

LES FRESQUES de VÉRONÈSE À LA VILLA BARBARO

1560-1561 Maser, Italie

Vue d'ensemble de la villa côté sud

Véronèse Autoportrait
1558-63 63x51cm

1. LA VILLA

Elle est édifée à partir de 1554, sur les plans du célèbre architecte **Andrea Palladio** (1508-1580) pour les frères **Barbaro**, membres d'une grande famille de Venise.

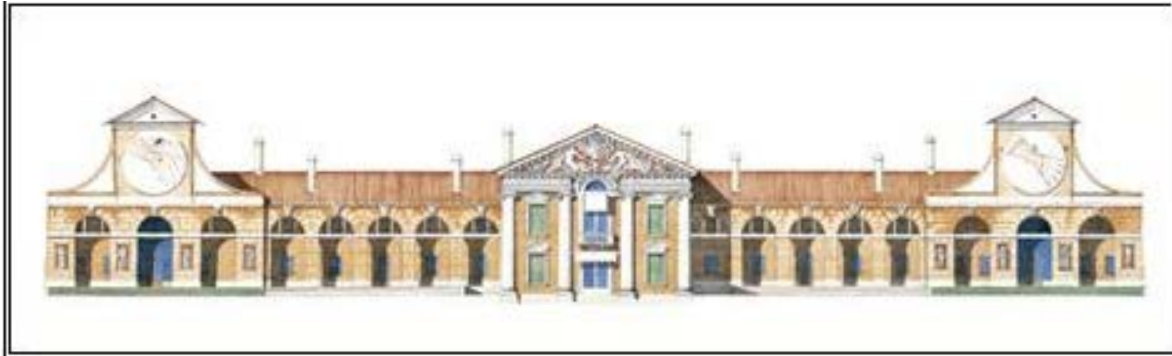
Marcantonio Barbaro vers 1593 par Le Tintoret

Daniele Barbaro vers 1562-70 par Véronèse

« Les villas sont faites à la ressemblance des maîtres, elles en sont même le portrait » *Andrea Palladio*

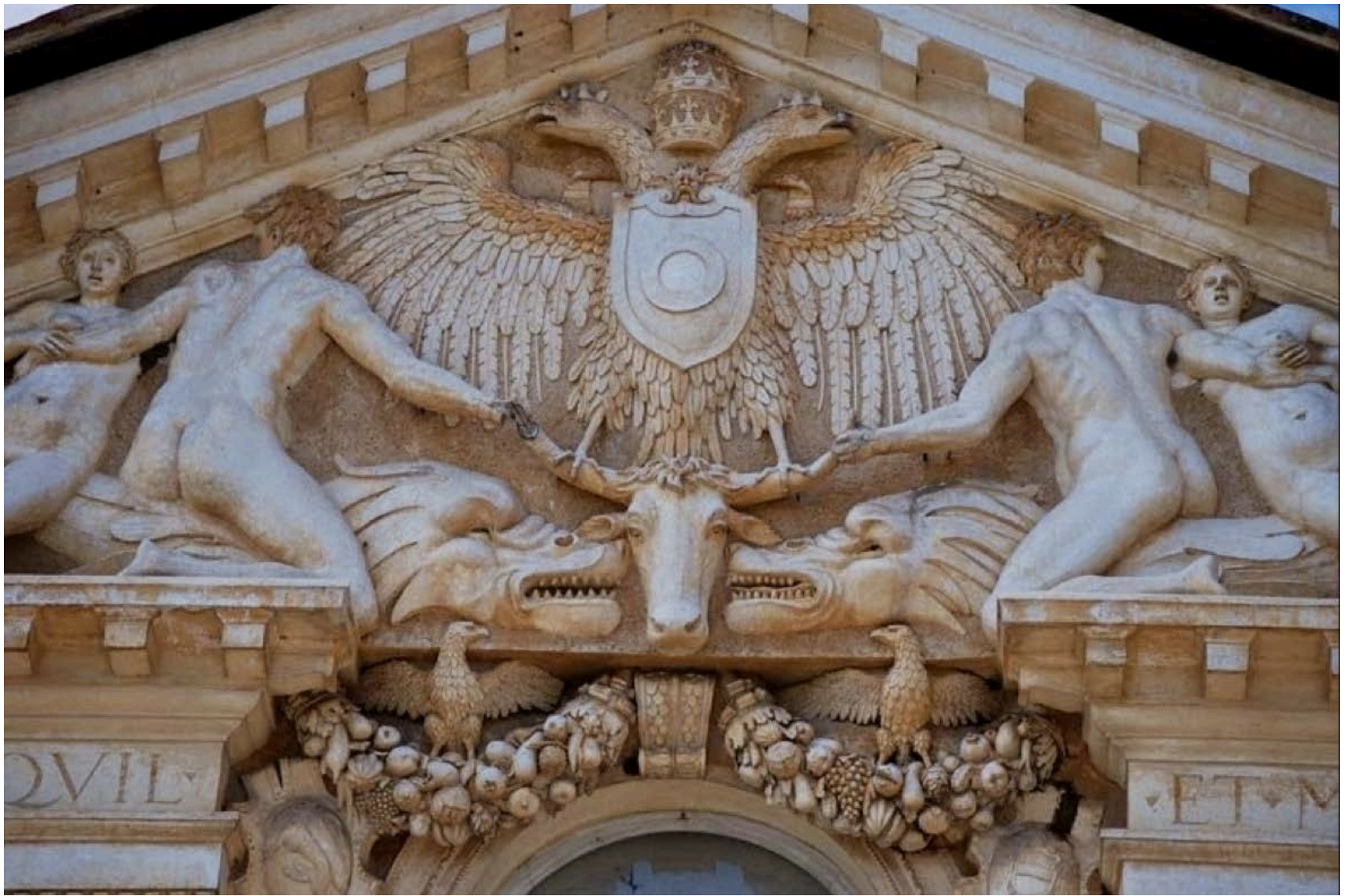

VILLA BARBARO A MASER

Détail du frontispice : le fronton (sculpteur : Alessandro Vittoria 1525-1608)

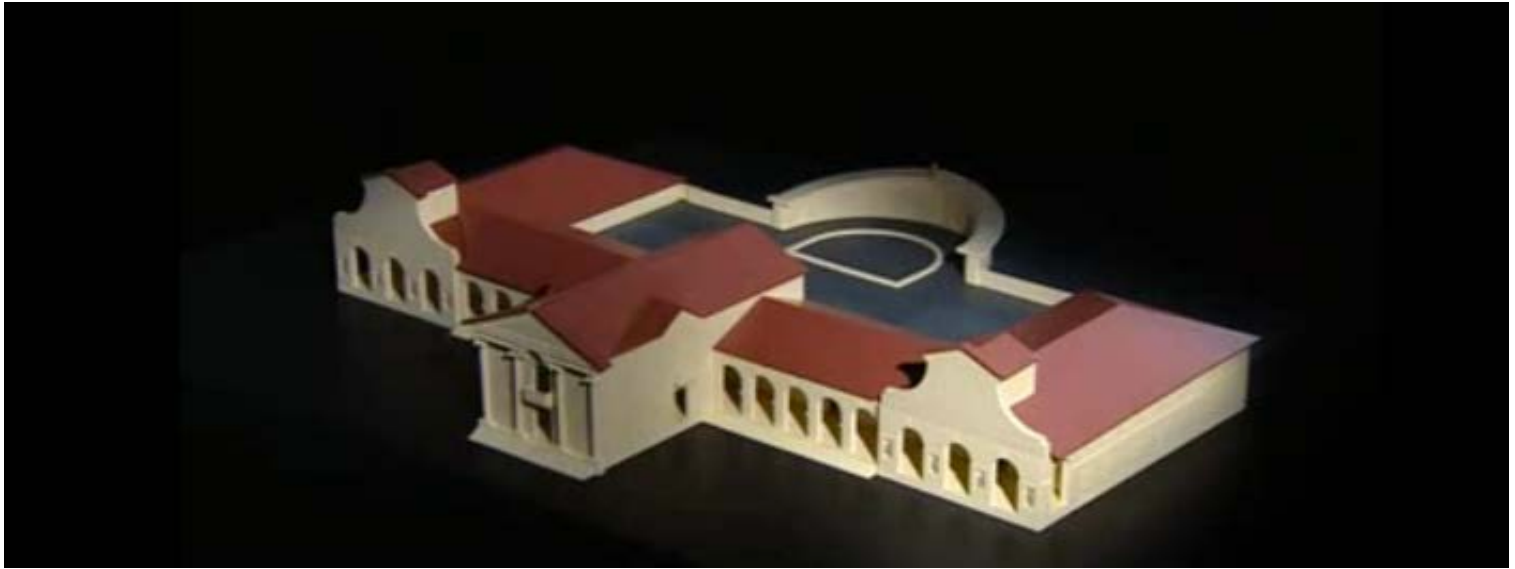
Accès à l'étage sous les arcades

Le nymphaeum qui alimente en eau la maison et les jardins

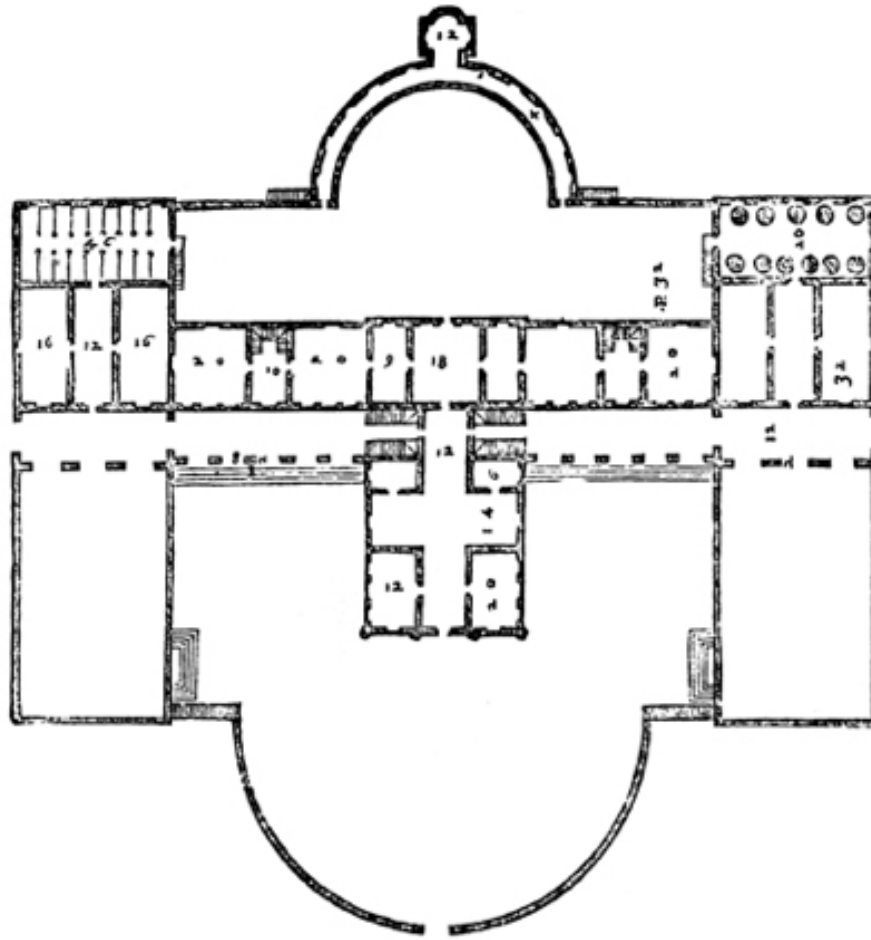

Le temple construit 10 ans après la villa se situe en dehors du domaine.

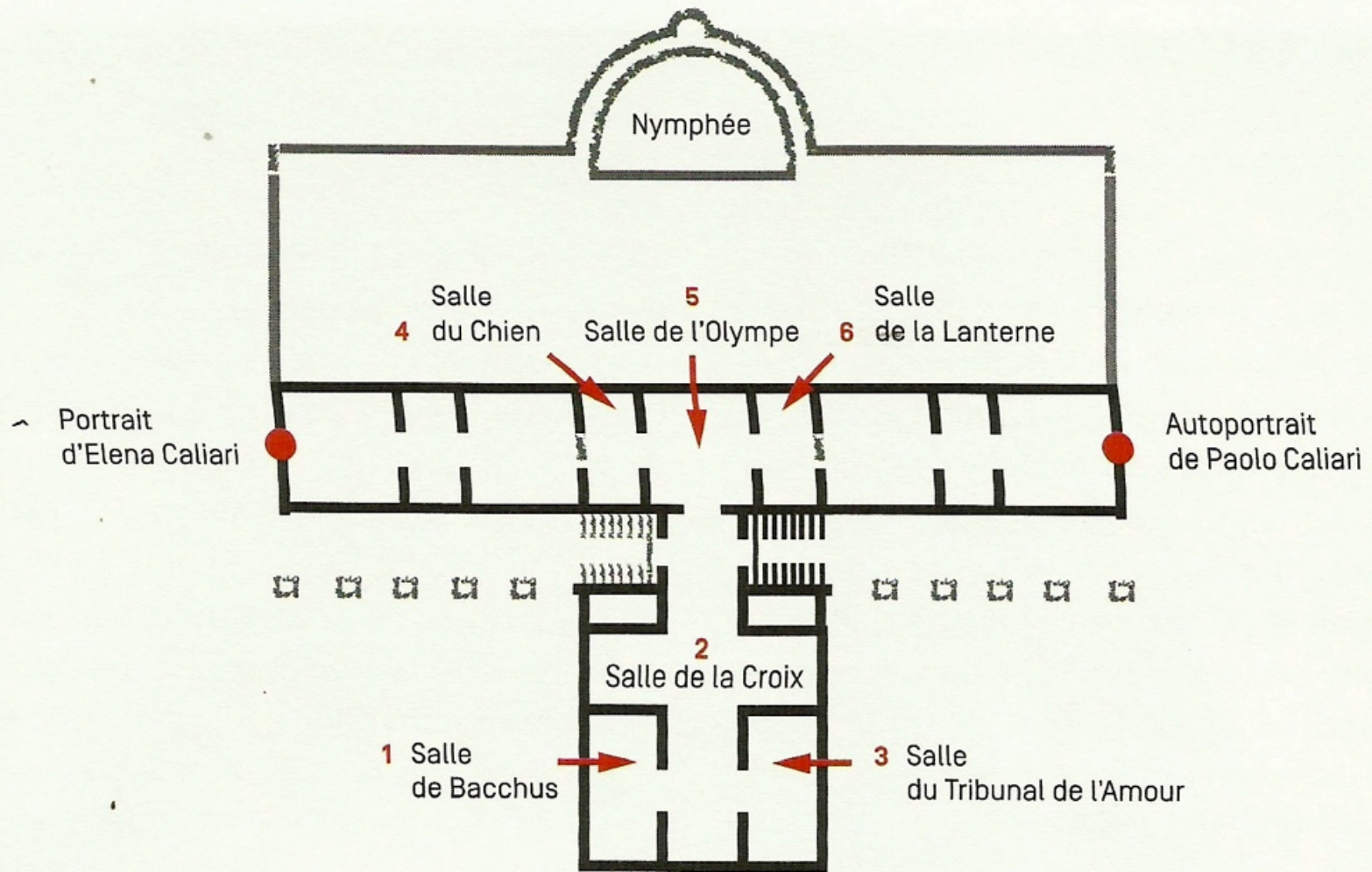
Plan de la Villa,

In il quattro libri dell'architettura,
Venise, 1570, Livre 2, page 51,
illustration gravée sur bois et
texte imprimé, 21,6x29,8 cm, New
York, The Metropolitan Museum of Art.

Sur la vue en élévation montrant
le projet initial, des groupes de
trois statues couronnent les
trois frontons.

LA VILLA BARBARO À MASER

PLAN DU PREMIER ÉTAGE DE LA VILLA BARBARO

Le programme iconographique, imaginé par Daniele Barbaro et confié à Véronèse, se déploie du sol au plafond dans 6 salles principales.
Il s'agit de peintures « **a fresco** »

Le programme est fidèle aux thèmes favoris des humanistes de la Renaissance italienne : **scènes mythologiques** et **épisodes religieux** en constituent l'ensemble. Les thèmes de l'amour, de la chance et de la paix représentent l'harmonie universelle guidée par la sagesse divine.

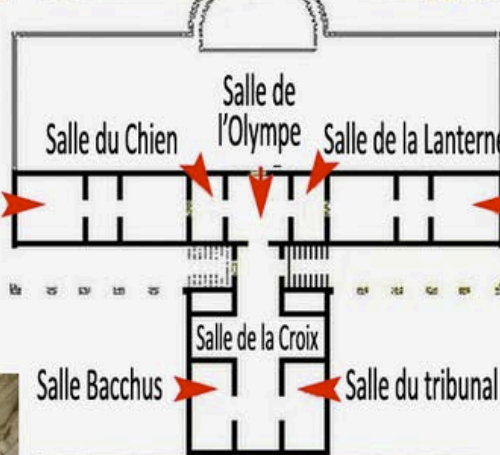
Registre de la culture antique : nombreuses divinités de l'Olympe, muses et nymphes, décors architecturaux, évocations allégoriques.

Registre religieux : scènes du Nouveau testament qui renvoient à la culture chrétienne des commanditaires.

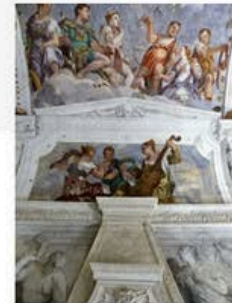
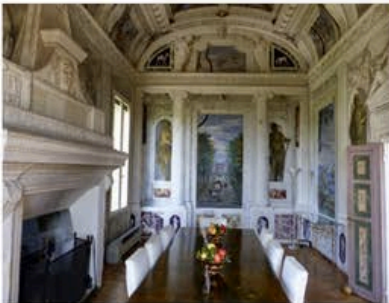
Ces deux registres dialoguent sans discontinuité d'un mur à l'autre ou d'un plafond à l'autre entrecoupés par des thématiques secondaires comme des paysages ou des portraits.

Portrait
d'Elena Caliarì

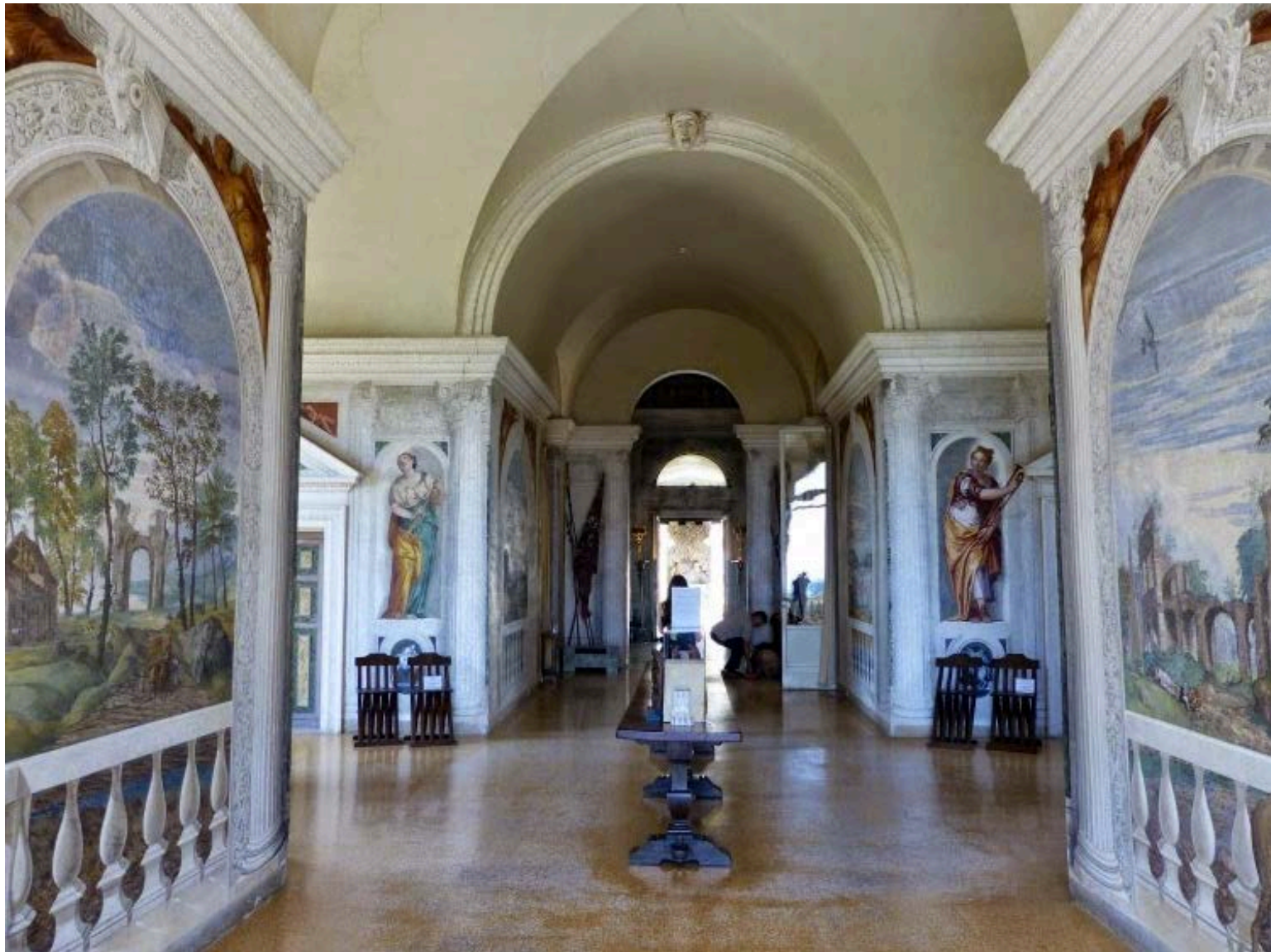
Autoportrait
de Paolo Caliarì

La Salle en croix entourées de 4 petites pièces, dont la Salle de Bacchus et la Salle de l'amour conjugal.

vue dans l'axe nord-sud de la nef, ornée d'arches ouvrant sur des paysages bucoliques.

Victoire ailée de l'écoinçon d'une fausse arcade de la nef

Trophées militaires (lances complètes ou brisées, drapeaux, trompettes)

Deux par deux, les huit musiciennes, symboles de l'harmonie, flanquent chacune des portes (vraies et fausses) du bras horizontal de la croix (croisillons). Elles esquissent dans leur niche un pas de danse et se préparent au concert, tenant ou accordant leur instrument de musique (tambourin, tambour béarnais, trombone, flûte, violon, luth, hautbois, lyre). Leur posture déhanchée est variée et leur vêtement coloré et contemporain accroche la lumière (en contraste avec les éléments d'architecture monochrome) alors que leur débordement et leur ombre portée renforcent l'effet d'apparition.

La Salle de Bacchus

Salle de Bacchus, détail de la cheminée entourées de figures peintes en grisaille

Détail du décor de la fausse fenêtre du mur nord, ouvrant sur *Paysage avec villa*, au bout d'une allée arborée animée.

Sur la voûte de la Salle de Bacchus, la scène centrale est ornée de l'Enseignement du vin par Bacchus.

Au-dessus de la corniche dominant la porte (mur oriental),
les figures d'Apollon et Vénus.

La salle de l'amour conjugal

Scène centrale du *Tribunal de l'Amour*, avec le juge Hymen, sur les nuées, entre Junon et Vénus, face à la jeune mariée agenouillée entre son mari et son défenseur. Deux putti voletant jettent des fleurs, et un troisième présente une couronne de myrte (symbole de Vénus) annonçant l'issue heureuse du procès (mariage).

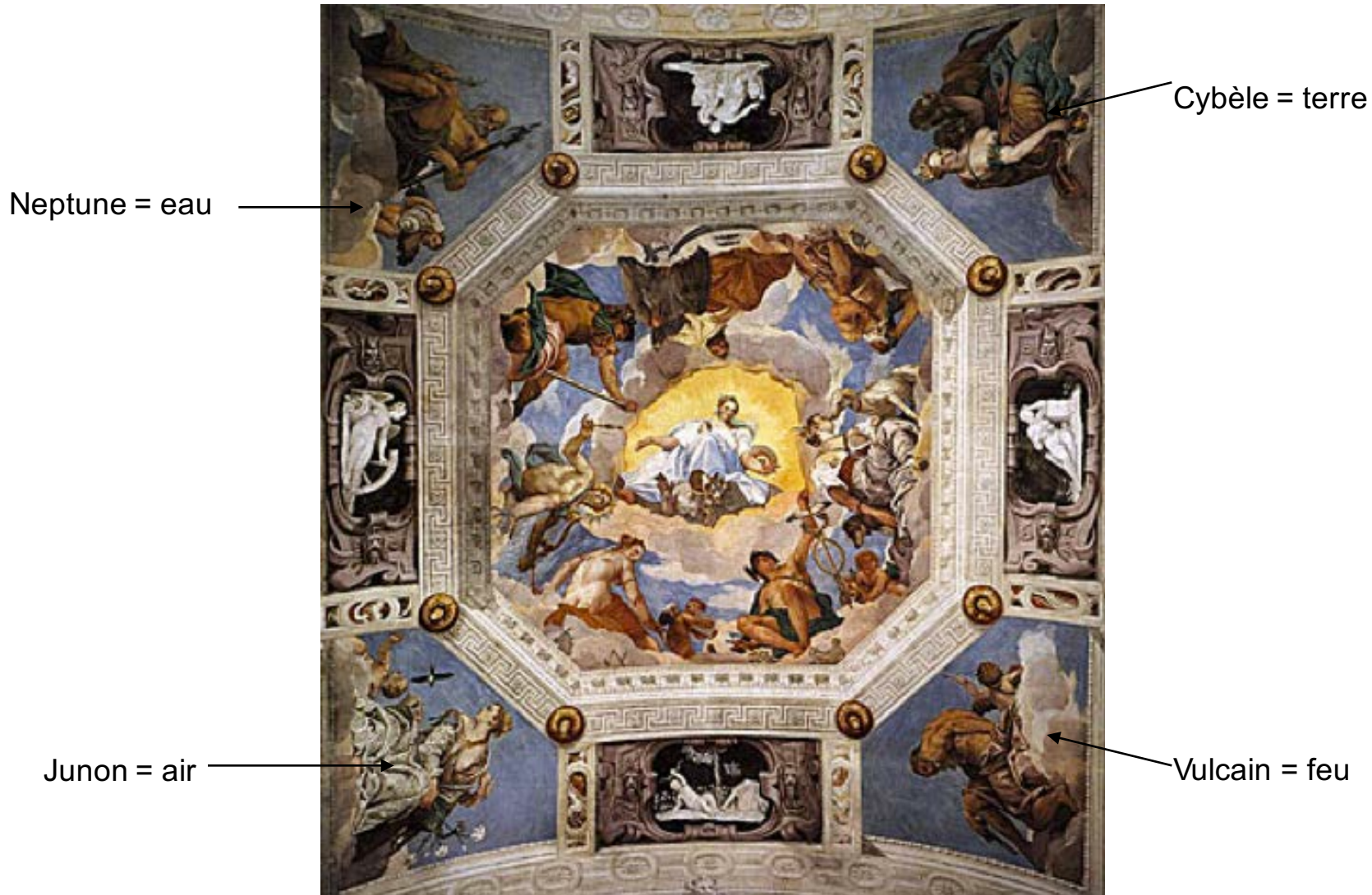
Face au trio de musiciennes, au-dessus de la porte (mur ouest), des putti transportent l'argenterie (allégorie de la Fécondité/Abondance/Charité).

Le monde profane et laïc des humains se trouve toujours représenté au niveau inférieur

La Salle de l'Olympe : elle est l'aboutissement du cycle peint par Véronèse et se trouve au cœur de la villa. Elle représente l'Harmonie universelle

Dans les 4 angles, allégorie des 4 éléments.

Au centre les sept Dieux des astres assis sur des nuages entourent une femme vêtue de blanc assise sur un dragon : Diane, Mercure, Vénus, Apollon, Mars, Jupiter et Saturne.

Allégorie des quatre saisons : Hiver/Printemps (Vulcain et Vénus) et en face, Eté/Automne (Cérès et Bacchus)

Vulcain et Vénus (hiver/printemps)

Céres et Bacchus (été/automne)

L'HARMONIE DES SPHÈRES

De nombreux auteurs ont noté la **correspondance entre le programme iconographique de la Villa Maser et la théorie pythagoricienne**, connue de Daniele Barbaro, de l'Harmonie ou Musique des Sphères (nombres, proportions, intervalles). **Cette théorie énonce trois niveaux : la Musique du monde ou Harmonie cosmique** qui repose sur les Sept planètes et se manifeste par l'union des Quatre éléments et la variété des Saisons ; **la Musique de l'homme qui repose sur l'harmonie du corps et de l'âme** et se manifeste par le chant ; et enfin, la Musique instrumentale et les Arts. L'Harmonie établit ordre et équilibre entre les éléments contraires. Seuls les sages peuvent comprendre les liens qui unissent le ciel et la terre, la divinité et l'humain.

Difficile en effet de ne pas voir le rapport entre cette théorie et les fresques de la Villa, avec la présence de nombreuses figures de musiciens et en particulier les huit musiciennes de la Salle en croix comme image de la Musique et des Muses, ou avec la représentation dans la Salle de l'Olympe des Saisons dans les lunettes puis des Quatre éléments, du Zodiaque et des Sept dieux planétaires sur la voûte.

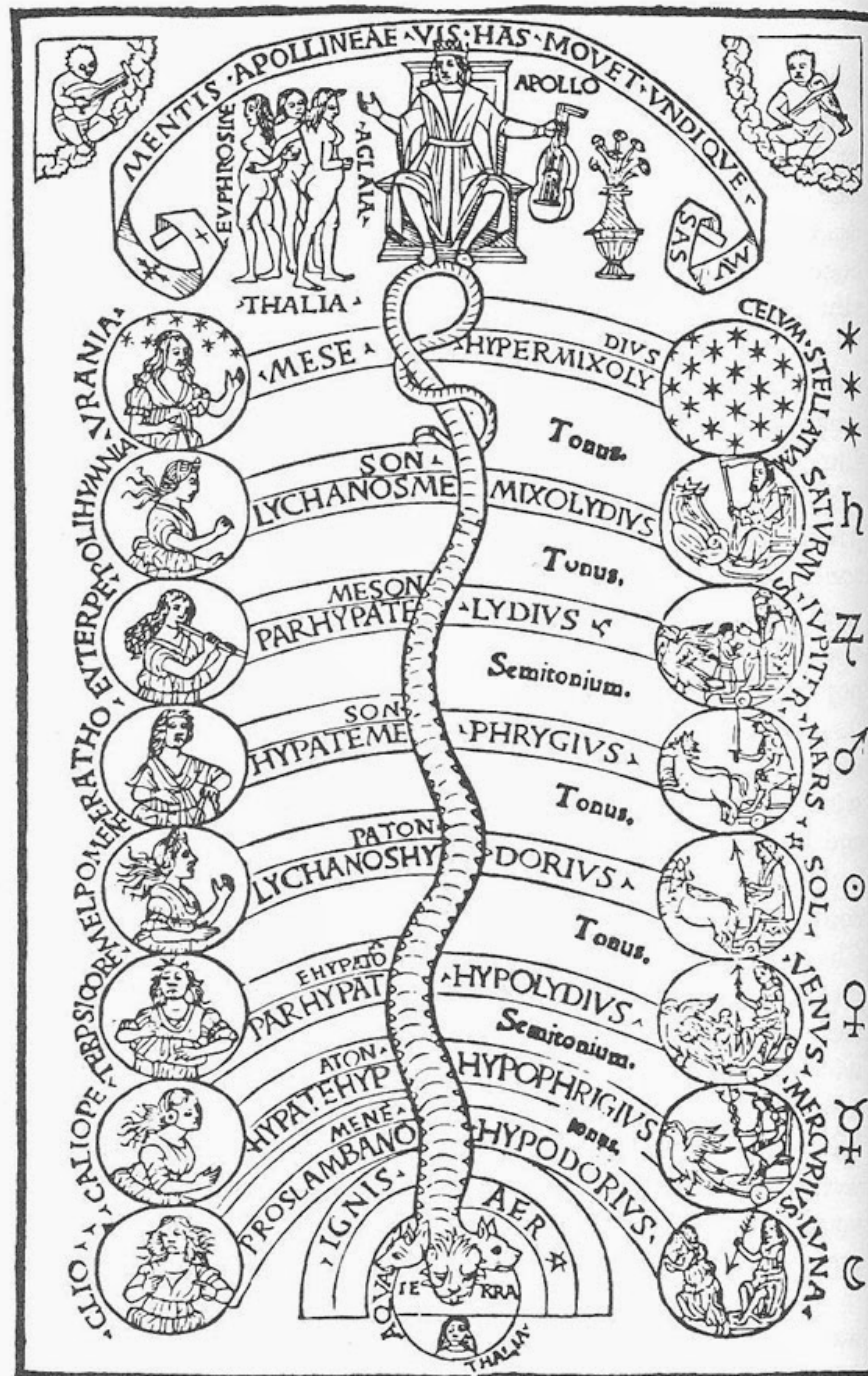
Plus intéressant encore, les rapprochements qui ont été faits entre le décor de la Villa et l'illustration de cette théorie dans le traité de Franchino Gafori, *Practica musica*, paru en 1496.

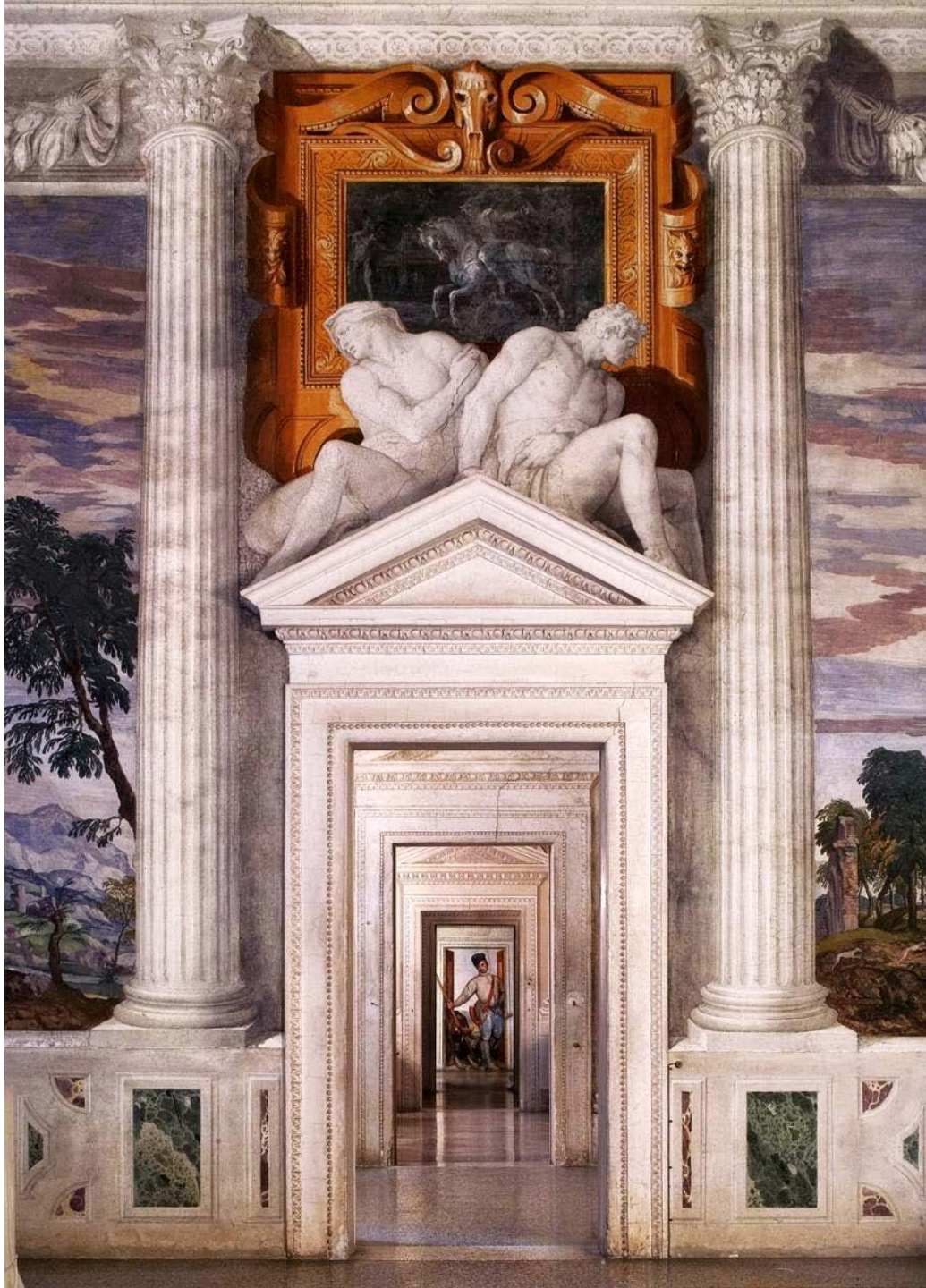
Sur cette gravure, Apollon/Soleil préside à l'harmonie du monde accosté de la Muse Thalie, et domine le corps d'un dragon qui relie les huit sphères cosmiques (les sept planètes plus la sphère des étoiles), accostées des signes du Zodiaque, aux huit Muses (médiatrices entre le dieu et les arts) et aux Quatre éléments.

A Maser, cela relie les Huit Muses de la Sala a crociera et la Femme (Thalie/Vérité) portée par un dragon (Saturne/Temps) de la voûte de la Sala dell'Olimpo aux dieux planétaires accostés des signes du Zodiaque et aux Quatre éléments.

GAFORI Franchini (1451-1522), *Practica Musica*

Franchini Gafori Laudensis, Milan, 1496, 20x29 cm.

Mur oriental et vue
des pièces en
enfilade jusqu'à la
fausse porte peinte
au portrait de chasseur.

La Salle du chien

Allégorie
de La Fortune

Le temps

La chance

La chance

Le temps

La Sainte Famille

Dans les salles étudiées un total de **26 grands paysages** (3 dans la Salle de Bacchus et de l'Amour, 6 dans la Salle en croix, 4 dans la Salle de l'Olympe et 5 dans les Salles de la Lumière et du Chi

La Salle de la Lumière

Scène allégorique centrale montrant
La Foi et la Charité guidant l'homme
mortel vers l'éternité divine.

Allégorie de la Force
(Courage, Hercule)
et de la Prudence
(Sagesse, Vertu)

A retenir : Le dispositif pictural

Véronèse **invente un jeu visuel** avec le spectateur:

- › **Effet de surprise** : irruption d'éléments inattendus
- › **Trompe-l'œil** : personnages, objets, éléments architecturaux
- › **Relation entre intérieur et extérieur** : paysages peints et paysages réels autour de la villa
- › **Relation entre fiction et réalité**
- › **Le temps de lecture** : mobilisation du regardeur qui doit faire appel à ses connaissances pour déchiffrer les différentes scènes antiques ou religieuses
- › **Intégration du spectateur dans le décor**
- › **Cheminement libre mais aussi induit** par certaines postures, regards, gestes des différents protagonistes.

Du XVIème au XXIème siècle

1. Les messages philosophiques, théologiques ou cosmologiques de cet ensemble peint sont-ils toujours perceptibles aujourd'hui ?
1. Les trompe-l'œil sont-ils toujours efficaces ?