiques. Le monument Balestra.
 - 125 III Les grands recueils archéologiques postérieurs à 1760: ils sont la suite logique des *Antichità*. Relations de Piranesi avec les Rezzonico. Restauration du Prieuré de Malte. Campagne d'études à la villa d'Hadrien.

- 139 LES VEDUTE. LES DERNIERS JOURS DE PIRANESI. SES CONTINUATEURS**
- 139 I Origine des *Vedute*. Leur importance, leur diffusion, leur succès. Les *Vedute* de Vasi. Essai de classement chronologique des *Vedute* de Piranesi. *
 - 145 II Voyage de Piranesi à Naples. Son agonie et sa mort.
 - 146 III La chalcographie Piranesi continue les publications de son fondateur et les enrichit. L'œuvre de Francesco. Sa carrière d'antiquaire et de diplomate. Son séjour et sa mort à Paris.
 - 152 IV Le tombeau de Piranesi.

LIVRE II

L'ART DE PIRANESI

- 159 ROME AU XVIIIE SIÈCLE LA PROSPETTIVA**
- 160 I Rome d'après les voyageurs. Les grandes dates de son histoire monumentale. La reconstruction de Sixte-Quint et de Paul III. Les décors et les points de vue. La topographie, les aspects essentiels et le charme de la ville restent intacts. Les vergers, les jardins et les ombrages. Alliance du style et du pittoresque. Auprès des décors savants, les motifs rustiques et populaires. L'itinéraire et les promenades du pèlerin.
 - 171 II Origines de la *prospettiva*. Passion des Italiens pour les problèmes et les jeux de la perspective. Évolution du genre: les gouaches de Vanvitelli, Claude Lorrain et Gaspard Dughet, Panini, les «ruinistes» français du XVIIIe siècle, Clérisseau, Robert.
 - 181 III L'image de Rome chez les graveurs. Burinistes et aquafortistes. Jean Barbault. Ce qui manque à tous.

185 L'INVENTION. LES *CARCERI*

L'œuvre de Piranesi s'ouvre par un portique de fictions.

- 186 I La *Prima Parte* et les origines des *Carceri*. La décoration théâtrale. Les châtiments publics à Rome. Les égouts de Tarquin. Analyse de la première édition des *Carceri*.
- 195 II La deuxième édition. Plus de solidité. Tout tend à un but : l'effet. Comparaison des états. Le vertige des *Carceri*.

203 LA ROME DE PIRANESI. LA COMPOSITION ET L'EFFET

L'imagination maîtresse d'erreur et l'imagination maîtresse de vérité.

- 205 I Genèse des planches de Piranesi. Les dessins. Pourquoi sont-ils sommaires ? La notation de l'effet et le clair de lune. La documentation du détail. Le calque.
- 212 II L'installation du motif et la mise en page. Comparaison avec les *Vedute* de Vasi. Piranesi présente les monuments de Rome sous l'angle le plus frappant et de la manière qui les impose le mieux.
- 221 III Les personnages. La flore.
- 226 IV La Rome de Piranesi est-elle conforme à la réalité ? Étude du Portique d'Octavie, du Temple d'Antonin et de Faustine et du Pronaos du Panthéon. L'exactitude des mesures, des profils et des matières.
- 236 V La transfiguration obtenue par l'effet. Le soleil de Piranesi.

241 L'EAU-FORTE

- 241 I Piranesi a vu Rome en graveur et en aquafortiste. Il aurait été desservi par la peinture. La violence, les risques et le mystère de l'eau-forte convenaient à son humeur et à son génie. La gamme de l'eau-forte. Les coloristes du blanc et du noir.
- 247 II Eau-forte des peintres, eau-forte des graveurs. L'eau-forte art complet. Rembrandt. Fragilité des noirs à la pointe-sèche. Évolution de l'eau-forte vers les effets du burin en France au XVIIIe siècle. L'eau-forte blonde du XVIIIe siècle.
- 252 III De l'eau-forte blonde à l'eau-forte intense. L'économie de Canaletto. Tiepolo et l'enseignement des Vénitiens. Étude technique des deux éditions des *Carceri*.
- 262 IV Les procédés de Piranesi : les vernis, la conduite de la taille, les pointes, la morsure, les couvertures. Piranesi expliqué par l'eau-forte.

269 LE STYLE PIRANESI

- 270 I Les planches décoratives antérieures aux *Cheminées*. L'élément vénitien : la faune et la flore de Tiepolo, le dauphin de Murano. L'élément personnel : profusion et mouvement ; l'ampleur, la richesse et le sentiment des masses. Les frontispices.
- 274 II Les *Cheminées*. La base théorique du renouvellement des styles. Justification du choix des sources : l'art égyptien, l'art étrusque, l'art romain. Piranesi entend rester libre et refuse de s'asservir à une formule. Il veut faire moderne et vivant.
- 279 III Choix des éléments : tous présentent un caractère de grandeur et d'autorité. L'art romain à Rome est triomphal et funèbre. La documentation égyptienne de Piranesi. Goût italien pour les formes organiques. La couleur et le relief. Rareté des lignes droites ; fréquence des systèmes de courbes. Juxtaposition des motifs. Sens italien des recherches de Piranesi.

287 L'INFLUENCE. CONCLUSION

287 I Publicité faite aux grandeurs de Rome par Piranesi. Son action personnelle. La diffusion de son œuvre. La place qu'elle tient dans les grandes collections du XVIIIe siècle. Ses planches copiées, réduites et partout propagées. L'influence sur les peintres au XVIIIe siècle: Mauro Tesi; les accessoires des Davidiens.

293 II L'influence sur les architectes et sur les décorateurs. Les Anglais, Robert Adam, Georges Dance. Les mégalomanes en France à la fin du XVIIIe siècle. Le style Piranesi et l'évolution des styles en Occident. Les deux courants d'imitation de l'antique: maigreur et sobriété, les décorateurs linéaires; couleur et profusion, les décorateurs coloristes. Le style Louis XVI et le style Adam. L'école de Piranesi en Italie. La genèse et les caractères du style Empire.

301 III Influence sur le goût public, sur l'imagination et sur les lettres. Les amateurs anglais. Le *Vathek* de Beckford, Coleridge. Le peintre John Martyn. Les romantiques français, les feuilletons de Gautier. Influence de Piranesi sur l'eau-forte française au XIXe siècle: Meryon, Olivier de Rochebrune.

312 BIBLIOGRAPHIE