

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS	9
INTRODUCTION	13

PREMIÈRE PARTIE

JEAN GOSSART

L'INTRODUCTION DU LANGAGE CLASSIQUE DE L'ARCHITECTURE

LE PARCOURS EXCEPTIONNEL D'UN MAUBEUGEOIS	23
Naissance et premières années d'activité	26
Le séjour en Italie	27
Souburg et Middelbourg	32
Wijk-les-Duurstede et Utrecht	35
Les dernières années	37
DU LANGAGE GOTHIQUE AU LANGAGE CLASSIQUE	41
Le langage flamboyant du maniérisme gothique anversois	42
Premières expressions anversoises	44
Au contact de l'architecture antique	49
Au paroxysme du gothique	52
Entre gothique et antique : le style hybride	58
Prémises d'une nouvelle orientation	58
Un style à part entière	64
Le triomphe du langage classique	69
Les décors antiques	69

Les décors renaissants	77
Derniers décors gothiques	87
LES ORIGINES DU LANGAGE CLASSIQUE	91
Rome, de l'Antiquité à la Renaissance	93
Le matériel d'études constitué à Rome	95
La <i>cella</i> dorique du temple de <i>Neptune et Amphitrite</i>	98
La tour d'airain de <i>Danaé</i>	104
La voûte à caissons et la coquille Saint-Jacques	108
Antique ou renaissant ?	111
La Lombardie, du vocabulaire ornemental à Cesare Cesariano	116
Le répertoire lombard et ses applications chez Gossart	117
Le <i>Saint Luc dessinant la Vierge</i> de Vienne et l' <i>Incisione Prevedari</i>	120
Le <i>De architectura</i> de Cesare Cesariano	124
L'Espagne, de l'« <i>antiguedad nueva</i> » à Diego de Sagredo	131
Les <i>Medidas del Romano</i> de Diego de Sagredo	132
Les colonnes-balustres	134
Les denticules et les glyphes	138

DEUXIÈME PARTIE

BERNARD VAN ORLEY

LA SYNTHÈSE

ENTRE LA TRADITION FLAMANDE
ET LA VOGUE ITALIANISANTE

LA VIE DU « RAPHAËL » BRUXELLOIS	145
Naissance et famille	149
Formation et premières années d'activité	150
L'arrivée des cartons de Raphaël et la visite de Dürer	153
Compétences en architecture ?	155
Le procès de 1527	155
Tapisserie et vitraux	157

DE LA NAÏVETÉ À LA MONUMENTALITÉ ARCHITECTURALE	161
Le lourd héritage des maîtres du xv ^e siècle	162
Vers une réinterprétation des décors des Primitifs	165
Le style narratif des petits maîtres	168
La découverte de l'italianisme à la cour de Marguerite d'Autriche	172
Premières tentatives	173
Premiers décors italianisants	179
Sur les pas de Jean Gossart	183
L'italianisme de surcharge	189
Vers l'équilibre et la monumentalité	194
Les tableaux	195
La tapisserie	200
Le vitrail	209
ENTRE TRADITION ET ITALIANISME	215
Le portique, une origine bruxelloise?	216
Origines	218
Réinterprétation	220
Héritage	222
L'origine de l'italianisme de Bernard van Orley	225
La culture livresque de Bernard van Orley	231
L' <i>Hypnerotomachia</i> Poliphili de Francesco Colonna	232
L'attique à caissons du <i>Retable des apôtres Thomas et Matthias</i>	236
Les volutes monumentales de la <i>Madone de Louvain</i>	240
Le langage classique de Raphaël	244
Les cartons de la <i>Scuola Vecchia</i>	246
Les gravures	249
Les fresques vaticanes	250

TROISIÈME PARTIE
 PIETER COECKE VAN AELST
 LA DIFFUSION
 DES TRAITÉS D'ARCHITECTURE

LA BIOGRAPHIE DU PREMIER TRADUCTEUR DE SERLIO	255
Naissance et premières années d'activité	259
Anvers	260
Le voyage en Turquie	262
La publication des livres d'architecture	264
DE L'ÉLÈVE AU « PEINTRE-INVENTEUR »	
Les architectures fictives de Pieter Coecke	267
Dans l'atelier de Jan van Dornicke	270
Copies	271
Adaptations	273
Réinterprétations	274
Du maniérisme pré-renaissant au classicisme	280
Un décor inédit	281
Le répertoire de Gossart	285
L'influence de Van Orley	292
Souvenirs d'Italie et de Turquie	298
L'Italie, un séjour controversé	299
<i>Les mœurs et fachons de faire des Turcz</i>	304
COECKE, ÉDITEUR ET TRADUCTEUR	
DES LIVRES D'ARCHITECTURE	315
Une ambitieuse entreprise éditoriale	315
Les dessous d'une reconversion inattendue	320
Coecke et l'architecture avant 1539	322
L'empreinte serlienne dans l'œuvre de Coecke	327
Pieter Coecke, le vulgarisateur	334
Le succès mitigé des éditions coeckiennes	
des livres d'architecture de Serlio dans les anciens Pays-Bas . . .	337
Résonnance dans les anciens Pays-Bas	337

Pieter Aertsen	341
Joachim Beuckelaer	353
Les suiveurs	355
CONCLUSION	359
ILLUSTRATIONS	369
BIBLIOGRAPHIE	397
INDEX DES NOMS	435
INDEX DES LIEUX	445
TABLE DES ILLUSTRATIONS	451