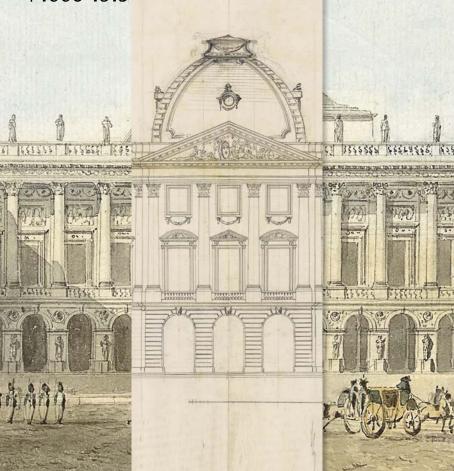

VERSAILLES. ARCHITECTURES RÉVÉES 1660-1815

VERSAILLES.
DREAMS OF ARCHITECTURE
1660-1815

Commissariat de l'exposition / The exhibition curator

Élisabeth Maisonnier

Conservateur au musée national des châteaux de Versailles et de Trianon

Curator at the Musée National des Châteaux de Versailles et de Trianon

Téléchargez gratuitement l'audioguide de l'exposition Download the free audio guide for the exhibition

onelink.to/chateau

Dans le cadre de la 1re Biennale d'architecture et de paysage de la Région Île-de-France

As part of the 1st Île-de-France Region Biennale of Architecture and Landscape

En partenariat média avec / In media partnership with

Le château de Versailles paraît au visiteur d'aujourd'hui le résultat grandiose d'un dessein clair et cohérent. Sa construction fut pourtant un long processus, fait d'hésitations, de réalisations partielles, de projets entrepris et abandonnés. Quarante ans durant, Louis XIV y vécut dans un chantier permanent; Louis XV hérita d'un palais vieillissant et démodé qu'il fallait rénover; Louis XVI souhaita lui donner la majesté nécessaire et l'harmonie perdue; Napoléon Ier voulut s'y installer, au prix d'une transformation radicale. Finalement, Louis-Philippe le transforma en musée, et ouvrit une nouvelle page de son histoire. Pour le meilleur ou pour le pire, le Château aurait pu avoir une tout autre physionomie si les projets présentés dans cette exposition avaient été réalisés. Ils traduisent, sur le papier, l'imagination créatrice des architectes, leur compréhension d'un besoin, le goût du souverain et du temps, les contingences sociales et économiques. Ils invitent à rêver un Versailles tel qu'il ne fut jamais, mais tel qu'il aurait pu être.

Nowadays, visitors see the Palace of Versailles as the grandiose result of a clear, coherent plan. However, its construction was a long process full of hesitation, unfinished projects and false starts.

For forty years, Louis XIV lived there in the midst of a permanent building site; Louis XV inherited an aging and old-fashioned palace in need of renovation; Louis XVI wanted to give it the majesty it deserved and the harmony that it had lost; Napoleon I wanted to move in, but only after a radical transformation. And finally, Louis-Philippe transformed it into a museum, opening a new page in its history.

For better or for worse, the Palace could have looked very different if the projects presented in this exhibition had come to fruition. They are an expression on paper of the architects' creative imagination, their understanding of what was needed, the sovereign's own taste and the taste of the time, and also the social and economic circumstances. They invite us to dream of Versailles as it never was, but as it could have been.

Adam Frans Van der Meulen (1632-1690), *La Construction du château de Versailles*, vers 1680. Huile sur toile. Londres, Royal Collection Trust / Her Majesty Queen Elizabeth II

LE VERSAILLES DE LOUIS XIV

(salle 1)

Pris de passion pour le petit château construit à Versailles par son père Louis XIII, Louis XIV y entreprit des travaux tout au long de son règne. Les hésitations, les ordres et contreordres, les constructions entamées puis aussitôt abandonnées caractérisent ce chantier permanent. Ces revirements s'expliquent par l'absence d'un programme général dictant les aménagements mais également par l'évolution des usages du château. Louis XIV, qui le considérait tout d'abord comme une résidence privée, y multiplia rapidement les séjours avant d'y installer la Cour et le siège de son gouvernement (6 mai 1682). À la volonté initiale d'embellir l'architecture existante et d'améliorer le confort du souverain s'ajoutèrent de nouveaux enjeux : transformer le petit château de Louis XIII en un fastueux palais et l'adapter au cérémonial monarchique du Roi-Soleil.

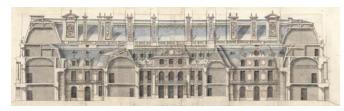
THE VERSAILLES OF LOUIS XIV

(room 1)

Louis XIV fell in love with the small palace that his father Louis XIII had built at Versailles, and continued to carry out work there throughout his reign. The hesitations, orders and counterorders, the building work that was started then immediately abandoned typify this permanent building site. The reason for these reversals was the lack of any overall plan for the layout of the interior and also the changing use made of the palace. It was first designed as a private residence, but Louis XIV soon began to stay more and more often, and then set up his Court and seat of government there (6 May 1682). The original plan was to enhance the existing architecture and make it a more luxurious place for the sovereign to live in, but new challenges were added: Louis XIII's small country house was to be transformed into a sumptuous palace, suitably adapted for royal pomp and pageantry of the Sun-King.

Jules Hardouin-Mansart (1646-1708), Projet pour surélever le corps central du château de Versailles [avec un dôme], 1684. Plume, encre et lavis (Paris, Archives nationales)

Jules Hardouin-Mansart (1646-1708), Projet pour surélever le corps central du château de Versailles [avec cheminées], 1684. Plume, encre et lavis (Paris, Archives nationales)

UNE CHAPELLE POUR LE ROI

(salle 2 / 1)

A CHAPEL FOR THE KING

(room 2 / 1)

Agence des Bâtiments du roi, Coupe longitudinale de la chapelle projetée en 1684, vers 1684. Plume, encre et lavis (Château de Versailles)

La chapelle royale de Versailles fut inaugurée en 1710, à l'issue d'un long chantier. Elle fut précédée de plusieurs projets et édifices, qui furent autant d'étapes dans l'élaboration de la formule finalement adoptée. Loin d'être anecdotiques, ces différents projets permettent de cerner la genèse du sanctuaire royal mais aussi d'en comprendre les enjeux cérémoniels, politiques et religieux.

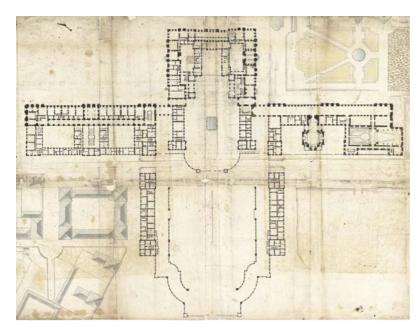
Une première chapelle est mentionnée

The Royal Chapel at Versailles was inaugurated in 1710, after a lengthy period of construction work. Before this, there had been several projects and buildings, all of which made their own contribution to the design that was finally adopted. Far from being merely incidental, these earlier projects not only give an insight into the genesis of the royal place of worship but also provide an understanding of the ceremonial, political and religious challenges involved.

dès 1663 dans le château hérité de Louis XIII. En 1670, lors de la création de l'Enveloppe, on déplaça le sanctuaire au sud du Château, à l'emplacement de l'actuelle salle des Gardes de la Reine. En 1672, une troisième chapelle, dont Charles Le Brun conçut le décor, fut projetée à proximité des appartements des souverains, dans l'actuelle salle du Sacre. Le chantier fut interrompu par la perspective de l'installation de la Cour à Versailles, contraignant la chapelle à une nouvelle errance.

Après plusieurs emplacements provisoires, on envisagea en 1684 de construire un nouveau sanctuaire dans l'aile du Nord, alors en construction. Cette solution – la plus spectaculaire – fut finalement elle aussi abandonnée au profit de l'édification de la chapelle actuelle.

There is mention of a first chapel from 1663 in the palace inherited from Louis XIII. In 1670, when Le Vau's "Envelope" or white stone facade was created, the chapel was moved to the south of the Palace, on the site of what is now the Queen's Guard Room. In 1672, a third chapel was planned, with Charles Le Brun designing the décor. This was to be close to the King and Queen's Apartments, in what is now the Coronation Chamber. This building project was interrupted, however, when the idea of bringing the Court to Versailles was put forward, sending the chapel on its travels once again. After several temporary locations, a new chapel was planned in 1684 in the North Wing, which was then under construction. Ultimately, this solution - the most spectacular - was also abandoned in favour of building the chapel that we see today.

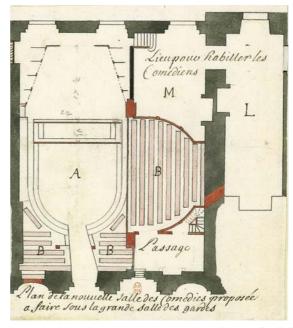
Agence des Bâtiments du roi, *Plan du rez-de-chaussée du château de Versailles avec projet d'aile du Nord*, 1679. Encre, lavis (Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales)

DES THÉÂTRES À VERSAILLES

(salle 2 / 2)

THEATRES AT VERSAILLES

(room 2/2)

Agence de Jules Hardouin-Mansart (1646-1708), *Projet de la nouvelle salle de comédie*, 1700. Plume, encre et lavis (Paris, Bibliothèque nationale de France)

L'installation d'une salle de théâtre à Versailles est une histoire à rebondissements, des premiers tréteaux installés pour Molière et sa troupe dans les jardins ou dans le vestibule du Château jusqu'au théâtre de l'Aile neuve, inauguré en 1786.

Tous les lieux de spectacle versaillais témoignent de la recherche permanente d'une solution idéale et pérenne, pour répondre à toutes les exigences de la résidence royale et de ses occupants. La quantité et la variété des salles réalisées ou simplement projetées depuis le règne de Louis XIV montrent que cette solution ne fut jamais vraiment trouvée : la Cour s'accommodait parfaitement d'installations temporaires.

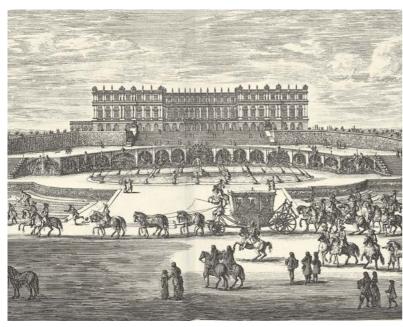
The building of a theatre at Versailles was a story of twists and turns, from the first temporary stage set up for Molière and his company of actors in the Palace Gardens or vestibule to the theatre in the New Wing, inaugurated in 1786. The numerous venues used to put on shows at Versailles are indicative of the constant quest for the perfect permanent solution, one which would meet all the requirements of the royal residence and its occupants. The sheer number and variety of spaces that had been created or simply planned since the reign of Louis XIV clearly demonstrate that this ideal solution was never really found: the Court managed perfectly well with temporary facilities.

ARCHITECTURES DE JARDIN

(salle 3)

| GARDEN | ARCHITECTURES

(room 3)

Israël Silvestre, Vue du château de Versailles du côté du jardin, avec un projet non réalisé de fontaine autour du bassin de Latone. 1674. Eau Forte (Château de Versailles)

Les jardins de Versailles firent aussi l'objet de nombreux projets; si certains virent le jour, d'autres ne se réalisèrent que sur le papier.

En 1670, le peintre Charles Le Brun, actif pour les décors du Château comme pour les modèles de statues du Parc, conçut un long mur en fer à cheval autour du bassin de Latone, situé en contrebas du parterre d'Eau. Dix-sept niches devaient accueillir des statues de dieux et d'allégories complétant l'histoire de Latone.

Vers 1680, alors que l'architecture devenait de plus en plus présente dans les jardins, un amateur présenta au roi le projet d'un gigantesque « Palais des Muses », situé à l'extrémité de la Pièce d'Eau des Suisses. À la fin du règne de Louis XIV,

There were also many projects for the Gardens of Versailles; some did see the light of day, while others existed only on paper.

In 1670, the painter Charles Le Brun, who had worked on the décor inside the Palace and produced drawings for the statues in the Park, designed a long horseshoeshaped wall around Latona's Fountain, located below the Water Parterre. There were to be seventeen alcoves containing statues of gods and allegories, recounting the story of Latona.

In about 1680, when architecture was becoming an increasingly important aspect of garden design, an amateur put before the King a project for a huge "Palace of the Muses", to be located at the

l'architecte suédois Nicodème Tessin conçut plusieurs dessins pour un pavillon d'Apollon au bout du Grand Canal. À la fois bibliothèque et musée, il aurait mesuré 90 mètres de long de long, soit l'équivalent de la façade du corps central du château...

Bien loin de simples petites «fabriques» de jardin, ces trois projets proposent de véritables «morceaux d'architecture». S'ils avaient été réalisés, ils auraient composé des contrepoints architecturaux au Château lui-même.

far end of the Lake of the Swiss Guard. At the end of Louis XIV's reign, the Swedish architect Nicodème Tessin prepared several drawings for a pavilion to Apollo at the end of the Grand Canal. This was to be both a library and a museum, and would have been 90 metres long, the equivalent of the entire façade of the central section of the Palace... For from being simple small-scale garden structures, these three projects were truly "pieces of architecture". Had they been built, they would have created architectural counterpoints to the Palace itself.

Jean II Le Blond (1635?-1709), d'après Michel III Le Bouteux (1648?-1694), Projet de pavillon de Neptune sur le Grand Canal, vers 1680. Eau-forte (Château de Versailles)

LE «GRAND PROJET» D'ANGE-JACQUES GABRIFI

ANGE-JACQUES
GABRIEL'S
"GRAND PROJECT"

(salle 4)

(room 4)

Ange-Jacques Gabriel (1698-1782), Élévation du corps central du château de Versailles selon le « Grand Projet », 1771. Plume, encre et lavis (Château de Versailles)

En 1715, la mort de Louis XIV entraîne le retour de la Cour à Paris. Pour la première fois depuis 1661, les travaux de Versailles sont suspendus.

En 1722, le jeune Louis XV annonce son retour dans le château de son aïeul. Il y entreprend de nombreux travaux, conduits sous l'autorité des Premiers architectes Robert de Cotte, Jacques V Gabriel, et surtout son fils, Ange-Jacques Gabriel, auteur du Petit Trianon (1762-1769) et de l'Opéra royal (1763-1770). À partir de 1742, Ange-Jacques Gabriel reprend le «Grand Dessein» de Jules Hardouin-Mansart. Pendant plus de vingt ans, l'architecte multiplie les propositions pour redonner majesté et monumentalité aux façades sur la ville. Inlassablement présenté au Roi, son «Grand Projet » n'est finalement accepté qu'en 1771.

In 1715, after the death of Louis XIV, the Court returned to Paris. For the first time since 1661, building work at Versailles came to a halt.

In 1722, the young Louis XV announced that he would return to the Palace his grandfather had built. He embarked on a considerable amount of work, supervised by the First Architects, Robert de Cotte, Jacques V Gabriel, and notably his son, Ange-Jacques Gabriel, creator of the Petit Trianon (1762-1769) and the Royal Opera House (1763-1770).

From 1742, Ange-Jacques Gabriel took over Jules Hardouin-Mansart's "Grand Project". For more than twenty years, the architect continued to produce proposals to restore majesty and monumentality to the façades that faced the town. After tirelessly presenting his "Grand Project" to the King, it was finally accepted in 1771.

Agence d'Ange-Jacques Gabriel (1698-1782), Vue perspective du Grand Projet, 1759. Plume, encre et lavis (Archives de l'Établissement public du château de Versailles)

Le chantier connaît un spectaculaire début de réalisation avec la reconstruction de l'aile du Gouvernement, qui menaçait ruine. Mais à la mort de Louis XV, les travaux sont interrompus. Seule l'Aile neuve, aujourd'hui aile Gabriel, est construite. La façade du Château présentait alors un aspect inabouti, hétéroclite et déséquilibré.

The building project started in spectacular fashion with the reconstruction of the Government Wing, which was in a state of collapse. On the death of Louis XV, however, work came to a standstill. Only the New Wing, now Gabriel Wing, was built. The Palace façade was left looking unfinished, piecemeal and unbalanced.

LE CONCOURS DE 1780-1781

(salle 5)

THE 1780-1781 COMPETITION

(room 5)

Pierre Adrien Pâris (1745-1819) et Louis Jacques Durameau (1733-1796), Premier projet de reconstruction du château de Versailles présenté au roi Louis XVI, vers 1785. Encre, aquarelle et rehauts de gouache (Château de Versailles)

À son avènement en 1774, Louis XVI hérite d'un palais hétéroclite. Les façades du côté de la place d'Armes constituent un ensemble asymétrique et les espaces intérieurs sont devenus trop exigus et peu adaptés au mode de vie des souverains. Face à la nécessité d'entreprendre des travaux, le Roi et son directeur des Bâtiments, le comte d'Angiviller, lancent en 1780 une consultation

On his accession in 1774, Louis XVI inherited a very eclectic palace. The façades on the side of the Place d'Armes formed an asymmetrical ensemble and the interior spaces were now too small and illadapted to the Sovereigns' way of life. Given the absolute necessity of carrying out construction work, in 1780 the King and his Director of the Royal Estates, Count d'Angiviller,

pour la reconstruction du Château. Les propositions doivent répondre aux problèmes existants mais aussi se conformer au programme des palais du xVIII^e siècle: cumuler les fonctions d'habitation, de représentation et de siège du gouvernement; adapter la distribution intérieure aux fonctions de réception et à l'exercice du pouvoir; scénariser l'espace urbain alentour; constituer une vitrine des arts.

Huit architectes participent à cette consultation. Six propositions sont conservées. Très diverses, elles peuvent être classées en deux catégories : réalistes et utopiques. Les réponses réalistes de Jean-François Heurtier, Nicolas Potain et Pierre Adrien Pâris conservent l'œuvre de Louis XIV dans un souci de rationalité économique et de respect des usages. Les dessins d'Étienne Louis Boullée, des frères Peyre et d'Antoine Leroy sont autant de propositions utopiques, voire fantaisistes, dont la réalisation ne pouvait être sérieusement envisagée.

launched a consultation process for the reconstruction of the Palace. Proposals had to find solutions to existing problems and also meet the requirements of 18th-century palaces: combine the functions of residence, representation and seat of government; adapt the interior layout to make it suitable as a reception space and for the exercise of power; harmonise with the surrounding urban area; showcase the arts.

Eight architects took part in this consultation. Six proposals were selected. They were very different and could be divided into two categories: realistic and utopian. The realistic responses produced by Jean-François Heurtier, Nicolas Potain and Pierre Adrien Pâris preserved Louis XIV's buildings in an attempt to ensure economic rationality and respect the conventions. The drawings produced by Étienne Louis Boullée, the Peyre brothers and Antoine Leroy were all entirely fanciful, utopian proposals which could not be seriously considered as building projects.

Marie Joseph Peyre (1730-1785), *Projet d'une colonnade pour le château de Versailles*, vers 1780. Plume, encre et aquarelle (Château de Versailles)

VERSAILLES SOUS L'EMPIRE : LES PROJETS DE NAPOLÉON

(salle 6)

Le 6 octobre 1789, la famille royale quitte définitivement Versailles. Transformé en dépôt d'œuvres d'art, en bibliothèque et en écoles, le Château échappe aux destructions de la Révolution française. Mais à l'avènement de l'Empire, le Château a perdu de son lustre: outre le déséquilibre de ses façades sur la ville, plusieurs années d'abandon lui donnent un air désolé. En 1806, Napoléon Ier songe à s'y installer. Il demande à l'architecte Jacques Gondoin de lui présenter des projets mais aucun n'est finalement adopté.

En 1810, à l'annonce de son mariage avec Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine, petite nièce de Marie-Antoinette, le projet de réoccupation de Versailles est à nouveau d'actualité.

VERSAILLES UNDER THE EMPIRE: NAPOLEON'S PROJECTS

(room 6)

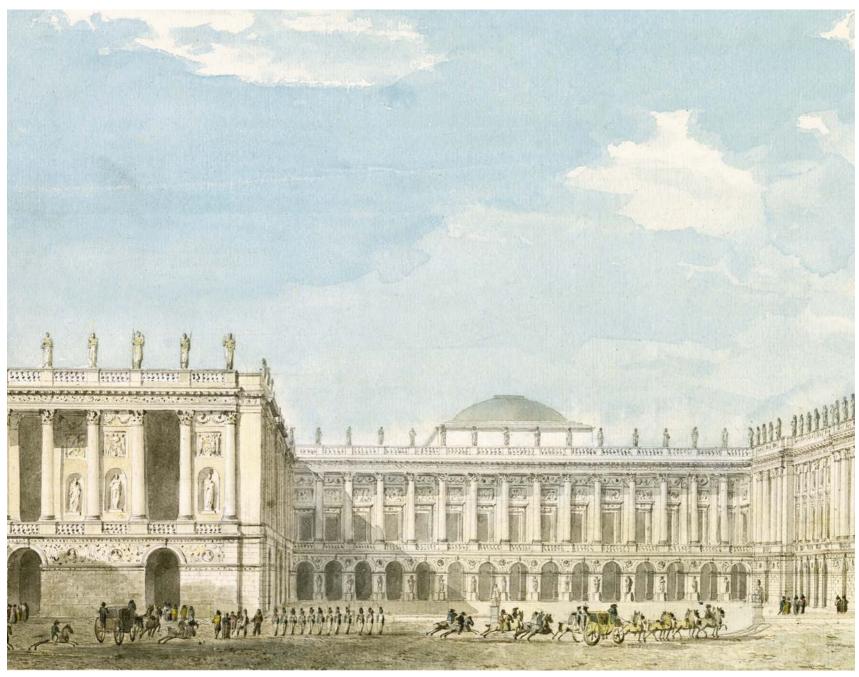
On 6 October 1789, the royal family left Versailles for the last time. The Palace was converted into a storage depot for works of art, a library and schools, and it escaped destruction during the French Revolution. At the start of the Empire, the Palace had lost its lustre: besides the imbalance in the facades that looked out over the town, it had also taken on a desolate air, having been abandoned for several years. In 1806, Napoleon I considered moving into the Palace. He asked the architect Jacques Gondoin to submit some designs but in the end none of these was adopted. In 1810, on the announcement of his marriage to Marie Louise of Austria, great-niece of Marie-Antoinette, the plan to reoccupy Versailles once again became

Napoléon Ier envisage d'en faire un Palais impérial et confie à son Premier architecte, Pierre Fontaine, la mission de repenser les distributions intérieures et surtout de «trouver le moyen de faire du côté de Paris une façade aussi vaste et belle que celle des jardins » (Fontaine, *Journal*). Après avoir consulté les projets soumis à Louis XVI en 1781, Fontaine imagine des façades de plus en plus austères, symboles de l'infléchissement du régime vers une autorité et une rigidité toujours accrues.

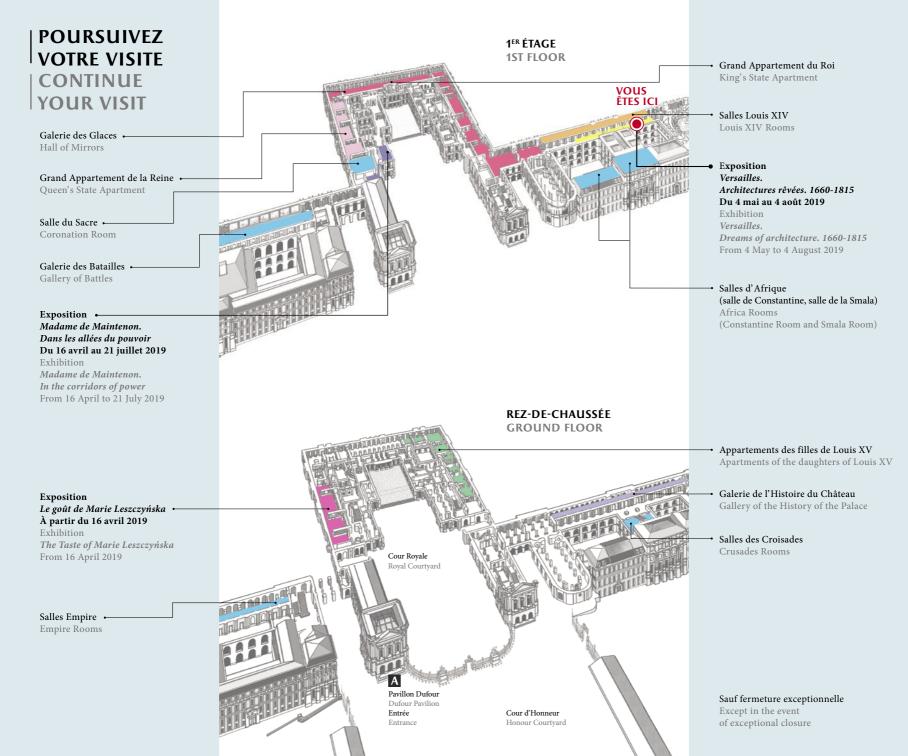
Mais avec la reprise des guerres, les velléités d'installation à Versailles sont suspendues, pour ne plus jamais ressurgir. relevant. Napoleon I wanted to turn it into an Imperial Palace and he assigned his First Architect, Pierre Fontaine, the task of redesigning the interior layout and most importantly of "finding a way to create a façade on the Paris side that is as vast and beautiful as the one overlooking the Gardens" (Fontaine, *Journal*). After consulting the projects submitted to Louis XVI in 1781, Fontaine designed façades that were increasingly austere, symbolising the change in the Regime towards an ever-growing authority and rigidity.

However, with the resumption of war, all notions of moving into Versailles were put on hold, never to reappear.

Alexandre Dufour (1759-1835) et Pierre Léonard Fontaine (1762-1853), Projet de façade pour le château de Versailles du côté de l'entrée, 1811-1813. Plume, encre, lavis et rehauts d'aquarelle (Château de Versailles)

AUTOUR DE L'EXPOSITION

IN CONNECTION WITH THE EXHIBITION

VISITES GUIDÉES DE L'EXPOSITION

(sur réservation):

À 10 h 30:

6, 13, 19, 26 et 29 juin;

20 juillet.

À 14 h 15 :

4 juillet.

INFORMATIONS FT RÉSERVATIONS

+33 (0) 1 30 83 78 00 www.chateauversailles.fr

CATALOGUE

GUIDED VISITS OF THE EXHIBITION

(booking required):

At 10.30 am:

6, 13, 19, 26 and 29 June; 20 July.

At 2.15 pm:

4 July.

INFORMATION AND BOOKINGS

+33 (0) 1 30 83 78 00 www.chateauversailles.fr

Co-édition château de Versailles / Gallimard 49 €

Co-edition
Palace of Versailles /
Gallimard
€49

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU CHÂTEAU, DU MUSÉE ET DU DOMAINE NATIONAL DE VERSAILLES

RP834 - 78008 Versailles Cedex Informations et réservations au 01 30 83 78 00 www.chateauversailles.fr Suivez le château de Versailles sur : Follow the Palace of Versailles on:

#VersaillesArchitectures

En couverture: Alexandre Dufour (1759-1835) et Pierre Fontaine (1762-1853), Projet de façade pour le château de Versailles du côté de l'entrée (détail), 1811-1813; aquarelle, plume, encre, lavis et crayon © Château de Versailles, Dist. RMN-GP / © Christophe Fouin Bandeau: Agence d'Ange Jacques Gabriel (1698-1782), Élévation du corps central du château sur la cour Royale selon le Grand Projet (détail), non daté [1759]; plume, encre et graphite © Archives nationales (France)

Crédits: © Archives nationales (France) - © Paris, Bibliothèque nationale de France (BnF) - © Château de Versailles, Dist. RMN / © Christophe Fouin - © Château de Versailles, Palen-Marc Manaï - © Château de Versailles - © The Royal Collection © Her Majesty Queen Elizabeth II - Elévations : © Bissèire © Lebreton.illustrations@wanadoo.fr - design : Graphica