

A detailed botanical illustration of a garden scene. The background is a deep, dark blue. In the center, a tall, slender plant with feathery, fern-like leaves stands prominently. To its left, a branch with small, round, reddish-orange fruits hangs down. Below that, a cluster of light pink flowers is visible. To the right of the central plant, there are several round, green fruits hanging from a branch. Further right, a large, bushy plant with many small, light pink flowers is shown. In the upper right corner, a small white bird is in flight. In the lower left, another small brown bird is perched on a branch. The overall style is that of a classic botanical illustration, with fine lines and a rich color palette.

FAPE 2003

Jardins extraordinaires

**Les Conseillers Pédagogiques Départementaux en Arts Visuels
Inspection Académique des Alpes Maritimes**

Sommaire

Introduction : Jardins extraordinaires

- **Approche culturelle**

Le jardin

Généralités

Un système symbolique

Le jardin et la connaissance

Le jardin comme pratique culturelle

Le jardin comme lieu de pratiques sociales et politiques

Le jardin comme lieu de pratiques artistiques

Au jardin des mots

Etymologie

Locutions et expressions

Symbolique

Les jardins mythiques

Les jardins bibliques

Les jardins mythologiques

Les plantes et la mythologie

Dieux et plantes symboles

Ephèbes et mythes floraux

Nymphes et attributs floraux

Plantes et mythes floraux

- **Approche pédagogique**

De la diversité des jardins

Autour de jardin

Le symbolique

Les éléments

Les sens

Le temps

L'espace naturel / l'espace construit

L'imagerie

Le surnaturel

L'intime

Les objets

- **Approche historique**

Le jardin antique

Le jardin mésopotamien

Le jardin égyptien

Le jardin grec

Le jardin romain

Le jardin perse

Le jardin islamique

Le jardin japonais

Le jardin médiéval

L'hortus conclusus

L'hortus deliciarum

Le jardin de la Renaissance : le jardin à l'italienne

Structure

Symbolique

Le jardin à la française : le triomphe de la rigueur

Structure

Symbolique

Le jardin à l'anglaise

Le jardin pittoresque

Le jardin « gardenesque »

Le jardin « natural »

Le jardin « formal »

Le jardin contemporain

- **Références bibliographiques**
- **Quelques jardins de la côte d'azur**

JARDINS EXTRAORDINAIRES.

Les artistes contemporains ont l'habitude d'explorer des territoires très diversifiés , hors des galeries. Ils investissent depuis de nombreuses années des espaces naturels (Land Art) . Plus récemment se développent de nombreuses recherches plastiques autour de lieux empreints d'histoire et de culture : les jardins. De nombreuses manifestations et festivals font appel à des artistes plasticiens, musiciens ou paysagistes pour renouveler le concept de jardin.

C'est dans cet esprit que le FAPE 2003 s'inscrit bien comme un projet d'Arts plastiques autour de la thématique du jardin et non comme un projet de jardinage même si les enfants peuvent avoir recours à des plantations diverses.

Travailler sur un thème en arts plastiques ne peut se réduire à une simple illustration ou à la seule représentation. Cela implique une recherche qui englobe une prise en compte de différents paramètres ; culturels, historiques, symboliques, mythiques qui permettront de nourrir une réflexion, d'engranger une rêverie, préalables indispensables à tout moment de création . Cette étape franchie, il s'agit d'opérer des choix plastiques et donc, là encore d'analyser toutes les composantes esthétiques qui s'offrent à nous, dans le thème retenu.

Dans cet esprit vous trouverez dans ce document de quoi alimenter votre réflexion pédagogique en arts plastiques ainsi que des références historiques qui pourront vous être utiles .

Les conseillers pédagogiques Arts Plastiques
Christine CHARLES - Raymond BALESTRA - Richard ROUX

Approche culturelle

Le jardin

« Dès que l'on parle de jardin, il convient de dépasser la notion de géométrie plane et d'intégrer une troisième dimension à notre méditation. Car l'homme-jardin par vocation creuse la terre et interroge le ciel. Pour bien posséder il ne suffit pas de dessiner et de ratisser. Il faut connaître l'intime de l'humus et savoir la course des nuages. Mais il y a encore pour l'homme-jardin une quatrième dimension, je veux dire métaphysique. »

Michel Tournier Le vent Paraclét Gallimard 1977

Généralités

Le jardin repose sur la conjonction

- d'éléments la nature (végétation, eau, pierre, terre...)
- d'éléments artificiels (terrassements, plantations, tailles, sculptures, bassins...)

Il est l'objet de variations dues à

- des paramètres temporels (accroissement des plantes, éphémère des floraisons, éternité du minéral...). En éternelle transformation, un jardin n'est jamais une œuvre achevée.
- des changements saisonniers (cycles des saisons, floraison, fructification, chute des feuilles...)

Si ses origines sont utilitaires (potager, verger, enclos de simples...) et bien qu'il fut longtemps considéré en Occident comme un prolongement de l'architecture, il constitue en Orient une des formes les plus élevées des manifestations de l'activité humaine.

L'idée de nature, de paysage et de jardin s'inscrivent dans un **développement historique, culturel, esthétique et idéologique**. Jardins et paysages sont le résultat, à des échelles différentes, de l'activité humaine.

Un système symbolique

Le jardin, comme toute œuvre d'art, est un **système symbolique** .

- les fleurs avaient leur langage chez les égyptiens
- les simples des jardins de cloîtres avaient des vertus médicinales et morales
- les couleurs et les parfums des jardins persans se lisaient comme un poème
- les pierres sont porteuses de significations magiques, symboliques et philosophiques dans les jardins japonais.
- le parc de Versailles obéit à une symbolique solaire dans laquelle le Roi et Apollon fusionnent : chacun étant un avatar de l'autre.

En tant que système symbolique, le jardin peut avoir un langage plus ou moins volontaire, plus ou moins intelligible, parfois énigmatique.

Le jardin et la connaissance

Les formes que prirent les jardins et les pratiques religieuses sont intimement mêlées.

Le jardin est le reflet cosmogonique d'une réalité d'ordre supérieur.

.

Le microcosme ou le jardin comme réduction éclairante

En Extrême-Orient les jardins étaient considérés comme des **résumés du monde**. Ils obéissaient à des règles artistiques et symboliques complexes ainsi qu'à des concepts porteurs d'implications philosophiques. Les jardins étaient des **supports de méditation** (comme les mandala tibétains), des lieux d'évasion permettant d'accéder à la sagesse c'est à dire porter sur l'univers un regard entièrement nouveau.

Le jardin zen ne doit être parcouru que par l'œil.

Le jardin de thé sert à la promenade entre amis, à la discussion spirituelle ou galante.

Le paradis ou le jardin comme image parfaite d'un monde originel révolu.

Le mythe sur lequel se fonde l'idée de jardin est celui du **Paradis terrestre**, lieu d'harmonie entre l'homme et la nature. En perse comme au Japon, le jardin prit une signification **cosmique**, mais aussi **métaphysique** et **mystique**.

Dans l'ancien Testament le jardin est évoqué de façon prégnante dans « La Genèse » et dans « Le Cantique des Cantiques ».

Dans les Evangiles c'est le « Christ jardinier » qui apparaît à Marie-Madeleine.

Dans le « Libro de la vida » de Thérèse d'Avila le jardin est le lieu ultime de la jouissance spirituelle .

Dans le Coran le jardin est le séjour réservé aux élus dans l'Au-delà.

Le jardin comme lieu de pratiques culturelles

Le jardin renferme et concentre une somme donnée de **connaissances** et constitue une sorte d'**encyclopédie** jardinière.

Pays de l'**illusion** ; il évoque légendes, mythes antiques ou contrées lointaines

Laboratoire expérimental d'**histoire naturelle** ; il acclimater de nouvelles plantes, enrichit le répertoire végétal (qui contribue à transformer le paysage), enrichit le répertoire animalier en créant ménageries, volières et viviers.

Guide de **technologie pratique** ; il transforme le paysage par des aménagements, des terrassements, drainage, assèche, nivèle, géométrise l'espace, irrigue, alimente bassins et machines hydrauliques.

Livre d'**histoire des civilisations** : il évolue au fil des siècles et importe des modes exotiques.

Le jardin comme lieu de pratiques sociales et politiques

Le jardin apparaît d'abord comme utilitaire puis comme un privilège lié au groupe social dominant (Égypte, Pompéi). Mais le jardin, lieu de pouvoir et de prestige se transforme en même temps que les sociétés évoluent. Le jardin fournit un décor privilégié aux fêtes, bals, concerts et représentations théâtrales au XVIIe et au début du XVIIIe. La Révolution annexera certains jardins pour y placer des attractions populaires (montagnes russes, guinguettes...). Vers la fin du XVIIIe, sont créés des parcs et des promenades dans la plupart des villes de France. Ce mouvement se généralisera au XIXe en étroite relation avec le développement urbain.

Le jardin comme lieu de pratique artistique

« *L'art des jardins appelle à lui seul tous les autres arts* » Marquis de Lezay-Marnesia

Lieu de **mise en scène** de la dramaturgie de la nature

Lieu de transformation de la nature en paysage **poétique** ou **littéraire**

Lieu d'**architecture** : dans un double mouvement. Les formes végétales naturelles ont inspiré les formes architecturales (armatures, voûtes...).

Parallèlement, l'art des jardins est une reconstruction de la nature (jeux spatiaux, perspectives)

Lieu de **sculpture** : mise en espace de matériaux naturels (rochers, arbres, eau), taille des végétaux (art topiaire), et sculpture monumentale (figures mythologiques et allégoriques).

Lieu de **musique** : murmure des eaux, des fontaines et bruissement des éléments dans les arbres (vent, pluie...)

Lieu de l'**imaginaire**, de l'**étrange** et du **fantastique** : labyrinthes, figures géantes, monstres et personnages pétrifiés.

Le jardin est le lieu par excellence où l'imagination et la création manifestent la multiplicité de leur génie.

D'après Monique Mosser Actualité des Arts Plastiques. Les jardins, miroir des arts et des civilisations

Au jardin des mots

Etymologie

- **Jardin**

De l'ancien français « jart », du francique « gard » (allemand « garten », anglais « garden »)

- **Paradis**

Du latin « paradisus » (parc réservé aux bienheureux), du grec « paradeisos », de l'iranien « pardaiza »(enclos du Seigneur)

Locutions et expressions

- **Jardin**

Jardin d'acclimatation :

Jardin botanique : jardin d'intérêt scientifique

Jardin d'enfants : écoles maternelles (origine allemande « Kindergarten » env.1840)

Jardin familial : cultivé pour subvenir aux besoins de la famille à l'exclusion de tout usage commercial.

Jardin de fourmi : nids installés par les fourmis d'Amazonie, dans les arbres ou les buissons, consolidés par de la terre et des racines de plantes que les fourmis ont mis à germer.

Jardin d'hiver : serre d'agrément accolée à une habitation.

Jardin ouvrier : jardins familiaux loués à bas prix aux travailleurs par des entreprises, des municipalités ou des associations.

Jardin des plantes : partie du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.

Jardin zoologique, jardin botanique : jardin où l'on cultive des plantes, où l'on élève des animaux en vue de leur étude scientifique et de leur présentation au public dans un but d'enseignement.

Jardin secret : Intimité

Jeter une pierre dans le jardin de quelqu'un : lancer contre quelqu'un des paroles désagréables, piquantes. Dénigrer.

- **Paradis :**

Paradis de Mahomet, paradis islamique : Frais jardins décrits dans les textes orientaux.

Oiseau de paradis : Paradisier. Oiseau de Nouvelle-Guinée.

Paradisia : Lis blanc des Alpes

Paradis terrestre : Jardin dans lequel Dieu plaça Adam et Eve après leur création.

Le Paradis perdu et Le Paradis reconquis : Poèmes de Milton.

Le Grand Paradis : Parc national des Alpes Occidentales italiennes.

Il a enfin trouvé le paradis : Etat suprême de bien- être (Fig. et fam.).

Se recommander tous les saints du paradis : chercher partout assistance, protection, secours.

Vous ne l'emporterez pas en paradis : un jour, vous aurez à répondre de vos actes.

Symbolique

- **Jardin**

Le jardin est un symbole

- du Paradis terrestre
- du cosmos dont il est le centre
- du Paradis céleste dont il est la figure
- des états spirituels correspondant aux séjours paradisiaques

Souvenir de paradis perdus (dans la Rome antique)

Images et résumés du monde (chez les persans, les amérindiens, les japonais)

Signification cosmique (au Japon)

Métaphysique et mystique (en Perse)

Invitation à la restauration de la nature originelle de l'être

Domaine de la connaissance supérieure

Fécondité / Centre de l'âme

Affirmation du pouvoir de domestication de l'homme sur la nature
(culture / nature sauvage, pensée / spontanéité, ordre / désordre, conscience / inconscience)

Le plan du jardin antique est en rapport avec les plans de la cité ; dans une enceinte carrée, quatre fleuves orientés dans les quatre directions partagent le monde en quatre parties. Un système fermé tourné vers le bassin central miroir du ciel.

Lieu de croissance de la culture, des phénomènes vitaux et intérieurs contenus par un mur et que l'on pénètre par une porte étroite.
Le jardin peut être une allégorie du soi, d'une évolution psychique, l'expression d'un désir, une image de Dieu ou encore désigner le sexe féminin.

Enfin les fleurs ont leur langage et une symbolique s'attache à leur parfum.

- **Paradis**

Région suprême, centre spirituel premier, origine de toute tradition.

Centre immuable et cœur du monde, point de communication entre le ciel et la terre.

Etat central propice à l'élévation spirituelle.

Jouissance incomparable aux plaisirs terrestres.

Nostalgie du Paradis : désir de se trouver, toujours et sans efforts au cœur du monde de la réalité et de la sacralité...recouvrer la condition divine...d'avant la chute.

Le paradis est composé d'une source centrale, de quatre fleuves coulant dans les quatre directions, de toutes espèces d'arbres séduisants à voir et bons à manger, dans un printemps et un clarté éternels. Au milieu du jardin se trouvent l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. « Et Dieu fit à l'homme ce commandement : Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. »

- **Arbre**

Vie, ascension, verticalité

Cycle cosmique, régénération perpétuelle

Axe du monde, relation au ciel, au monde ouranien car il monte dans l'au-delà mais aussi relation à la terre, au monde chtonien car il puise dans l'en deçà.

Les deux arbres du Paradis sont : l'arbre de vie portant les fruits de l'immortalité et l'arbre de la connaissance du bien et du mal porteur de mort. De nombreuses peuplades ont une interprétation anthropomorphique de l'arbre comme membre viril de l'ancêtre mythique couché. De nombreux cultes d'arbres sont associés à des dieux et donnent lieu à des rites d'adoration et de sacrifice. L'arbre selon une symbolique sociale représente la croissance d'une famille, d'une cité, d'un peuple ou de la puissance d'un souverain. L'arbre cosmique antique pilier de la voûte céleste et dont les étoiles sont les fruits préfigure la croix chrétienne, arbre du monde.

- **Fleur**

Principe passif : coupe réceptacle de l'activité céleste (pluie, rosée).

Image des vertus de l'âme.

Etat édénique de la nature primordiale.

Caractère fugitif de la beauté et de la vie.

Centre spirituel de l'âme.

Allégorie du printemps, de l'aurore, de la jeunesse et de la vertu.

- **Végétal**

Unité fondamentale de la vie : l'humain comme le végétal naît de la terre (végétal, animal, humain, divin).

Caractère cyclique de l'existence (naissance, maturation, mort, transformation)

Élévation spirituelle (graine, germe, plante).

Fertilité associée au cyclique et donc au féminin.

Les fêtes de la végétation célèbrent les forces cosmo- biologiques qui se manifestent dans les cycles annuels.

Le fruit est de nature solaire, céleste.

Le rameau symbole de résurrection et d'immortalité.

La racine, souterraine, plonge dans la « matéria prima ».

Les jardins mythiques

Les jardins bibliques

Le jardin d'Eden

« Le seigneur Dieu planta un jardin en Eden, à l'orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bonheur et du malheur. Un fleuve sortait d'Eden pour irriguer le jardin ; de là, il se partageait pour former quatre bras... »

Le jardin du Cantique des Cantiques

« C'est un jardin clos que ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée ; un parc de plaisance où poussent tous les beaux fruits, le troène et les nards ; le nard et le safran, la cannelle et le cinname , avec tous les bois odorants, la myrrhe, l'aloès et toutes les essences aromatiques ; une fontaine des jardins, une source d'eaux vives, un ruisseau qui descend du Liban. »

Ancien Testament

Les jardins mythologiques

Le jardin des Hespérides

Jardin divin d'Héra.

Les Hespérides, filles d'Atlas y gardaient les arbres aux fruits d'or.

Les fêtes du mariage de Zeus et d'Héra se sont déroulées dans le jardin des Hespérides, symbole d'une fécondité toujours renaissante.

Jardin où les chevaux du char du Soleil achèvent leur course quotidienne.

Le onzième des travaux d'Héraclès consistait à rapporter les pommes d'or du jardin des Hespérides.

Les roseraies du roi Midas

Midas était roi de Phrygie, le pays des roses. Son palais était entouré d'immenses roseraies.

Le jardin d'Alkinoos

Simplicité campagnarde du jardin d'Alkinoos qui inspira les romains. Homère L'Odyssée

Le jardin de Corycus

Simplicité et prodigalité du jardin d'un vieil homme proche de la nature.

Virgile Les Géorgiques

Le Tartare

Lieu infernal de séjour des ombres dont la géographie fut fixée par le poète Virgile.

L'Achéron, fleuve de l'affliction se joint au Cocyte, fleuve des gémissements.

Le Phlégéon fleuve du feu, le Styx fleuve des serments irrévocables et enfin le Léthé fleuve de l'oubli.

Les Champs Elysées

Lieu dans lequel sont envoyés les justes. Equivalent du Paradis.

Séjour enchanteur, de paix et de félicité.

Vastes campagnes, coupées de vallons ombreux, de hauteurs boisées.

Gazons verts, fleurs, bosquets riants.

Un air vivifiant y circule et le soleil répand une douce lumière rosée.

Les champs d'Asphodèles

Vastes champs de fleurs étranges, pâles et fantomatiques, situés autour du palais d'Hadès, dieu du monde souterrain.

Jardins suspendus de Babylone

Le roi Nabuchodonosor (600 av JC) les aurait fait construire pour son épouse qui s'ennuyait de sa Perse natale. Ils étaient constitués d'immenses terrasses en escaliers recouvertes de végétation.

Les plantes et la mythologie

Dieux et plantes symboles

Athéna : l'olivier, paix et sagesse

Déméter : les céréales

Aphrodite : la rose, le myrte

Artémis : le cyprès, le cèdre, le noyer

Dionysos : la vigne, vin, fruits, renouveau, fécondité et le lierre, persistance du désir

Apollon : le laurier immortalité, gloire, victoire spirituelle, sagesse héroïque

Vertumne : Dieu du verger et du retour des saisons

Attis : le pin

Ephèbes et mythes floraux

Hyacinthe :

Apollon, fou de chagrin d'avoir tué accidentellement son ami le transforme en jacinthe.

Adonis :

Tué par un sanglier lors d'une chasse, Diane transforme son sang en anémones

Narcisse :

Captif de son reflet dans l'eau d'une source, il s'enracine dans le sol et se métamorphose en narcisse.

Nymphes et attributs floraux

Pomone : nymphe, fruits

Chloris / Flore : nymphe, floraison des arbres

Déesse de la végétation. Floralia fêtes culturelles licencieuses

Epouse Zéphir au mois de mai et reçoit l'empire des fleurs en cadeau

Daphné : le laurier

Plantes et mythes floraux

Acacia

Couronne d'épines du Christ.

Symbolisme solaire, résurrection, immortalité.

Amandier

Au cours d'un rêve, Zeus perd sa semence qui tombe terre. Agdistis, un hermaphrodite en naît. Dyonisos le fait émasculer. De ses parties génitales tombées à terre, pousse un amandier.

Une amande tombée féconde une vierge qui donnera naissance à Attis(voir Pin).

Symbolise le renouveau de la nature.

Ancolie

Du latin « aquilegus » qui recueille de l'eau

Fleur associée à la Vierge.

Humilité, pureté, symbolise l'esprit sain présent lors de l'annonciation.

Blé

Associé à Déméter, il symbolise la permanence cyclique du retour des saisons.

Mort et résurrection.

Bleuet

Nom populaire de Centaurée, du Centaure Chiron, féru de botanique.

Fleur de Marie, en référence à la couleur du ciel.

Buis

Hadès et Cybèle

Symbole à la fois funéraire et d'immortalité correspondant au cycle de vie.

Feuillage toujours vert symbole d'espérance, de persévérance et d'immortalité.

Il apparaît dans la bordure des jardins médiévaux pour trois raisons : religieuse, médicinale et pour sa persistance.

Chêne

Associé à Zeus.

Puissance, force, sagesse.

Coquelicot

De « cocorico » en référence à l'aspect crête de coq.

Cyprès

Cyparissos tua un jour par mégarde son plus fidèle compagnon, un cerf sacré. De chagrin, il voulut se donner la mort. Apollon qui aimait le jeune garçon, voulut le consoler mais rien n'y fit, il se transforma en cyprès. Apollon en fit le symbole de l'inconsolable tristesse.

Grenade

Fruit du monde souterrain qu'Hadès a donné à manger à Perséphone afin qu'elle devienne sa captive.

Métaphore de l'église, les fruits à nombreux pépins sont gage d'une postérité nombreuse.

Héliotrope

La nymphe Clitia fut aimée puis délaissée par le soleil. Elle se consuma de chagrin et se métamorphosa en héliotrope toujours tournée vers le soleil.

Elle symbolise l'incapacité à surmonter sa passion, à être sous influence.

Caractérise les personnes divines, Vierge, Saints..., et symbolise l'âme toujours tournée vers Dieu dans la prière ou la contemplation.

Iris

Emprunte à l'arc en ciel de la déesse Iris ses couleurs, deviendra symbole de la royauté et modèle de la fleur de lis stylisée des Rois de France.

Jujubier

La nymphe Lotis, pour échapper à Priape, est changée en arbuste épineux.

Laurier

Pour échapper à Apollon, Daphné se métamorphose en laurier.

Le lauréat : celui qui est couronné de lauriers.

Lierre

Associé à Dionysos qu'il sauve de la foudre alors qu'il était enfant.

Lis

« *Fleur crépusculaire qui prolonge dans la nuit la clarté, la plus pénétrante odeur du jour* »

Pierre Leuthaghi

Zeus autorisa Héraclès à téter Héra endormie pour le rendre immortel. L'enfant opéra avec une telle force que le lait divin jaillit et forma la voie lactée. D'une goutte tombée à terre naquit le lis. Jalouse de sa blancheur, Aphrodite le dota d'un pistil bien visible.

Pureté, virginité, le lis est souvent associé à la rose.

Fleur de la Vierge, de l'annonciation tendue par l'ange Gabriel.

Un lis symbolise la virginité, trois lis la triple virginité, avant, pendant et après la naissance.

Mandragore

Plante de la magicienne Circé.

Selon la légende médiévale, la mandragore naît au pied des gibets du sperme des pendus.

Marguerite

De « Maghet lieve » Vierge bien-aimée.

Muguet

Apollon le créa pour tapisser le Parnasse où vivaient les nymphes

Myrrhe

Myrrha fut transformée en arbre à myrrhe.

Nénuphar

De l'égyptien « nanoufar » les belles.

Berceau du soleil au premier matin.

Olivier

Arbre créé par Athéna lors d'une joute (Créer la chose la plus utile) avec Poséidon.

Sagesse

Noé Paix

Oranger

L'oranger est un arbre qui porte en même temps feuilles, fruits et fleurs. Il symbolise le mariage.

Les feuilles vertes représentent la durée de l'amour, les fleurs blanches la virginité, le fruit l'espoir d'une descendance.

Pâquerette

Fleur de Pâques

Pavot

Attribut de Déméter/ Cères ainsi que les gerbes de blé.

Force de sommeil et d'oubli.

Peuplier

Les Héliades pleurant leur frère Phaëton furent transformées en peuplier.

Une Hespéride fut transformée en peuplier pour avoir perdu les pommes du jardin secret.

Hadès fit de même avec Leucé qu'il plaça à l'entrée des enfers pour la garder auprès de lui.

Héraclès lors de sa descente aux enfers s'était ceint le front d'un rameau de peuplier. Le côté des feuilles tourné vers lui resta clair, l'autre face s'assombrit de fumée. De là provient la double couleur des feuilles.

Dualité, forces régressives de la nature, passé.

Pin

Cybèle, fille du ciel et de la terre, s'éprend d'Attis, un berger et le charge de son culte s'il fait vœu de chasteté. Mais Attis épouse la nymphe Sangaride. Cybèle fait périr la nymphe. Attis s'émascule et la déesse le métamorphose en pin.

Pitys

La nymphe Pitys accorde ses faveurs au dieu Pan. Borée, jaloux, la précipite d'une falaise. La Terre la transforme en pin.

Primevère

De « Prima vera » début du printemps.

Rose

A la naissance de Vénus, la terre jalouse, enfante la rose.

La rose rouge fut teintée par le sang de Vénus.

Blanche sagesse monacale, rouge passion et sang du Christ.

Violettes

Créées par Zeus comme noble pâture pour la nymphe Io transformée en vache

Approche pédagogique

De la diversité des jardins...

Jardins du monde

Jardins égyptiens / Jardins mésopotamiens / Jardins perses / Jardins arabo-musulmans / Jardins turcs / Jardins moghols / Jardins japonais / Jardins zen / Jardins à la française / Jardins anglais / Jardins italiens / Jardins pompéiens / Jardins flottants aztèques...

Jardins spécialisés

Jardins d'enfants / Jardins d'acclimatation / Jardins de méditation / Jardins de fourmis / Jardins d'hiver / Jardins des plantes / Jardins botaniques / Jardins zoologiques / Jardins planétaires / Jardins de cactées / Jardins aquatiques / Jardins sous-marins / Jardins d'algues / Jardins de mousses / Jardins fongiques / Jardins sonores / Jardins musicaux / Jardins d'objets / Jardins de sculptures / Jardins monochromes / Jardins secs / Jardin des quatre saisons / Jardins d'eau / Jardins de lumière / Jardins de feu / Jardins d'écritures / Jardins de captation des éléments / Jardins aromatiques / Jardin de simples / Jardins exotiques / Jardins de fête / Jardins de pierre / Jardins en mouvement / Jardins fantastiques / Jardins des quatre saisons / Jardins fruitiers (Vergers) / Jardins potagers...

Jardins mythiques

Jardins suspendus de Babylone / Jardins des Hespérides / Jardin d'Eden...

Jardins métaphoriques

Jardins secrets / Jardins des délices / Jardin des supplices...

Jardins et sphères sociales

Jardins publics / Jardins privés / Jardins seigneuriaux / Jardins royaux / Jardins urbains / Jardins ruraux / Jardins ouvriers / Jardins familiaux...

LES ELEMENTS

La terre
L'eau
L'air
Le feu

LE SYMBOLIQUE

La connaissance
La spiritualité
Le sentiment
La fécondité
Le pouvoir

LES SENS

La vue
L'odorat
Le toucher
Le goût
L'ouïe

L'ESPACE NATUREL

L'ailleurs, l'échange
Le jardin planétaire

L'espace construit

La géométrisation de l'espace
La mise en scène de la nature
Le résumé du monde

JARDIN

LE TEMPS

L'évolution historique
Les cycles
La dégradation et la
conservation

L'IMAGERIE

Le mythique
Le religieux
L'imaginaire

L'INTIME

Le jardin secret
L'arbre généalogique
Le reliquaire
Le musée personnel

LE SURNATUREL

Le fantastique
La fiction
La monstruosité

LE SYMBOLIQUE

Le pouvoir

- Domestication de la nature / acclimatation des espèces
- Ordre / pouvoir politique et social

La spiritualité

- Nostalgie des origines : pureté, paix, immortalité
- Elévation spirituelle / méditation

Le sentiment

- Amour / plaisir
- Intériorité / bonheur
- Langage des fleurs

La fécondité

- Ensemencement / bouturage / marcottage
- Pollinisation
- Fertilisation

La culture

- Scientifique : lexique botanique, catalogue
- Artistique : nature et artifice
- Magique : lieux, plantes
- Traditions populaires : fêtes
- Littéraires : proverbes, expressions et locutions, poésies, métaphores

La connaissance

- Relation au cosmos
- Relation aux cycles des saisons
- Mémoire

EAU

Faire flotter
Colorer
Conduire
Mettre en mouvement
Éclabousser
Gicler
Mouiller
Givrer

TERRE

Collecter
Présenter
Muséifier
Associer/composer
Créer des médiums
Enfour
Fouiller
Entasser
Étaler
Saupoudrer
creuser

LES ELEMENTS

AIR

Mettre en
mouvement
Gonfler
Capter
le mouvement
Suspendre
Balancer
Accrocher

FEU

Transformer
Restaurer
Évoquer
Récupérer(
cendres,
charbon)
Installer

OMBRE / LUMIERE

Photographier
Opposer
Faire varier
Voiler
Masquer
Cacher
Protéger
Filtrer

LES ELEMENTS

La terre

Terreau / engrais / sable / gravier / galets / rocaille / pierre / rochers/ gemmes ...

Collecter et présenter différentes terres (ocres, craies, glaise, charbon...)

Peindre avec de la terre additionnée de colle

Créer des jardins de pierre, de terre et de galets

Réaliser des maquettes associant végétal et minéral

Construire de ruines de jardins perdus

Créer une maquette de jardin, enfouir sous terre pendant quelques mois. Réaliser des fouilles

L'eau

Précipitations / pluie / grêle / neige / brume / givre / rosée / glace / sources / rivières / lacs / étangs / canaux / fontaines / cascades / gargouilles

Evaporation

Créer des jardins d'eau avec des récipients, des bouteilles, des tuyaux et des jeux

Construire des fontaines

Réaliser des maquettes associant l'aquatique au végétal (plantes d'eau)

Différents états du jardin, après la pluie, la neige, le givre, l'orage, la tempête

L'air

Vents / cyclones

Echanges gazeux

Créer des sculptures mobiles pour capter les courants d'air (manches à air, moulins à vent, cerf-volants, mobiles, pénétrables)

Créer des sculptures gonflables à poser, à suspendre, à attacher (gonflage à l'hélium)

Le feu

Ensoleillement / chaleur / lumière / foudre / incendies / brûlage des sols / cendres

Créer un jardin après l'incendie. Photographier avant, pendant, après... Restaurer éventuellement

Faire dessécher un jardin de terre, en l'exposant au soleil ou en le cuisant au four

Photographier d'un même point de vue, un jardin à différentes heures du jour, par des temps différents

Créer des jardins de lumière

LE GOUT

Explorer / Goûter
Transformer
Cuire / Presser / Râper / Infuser
Comparer / Associer des saveurs
Récolter / Conserver

L'OUÏE

Explorer / Écouter
Capter / Capturer / Enregistrer
Amplifier
Sonoriser

LES SENS

LA VUE

Explorer / Regarder
Prélever
Composer
Associer
Modifier / Transformer

LE TOUCHER

Explorer / Toucher
Prélever
Conserver

L'ODORAT

Explorer / Sentir
Enfermer / Capturer
Associer / Composer

LES SENS

L'ouïe

- Origine aquatique : eau / fontaines / gargouilles / cascades
- Origine éolienne : air / vent / bruissements
- Origine météorologique : pluie / tonnerre
- Origine animale : oiseaux / insectes
- Silence

Capturer des sons dans la nature. Réaliser une mise en espace sonore

Imaginer un jardin d'après une bande sonore ou un fragment musical

Créer un jardin musical, un jardin d'eau

Créer des sculptures ou des dispositifs sonores actionnés par l'eau ou le vent avec des mobiles, des suspensions et des pénétrables à l'aide de récipients et de bouteilles

Le goût

- Productions et récolte : légumes / fruits / graines / racines / baies / feuilles
- Mode de consommation : cru / cuit
- Mode de préparation : jus / compotes / confitures / tisanes / infusions
- Saveurs : salé / acide / sucré / amer
- Textures : croquant / gluant / farineux / âpre

Créer des jardins à manger, de friandises, de sucres, de bonbons

Présenter des salades, des mets sous forme de jardins à manger. Photographier

Réaliser des jus, des infusions, des confitures, des compotes, des salades. Présenter, photographier

Utiliser des végétaux (feuilles, branches, fruits, baies...) comme médiums ou comme outils

Collecter, présenter, muséifier des éléments végétaux (musées des graines, des racines, herbiers...)

Le toucher

- Les matières : velouté / épineux / rugueux / lisse / humide / sec / collant / gluant
- Les densités : aquatique / minéral / végétal

Réaliser des jardins-conservatoires de mousses, de lichens, d'écorces dans des boîtes

Réaliser des jardins tactiles en boîtes à regarder et à toucher

La vue

- Couleurs / formes / matières
- Lignes / rythmes
- Exposition : ombres / lumières
- Dimensions
- Composition / organisation / arborescence

Composer des jardins de contrastes, des jardins monochromes, des jardins en camaïeu

Imaginer des jardins d'ombre et de lumière

Photographier des jardins, prélever des images, associer pour composer

Intervenir sur des images, modifier, mettre en couleur, transformer

Imaginer une galerie de topiaires pour un végétal

L'odorat

- Parfums, arômes et essences : plantes aromatiques / fleurs / bois / fruits / feuilles / champignons
- Décomposition de matières organiques : terres / humus / fumiers / composts / moisissures / pourritures

Créer un jardin aromatique réel

Créer un jeu de nez

Fabriquer des pots-pourris

Fabriquer des parfums, en concevoir le nom, le flaconnage, l'emballage et la publicité

Constituer des musées d'odeurs, de parfums dans des boîtes, des bocaux, des flacons

**CONSERVER/DEGRAD
ER**

Transformer
Récolter
Stériliser
Confire
Dessécher
Mettre en pots, en boites
Inclure

LE TEMPS

CYCLES

Évoquer les saisons
Fixer
Inclure
Transformer
Photographier à différents
moments

CYCLES DE VIE

Ensemencer
Germer
Croître
Fleurir
Fructifier
Se reproduire
Dégénérer

HISTOIRE

Jardins disparus
Ruines
Reconstituer
Évoquer
Emprunter
Miniaturiser(en 2D ou 3D)

LE TEMPS

Evolutions historiques du jardin au fil des civilisations

- Egypte / Perse / Pompéi

Imaginer des jardins enfouis ou engloutis de civilisations disparues : plans / maquettes / vues

Cycles de vie : naissance / reproduction / mort

- Germination / croissance / floraison / fécondation / fructification / graine / dégénérescence

Créer des jardins éphémères en intervenant dans la nature (Land-Art) / Photographier

Imaginer le développement d'un objet selon des lois végétales. Décrire cette mutation végétale avec un vocabulaire botanique

Evoquer par le dessin, le collage ou l'assemblage, la fructification, la floraison avec des images, des objets, des fleurs artificielles

Ma sculpture est vivante : ensemercer ou planter de végétaux

Collecter présenter, muséifier des récoltes d'éléments végétaux ou minéraux

Cycles annuels : assolement / jachère

Cycles saisonniers : printemps / été / automne / hiver

- Caducité / persistance

Enfouir, faire disparaître ou rendre pérenne par inclusion, fixation

- Protection contre les variations météorologiques : gel / ensoleillement

Transformer images ou objets pour évoquer les différentes saisons. Recouvrir, protéger ou exposer aux intempéries

Cycles journaliers : aurore / jour / crépuscule / nuit

Transformer images ou objets pour évoquer différents moments du jour

Dégradation / conservation

- Pourrissement : humus / compost / épluchures

Composer avec des débris, des épluchures . Faire pourrir, faire sécher sur un support, en conserver les traces

- Conserve : confiture / stérilisation / dessiccation

Inclure, mettre en boîte, en bouteille, en bocal et étiqueter

COMPOSER

Agencer
Mettre en forme
Organiser

CADRER

Photographier
Jouer des points de vues
Installer des points de mire

MINIATURISER

Créer des maquettes,
des plans de jardins

ORGANISER L'ESPACE

Ordre / désordre
2D/3D
Plans/Maquettes
Points de vue/Cadrages
Géométrie
Étagement
Labyrinthe/Chemin

REPRESENTER

un jardin réel ou
imaginaire

INSTALLER

Mettre en espace

GEOMETRISER

Étager
Structurer

L'ESPACE

1. L'espace naturel

L'ailleurs géographique

- Typologie des jardins du monde / diversité

Imaginer des jardins pour différents pays du monde. Réaliser des croquis, des maquettes.

Imaginer des jardins d'acclimatation extraordinaires avec des images, des objets, des peluches, des fleurs artificielles

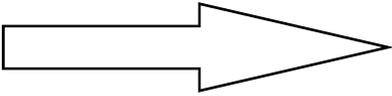
L'échange, l'ouverture sur le monde

- Importation / exportation / acclimatation

Le jardin planétaire

Réaménager la planète en un vaste jardin

PERGOLAS
CLOTURES
TONTINES
CANNAGES
HAIES
TRESSAGES

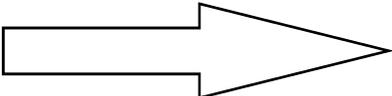

CREER DES STRUCTURES

Tresser
Recouvrir
Emballer
Lier
Attacher
.....

CONSTRUIRE

TUNNELS
PONTS
LABYRINTHES
TERRASSEMENTS
CHEMINS
GROTTES
ABRIS

CRÉER DES ARCHITECTURES

Assembler
Édifier
Construire
Suspendre
.....

2. L'espace construit

Géométrisation de l'espace

- Architecture / topologie / orientation / perspective (allées, labyrinthes, cabinets...)

Dessiner des plans de jardin en utilisant des figures géométriques

Réaliser un jardin par un dispositif au sol d'objets, de matériaux

- Formes (plan, taille du végétal...)
- Horizontal / vertical
- Itinéraires / points de vue

Photographier un jardin ou une maquette sous différents angles. Réaliser un montage avec différents points de vue

Mise en scène de la nature

- Ordre / désordre / composition

Construire une maquette de jardin imaginaire en jouant des oppositions ordre / désordre

Organiser des figures géométriques sur une feuille. Transformer en plan projet de jardin.

- Artifice (grottes, bosquets, terrassements...)

Détourner un objet usuel (chaise, télévision, circuits électriques) en territoire à organiser

- Conduction et fonction de l'eau (canaux, bassins, fontaines...)

Imaginer un jardin d'eau avec des objets, des récipients, des tuyaux...

Créer des fontaines avec des objets de récupération

- Statuaire, fabriques, volières, cages

Construire des abris, des cabanes, des cages, des sculptures avec des matériaux naturels ou artificiels pour le jardin de l'école.

Résumé du monde

- Domestication de la nature
- Clôture / ouverture

Construire une ville de jardins clos, chaque enfant déterminant au sol son espace-jardin avec des briques.

- Microcosme

Construire un jardin miniature. Dessiner ou composer sur un support réduit

CRÉER SON IMAGERIE

LE RELIGIEUX

Imaginer
Évoquer
Représenter
Donner forme
Sacraliser

L'IMAGINAIRE

Imaginer
Évoquer
Donner forme
Déformer
Faire proliférer
Agrandir / Réduire

LE MYTHIQUE

Imaginer
Évoquer
Inventer
Associer
Métamorphoser

L'IMAGERIE

Le religieux

- Le jardin biblique : La Genèse / le jardin d'Eden / le paradis / le jardin du Cantique des Cantiques
- Le jardin coranique
- Le jardin de méditation Zen

Réaliser des jardins de paradis, des jardins coraniques, des jardins Zen

Le mythique

- Le jardin des Hespérides / la roseraie de roi Midas / le jardin d'Alkinoos / le jardin de Corycus / le Tartare / le champ des Asphodèles / Les Champs Elysées / l'île des morts
- Les jardins suspendus de Babylone
- Les divinités : nymphes, dryades...
- Les métamorphoses végétales : Daphné / Attis / Cyparissus...

Imaginer le jardin d'un Dieu ou d'une Déesse en fonction de ses attributs et de ses pouvoirs

Opposer les jardins célestes aux jardins du monde souterrain

Créer des jardins suspendus

Imaginer un jardin de paradis contemporain

Faire le portrait de divinités associées au monde végétal

Représenter des métamorphoses par collage ou par assemblage

L'imaginaire

- Contes / légendes / littérature / poésie / BD / dessins animés / cinéma

Créer des jardins de sorcières, des jardins de fées...

Représenter le château de la Belle au bois dormant envahi par la végétation

Composer, présenter une poésie comme un jardin de mots

Créer des jardins de nains, d'ogres ou de géants

LE SURNATUREL

LA MONSTRUOSITE

Défier les lois de la nature
Changer d'échelle
Déformer
Modifier
Rendre hybride
Contaminer

LA FICTION

Anticiper
Projeter des utopies
Créer de l'artifice
Rompre avec les stéréotypes
Envoûter
Ritualiser

LE SURNATUREL

La monstruosité

- Déformation / gigantisme / nanisme
- Hybride / greffe /anthropomorphisme / zoomorphisme
- Prolifération / contamination / parasitage

Le surnaturel

- Fantastique
- Science-fiction
- Croyances

Imaginer des jardins d'anticipation, des jardins intergalactiques

Faire des projets de jardin pour le futur

Imaginer et construire un jardin pour le mystère, un jardin au trésor

Inventer des fleurs et des fruits bénéfiques ou maléfiques

LE SECRET

Cacher / montrer
Enfour / Découvrir

LE REVE

Mettre en scène
l'étrange
Condenser
Provoquer des
rencontres fortuites

LE RELIQUAIRE

Enfermer
Conserver
Magnifier

L'INTIME

LES MOTS

Calligraphier
Spatialiser

LA PHOTO / LES COLLECTIONS / LES CARNETS

Prélever
Associer
Compiler
Conserver / Exposer
Muséifier

L'INTIME

Le rêve

- Rêves / cauchemar

Imaginer le jardin de ses rêves

Le jardin secret

- Secrets / mystères

Créer des jardins secrets personnels avec des objets, des images, des textes, des photos

L'arbre généalogique

- Généalogie / hérédité / arborescences

Imaginer une version plasticienne de l'arbre généalogique

Se créer un arbre généalogique imaginaire

Boîtes et reliquaires

Créer des boîtes-jardins, des reliquaires de jardins disparus

Jardins de mots

Composer un jardin de mots aimés, de calligraphies, d'écritures

Photos

Créer des jardins de mots, d'images

Collections, musées personnels

Imaginer son jardin personnel

Carnets de voyage

Imaginer des carnets de voyages de pays imaginaires ou lointains

COLLECTIONNER

Sérier
Muséifier

ASSEMBLER

Associer
Accumuler

OBJETS

Statuaire
Sculptures
Outils
Mobilier
Signalétique
Épouvantails

TRANSFORMER

Déstructurer
Recomposer
Recouvrir
Magnifier

INSTALLER

Mettre en espace
Théâtraliser

Approche historique

Le jardin antique

Les premiers jardins sont des **potagers** primitifs. Ce sont les princes , les dignitaires et les prélats des sociétés évoluées qui ont permis aux jardins d'**agrément** de se constituer.

Le jardin mésopotamien (2000 av JC)

Les palais royaux sont entourés de parcs regorgeant de fleurs, de pièces d'eau et d'arbres et de pavillons de repos. **Les jardins suspendus de Babylone** sont les plus célèbres : le roi Nabuchodonosor (600 av JC) les aurait fait construire pour son épouse qui s'ennuyait de sa Perse natale. Ils étaient constitués d'immenses terrasses en escaliers recouvertes de végétation.

Le jardin égyptien (2000 av JC)

Ils se développent auprès du **Nil** auquel ils sont reliés par des **canaux**.

Leur structure est simple : de **forme géométrique carrée**, ils sont entourés d'un haut mur d'enceinte (Protection contre le sable du désert, les crues du Nil et les intrus). Au centre se trouve un **bassin** rectangulaire. Des **pergolas** sont aménagées. On y cultive :

Des arbres sont disposés selon un tracé régulier.

Des plantes à fonction **nourricière** (légumes, fruits, vignes, palmiers...)

Des plantations à fonction **utilitaire** (roseaux, papyrus...)

Des plantes d'**agrément** de toutes sortes (anémones, pavots, jasmins...)

Dès l'antiquité, les Egyptiens importent de nombreuses variétés d'arbres et de semences d'origines étrangères.

Dans les tombes ont été retrouvés des modèles réduits de jardins accompagnant les morts dans l'au-delà, ainsi que les premières représentations peintes de jardins parfois accompagnées de descriptions.

Le jardin grec

Les premiers jardins sont des refuges pour les Dieux où les plantes sont choisies pour leur **symbolique**.

Le genius loci

Lieu où la nature révèle son aspect sacré, où règnent une atmosphère magique et un esprit particuliers.

Le jardin de sanctuaire

Localisé autour des temples, constitué d'alignements d'arbres, de statues et d'inscriptions, déterminé par l'architecture.

Le jardin botanique

Les Grecs ont donné au jardin un lien direct avec la connaissance scientifique et la vie intellectuelle : Théophraste, disciple d'Aristote fut le fondateur du premier jardin botanique.

Le jardin romain

Les jardins romains sont influencés par l'Égypte, la Perse et la Grèce mais en une synthèse sophistiquée : leur développement s'appuie sur une solide connaissance des choses de la terre (Caton, Columelle) et de l'art sous toutes ses formes.

Cicéron fait figure de père fondateur du jardin en tant que **lieu culturel** et avec lui, s'esquissent déjà ce que seront les grands jardins italiens de la Renaissance.

Avec Pline le jeune, le jardin prend ses distances avec le spectaculaire, s'ouvre à la découverte du **paysage**. La relation de l'homme au paysage connaît ici son éveil poétique.

L'hortus urbanus

Leur image nous est parvenue grâce aux fresques de Pompei. Le jardin faisait partie intégrante du plan de la villa Pompéienne. Il était composé de deux parties : **l'atrium**, cour à ciel ouvert et **l'hortus**, à l'origine simple potager qui se transformera en jardin d'agrément constitué d'éléments architecturaux (colonnades, portiques, pergolas, volières, treillages), de fontaines, de canaux et de bassins.

L'ensemble des végétaux se composait de fleurs, d'arbustes et de petits arbres.

Les villas les plus importantes recréaient des bois, des collines ou des bosquets.

Le topia

C'est un jardin conçu comme un **lieu imaginaire**.

La Villa d'Hadrien (118 / 138 ap. JC) en est un splendide exemple.

Savant arrangement de la nature en une magnificence sophistiquée : exploitation des perspectives naturelles, du paysage vallonné...

Le jardin Perse

Jardins clos appelés **Paradis**, centrés sur l'**ordre**, la **géométrie**, l'**eau** et la **fraîcheur**.

Structures à **quatre** cotés, plan géométrique divisé en quatre parties par quatre canaux qui trouvent leur origine dans les quatre branches en lesquelles se divise la source de l'Eden dessinant ainsi une croix qui divise le monde en quatre parties.

Plantations en carrés de fleurs, d'arbres et d'arbustes.

Pavillons faisant office de belvédères permettant au monarque de dominer la nature domestiquée et, symboliquement, son royaume.

Le jardin est un gage de plaisir, une marque de **civilisation**.

Le jardin islamique

Les arabes importèrent leur connaissances en matière de **botanique**, d'**hydraulique** et d'**irrigation**.

Les deux exemples les plus somptueux en Europe de jardins islamiques sont ceux de l'Alhambra à Séville et de Généralife à Grenade.

Le jardin japonais

Le jardin de contemplation ou jardin Zen est un jardin **sec** dans lequel on ne se promène pas. Il est réalisé le plus souvent par un artiste peintre comme une œuvre d'art destinée à la **contemplation**. On peut le regarder de différents points de vue d'une véranda qui fait office de cadre.

Influencé par la peinture et la calligraphie chinoise, il est un canevas sur lequel le regardeur brode sa méditation. Sous un apparent dénuement, le jardin Zen contient toutes les puissances. Il s'agit d'un art symbolique caractérisé par une absence de narration et une **abstraction** dans le traitement plastique des matériaux.

Le jardin médiéval

Au Moyen-âge deux types de jardins se développent : le **jardin allégorique et religieux**, l'hortus conclusus, et le **jardin littéraire métaphore de l'amour courtois**, l'hortus deliciarum.

L'hortus conclusus

Ce sont des jardins **monastiques, clos et secrets**.

Deux textes bibliques fondent symboliquement l'hortus conclusus médiéval :

- la Genèse comme métaphore du paradis perdu et à venir (le jardin d'Eden)
- le Cantique des Cantiques comme allégorie de l'Amour divin

Sa structure est composée d'un jardin clos avec une fontaine centrale d'où partent les quatre fleuves qui irriguent la terre (cf. jardin d'Eden). L'hortus conclusus est situé au **centre du cloître** et conçu selon des **règles symboliques** précises.

Les plantes ont un sens lié à la **foi chrétienne** (le lys, l'iris ou la rose en hommage à la Vierge)

Les jardins de Marie sont des jardins d'innocence.

Les labyrinthes de buis taillés offrent **une promenade spirituelle**.

Autour du monastère mais à l'intérieur du mur d'enceinte, se trouvent d'autres jardins

- l'Herbularium : jardin de simples (plantes médicinales)
- le Pomarius : verger-cimetière
- l'Hortus : jardin potager

Les moines utilisent et conservent dans leurs bibliothèques des livres de jardinage datant de l'époque des grecs et des romains
Dès le XIIIe Siècle ils échangent des graines cultivent des plantes rares et lancent la mode des **greffes** d'arbres

L'hortus deliciarium

Ce sont des jardins de **princes** et de **poètes**

Des **textes littéraires** fondent symboliquement l'hortus deliciarium médiéval

- le Roman de la rose
- les romans d'amour courtois
- les romans de chevalerie

Dans l'hortus deliciarium, la symbolique chrétienne y est détournée en **métaphore des plaisirs terrestres** et devient le **lieu de la rencontre amoureuse** : un substitut du paradis terrestre qui réconcilie l'âme et les sens en les sollicitant tous.

Il est espace de repos et de plaisir, mais aussi politique d'affirmation du pouvoir et du prestige par le luxe et l'ostentation.

Sa structure est celle d'un lieu **clos par la clôture** extérieure mais aussi par les clôtures successives des plates-bandes.

Les formes géométriques sont simples et la découverte s'effectue par **plans successifs** sans perspective, vision d'ensemble ou échappée sur le paysage.

On y trouve des architectures de verdure (treilles, tonnelles, pavillons de verdure...), des fontaines et des volières et de nombreux sujets de merveille et d'étonnement (oiseaux exotiques, animaux sauvages...).enfin, des galeries de bois ouvrent sur le jardin.

Le jardin de la Renaissance : le jardin à l'italienne

Idéal d'**harmonie** entre la construction, le jardin et la nature

- La **géométrie** s'impose à la verdure : les plantes sont organisées et donnent une image autre que celle de la nature (parquets, topiaires, broderies...)
- La **dimension paysagère** est prise en compte : le plan est fondé sur la relation au site, et la création d'effets de **perspective** théâtralise l'espace naturel environnant
- Le jardin de la Renaissance renoue avec l'**antiquité** et fait montre d'un goût marqué pour l'**exotisme** et les **découvertes**.

Structure

La structure du jardin de la Renaissance est **complexe**.

Ensemble de terrasses, d'escaliers, de fontaines, de plans d'eau et de sculptures

Il est organisé selon des **règles géométriques** et à l'échelle du corps humain

Le jardin s'ouvre sur le **paysage** en offrant une infinité de **parcours** et de **points de vue**.

Le jardin secret est une survivance médiévale, seule partie fermée, isolée des vastes espaces et des perspectives du jardin en cabinets de verdure.

Les labyrinthes se réfèrent à l'antiquité (Dédale, Thésée et le Minotaure).

Pour les chrétiens, ils symbolisent les difficultés d'accès au salut.

Pour les libertins, ils sont le lieu des rencontres fortuites et des poursuites galantes.

Les jeux d'eau sont animés par des ouvrages hydrauliques complexes et donnent lieu à des cheminements sophistiqués de l'eau créant de multiples cascades, gargouilles, fontaines et bassins ou à des plaisanteries triviales qui surprennent et arrosent le visiteur.

La Villa d'Este à Rome conserve des vestiges de ces jeux très en vogue à l'époque.

Les grottes sont fabriquées de toute pièces, tapissées de rocailles, de mosaïques, de coquillages, de pierres ponces, de galets, de sables, ornées de statues mythologiques, de fontaines et de vasques.

Le jardin botanique fait son apparition. L'intérêt scientifique y est associé à l'intérêt botanique et paysager.

Symbolique

Le jardin de la Renaissance est le lieu du **dépassement de la nature par l'art** : plaisir de vivre et déploiement des arts s'y conjuguent.

Les rapports de la **nature** et de l'**architecture** y sont repensés.

Le jardin est la réduction **symbolique d'un territoire** : il témoigne de la capacité d'un souverain à l'aménager pour le rendre habitable et sain, à une époque où sévit le paludisme.

Il représente un exercice de la puissance par d'autres moyens que la démonstration de force.

Les allées du jardin sont les allées du **pouvoir** alors que les fontaines sont un gage de santé, d'abondance et d'ascension sociale.

Le jardin à la française : le triomphe de la rigueur

Le jardin à la française transforme le paysage en un œuvre d'art équilibrée et contrôlée par une **géométrie rigoureuse**. Il est l'expression d'un désir de **domination totale sur la nature**.

Structure

Le jardin à la française fut d'abord considéré comme une extension de l'architecture.

Le Nôtre fut le premier à imposer ses règles à l'architecture.

Une **relation symbiotique** entre l'architecte et le maître-jardinier s'instaura..

Le principe en est le **parterre de buis**, les **allées** encadrées de **palissades**.

Les arbres, les arbustes, les buissons et les parterres subissent la **taille au cordeau**.

Le jardin devant pouvoir être admiré depuis l'étage des réceptions, les éléments du jardin de la Renaissance sont repris mais réglés par la **perspective**.

Le dessin est **géométrique**, régulier, équilibré : chaque compartiment devant se plier au plan d'ensemble

La variation y est inadmissible.

Les espaces, les formes, les grandeurs et les volumes sont mis en jeu et réglés avec des **lignes simples** et efficaces.

Symbolique

C'est Versailles qui porte l'art du jardin à la française à son point culminant.

Il symbolise le **pouvoir absolu** de la monarchie sur la nature et par extension sur la vie politique, sociale et artistique du royaume.

« Le roi tyrannise la nature » Saint Simon

L'idée de **splendeur et triomphe écrasants** sont obtenus par la métamorphose esthétique totale du lieu et par l'attribution d'une nouvelle fonction au jardin qui devient un lieu de manifestations festives et de grand apparat.

« Versailles est un manège de la politique pour amuser et museler les courtisans » Saint Simon

L'écho d'un **Eden** prodigue est obtenu par un profusion de fleurs, de productions potagères, de vergers et de nouvelles espèces exotiques acclimatées.

Les rencontres perpétuelles avec les statues des **dieux** grecs indiquent au promeneur qu'il se trouve bien dans un lieu **mythologique**.

Le jardin à l'anglaise : le pittoresque / le gardenesque le « natural » / « le formal »

Le jardin pittoresque

Au XVIIIe, l'Angleterre redécouvre l'art du jardin au travers de la peinture.

Au plan étymologique pittoresque vient de picturesque et les **références picturales** de l'époque sont Poussin, Lorrain, Watteau, Fragonard...

Structure

Caractérisée par l'abandon de l'idée poétique du jardin reposant sur la mythologie antique ou la philosophie.

L'artificialité du jardin à la française est raillée par d'influents coteries littéraires

Les trois nouvelles grâces de la nature sont la poésie, la peinture et l'art des jardins cependant que l'art du théâtre et de la mise en scène s'opposent aux jardins clos du Moyen-âge et à la rigueur des jardins à la française.

Les créateurs de jardins se réfèrent à la **peinture** et au **genius loci**

Le jardin est libéré de ses dernières traces de formalisme (abandon du système rectiligne).

L'élimination des murs, des haies permet de lier le paysage immédiat et le lointain.

Le jardinier devient un paysagiste : il transforme un site en **jardin paysager**.

Il crée de **l'artifice ayant l'apparence du naturel**.

Il éclaire, plante et accentue certaines caractéristiques paysagères.

Il crée des lacs, des rivières, des bosquets, mais aussi des grottes, des ponts, des mausolées et des « folies ».

Les trois aspects du jardin sont : le beau, le sublime, le mélancolique ou le méditatif.

Le jardin « gardenesque »

A la fin du XIXe, le début de la **période industrielle** signe la fin du jardin pittoresque.

Les progrès techniques et les plantes nouvelles apportent une **grande diversité de styles**.

L'Angleterre en pleine époque victorienne développe jusque dans ses jardins une volonté moralisatrice et éducative.

Le jardin « gardenesque » recycle les trésors du passé et développe une nouvelle profusion exotique et une **opulence décorative**.

Encouragé par l'apparition des ventes par correspondance, l'invention de la tondeuse et l'invention de la serre (équivalent des orangeries, permettant de faire pousser des fleurs pour la maison, d'acclimater des variétés exotiques et d'augmenter le stock de plantes à repiquer) il est caractérisée par l'**excès**, la cacophonie des couleurs et des formes, l'**exubérance** des topiaires et la **prolifération chaotique**.

C'est à cette époque qu'apparaissent :

- Les parcs municipaux
- La mosaïciculture (éclectisme et extravagance : scènes bibliques, animaux...)
- Les jardins-cimetières (Le cimetière du Père-Lachaise)
- Les parcs publics avec dinosaures (ancêtres des Disneyland actuels)

La création de nombreux parcs tels Vincennes, Monceau, Montsouris ou les Buttes Chaumont. Napoléon III voit dans ces îlots de verdure un **intérêt politique** :

- L'illusion d'harmonie sociale
- L'achèvement de l'œuvre antirévolutionnaire d'un Haussmann
- Les parcs comme tentative exemplaire de contrôle des masses
- La spéculation foncière

Le jardin « natural »

Aversion pour les jardins guindés

Réaction aux jardins victoriens pour leurs excès et leurs extravagances

Jardins non régentés par l'arbitraire du tracé

Aspect **informel** des plantations

Epanouissement des végétaux

Mélange de plantes exotiques et de plantes locales

Permanence des plantations robustes (origine du jardin moderne)

Raffinements et **considérations écologiques**, sophistication subtile.

Le jardin « formal »

Il apparaît vers la fin du XIXe et il combine une **architecture forte** et une **plantation naturelle** mais savante obéissant à des **lois chromatiques** (contrastes, camaïeux, gradations de complémentaires, bordures monochromes...)

Le jardin contemporain

S'il garde trace des savoirs botaniques, culturels et techniques des siècles passés, le jardin contemporain ne se réfère à aucun modèle précis.

Le jardin contemporain est avant tout **un lieu de création**.

Les paysagistes y élaborent de nouveaux concepts de jardins, les artistes contemporains utilisent le jardin, le paysage ou la nature comme un **réservoir de matériaux**, comme **support** de création ou encore comme **espace de mise en scène** de leurs créations.

Souvent le jardin propose des métissages féconds entre une approche paysagiste et une approche plasticienne contemporaine.

Il invente ses propres règles ; le spectateur est conduit hors des sentiers battus.

Les matériaux mêlent l'ancien et le contemporains, les matériaux bruts et manufacturés.

Les constructions et les clôtures font appel à des techniques ancestrales comme à des technologies nouvelles.

Les éléments (eau, lumière, terre, vent...) sont déclinés sous toutes leurs formes et selon des variations de plus en plus sophistiquées.

Structure

Sa structure varie d'une création à une autre. Il est à la fois :

Un espace de **liberté** se caractérisant par une remise en cause des stéréotypes

Un espace de **rencontre de l'art des jardins et les Beaux-arts**

Un espace de **dialogue entre la Nature et la Culture**

Un lieu de **recyclage et d'interprétation** d'influences stylistiques diverses, à la fois historiques et géographiques

Un lieu **d'expériences** botaniques et plastiques (jardins fongiques, jardins de moisissures, micro-paysages...)

Un lieu **de recherches** écologiques et biochimiques (épuration de l'eau, sédimentation des particules en suspension dans l'eau, acclimatation d'essences exotiques...)

Un lieu **d'évocation de l'imaginaire** qu'il soit issu de la religion, du mythe, du conte, de la littérature, de l'opéra, des arts plastiques, de la télévision ou de la bande dessinée...

Un lieu de **réflexion** sur le paysage et sur les rapports de l'homme à la nature

Un lieu **d'humour** très souvent (topiaire animale, jeux de miroir, détournement d'objets)

Quelques jardins de la Côte d'Azur

Références bibliographiques

Jardins de la Côte d'Azur

Antibes

Villa Eileen Roc / Villa Thuret

Grasse

Villa Noailles

Hyères

Villa Noailles

Menton

Les Serres de La Madonne / Jardin botanique exotique du Val- Rahmeh / Le jardin Fontana Rosa / Le jardin Maria Serena / Le Clos du Peyronnet
Le jardin d'agrumes du Palais Carnolès / Le jardin des Colombières / Le parc du Pian

Saint- Jean Cap Ferrat

Jardin de la Fondation Ephrussi De Rothschild

Saint –Paul de Vence

Fondation Maeght (Jardin et Labyrinthe de Miro)

Le Rayol

Le jardin méditerranéen du Rayol- Canadel (Paysagiste : Gilles Clément)

Vintimille

Giardini Hambury. La Mortola

Bibliographie

- **Livres**

Tous les jardins du monde / Gabrielle Van Zuylen / Gallimard découverte 1994

Histoire des jardins de la Renaissance à nos jours / Monique Mosser et Geoges Teyssot / Flammarion 1991

Les livres jardins / Gilles Clément / Chêne 1997

Le jardin planétaire / Gilles Clément / Albin Michel 1999

Les jardins du futur / Jean-Paul Pigeat / Conservatoire international des parcs et jardins et du paysage / Alternatives 2002

- **Diapositives**

Jardins et Peinture / Actualité des Arts Plastiques N° 62

Les jardins, miroir des arts et des civilisations / Actualité des Arts Plastiques N° 48

- **L'atelier des images**

Les jardins n° 3

Arbres n° 21

- **Magazines d'art pour enfants**

Dada n° 13 La campagne (épuisé)

Dada n° 21 La forêt (épuisé)

Dada n° 51 L'arbre

Dada n° 73 Jardins d'artistes

- **Magazines**

L'amour des jardins / Télérama / Hors série

Le jardin et les Arts / Beaux-Arts Magazine / Hors série

Un jardin planétaire/ Télérama supplément

- **Sites Web**

<http://www.menton.com/jardins>

<http://www.ac-creteil.fr/ia94/artsplastiques>