What does a sculpture do to a garden? (Paris, 6 Jun 25)

Paris, Musée Rodin, Auditorium Léonce Bénédite, 06.06.2025
Eingabeschluss : 31.03.2025

Franck Joubin

[En français ci-dessous]

What does a sculpture do to a garden? What does a garden do to a sculpture? (17th-21st century).

This symposium is part of the 22nd edition of the Rendez-vous aux jardins, taking place on Friday June 6, Saturday June 7 and Sunday June 8, 2025, under the theme “Stone gardens - garden stones”.

Under the scientific direction of Emmanuelle Héran, Chief Curator, Head of Garden Collections, Musée du Louvre. This event will be webcast live.

While closely linked since Antiquity, the relationship between sculpture and gardens was rekindled during the Renaissance. Rodin himself pondered this connection, as Paul Gsell recounts in Art: “Statues are usually placed in gardens to embellish them. For Rodin, gardens are here to adorn the statues. For him, Nature remains the supreme mistress, an infinite perfection.” And yet, works tracing back the history of gardens often give little to no consideration to the statuary that inhabits them. Conversely, sculpture scholars rarely reflect on the unique setting granted by gardens, or on what a sculpture, in turn, can bring to a garden. In both fields, publications are frequently illustrated with tightly framed photographs of sculptures, isolating them as if displayed within a museum—or even entirely cut out from their surroundings. Yet, a garden is not a museum; it offers to three-dimensional works neither the neutrality of a "white cube" nor even the illusion of a "green cube" beneath an open sky.

Indeed, what could be more subject to change, more ephemeral, than a garden? As seasons pass, with the shifting hours of the day and the whims of the weather, the environment surrounding a sculpture is in constant flux. While there does exist a “museography” for gardens—defined both as the art of displaying sculptures within them and as the composition of gardens incorporating sculpture—it has never been the subject of a comprehensive study. It is scarcely taught, neither to curators overseeing an “open-air sculpture museum” nor to landscape architects and garden designers responsible for their creation and upkeep. In this regard, Louis Gevart’s dissertation broke new ground [1].

The question of meaning also arises. In royal and aristocratic parks and gardens, a sculptural ensemble may follow a coherent iconographic program, whose analysis reveals political intentions—such as the renowned Grande Commande of 1674 for Versailles. More often, however,

groves and lawns host a disparate collection, whose coherence—if it ever existed—may have faded over time. The history of a collection displayed in a garden can mirror that of a museum. Yet it may also be entirely different, as the works placed in a garden are not necessarily commissioned pieces or first choices. Some may have arrived belatedly, by default, left outdoors for lack of a better option, or, when too damaged or vandalized, removed in haste.
It is thus possible that a restoration, conversion or ex nihilo creation project requires a landscape architect to address the difficult issue of sculptures. In the world of historical monuments, managing a set of statues does not always fall under the responsibility of the chief architect, but of a heritage curator. This separation of powers is worth examining: is it relevant or counterproductive? How can dialogue be established? The choice of materials, their adaptability and durability can all be considered. Site-specific works created in close collaboration with a garden can be cited, such as Giuseppe Penone and Pascal Cribier's L'Arbre des voyelles in the Tuileries Gardens.

During the 20th century, sculpture parks and gardens—created with this intent— focused more on presenting a “living history of sculpture under construction” (Louis Gevart). Iconographic objectives may have been replaced by the production of a historical-stylistic narrative, without soliciting the help of a landscape architect. However, as the profound changes recently made to Middelheim Park in Antwerp and the recreation of entire programs at Stowe demonstrate, a return to iconographic coherence does seem to be taking place, in response to the public's presumed expectations.

This symposium welcomes case studies of the same work in different sizes and materials, whose effect on a garden can be decisive for its composition or, on the contrary, become unremarkable. Think of copies of famous ancient sculptures—the Farnese Hercules, the Diana of Versailles—whose use, identified by Haskell and Penny in 1981 and recently revised, continues. Also welcome are examples of sculptures whose contribution to a garden does not appear to be essential, or of attempts that have proved inconclusive, or of bases that have been left empty or refilled. The crucial question remains that of the usefulness and relevance of a three-dimensional work within a garden environment. In other words, what does a sculpture do to a garden? And what does a garden do to a sculpture?

This call is addressed to art historians specializing in gardens or sculpture. It is also aimed at park and garden managers, heritage architects and landscape architects who have carried out preliminary studies or restoration work on historic gardens, so that they can share their thoughts and recent field practices, carried out in close collaboration with art historians and sculptors. It will focus on the following questions:
- What is the use of sculpture in a garden?
- Iconography: the search for coherence
- When the statue is missing / The empty base
- What materials are used in a garden?
- Landscape architects and sculptors / Site-specific works

Submissions

Submissions should include a title, an abstract (between 1,500 and 2,000 characters) and a brief biographical note (between 500 and 1,000 characters). They should be sent before March 31,

2025 to colloques@musee-rodin.fr.

Research committee

- Emmanuelle Héran, Chief Curator, Head of Garden Collections, musée du Louvre
- Amélie Simier, Chief Curator, Director, musée Rodin
- Véronique Mattiussi, Head of the Research Department, musée Rodin
- Franck Joubin, Researcher and Conference Coordinator, musée Rodin

[1] Louis Gevart, La Sculpture et la terre. Histoire artistique et sociale du jardin de sculpture en Europe (1901-1968), PhD thesis in art history, under the direction of Thierry Dufrêne, Université Paris Ouest La Défense, January 2017.

Que fait une sculpture à un jardin ? Que fait un jardin à une sculpture ? (17e-21e siècle).

Cette journée d'étude s'inscrit dans le cadre de la 22e édition des Rendez-vous aux jardins organisée les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 juin 2025, qui a pour thème « Jardins de pierres - pierres de jardins ».

Sous la direction scientifique d'Emmanuelle Héran, conservatrice en chef, responsable des collections des jardins, musée du Louvre. Retransmission en direct en ligne.

La sculpture et les jardins entretiennent, depuis l'Antiquité, des rapports étroits, qui ont été réactivés à la Renaissance. Rodin lui-même s'est enquis de cette question, ainsi que Paul Gsell le rapporte dans L'Art : « D'habitude on place des statues dans un jardin pour l'embellir : Rodin, c'est pour embellir les statues. C'est que la Nature est toujours pour lui la souveraine maîtresse et la perfection infinie. » Néanmoins, les ouvrages retraçant l'histoire des jardins tiennent trop peu compte, voire pas du tout, de la statuaire qui les peuple. Inversement, les spécialistes de sculpture prennent rarement en considération le contexte particulier qu'un jardin offre à une œuvre ou abordent peu ce qu'une sculpture procure à un jardin. Dans l'une et l'autre disciplines, les publications sont souvent illustrées de photographies qui cadrent de près les sculptures, comme si elles étaient exposées dans une salle de musée, quand elles ne sont pas détourées. Pourtant, un jardin n'est pas un musée ; il n'offre à une œuvre en trois dimensions ni un « white cube », ni même un « green cube » avec le ciel pour plafond.

En effet, quoi de plus changeant, d'éphémère qu'un jardin ? Au fil des saisons, selon les heures du jour et le temps qu'il fait, l'environnement d'une sculpture varie. S'il existe bien une « muséographie » des jardins, définie à la fois comme la manière d'exposer des sculptures dans des jardins et comme la composition de jardins comprenant des sculptures, elle n'a jamais fait l'objet d'une étude de synthèse. Elle n'est quasiment pas enseignée, pas plus aux conservateurs chargés d'un « musée de sculptures en plein air », qu'aux paysagistes et jardiniers concepteurs ou gestionnaires. En ce sens, la thèse de Louis Gevart a été pionnière [1].

Se pose aussi la question du sens. Dans les parcs et jardins royaux et aristocratiques, un ensemble de sculptures peut répondre à un programme iconographique cohérent dont l'analyse révèle les intentions politiques, telle la fameuse « Grande Commande » de 1674 pour Versailles.

Cependant, plus fréquents sont les cas où bosquets et pelouses accueillent une collection disparate, dont la cohérence – si tant est qu'il y en ait jamais eu – a pu s'effacer. L'histoire d'une collection exposée dans un jardin peut être similaire à celle d'un musée. Elle peut aussi n'être en rien comparable, dans la mesure où les œuvres acceptées dans un jardin ne sont pas forcément des commandes ou des premiers choix, mais peuvent être arrivées après coup, par défaut, rester à l'air libre faute de mieux ou, quand elles sont trop abîmées ou vandalisées, être retirées dans l'urgence.
Ainsi, il arrive qu'un projet de restauration, de transformation ou de création ex nihilo impose à un paysagiste de se pencher sur la difficile question des sculptures. Dans le monde des Monuments historiques, la gestion d'un ensemble de statues n'incombe pas toujours à l'architecte en chef, mais à un conservateur du patrimoine. Cette séparation des pouvoirs mérite d'être interrogée : est-elle pertinente ou contreproductive ? Comment instaurer le dialogue ? La réflexion peut inclure celle du choix du matériau, de son adaptation, de sa pérennité. Pourront être citées des œuvres créées en étroite collaboration pour un jardin – en anglais « site specific » –, à l'instar de L'Arbre des voyelles de Giuseppe Penone et Pascal Cribier au jardin des Tuileries.

Au cours du XXe siècle, les parcs et jardins de sculptures, créés comme tels, se sont davantage attachés à la présentation d'une « histoire vivante de la sculpture en construction » (Louis Gevart). Aux objectifs iconographiques a pu se substituer la production d'un récit historico-stylistique, sans véritable recours à un paysagiste. Or, comme le montrent les profonds changements apportés récemment au parc Middelheim à Anvers et la recréation de programmes entiers à Stowe, le retour à la cohérence iconographique semble bien s'opérer, pour répondre à l'horizon d'attente présumé du public.

Lors de cette journée d'étude, pourront être abordées des études de cas d'une même œuvre déclinée dans des tailles et matériaux différents, dont l'effet produit sur un jardin peut être déterminant pour sa composition ou au contraire devenir dérisoire. Songeons aux copies d'antiques célèbres – l'Hercule Farnèse, la Diane de Versailles – dont l'usage, recensé par Haskell et Penny en 1981 et récemment révisé, se poursuit. Des exemples de sculptures dont l'apport à un jardin n'apparaît pas indispensable, ou d'essais qui se sont révélés non concluants, de socles restés vides ou encore regarnis seront les bienvenus. La question cruciale demeurant celle de l'utilité et de la pertinence d'une œuvre en trois dimensions dans un contexte de jardin. Autrement dit, qu'est-ce qu'une sculpture fait à un jardin ? Et qu'est-ce qu'un jardin fait à une sculpture ?

Cet appel concerne les historiens de l'art spécialisés dans les jardins ou dans les sculptures. Il s'adresse également à des responsables de parcs et jardins, à des architectes du patrimoine, à des paysagistes, qui ont conduit des études préalables ou des restaurations de jardins historiques afin qu'ils partagent leurs réflexions et leurs pratiques de terrain récentes, menées en lien étroit avec des historiens de l'art et des sculpteurs. Il s'appuiera sur les problématiques suivantes :
- À quoi sert une sculpture dans un jardin ?
- L'iconographie : à la recherche de la cohérence
- Quand la statue manque / Le socle vide
- Quel matériau dans un jardin ?
- Paysagistes et sculpteurs / Les œuvres « site specific »

Propositions

Les propositions de participation devront comprendre un titre, un résumé (entre 1 500 et 2 000 signes) et une brève notice biographique (entre 500 et 1 000 signes). Elles sont à adresser avant le 31 mars 2025 à l'adresse colloques@musee-rodin.fr

Comité scientifique et organisation

- Emmanuelle Héran, conservatrice en chef, responsable des collections des jardins, musée du Louvre
- Amélie Simier, conservatrice générale du patrimoine, directrice du musée Rodin
- Véronique Mattiussi, cheffe du service de la Recherche, musée Rodin
- Franck Joubin, documentaliste chargé des colloques, musée Rodin

[1] Louis Gevart, La Sculpture et la terre. Histoire artistique et sociale du jardin de sculpture en Europe (1901-1968), thèse de doctorat en histoire de l'art, sous la direction de Thierry Dufrêne, Université Paris Ouest La Défence, janvier 2017.

Quellennachweis:
CFP: What does a sculpture do to a garden? (Paris, 6 Jun 25). In: ArtHist.net, 11.03.2025. Letzter Zugriff 18.11.2026. <https://arthist.net/archive/44780>.