

Table des matières

7 Remerciements

11 Introduction

Encager le ciel, agencer le vivant : esquisse d'une définition de la volière

Flaminia Bardati, Julien Bondaz, Emmanuel Lurin & Mélanie Roustan

Oiseaux de volière : catégories flottantes	17
Spécimens aériens : papillons, oiseaux et autres animaux encagés	17
De l'élevage à l'agrément : les oiseaux de volière	18
Des oiseaux de qualité(s), les volières entre théâtres et orchestres	20
Territoires de la volière : espaces construits et architectures partagées	25
Une structure ajourée et ouverte sur son environnement : l'architecture des volières	26
Territoires et paysages : les lieux des volières	29
Constructions et modèles : la forme des volières	30
Figurer le monde : la nature comme microcosme	36
Volières idéales : les oiseaux en leurs abris naturels	36
De la grande cage à la volière immersive	38
Microcosmes signifiants et paysages évocateurs	43
La sémantique des volières, un idéal d'harmonie terrestre	46
Regarder la nature : la volière comme épistémologie ?	48
Perméabilité, transparence, perspectives	48
L'invisibilité du tramage et le point de vue <i>da sotto in sù</i>	52
Quadrillage de l'image et cadrage du regard	54
L'oiseau, le livre, la volière et la bibliothèque	56
Collections ailées et domination du vivant	59
Volières et collectionnismes	59
Conservation de la vie et ambivalences des pratiques de soin	63
Une esthétique du vivant comme relation à la nature	66
Dialectiques de la captivité	68

Première partie

71 Architectures, jardins et territoires

73 **Les volières d'agrément du monde antique romain, entre nature et architecture**

Jean Trinquier

Les <i>auliaria</i> des Romains	77
Les <i>auliaria</i> : des structures utilitaires	78
De l' <i>utilitas</i> à la <i>uoluptas</i>	86

	Les volières d'agrément : origine, évolution et caractéristiques	90
	Des précédents hellénistiques ?	90
	Les précédents romains : l'exèdre de M. Laenius Strabo	91
	Les précédents romains : la volière de Lucullus dans sa villa de Tusculum	96
	Les singularités de la volière de Varron	99
	La volière de Varron et sa postérité	105
	Les Romains et le spectacle des oiseaux	111
	De la volière au jardin : la libération de l'oiseau	111
	Derechef l'oiseau captif : les canardières et le beau paysage aquatique	116
	Oiseaux engagés : miniaturisation croissante et monumentalisation fictive	119
125	« Une myriade de formes et de variétés » : les volières dans les jardins allemands du xviiie siècle	
	Iris Lauterbach	
	Terminologie	126
	Évocations écrites et modèles gravés	126
	Les volières dans les jardins des résidences princières	130
	Vienne	133
	Salzbourg	141
	Karlsruhe	147
	Dresde, Eutin, Kassel	150
	Schwerin	152
	Bayreuth	156
	Schwetzingen	162
	Karlsberg	163
	Stuttgart et Hohenheim	168
173	Les maisons d'oiseaux ottomanes comme canal d'échanges interculturels entre l'Est et l'Ouest de la Méditerranée au xviiie siècle	
	Alper Metin	
	Avant-propos : l'architecture pour les oiseaux, un thème méditerranéen	173
	Les oiseaux dans la culture ottomane, leur symbolique et leur protection	174
	Un siècle de transformations : le nouveau type de maison d'oiseaux au xviiie siècle	177
	Architecture ou sculpture ? Les intersections entre les domaines et la question des auteurs	180
	L'évolution du nouveau type de maison d'oiseaux, en relation avec la culture architecturale ottomane	183
195	Les oiseaux du Céleste Empire : la volière du jardin des Palais européens de Qianlong (xviiie siècle)	
	Ronan Bouttier	
	Une volière de papier et de pierre	198
	L'acclimatation de la culture architecturale de l'Europe classique	203
	La tradition des oiseaux d'ornement	207
	Ornithologie et cosmographie impériale	209

215	De fer et de verre : l'étonnante volière pour les passereaux étrangers de l'architecte Charles Rohault de Fleury (xixe siècle)	
	Ronan Bouttier	
	Un jardin en chantier	216
	Les volières du Jardin des plantes au début des années 1830	216
	Du jardin paysager au jardin zoologique	220
	Un écho des grandes découvertes scientifiques contemporaines	220
	Le projet de Rohault de Fleury	221
	La serre anglaise moderne tempérée d'accents néoclassiques	225
	L'architecture des panoramas et géoramas	227
	Un projet cher à Rohault	229
	Un projet sans suite?	231
	Le soutien d'un naturaliste amateur	231
	Les autres projets de volières imaginés par Rohault pour le Muséum	232
239	La volière nationale de « Károly Kós » au zoo de Budapest (1909)	
	Paolo Cornaglia	
	Le <i>városliget</i> et le zoo du xixe siècle	240
	La reconstruction de 1907-1912	242
	« Une bouffée d'air transylvanien à Budapest »	249
	La Maison des oiseaux et sa volière	252
	La Maison des oiseaux et sa volière	258
	Deuxième partie	
261	Dispositifs et expériences	
263	Le cabinet aux oiseaux des jardins du château d'Amboise à la fin du xve siècle et au début du xvie siècle	
	Lucie Gaugain	
	Description et proposition de restitution du cabinet aux oiseaux	270
	Les oiseaux du cabinet	278
	Le cabinet aux oiseaux : un jardin dans le jardin	282
291	Belles et utiles : les volières des jardins de la Vénétie (xive-xviiie siècles)	
	Antonella Pietrogrande	
	Le pigeonnier, ou <i>colombara</i> (« colombier »)	293
	Le système de volières du jardin Barbarigo à Valsanzibio	299
	Le <i>roccolo</i> comme jardin de chasse aux oiseaux	304
	La persistance des volières dans les jardins de la Vénétie à travers les siècles	307

313	« Per pigliare diletto di loro piacevoli canti, & suavissime voci » : les volières dans la Rome du XVIe siècle, entre loisirs et productivité	
	Alessandro Cremona	
	Le modèle antique	313
	Les volières des Papes	317
	Les volières de palais	320
	Les volières de jardin	325
	Volières et chasses à la pantière : l'exemple de la Villa Mattei, entre ornement et fonctionnalité	334
345	Les volières à Rome et dans le Latium entre le XVIIe et le XXe siècle : modèles et fonction entre utilité, science et plaisir	
	Alberta Campitelli	
	Le siècle des traités	345
	L'âge d'or des volières	348
	Le revival du XXe siècle	372
375	Entre flânerie en société et rencontres avec la nature : oiseaux, volières et métaphores aviaires dans les <i>pleasure gardens</i> britanniques (1660-1850)	
	Simon Malivoire de Camas	
	Des collections d'oiseaux à leur mise en exposition : les volières dans l'Angleterre du XVIIe siècle	375
	Entre tradition et exotisme, modernité et spectacle : la volière comme dispositif théâtral et architectural	380
	Collecter et exposer : chaînes d'approvisionnement et mise en exposition des oiseaux dans les <i>pleasure gardens</i> britanniques	384
	À l'ombre des oiseaux : analogies musicales et métaphores amoureuses	388
	Treille et barreaux entrelacés : effacer la frontière entre nature et culture	391
	Entre partition et performance : de la volière comme espace social	391
	Des influences réciproques entre volières, architecture et jardins	394
399	Les volières du paradis : les volières de chasse du domaine de Rambouillet, entre XVIIIe et XXe siècle	
	Raphaël Devred	
	Introduction : un paysage de volières	399
	Parquets, faisanderies et champs de tir du XVIIIe siècle	400
	Les chasses royales : une abondance contrôlée par les volières	402
	Des volières volantes pour les chasses de Rambouillet	402
	L'essor du faisan et des volières au XIXe siècle : créer le paysage cynégétique	405
	Restaurer les volières du roi : Empires et Restauration	405
	Les tirés de chasse : création et évolution d'une volière verte	408
	Les volières de la République : vers une machine cynégétique (1880-1995)	411
	La systématisation des chasses et de l'élevage (1880-1953)	412
	Intensification et mécanisation du système d'élevage : la machine à faisans (1953-1995)	413
	Conclusion : un système cynégétique basé sur la technique des volières	416

419	Architecture suspendue, la volière comme idée d'espace : les créations de Franco Albini (1940) et de Vittoriano Viganò et Piero Porcinai (1954)	
	Amanzio Farris	
	Introduction : une modernité toute en légèreté	419
	Une volière pour les humains : Franco Albini, <i>Stanza di Soggiorno in una villa</i>, VIIe Triennale de Milano, 1940	421
	Le vol démultiplié : Vittoriano Viganò et Piero Porcinai, <i>Voliera nel parco</i>, x^e Triennale de Milan, 1954	428

Troisième partie

435 **Savoirs, classifications et métaphores**

437	« Dieu créa tout oiseau ailé selon son espèce... » et les princes se les approprièrent dans des volières : oiseaux, cages et volières dans les jardins princiers du XIVe siècle	
	Elisabeth Antoine-König	
	Avignon (1316-1378) : les papes et leurs oiseaux	438
	Oiseaux, cages et volières au temps de Charles V, le « sage roi » (1364-1380)	442
	Une nouvelle expérience de la Nature	448
	Une symbolique parfois déroutante	451

457 **L'oiseau captif et son iconographie du XVe au XVIIe siècle : enluminures, gravures et publications françaises**

Michelle Lenoir

	Le Moyen-Âge : les encyclopédies	458
	La Renaissance : les traités d'agronomie et d'ornithologie	463
	Les Encyclopédies rurales	463
	Les traités d'ornithologie : le portrait d'oiseau	467
	Le XVIIe siècle : oiseaux peints, oiseaux gravés, ouvrages d'oisellerie	472
	Les recueils d'oiseaux peints	472
	Les recueils d'oiseaux gravés	476
	La ménagerie de Versailles	481
	L'oisellerie : les petits livres	487
	L'oisellerie : les beaux ouvrages	491

501 **Une épistémologie du treillage : les oiseaux et l'histoire naturelle en Italie et en France (1500-1700)**

Natsumi Nonaka

	Le pavillon de jardin hybride, en pratique : le cas du château de Gaillon	502
	L'exposition de la collection : le cas du jardin suspendu Della Valle	507
	Le pavillon de jardin hybride, en théorie : les dessins de Giovanni Colonna	510
	La nature orchestrée : le cas de la Villa Giulia	513

La pergola peinte : un vecteur du savoir scientifique	515
Oiseaux vivants et oiseaux peints des volières en maçonnerie	520
Treillage épistémique : signifiant visuel de l'hybridité	526

531 **Oiseaux du Sénégal et volières coloniales : oisellerie, ornithologie et propagande dans l'Empire colonial français**

Julien Bondaz

Les oiseaux du Sénégal : une catégorie scientifique et marchande	533
Des pièges et des volières : approvisionner la métropole	538
Expositions coloniales et propagande avienne : encager les colonies	547

557 **Organiser les volières, classer les oiseaux et ordonner le monde : anthropologie de l'élevage de pigeons au Proche-Orient contemporain (Beyrouth, Amman)**

Emma Aubin-Boltanski & Perrine Lachenal

La colombophilie au Proche-Orient : une passion de « mauvais garçons » ?	560
Joutes masculines à ciel ouvert	561
Voyou ou poète : les représentations ambivalentes du <i>kashshāsh</i>	562
À chacun sa volière : trajectoires sociales et « carrières » colombophiles	567
Haydar : le mauvais garçon et son éthique	575
Muhammad et sa volière emmurée	577
Nasser : un éleveur-collectionneur de luxe	580
Connaître et « administrer » ses oiseaux	582
Administrer, nommer et parer ses pigeons	582
Les femelles, les couples et la reproduction	590
Des oiseaux-monde : rapports (colombophiles) à l'espace	592

597 **Poétiques contemporaines de la volière**

Anne-Gaëlle Weber

Archéologie des significations contemporaines de la volière en littérature	598
Les apories poétiques de la volière scientifique	602
L'œuvre comme volière	606

Quatrième partie

615 **Espaces, relations et collections**

617 **«Qu'ils semblent vivre libres par l'ampleur de l'espace» : oiseaux, volières, loges et héronnières dans les demeures du cardinal Georges d'Amboise (1493-1510)**

Flaminia Bardati

Vigny : colombiers, « poullaries et autres petits logements »	618
Déville : oiseaux pour le plaisir de la chasse et de la table	621
Rouen : la volière privée	625

Gaillon. La multiplication des fonctions et des typologies : des mues à la « voliere aux oiseaux »	630
Les dispositifs du parc de Gaillon : la héronnière	631
Les dispositifs du parc de Gaillon : les « volleries »	634
Les dispositifs du jardin de Gaillon : le pavillon en bois	636
Les dispositifs du jardin de Gaillon : la grande volière	644
« Pour sa peine d'avoir pensé les oyseaux »	651

659 **Les oiseaux du roi de France : cages, volières et enclos
à la Cour d'Henri IV et de Louis XIII**

Emmanuel Lurin

Les populations aviaires des résidences royales	660
Les oiseaux de ferme	660
Oiseaux de proie et gibier aviaire	663
Les oiseaux d'agrément	667
Les oiseaux rares et remarquables	671
Espaces, structures et techniques de contention aviaire	674
Avec ou sans volière ? La présence des oiseaux dans les jardins	674
De la capture à l'élevage, les héronnières de Fontainebleau	677
Des « voleries » sans cages pour les rapaces	679
Cages et volières d'agrément	683
Les volières des ménageries royales	690
La volière comme métaphore du royaume et de la suprématie du roi	694
Origine et histoire du bâtiment	695
Un palais en réduction pour les oiseaux	698
Un théâtre aux petits oiseaux pour la Reine	704
La volière comme métaphore de la monarchie absolue	707

715 **Encadrer l'animal au tournant du XIXe siècle : les oiseaux rares
de l'Impératrice Joséphine au Château de Malmaison**

Marie-Charlotte Lamy

Manuels ornithologiques : les oiseaux de Joséphine convertis en artéfacts visuels	718
L'Impératrice Joséphine, intermédiaire entre science et pouvoir	722
Une ménagerie souveraine dédiée à l'histoire naturelle	723
L'acquisition d'oiseaux rares, une entreprise impériale	724
La Malmaison : rendre les oiseaux passifs pour le regard humain	727

733 **À ciel ouvert : des grues et des humains dans les volières anglaises**

Vanessa Manceron

Ouvrir les cages	734
L'envol de <i>Grus grus</i>	738
L'artifice fait leurre	743

749 **Envolées sauvages et libertés conditionnelles :
ethnographie de la Grande volière du Parc zoologique de Paris**

Mélanie Roustan

Paysagismes et dépaysements	751
Faire paysage	752
Le registre du dépaysement	756
Paysages zoographiques, paysages tautologiques	758
La volière, l'envol et l'enclos	762
Territoires partagés	762
Libertés de mouvement	764
Le vol fait l'oiseau	765
Envolée d'oiseaux et oiseaux volés	766
La captivité comme problème et comme solution	767
De la liberté d'être captif	770
Corps aviaires sous contrôle	772
« Collections vivantes »	772
Vies et reproductions assistées	773
« Populations captives »	774
Comptage, encodage et (dé)chiffrement	775
Les implicites dominations d'une nature pacifiée	777

781 **Les installations-volières dans l'art contemporain :
agencement d'intentionnalités et facteurs d'instabilité**

Cyrille Bret

Principales assertions	783
Les installations-volières au prisme de l'histoire euro-péo-centrée de l'art et de certaines de ses institutions sociales	784
La migration du dispositif de la volière vers le champ de l'installation	784
De quelques permanences historiques relatives à la condition des œuvres d'art	786
L'art rendu vivant	786
Formes, enjeux et pratiques de l'installation-volière à travers six études de cas (1996-2018)	787
Sculpter, séparer. Un carrelage au naturalisme le plus strict	787
Bert Théis VS les mainates : une crise d'intentionnalité ?	790
L'installation-volière comme accomplissement pratique journalier	792
L'engagement, ferment actif de conflictualité politique	795
Un artiste + 70 Diamants-mandarins + un dispositif phono-technique + une scénographie paysagère + l'équipe d'un musée + des experts animaliers + le public d'une exposition = fecit	796
L'engagement épistémocritique du régime naturaliste : l'humain engagé par son savoir, et l'oiseau pas vraiment libéré de sa fonction de représentation de son espèce	799
Du dispositif plastique à l'agencement d'intentionnalité : une ligne de crête pragmatiste entre théorie esthétique, histoire de l'art et sciences sociales	800
Du concept d'agencement et de ses usages théoriques	800
L'intentionnalité comme conséquence des pratiques empiriques concourant à faire œuvre collectivement	802
Conclusion : ce que l'installation-volière fait à l'histoire de l'art contemporain ?	803

807	Postface
	Envol
817	Présentation des auteurs
823	Références bibliographiques
869	Liste des illustrations
885	Index des noms
893	Index des espèces et catégories animales
897	Index des lieux