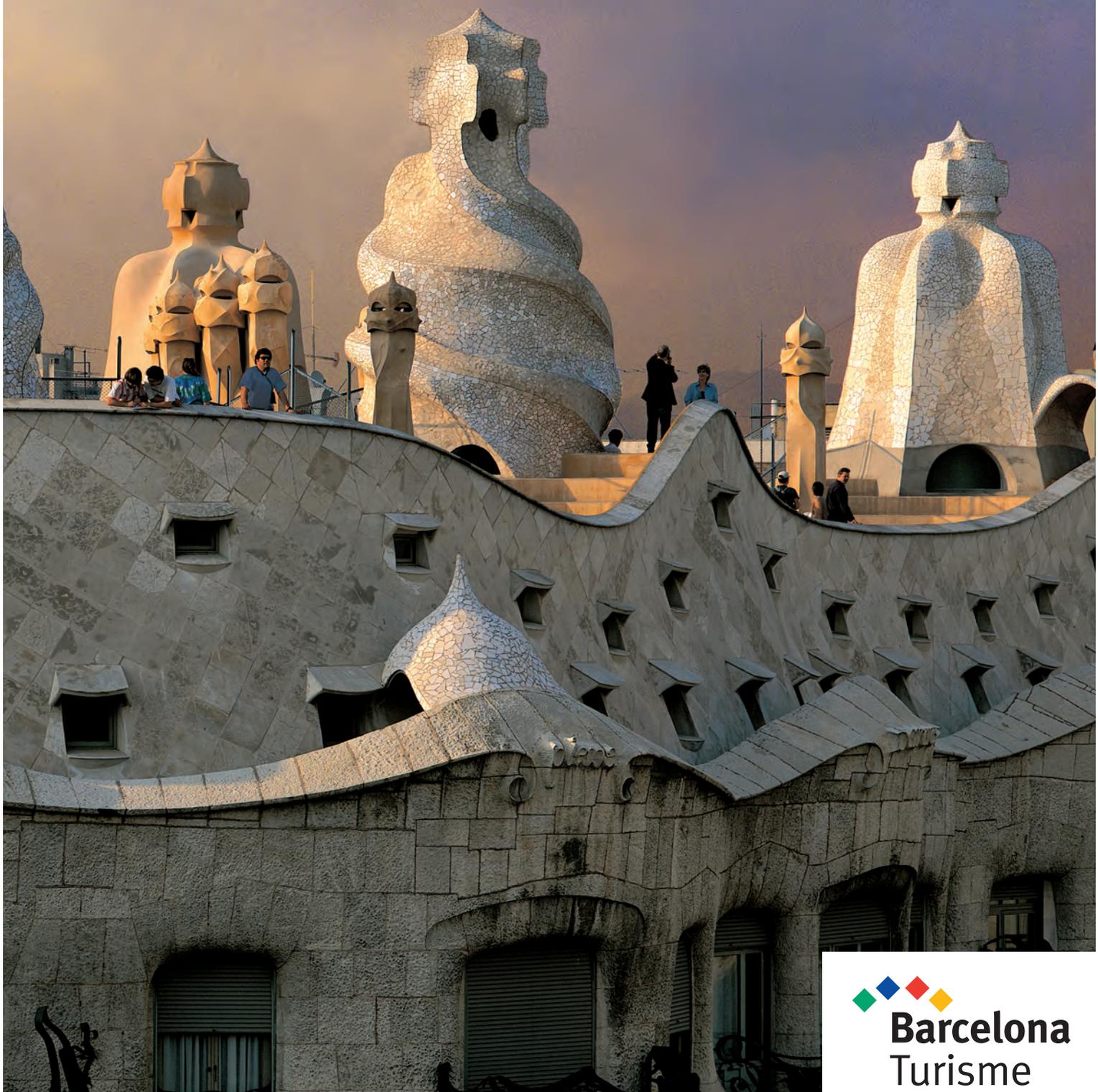

Barcelona: Gaudí vous attend

Antoni Gaudí, l'homme

Antoni Gaudí i Cornet est né en 1852, à Reus (province de Tarragona), au sein d'une famille de chaudronniers. Enfant, il observait comment son père et son grand-père, dont l'atelier était à Riudoms, parvenaient à créer, à l'aide d'un marteau, de quelques plaques de cuivre et de mains très habiles, les formes arrondies les plus subtiles et délicates des ustensiles de la vie quotidienne.

A 17 ans, sa famille l'envoie faire des études d'architecture à Barcelone. Très habile de ses mains, imaginatif et observateur, il a en plus de bonnes connaissances en calcul mathématique qui lui permettent de se faire remarquer parmi les élèves de l'Ecole d'Architecture ; il éveille cependant la méfiance et le scepticisme de ses professeurs à cause de ses pratiques peu orthodoxes en ce qui concerne le traitement des formes structurelles.

De caractère réservé, élégant et convaincu de ses capacités, il réussit à mettre ses idées et connaissances en pratique car il attire très vite l'attention des bourgeois catalans, qui lui font rapidement confiance, en lui commandant des œuvres créatives et différentes. Le plus enthousiaste d'entre eux est Eusebi Güell, pour qui l'architecte travaillera jusqu'à ce qu'il se consacre, après une crise spirituelle, à son œuvre posthume, le temple de la Sagrada Família, désormais basilique, depuis la cérémonie de bénédiction du Pape Benoît XVI, en novembre 2010.

Il meurt à Barcelone, en 1926, renversé par un tramway.

*Antoni Gaudí y Cornet
C^a*

L'œuvre

Gaudí possédait un sens inné de la volumétrie, qui lui venait probablement de la pratique de la chaudronnerie pendant son enfance ou de la contemplation attentive de la nature, une de ses sources d'inspiration. Les murs et toitures ondulés, les arcs paraboliques, les colonnes sinueuses, les cheminées hélicoïdales...sont des formes que nous trouvons en abondance dans son architecture ; elles s'inspirent des structures de la nature, telles que les ossements du monde animal ou les troncs et les branches des arbres du monde végétal.

L'œuvre de Gaudí n'est pas le résultat d'une fantaisie insolente mais une démonstration de sa capacité d'imagination extraordinaire, confirmée par le calcul informatique contemporain.

La conception architecturale et le travail des objets courants à partir de matériaux provenant du lieu même de création ainsi que la décoration inspirée des formes et des couleurs du milieu naturel, ont contribué à créer un style unique.

La technique de "Trencadís" (composition formée d'éléments de céramique en morceaux) atteint sa plus haute expression décorative et chromatique sur le revêtement du banc du Park Güell

Gaudí a totalement restauré la Casa Batlló et sur la façade, il a représenté le combat symbolique de Sant Jordi contre le dragon

L'utilisation extraordinaire des arts appliqués à l'architecture, tels que le fer forgé, est une des caractéristiques essentielles de l'œuvre de Gaudí, fils d'artisans chaudronniers

Les vitraux de la crypte de la Colònia Güell évoquent les pétales d'une fleur ou les ailes d'un papillon. La nature est la grande source d'inspiration de l'œuvre de Gaudí

Nef centrale de la Sagrada Família

La Casa Vicens a été la première réalisation importante de Gaudí. Inspirée du style historiciste mudéjar, elle combine la pierre, la brique et les carreaux de faïence en couleur

La grille d'entrée de la Finca Güell est une grande sculpture de fer, où le dragon menaçant évoque le geste d'Hercule dans le Jardin des Hespérides

Sur la terrasse du somptueux Palau Güell se dressent vingt cheminées qui forment un jardin de sculptures, dont les formes et les couleurs confèrent un air magique à cet espace

Gaudí et Barcelona

A Barcelone, on peut voir 14 œuvres de base de Gaudí qui témoignent de l'évolution de son style.

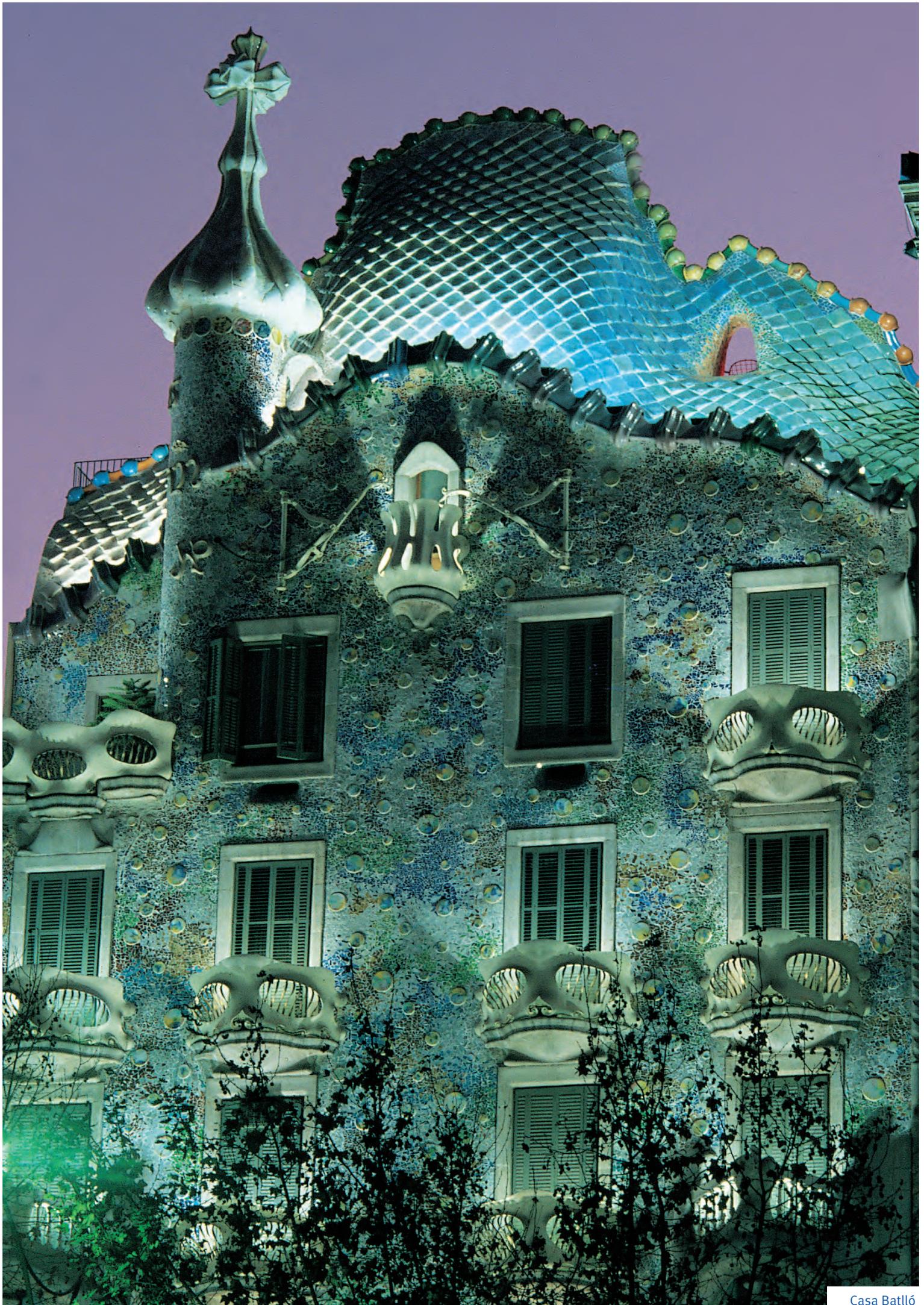
Lampadaires de la Plaça Reial, de 1878 : une de ses premières œuvres; base en pierre, colonnes en fer forgé, chrome, et enfin, le casque symbolique de Mercure, avec ailes et caducée.

Casa Vicens, 1883-88 : de style Mudéjar, avec une structure de pierre, brique et céramique appliquée en abondance. Première apparition de l'arc parabolique. 🏛️

Pavillons abritant les écuries de la Finca Güell, 1884-87 : cette œuvre constitue la première synthèse de l'innovation technologique et de l'artisanat décoratif. On y remarque le dragon en fonte, mobile et dynamique et la grille qui ferme l'entrée du Jardin des Hespérides, lieu utopique.

Gaudí fit du Palau Güell, 1886-88, résidence de son mécène, un espace à vivre, chaleureux, élégant et majestueux. Il s'agit du premier échantillon de ce qui allait être son style architectural : résistance des matériaux, jeux des colonnes, coupole, circularité intérieure et chauffage, travaux de bois et mobilier, fer forgé, le tout décoré de façon très exubérante et couronné par l'utilisation de "Trencadís" (tessons de céramique vernissés) et du verre. 🏛️

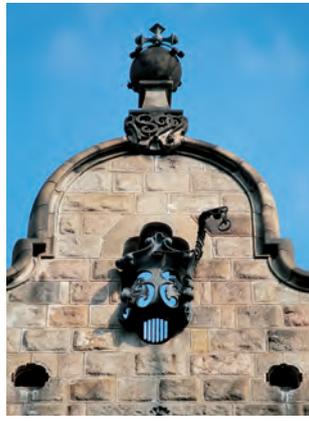
Collège de les Teresianes, 1888-89 : cet édifice nous montre comment la succession d'arcs paraboliques permet d'éviter les poutres au sol et au plafond.

Casa Batlló

L'austérité extérieure du Colegio de las Teresianas contraste avec l'atmosphère chaleureuse de l'intérieur, où la distribution magistrale de la lumière est remarquable

S'il affiche une certaine sobriété générale, l'édifice de la Casa Calvet contient des éléments décoratifs propres à l'esthétique de Gaudí

La complexité architectonique du plafond hyperboloïde et des colonnes inclinées de la crypte de la Colònia Güell invite cependant à la sérénité

Sous son apparence gothique, la Casa Bellesguard dissimule un intérieur d'une grande richesse, avec des solutions de construction et de structure innovatrices

Park Güell

Les eaux de pluie recueillies dans la citerne située sous la salle hypostyle émergent de la salamandre qui se trouve sur l'escalier, à l'entrée du Park Güell

La porte de la Finca Miralles est une nouvelle démonstration de la capacité de Gaudí à transformer n'importe quelle structure de pierre en mouvement organique

Depuis la terrasse de La Pedrera, où Gaudí transforme les cheminées et les bouches d'aération en sculptures anthropomorphiques, nous apercevons la Sagrada Família

L'intérieur de la Casa Batlló révèle l'intérêt de Gaudí pour le caractère fonctionnel des œuvres artisanales, qu'il jugeait indissociables de l'architecture elle-même

Casa Calvet, 1898-99 : Immeuble d'habitations pour lequel Gaudí développe un nouveau concept d'utilisation de matériaux, d'ornement et de mobilier.

Eglise de la Colònia Güell, située à 12 Km de Barcelone.
Commencés en 1898, les travaux se sont échelonnés jusqu'en 1917, année au cours de laquelle ils ont été interrompus définitivement. C'est ici que Gaudí a testé les cordelières, tenseurs des maquettes inversées permettant d'obtenir l'image définitive de la forme. Il y a construit des voûtes en brique de style catalan, en forme de paraboloïde hyperbolique avec moulures saillantes et colonnes de déchargement multifonctionnelles. Le volume spatial créé par les matériaux et la polychromie des vitraux suggère une atmosphère de recueillement. 🏛️

La Casa Bellesguard, 1900-09 : sous son apparence de structure gothique, elle a fait l'objet d'expérimentations de techniques pour concevoir des plafonds et terrasses sans poutrelles, à base d'arcs en brique saillante surbaissés.

Le Park Güell, 1900-14 : tentative de création d'une urbanisation en pleine nature. Gaudí y a mis en œuvre toutes ses connaissances et il y a projeté ses goûts urbanistiques. On n'y trouve aucune ligne droite ; tout est ondulé ou sinueux. La salle hypostyle, espace destiné au marché, soutient une terrasse impressionnante ouverte aux quatre vents. On ne peut pas manquer de souligner la contribution remarquable de Jujol pour la création du banc-balustrade du parc. 🏛️

Porte Miralles, 1901-02 : mur ondulé couronné de tuiles faites à base de carapace de tortue.

Gaudí a consacré, en exclusivité, les douze dernières années de sa vie à la Sagrada Família ; Il n'a pu voir qu'une des tours-clocher terminée

La visite des tours de la Sagrada Família nous transporte, dans une spirale vertigineuse, à l'intérieur d'un gigantesque escargot en pierre

Les hyperboloïdes des arcs de la Sagrada Família diffuseront la lumière comme s'ils étaient les feuilles des arbres d'une forêt

Casa Batlló, 1904-06 : la restauration du bâtiment déjà existant a impliqué un nouveau concept d'ornement, qui établit la suprématie de la couleur sur la lumière. 🏛️

Casa Milà, 1906-12 : L'extérieur de " La Pedrera " est constitué de murs-rideaux en pierre calcaire ; les *patios* intérieurs sont peints. Ces murs recouvrent une structure architecturale de piliers et poutres maîtresses qui donnent lieu aux grandes fenêtres et aux balcons en fer recyclé. Le haut de l'immeuble, avec des arcs paraboliques de différente hauteur, est couronné par une terrasse dénivelée où l'on trouve des sorties d'escalier et des cheminées en stuc ou recouvertes de *trencadís* (tessons de céramique vernissés) et de verre. 🏛️

Basilique de la Sagrada Família, 1883-1926 : c'est une synthèse de la théorie et de la pratique architecturale de Gaudí. Le style néo-gothique initial de la crypte et de l'abside évolue vers les formes paraboliques des tours et les voûtes hyperboliques, dans un souci d'anticipation de l'importance considérable du son. Gaudí a commencé les quatre tours de la façade de la Nativité, évangile authentique de pierre et céramique. Grâce à la conservation des maquettes et dessins, l'œuvre a pu être poursuivie par ordinateur. L'édifice comptera 18 tours et la plus haute atteindra 170 mètres. En 2010 a eu lieu une des interventions les plus attendues, la couverture de la nef de la basilique, et c'est désormais un espace où célébrer le culte. Connue depuis le début comme " la Cathédrale des pauvres ", il s'agit en effet d'un temple expiatoire, les travaux sont financés grâce aux dons anonymes. 🏛️

A proximité de la basilique de la Sagrada Família, Gaudí construit en 1909 des **Ecoles** pour les enfants du quartier ; c'est une combinaison de surfaces ondulées qui se soutiennent mutuellement, en brique plate et verticale, selon le principe des conoïdes (surfaces réglées).

Sagrada Família

Palau de la Música Catalana

Le Modernisme

A Barcelone, et en général en Catalogne, le Modernisme est considéré comme le style national catalan, adopté par la bourgeoisie. Le développement des revivals moyenâgeux, assimilés aux origines historiques de la Catalogne, a entraîné l'apparition de ce mouvement, qui mettait en évidence l'identification de l'œuvre et de l'intention de l'artiste. Cette identification du modernisme et de la bourgeoisie s'est également produite, avec des caractéristiques très particulières, dans d'autres villes d'Europe, qui avaient connu le triomphe de la révolution industrielle et adopté l'internationalisation du commerce. En Catalogne, c'est l'architecte Elies Rogent qui a été le précurseur de ce courant, vers 1885, en s'inspirant du style roman catalan (Université de Barcelone et restauration du Monastère de Ripoll) et également Pere Falqués (Arc de Triomphe et lampadaires-bancs du Passeig de Gràcia). Il s'est poursuivi avec l'œuvre de Lluís Domènech i Montaner (Hôpital de Sant Pau et la Santa Creu, Palau de la Música Catalana) et a atteint son apogée avec les réalisations de Puig i Cadafalch (Casa Amatller, Casaramona), entre autres nombreux architectes innovateurs. En peinture, on remarque Rusiñol et Casas, puis Nonell et Mir, qui nous rapprochent d'un nouveau concept d'art. C'est au milieu de tous ces artistes qui se réunissaient à la taverne " Els 4 Gats " pour discuter d'arts et culture qu'a surgi Picasso. Tout ceci a eu lieu à Barcelone entre 1885 et 1910 .

Casaramona. CaixaForum. L'architecte Puig i Cadafalch a réalisé avec cette usine un chef-d'œuvre et un modèle du *modernisme* industriel

L'architecte municipal Pere Falqués a dessiné les lampadaires du Passeig de Gràcia ; il s'agit d'une structure en fer dont la base est un banc original, recouvert de *trencadís* (tessons de céramique vernissés) de marbre blanc

L'ornement des façades modernistes est exubérant, comme celui de la Casa Amatller : ici, la façade en escalier a été mise en valeur par l'application de pièces en céramique

1
Lampadaires de la Plaça Reial
Pl. Reial, s/n

2
Casa Vicens
Carolines, 18

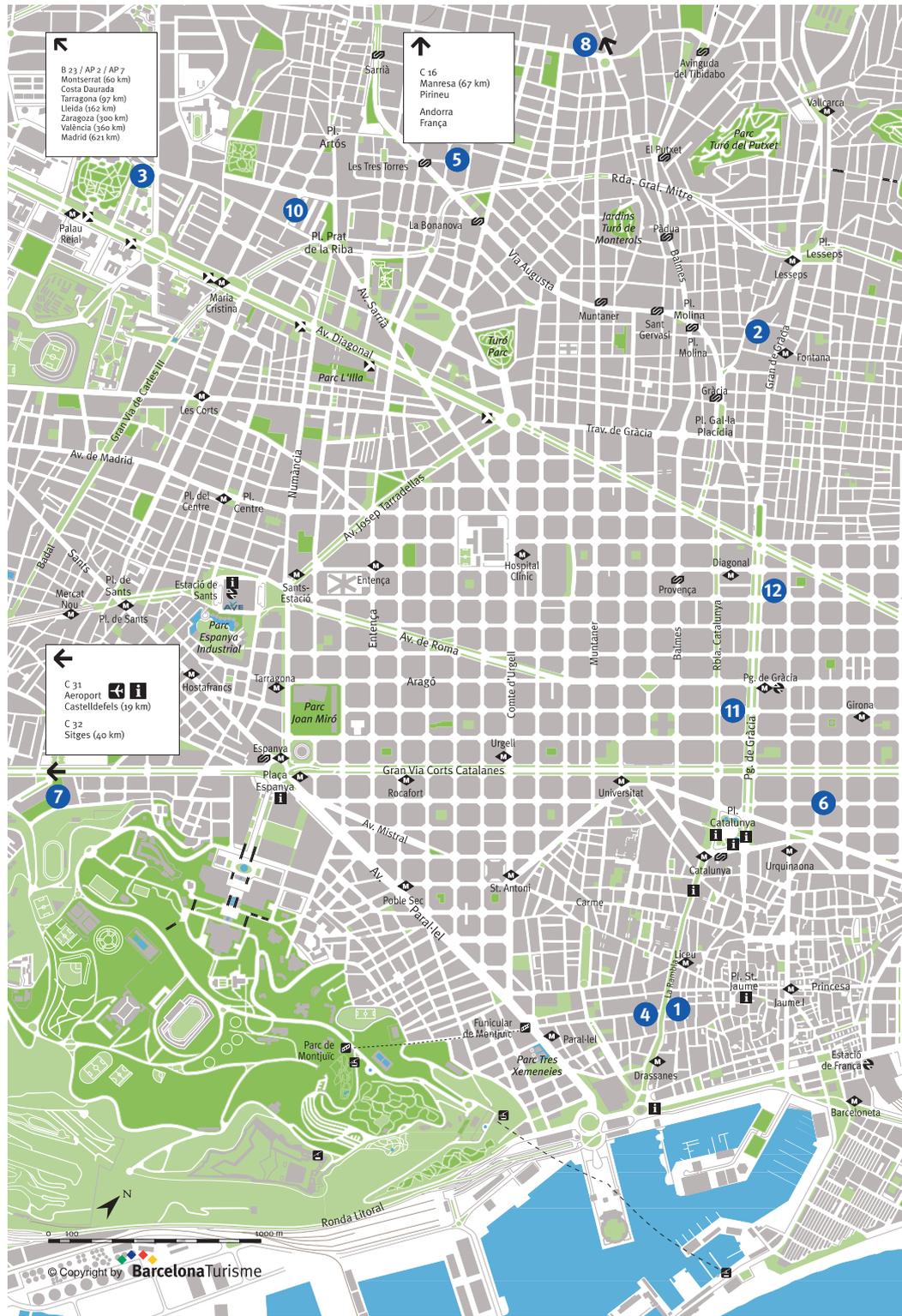
3
Pavillons de la Finca Güell
Av. de Pedralbes, 7

4
Palau Güell
Nou de la Rambla, 3-5

5
Collège de les Teresianes
Ganduxer, 85

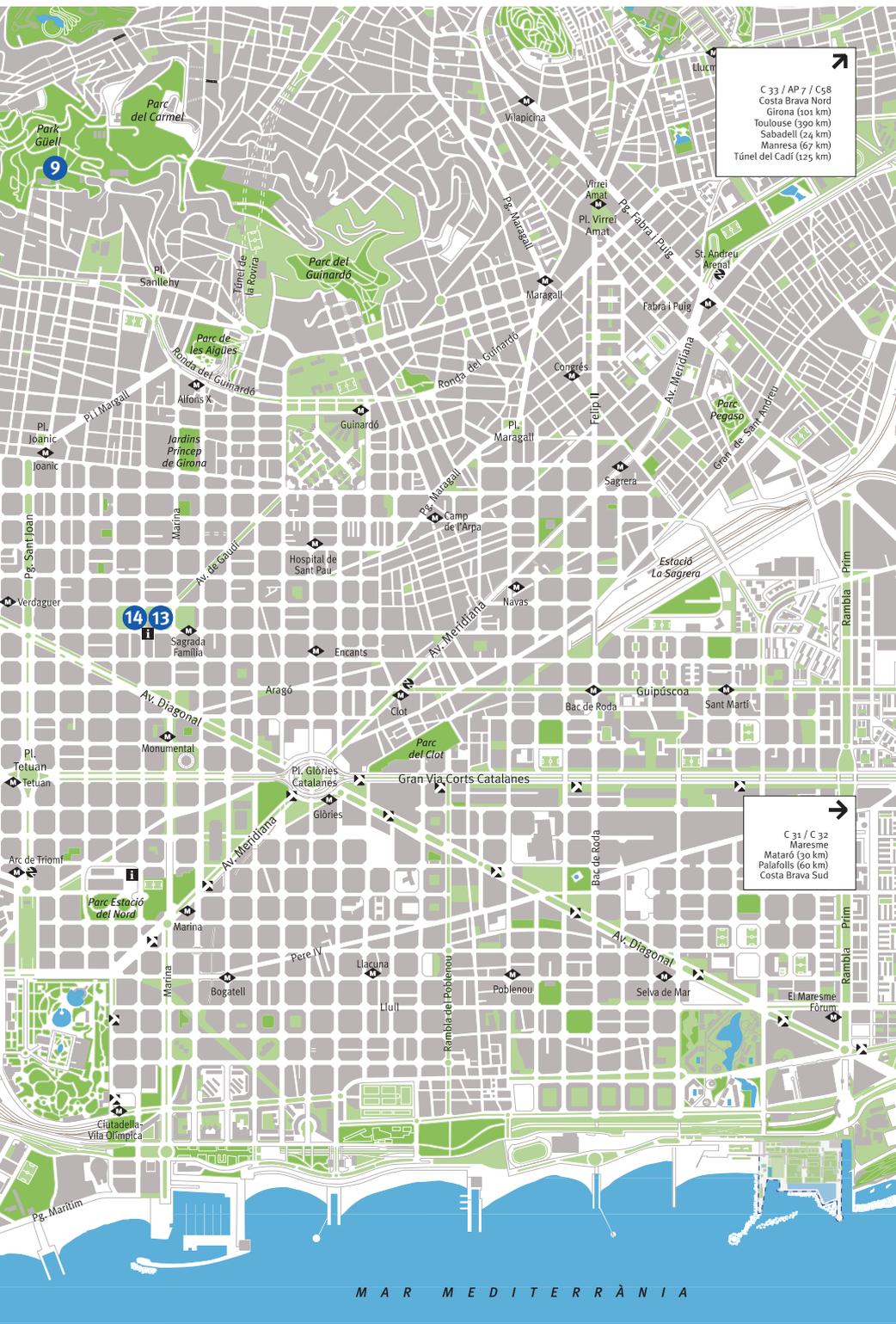
© Copyright by **BarcelonaTurisme**

6
Casa Calvet
Casp, 48

7
Eglise de la Colònia Güell
Reixac, s/n Santa Coloma de Cervelló

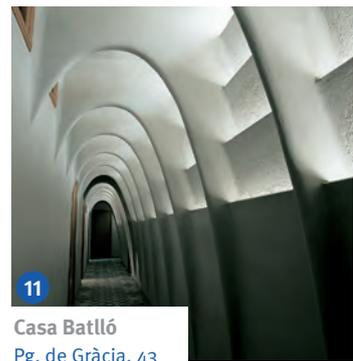
14
Ecoles de la Sagrada Família
Mallorca, 401

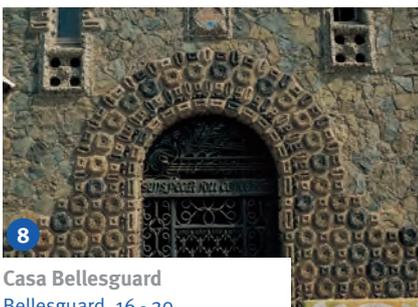
13
Sagrada Família
Mallorca, 401

12
Casa Milà, "La Pedrera"
Provença, 261-265

11
Casa Batlló
Pg. de Gràcia, 43

8
Casa Bellesguard
Bellesguard, 16 - 20

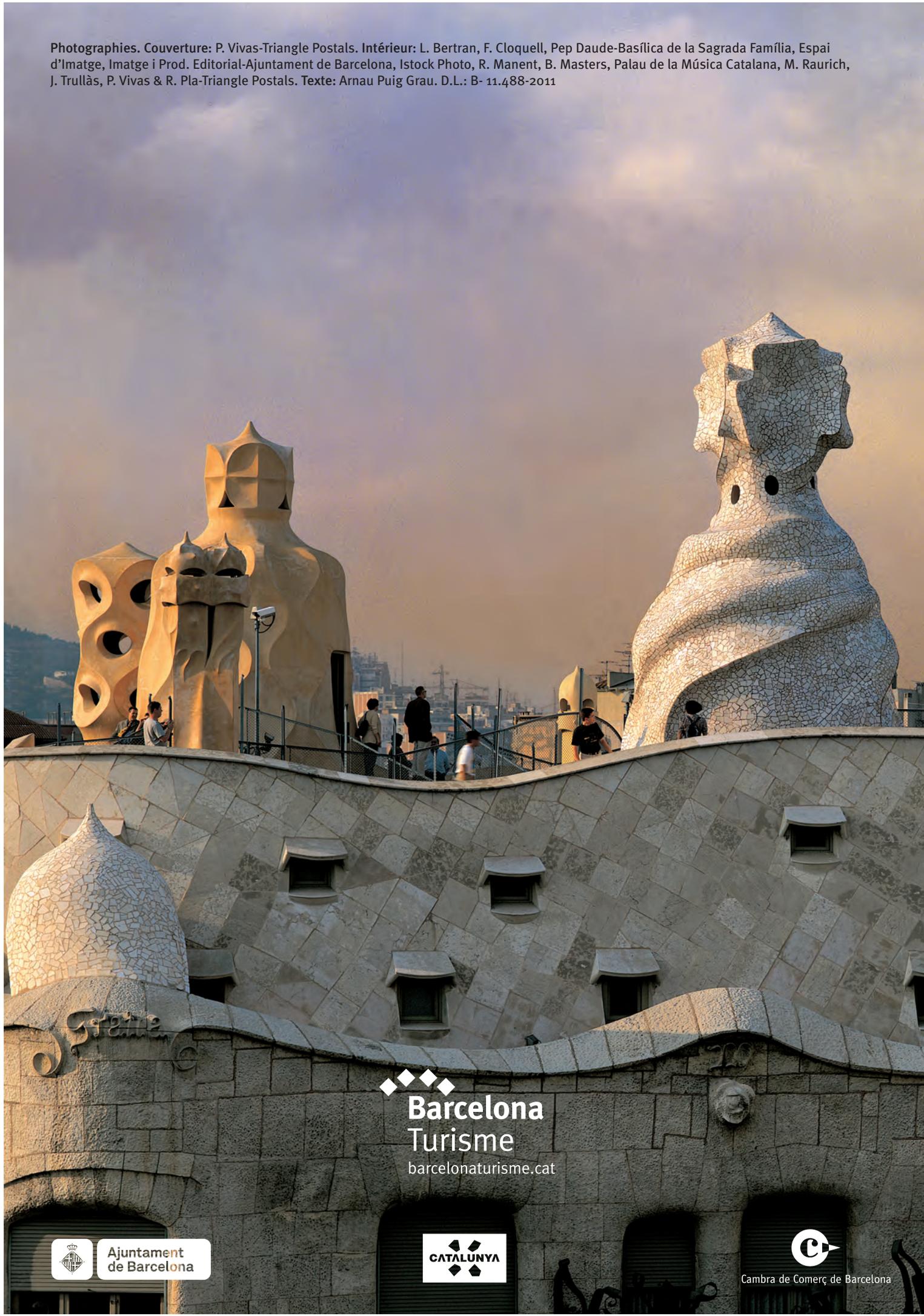

9
Park Güell
Olot, s/n

10
Porte finca Miralles
Pg. de Manuel Girona, 55 - 61

Photographies. Couverture: P. Vivas-Triangle Postals. Intérieur: L. Bertran, F. Cloquell, Pep Daude-Basílica de la Sagrada Família, Espai d'Imatge, Imatge i Prod. Editorial-Ajuntament de Barcelona, Istock Photo, R. Manent, B. Masters, Palau de la Música Catalana, M. Raurich, J. Trullàs, P. Vivas & R. Pla-Triangle Postals. Texte: Arnau Puig Grau. D.L.: B- 11.488-2011

◆◆◆◆
Barcelona
Turisme
barcelonaturisme.cat

