

Antonio Gaudi
La casa Batlló
1904-1906

Antonio Gaudi (1852-1926)

Architecte catalan de nationalité espagnole et principal représentant de l'art nouveau catalan. Son travail a marqué de façon durable l'architecture de Barcelone et constitue une « contribution créative exceptionnelle (...) au développement de l'architecture et des techniques de construction »

Une conception globale de l'architecture

Doté d'une intuition et d'une capacité créative hors du commun, Gaudí conçoit ses immeubles de manière globale, s'occupant aussi bien des questions structurales que des aspects fonctionnels et décoratifs. Il étudie ses créations dans les moindres détails, intégrant à l'architecture toute une série d'ouvrages artisanaux dont il maîtrise lui-même les techniques : la céramique, la verrerie, la ferronnerie, la charpente ainsi que son célèbre **trencadis**, fait de pièces de céramiques cassées.

Un style très personnel

Après des débuts influencés par l'art néogothique, comme par certaines tendances orientalistes, Gaudí trouve son aboutissement dans un **style organique**, inspiré par la nature, mais qui ne perd rien de l'expérience apportée par les styles antérieurs. Son œuvre architectonique est une symbiose parfaite de la tradition et de l'innovation.

Il crée un style personnel basé sur l'observation de la nature, l'utilisation de surfaces géométriques réglées comme le paraboloïde, l'hyperboloïde, l'hélicoïde et le conoïde. Bien souvent, ses réalisations ne possèdent pas d'angles droits, elles sont ondulantes et asymétriques.

La recherche d'une synthèse de tous les arts

L'architecture de Gaudí est également profondément marquée par la recherche de nouvelles solutions structurales et d'une synthèse de tous les arts et métiers.

Son œuvre est marquée par les quatre passions de sa vie : l'architecture, la nature, la religion et l'amour de la Catalogne.

Modernisme catalan / Art nouveau

Le modernisme catalan est un mouvement artistique d'origine catalane qui s'inscrit dans la tendance Art nouveau en Europe.

Il se développe principalement dans l'architecture et les arts décoratifs entre 1880 et 1930.

Le modernisme catalan se fonde essentiellement sur les motifs naturels. Architectes et décorateurs s'inspirent de formes naturelles animales ou végétales, du style gothique, de mythes et de légendes.

Les matériaux sont caractérisés par un **métissage** : pierres, grés, verres, céramiques polychromes, trencadis, fer forgé...

Son développement a été fortement soutenu par la bourgeoisie catalane cultivée.

La Casa Batlló

La Casa Batlló est un édifice moderniste catalan conçu par l'architecte Antoni Gaudí à Barcelone de 1904 à 1906 à partir d'un immeuble existant remanié.

Façade principale

La façade principale divisée en trois parties différentes

La partie inférieure

La façade du rez-de-chaussée, du premier et du second étage est en pierre. Elle présente des formes ondulées enserrant les grandes fenêtres courbes.

La partie centrale

Du second au dernier étage, la façade est ornée d'un tapis multicolore irisé de verres, de céramiques en trencadis combiné avec 350 disques bombés en céramique polychrome.

Les rambardes des balcons en fonte sont en saillie sur la façade.

La partie supérieure

La partie supérieure de l'édifice est dominée par un renflement en retrait par rapport à la rue, recouvert de tuiles en céramiques colorées.

Les reflets métalliques de tuiles présentent un dégradé de couleur : elles sont vertes à droite et passent au bleu intense et au violet sur la partie centrale. Enfin, elles tirent sur les vermillons et les roses intenses sur le côté gauche.

Le haut de l'édifice est terminé par deux types de céramiques singulières.

Les unes sont des tuiles aux formes sinusoïdales, qui terminent la structure. Elles sont de la même couleur que les tuiles du toit.

Les secondes sont des tuiles de couverture en forme de carquois ou de carapace de dragon qui forment les jointures avec les précédentes. Les couleurs prennent des tons variés, orangé à droite, vert au centre et bleu à gauche

L'un des éléments remarquables de la façade est la tour couronnée d'une flèche en céramique et surmontée d'une « croix gaudienne » dont les branches indiquent les points cardinaux.

Espaces intérieurs

Les patios intérieurs

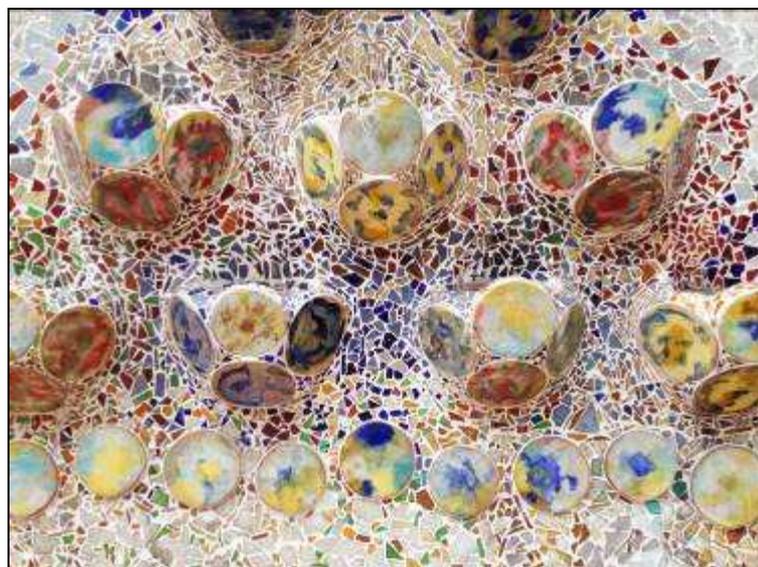
Ils comptent parmi les éléments les plus novateurs de la transformation de l'édifice. Pour compenser les différences naturelles d'illumination entre la partie haute et la partie basse, il utilise un ingénieux dégradé de couleurs des céramiques qui recouvrent les murs. Les tons bleu de cobalt en haut se désaturent jusqu'au blanc en bas. Par ce conditionnement chromatique, la paroi semble avoir une couleur uniforme lorsqu'elle est vue d'en bas.

Terrasse et jardinières

En face de la porte de sortie vers la terrasse, un grand mur de trencadis de forme parabolique rappelle les formes des arcs des combles. De ces mosaïques émergent des jardinières singulières en disques de céramiques.

D'autres jardinières, mobiles, composées de pots en fer forgé recouverts de céramiques bleues et blanches, sont réparties sur la terrasse.

Interprétations et symboliques

Le carnaval de Venise

Certains voient dans les rambardes des balcons des masques vénitiens et interprètent la décoration polychrome de la façade comme une pluie de confettis.

Les nymphéas de Monet

D'autres perçoivent l'ondulation de ce tapis polychrome à dominance de verts et de bleus dans un sens aquatique (surfaces lacustres inspirée par les nymphéas de Monet). La façade ondulée, composée d'une mosaïque de verre et de céramique, donne sous l'effet du soleil l'impression d'onduler comme la surface d'un étang.

Claude Monet Nymphéas

Antonio Gaudi Casa Batlló

Claude Monet Nymphéas

La maison des os

Connue à Barcelone sous le nom de « Casa de los huesos » (Maison des os), elle doit son surnom à certains éléments architecturaux : les balcons ressemblent à des fragments de crâne, les piliers à des humérus ou à des fémurs, les bases et les chapiteaux ont des formes de vertèbres, les balustrades des balcons du premier étage sont des phalanges, les colonnes de la tribune du premier étage ont la forme d'os humains, les balcons rappellent des côtes, la rampe de l'escalier intérieur évoque une colonne vertébrale...

Saint Georges et le dragon

La symbolique de la maison se réfère à la légende de Saint Georges, figure importante de la tradition religieuse catalane.

Le dragon représente le Mal. Son échine est la partie supérieure de la façade principale. La tour décorée des monogrammes de Jésus (JHS), Marie (un M avec une couronne ducale) et Joseph (JHP), figure une lance surmontée d'une croix plantée dans son corps.

Les écailles bleues du dos du dragon deviennent rouges (tachées de sang) sur le côté gauche de la tour.

Selon cette interprétation, les balcons sont des fragments de crânes et les piliers des fenêtres de l'étage principal sont les os des victimes du dragon.

L'escalier en bois qui rappelle étrangement une colonne vertébrale, serait celle du dragon.

Paolo Uccello 1470

Vittore Carpaccio 1502

Jules Verne

L'étage principal est inspiré d'un monde fantastique, comme ceux décrits dans les mythes, les expéditions et aventures à la mode à la fin du XIXe siècle.

Les formes de l'étage principal, semblent dignes de l'illustration Alphonse de Neuville de l'édition de 1870 du roman « Vingt mille lieues sous les mers » de Jules Verne.

Casa Batlló Vue intérieure

Illustration Alphonse de Neuville

Classement patrimonial

Inscription au catalogue patrimonial de la mairie de Barcelone en 1962

Inscription comme monument historique artistique au niveau national en 1969

Inscription au patrimoine mondial par l'UNESCO en 2005

Lexique

Trencadis

Mot catalan signifiant cassures, éclats.

Terme décrivant un type de mosaïque, créée à partir d'éclats de céramique, typique de l'architecture moderniste catalane. La suggestion d'un dessin cohérent et le passage brusque à un dessin chaotique caractérisent le « Trencadis ».

Gaudi a été le premier à utiliser cette méthode pour couvrir des surfaces courbes et irrégulières.

Références

Autres œuvres de Gaudi

- La Casa Mila à Barcelone
- Le parc Guëll à Barcelone

Trencadis dans les Arts Visuels

- Jardin des Tarots / Niki de Saint Phalle

Liens

Paolo Uccello : Saint Georges et le dragon

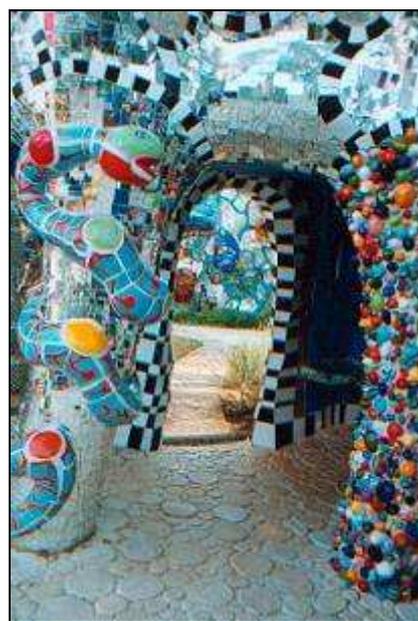
Vittore Carpaccio : Saint Georges et le dragon

Claude Monet : Les nymphéas

Art Nouveau : Victor Horta, Hector Guimard, Louis Majorelle, René Lalique

Hector Guimard Bouche de métro

Niki de Saint Phalle Jardin des Tarots