

Composer avec la peinture : théorie de l'art, création, réception

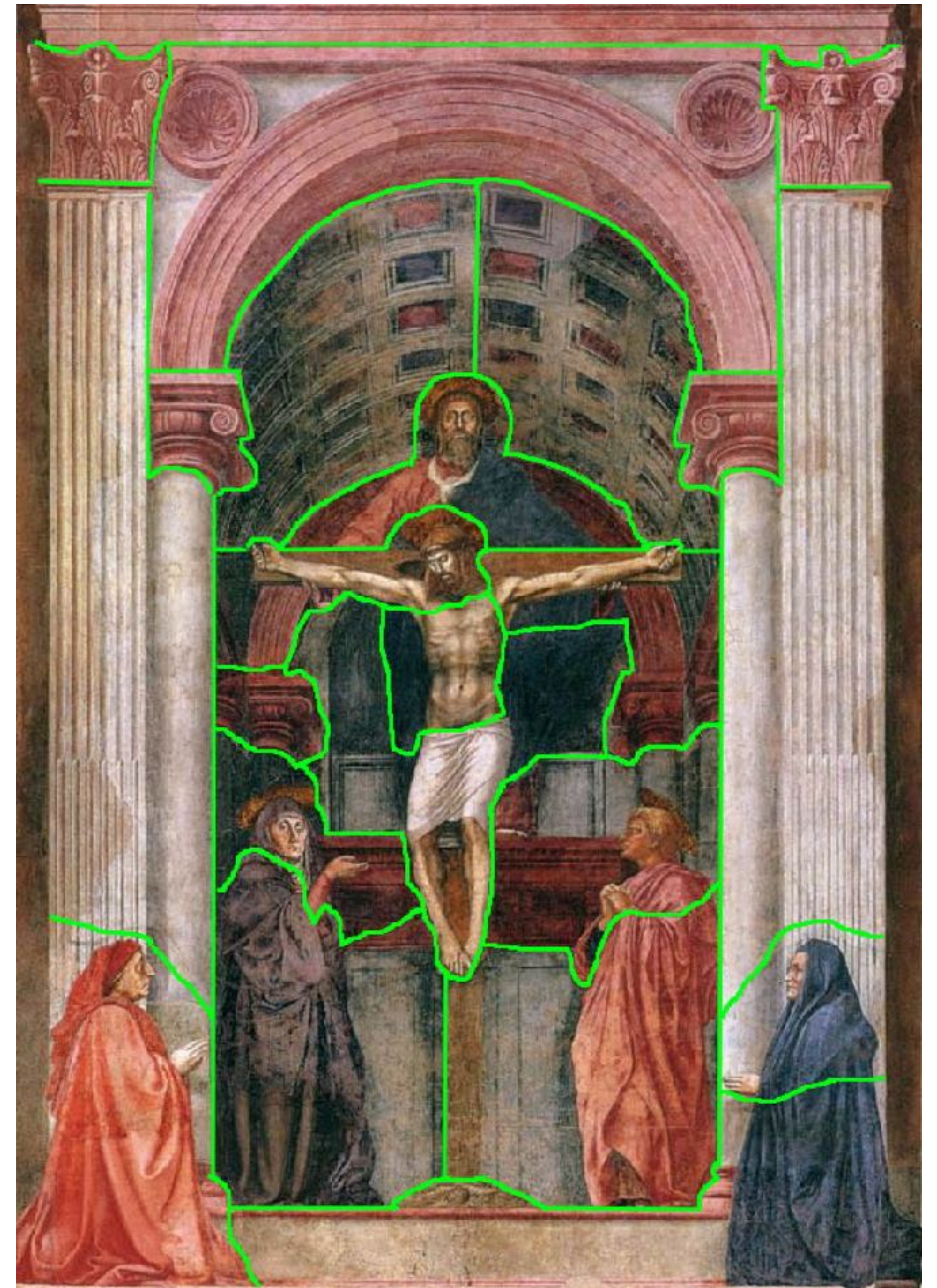
La *composition* est dans la peinture le
procédé par lequel les parties sont
disposées dans l'œuvre de peinture.
[...] Les parties de l'histoire sont les
corps, la partie du corps est le membre,
et la partie du membre est la surface.

DE PICTURA PRÆ-
STANTISSIMÆ ARTIS ET
nunquam fatis laudatæ, libri tres ab-
solutissimi, Leonis Baptistæ de
Albertis uirî in omni gene-
re scientiarum præci-
puè Mathemati-
ces doctis-
simi.

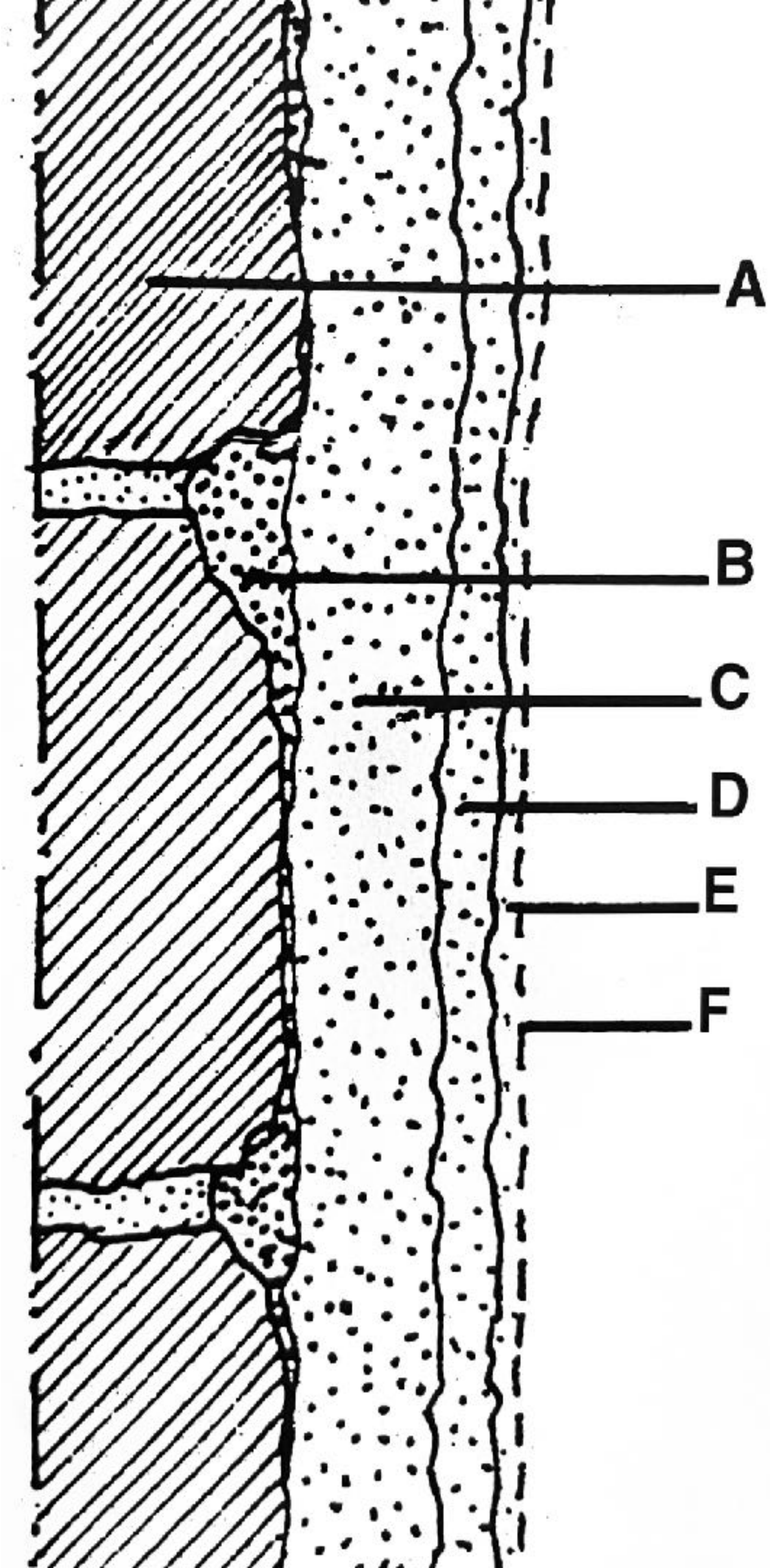

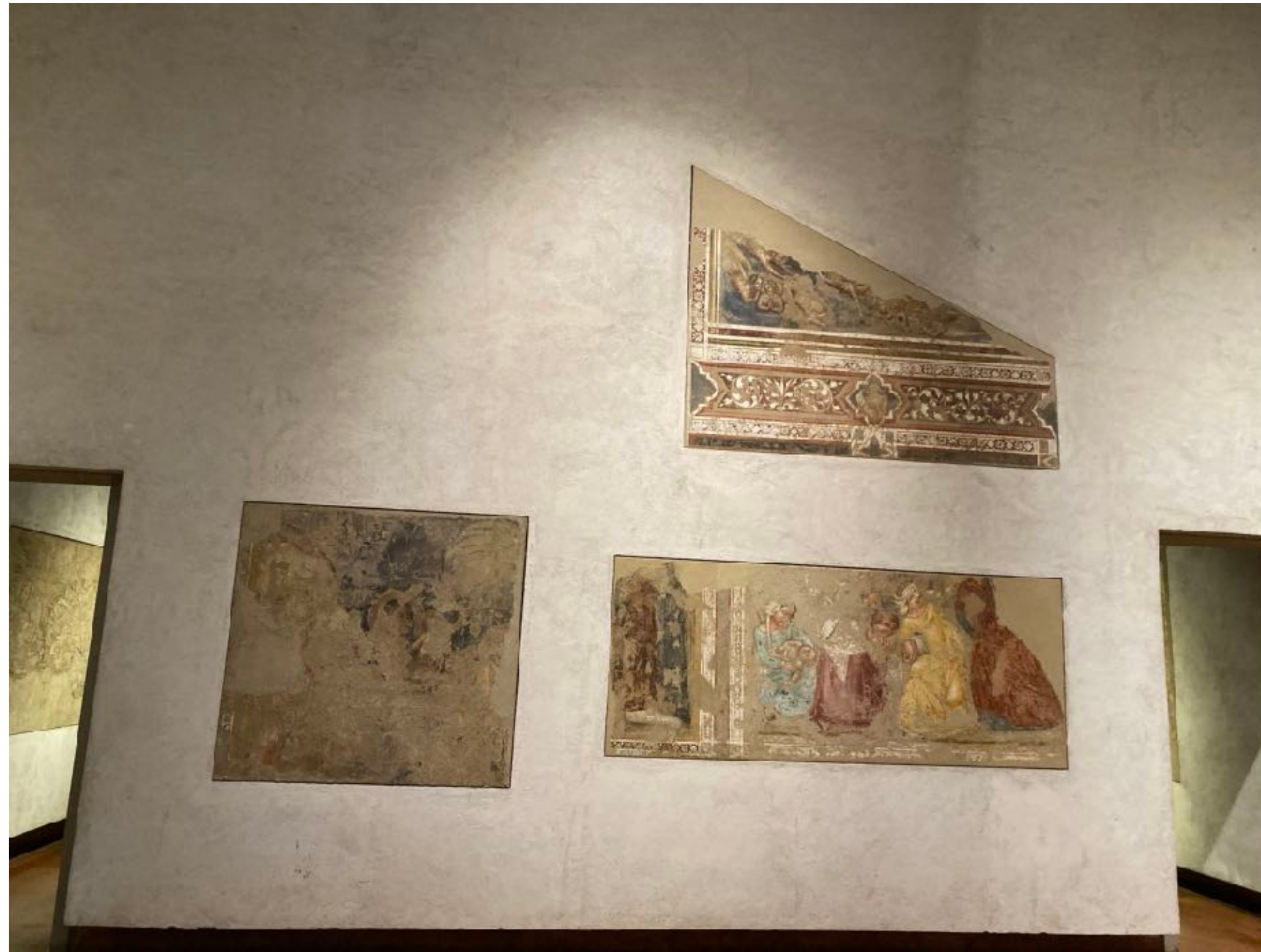
Îam primum in lucem editi.

Je voudrais que ceux qui débutent dans l'art de peindre fassent ce que je vois observé par ceux qui enseignent à écrire. Ils enseignent d'abord séparément tous les caractères des éléments, apprennent ensuite à composer les syllabes, puis enfin les expressions. Que nos débutants suivent donc cette méthode en peignant. Qu'ils apprennent séparément d'abord le contour des surfaces – que l'on peut dire les éléments de la peinture –, puis les liaisons des surfaces, enfin les formes de tous les membres.

Lavorare in muro

Fresques détachées et sinopie, Bologne, Pinacoteca Nazionale

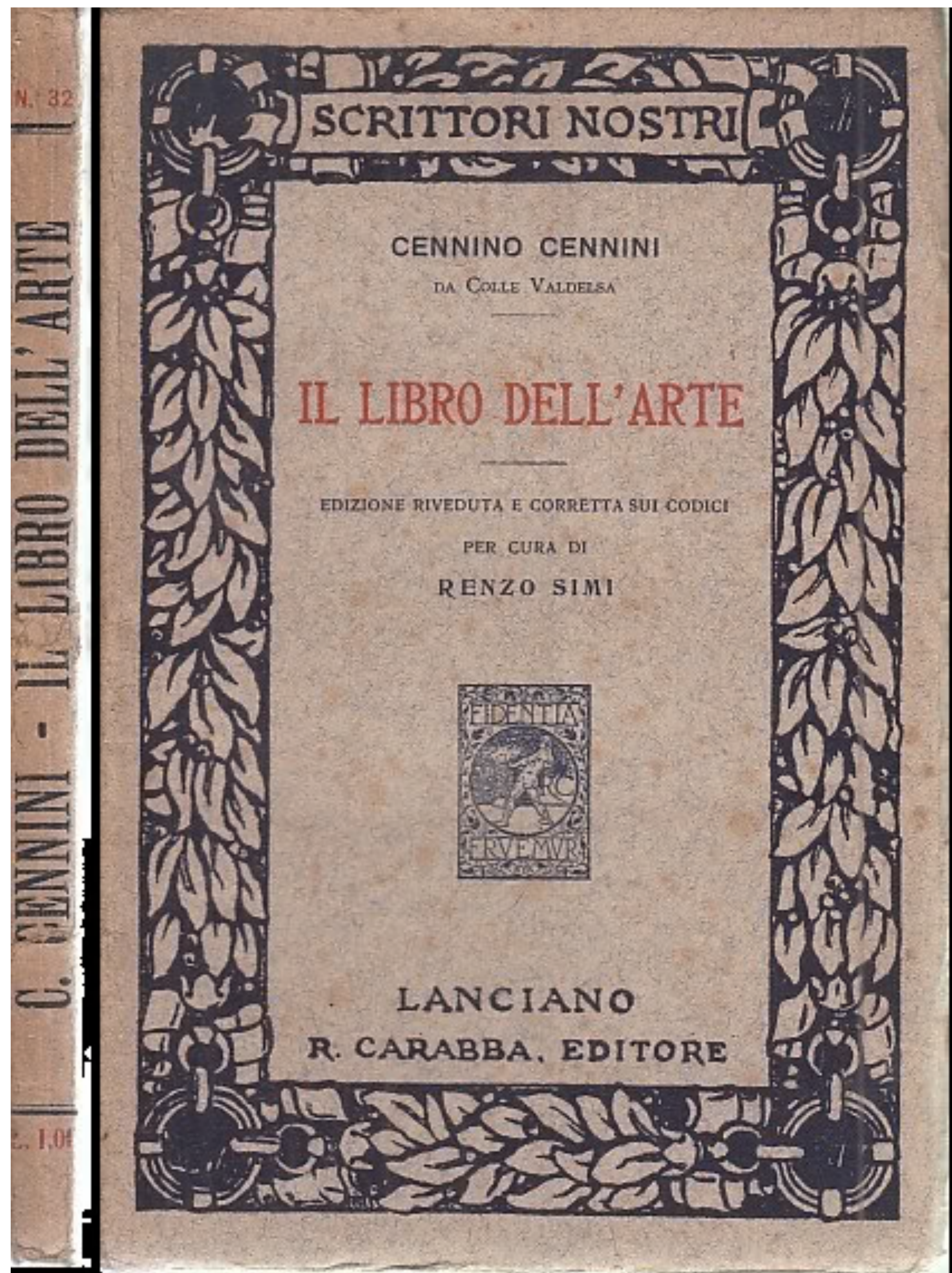
Pour travailler sur mur, il faut savoir mouiller, mettre l'enduit, l'aplanir, le polir, dessiner, colorer dans le frais, et conduire à fin à sec, faire des tempera, orner et finir sur mur.

Chap. XLII De la nature d'un rouge que l'on nomme sanguine

Cette couleur est bonne sur le mur ; employée à fresque, elle donne un ton cardinalesque ou violet et laqueux. Elle n'est pas bonne à employer autrement ni à encoller.

Chap. XLI De la nature d'un rouge que l'on nomme minium

Cette couleur est bonne seulement employée sur panneau. Si tu t'en servais sur mur, aussitôt qu'il verrait l'air il deviendrait noir et perdrait toute sa couleur.

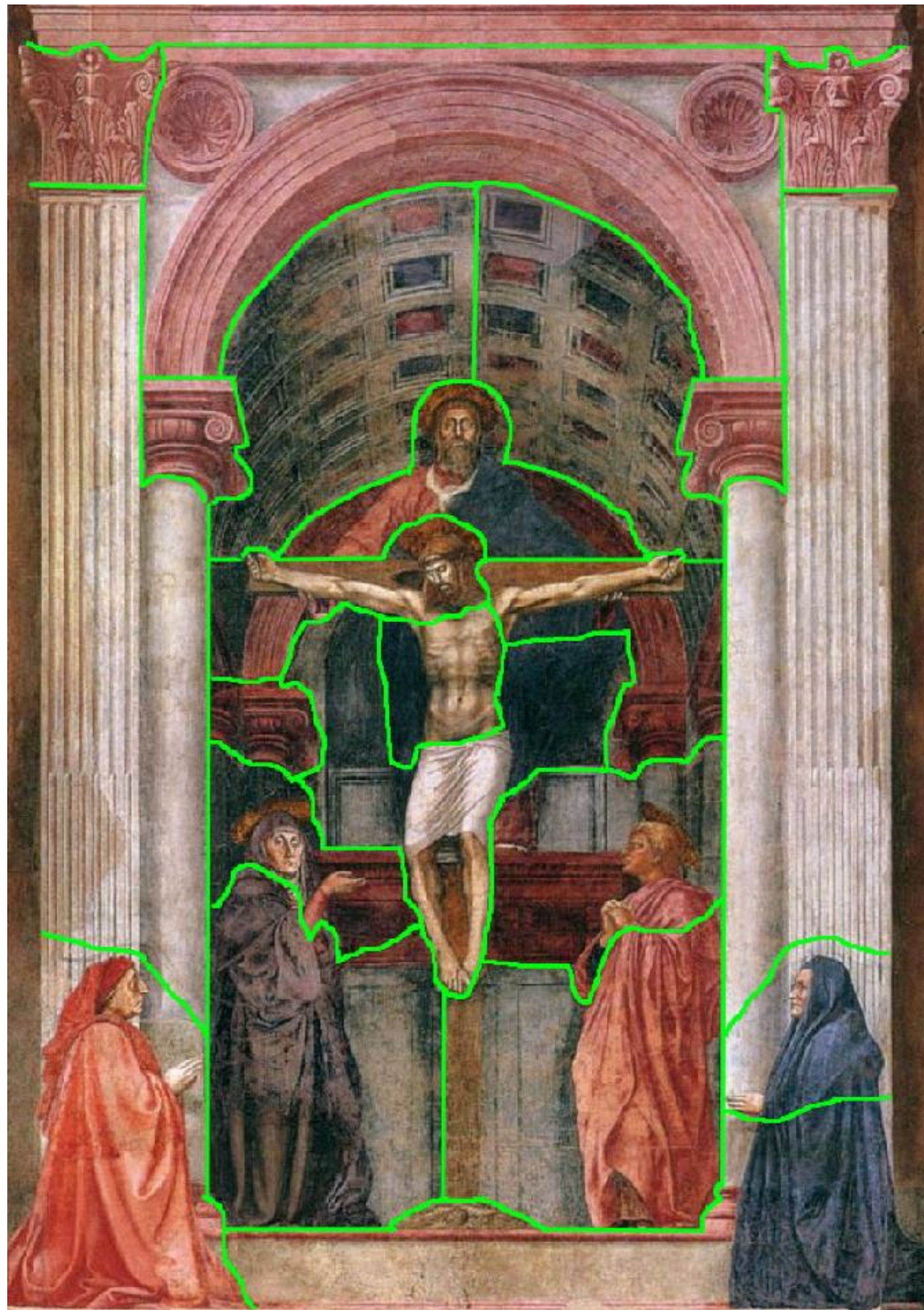

Chap. CXLIX Comment on doit colorer un homme blessé ou la blessure

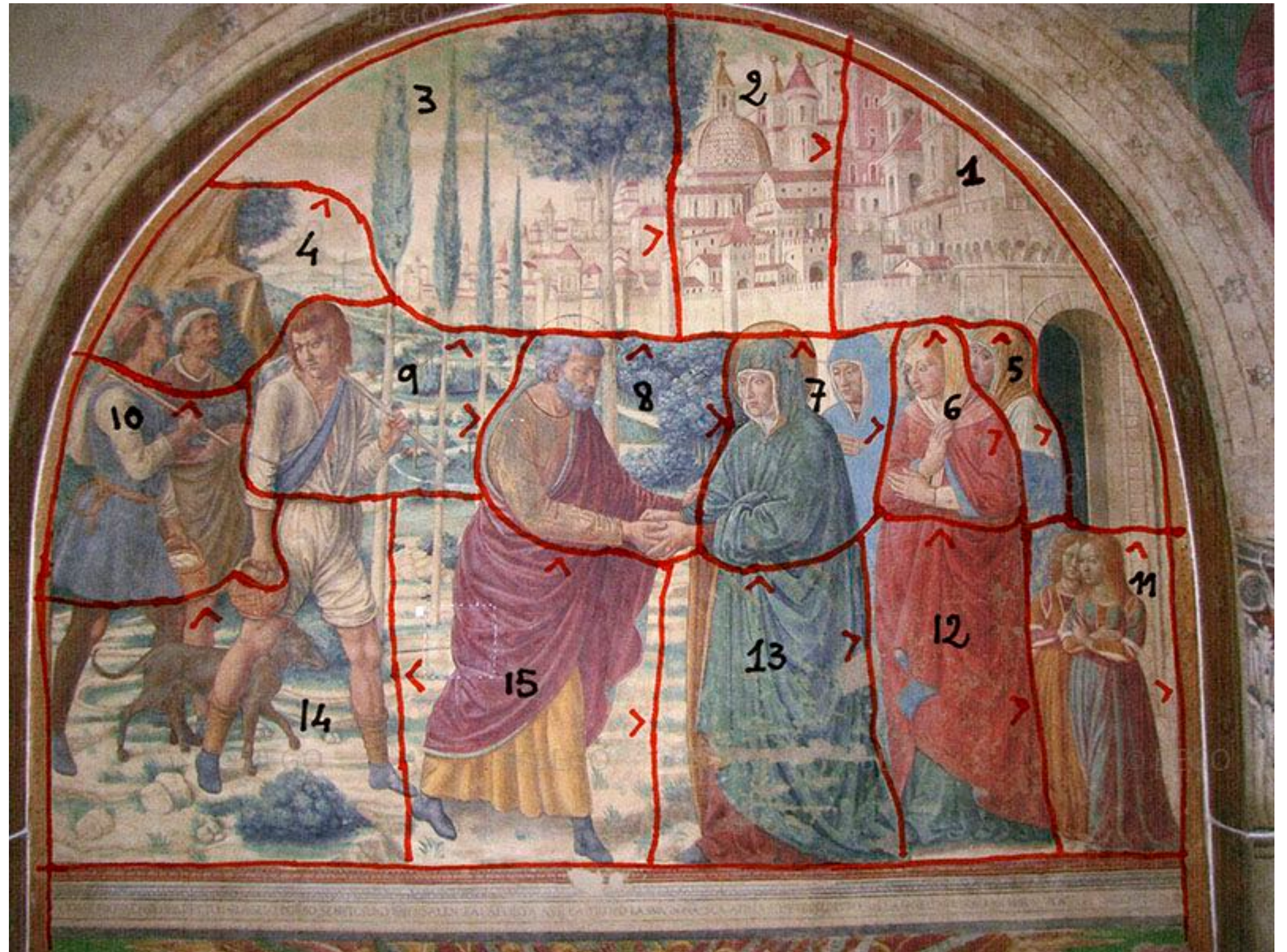
Pour faire un homme blessé ou plutôt la blessure, prends du cinabre pur, couvres-en les parties où tu veux figurer du sang ; aie ensuite un peu de laque fine bien tempérée selon l'usage, et va partout en ombrant le sang, les gouttes ou la plaie, selon la manière dont elle est placée.

Chap. CL Comment on colore de l'eau ou un fleuve, avec des poissons ou sans, à fresque sur mur et sur panneau

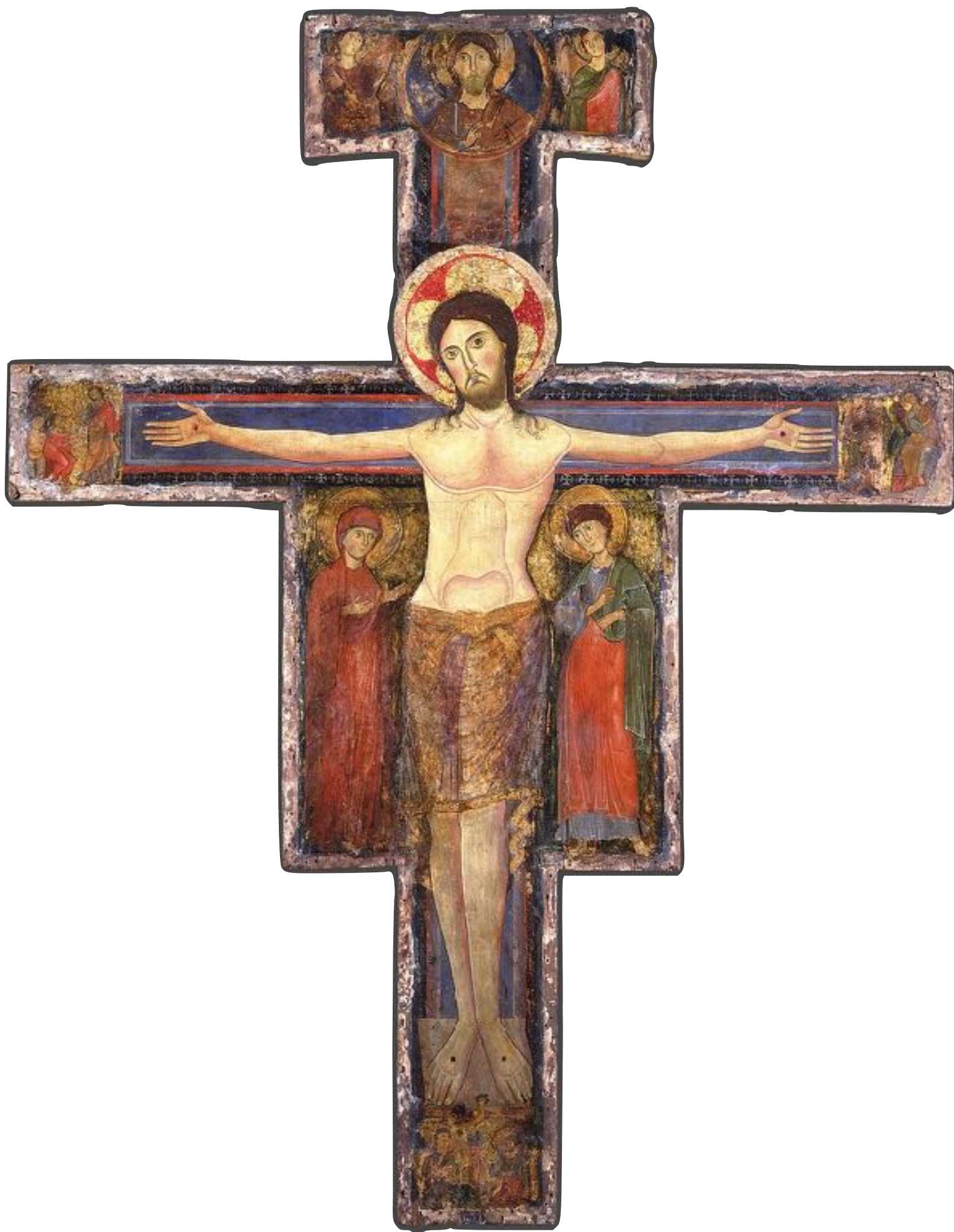
Quand tu veux faire un étang, un fleuve ou n'importe quelle espèce d'eau, avec ou sans poissons, sur mur ou sur panneau, prends, si c'est sur mur, ce même verdaccio avec lequel tu as ombré les visages sur la chaux, fais tes poissons en plaçant les ombres de ce même verdaccio toujours sur les dos.

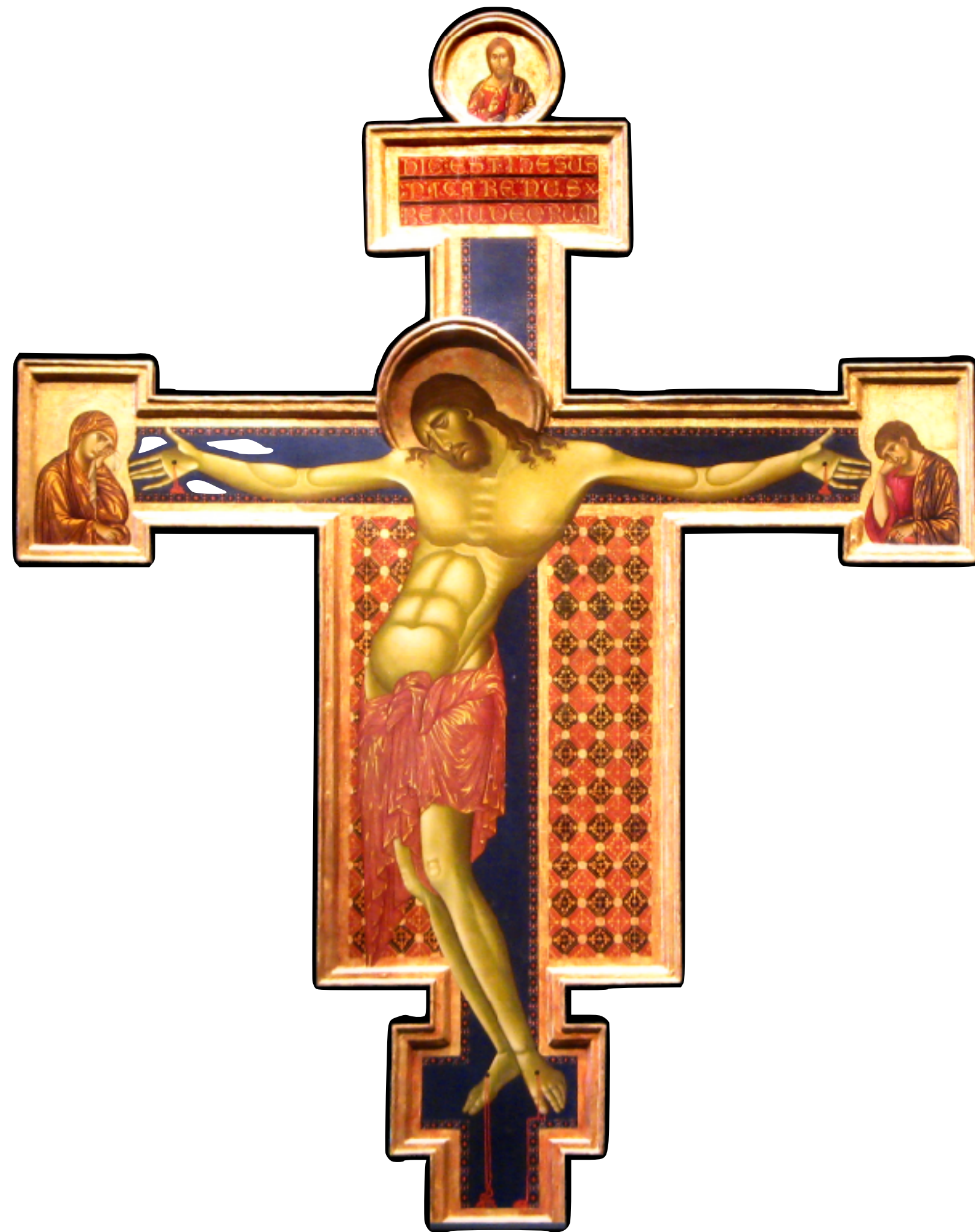
Masaccio, *Trinité*, 1425, fresque,
667 × 317 cm, Florence, église de
Santa Maria Novella

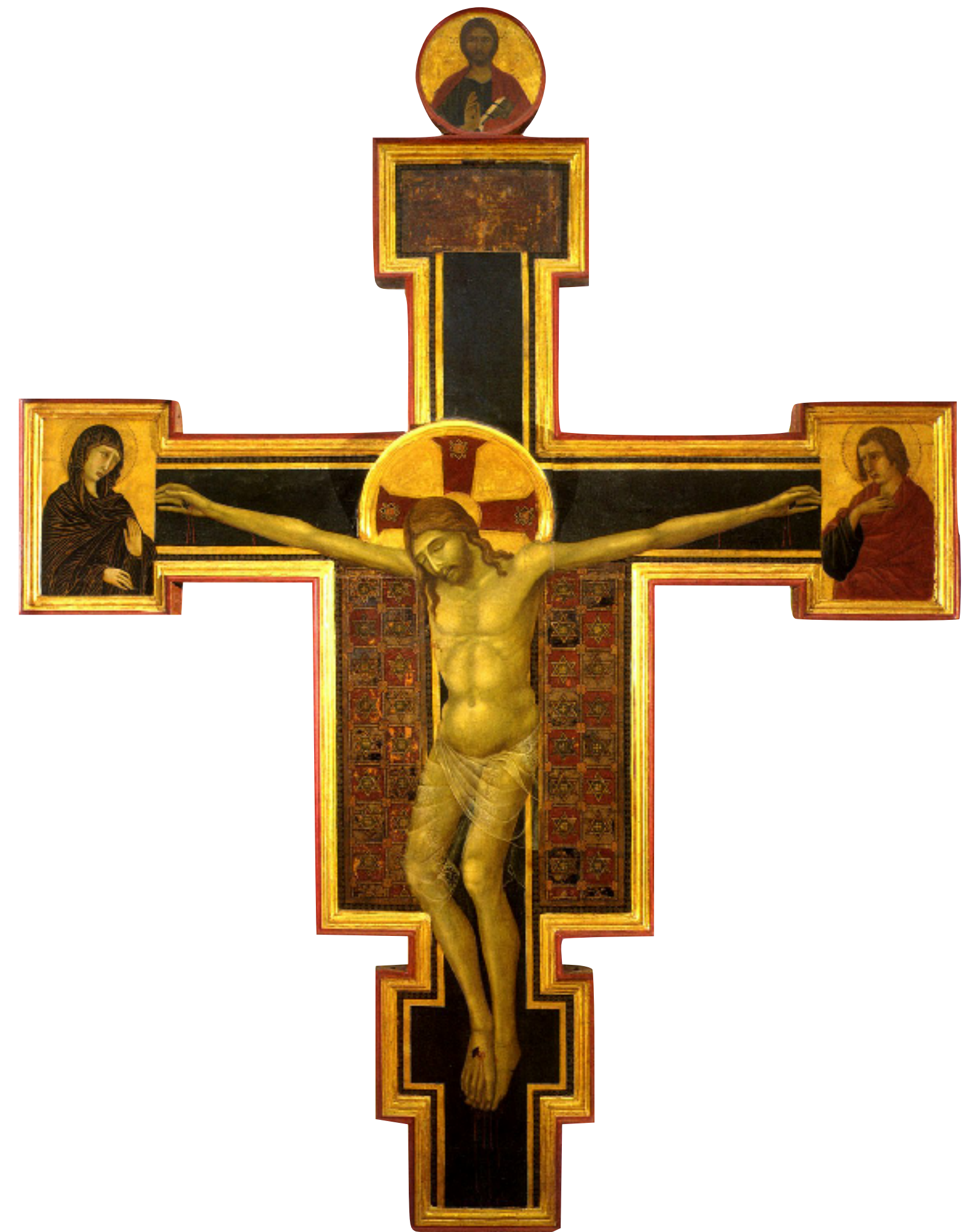
Benozzo Gozzoli, *Rencontre d'Anne et de Joachim à la
Porte Dorée*, 1491, fresque, s. d., Castelfiorentino,
Museo Benozzo Gozzoli

Ombrie, *Crucifix*, XIIe siècle

Cimabue, *Crucifix d'Arezzo*,
1265-1268, tempera et or sur
bois, 336 × 267 cm, Arezzo,
église de San Domenico

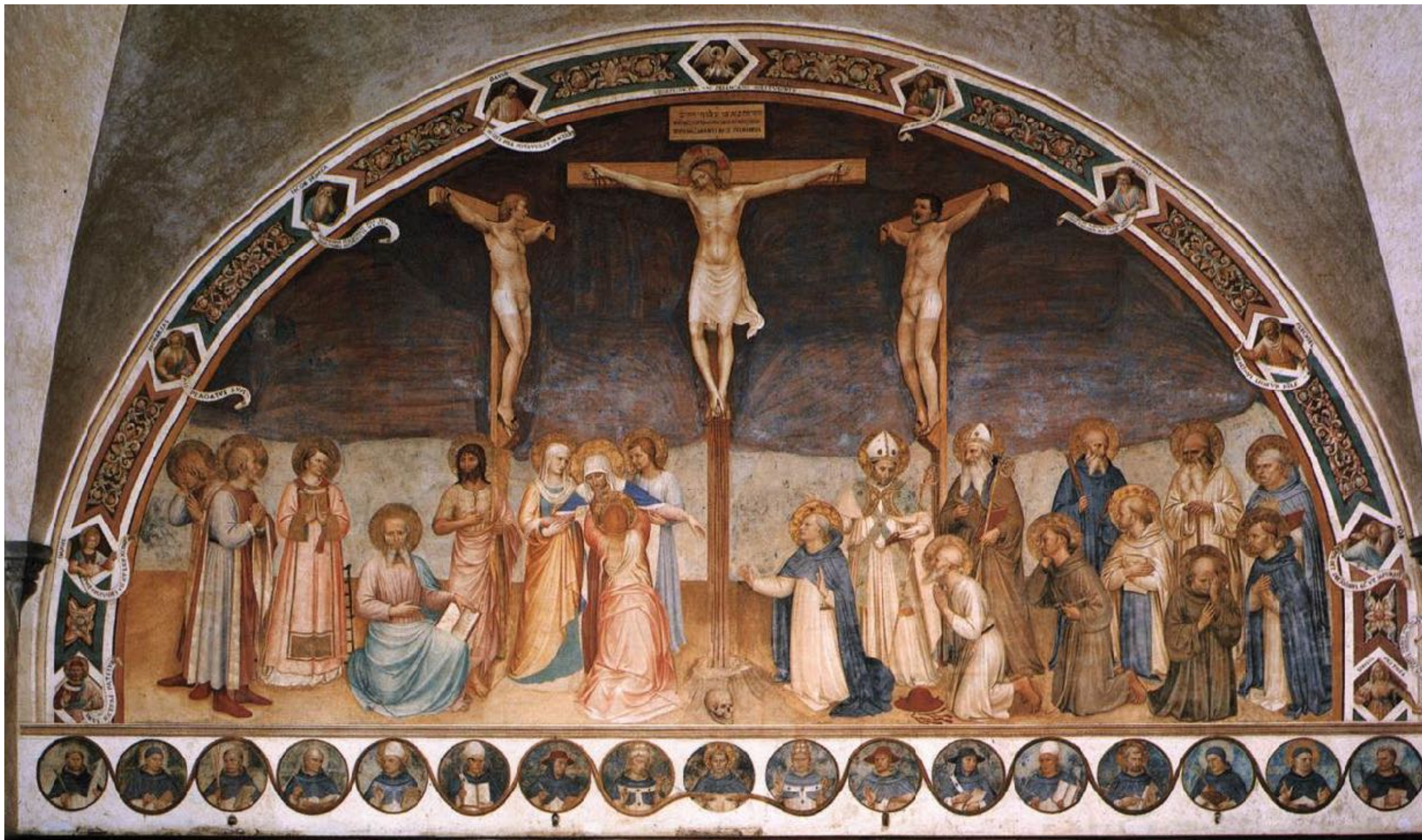
Segna di Bonaventura, *Crucifix*,
1310-1315, tempera et or sur
bois, s. d., Sienne, Pinacoteca
Nazionale

Donatello, *Crucifix*,
1408, bois peint,
168 cm, Florence,
basilique de Santa
Croce.

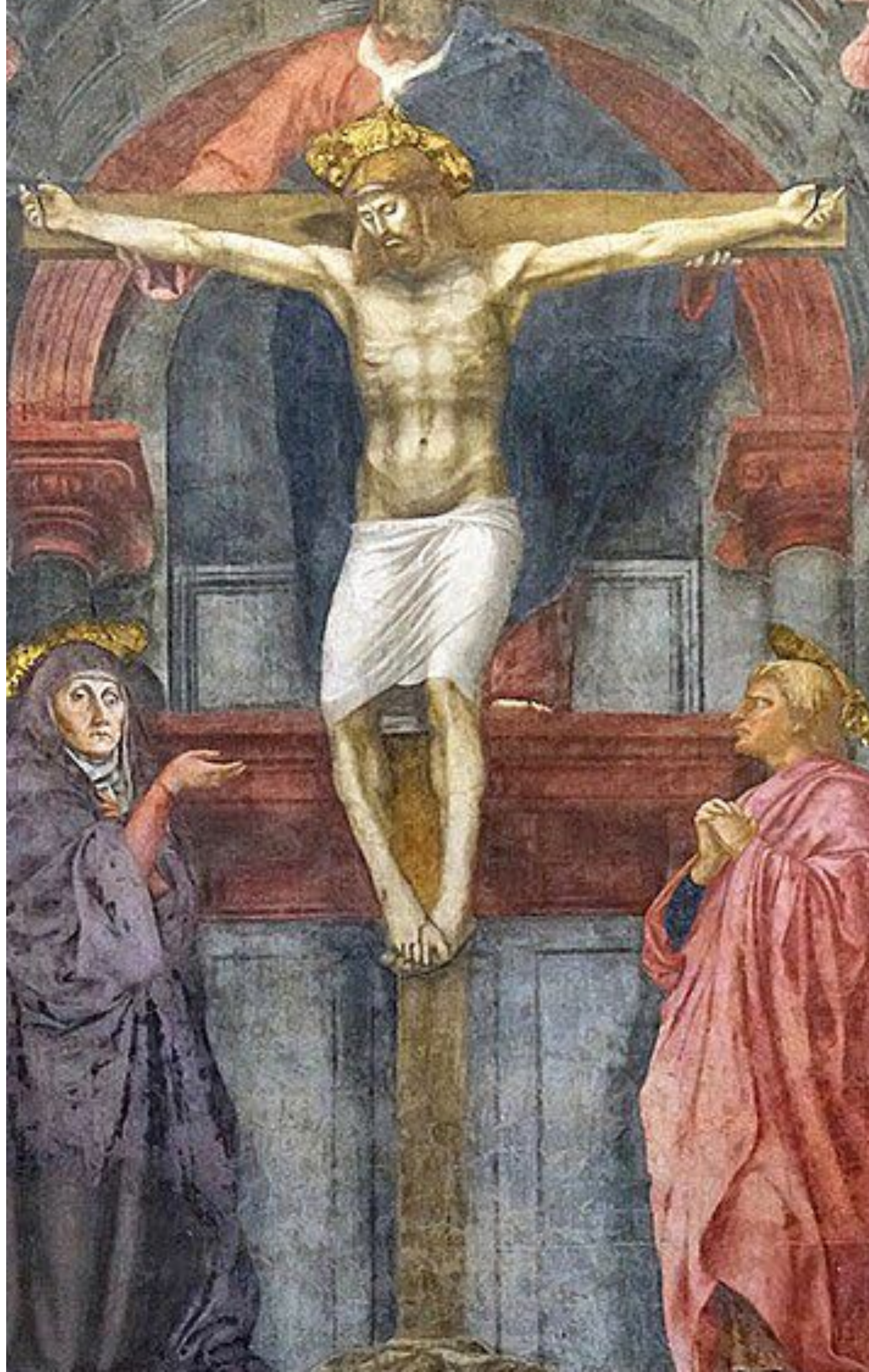
Filippo Brunelleschi,
Crucifix, 1410, bois peint,
170 cm, Florence,
basilique de Santa Maria
Novella

Fra Angelico, *Crucifixion*, 1441-1442, fresque, 550 × 950 cm, Florence, couvent de San Marco

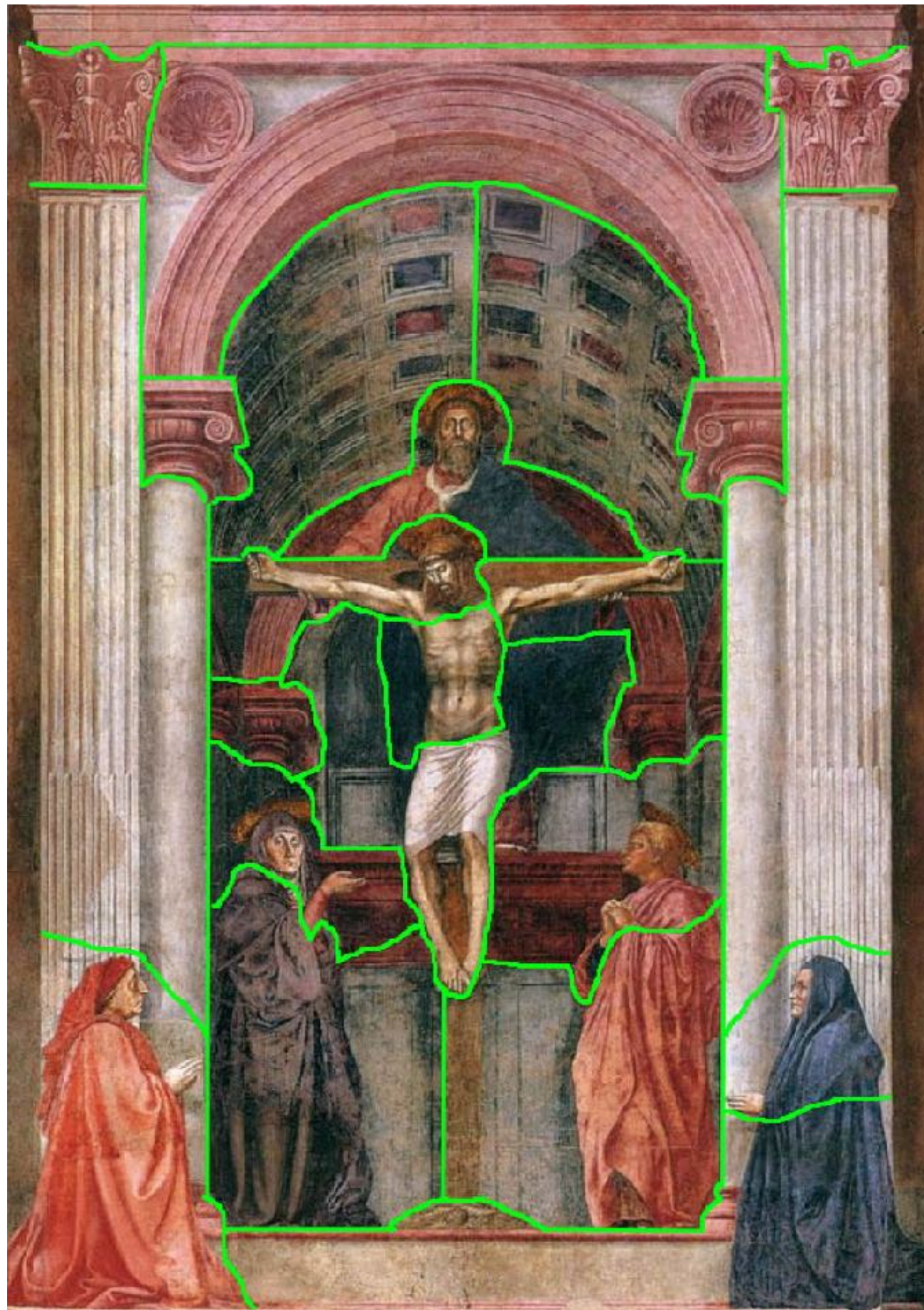

Michel-Ange, *Crucifix*, 1492, bois peint, 142 cm, Florence, basilique de Santo Spirito

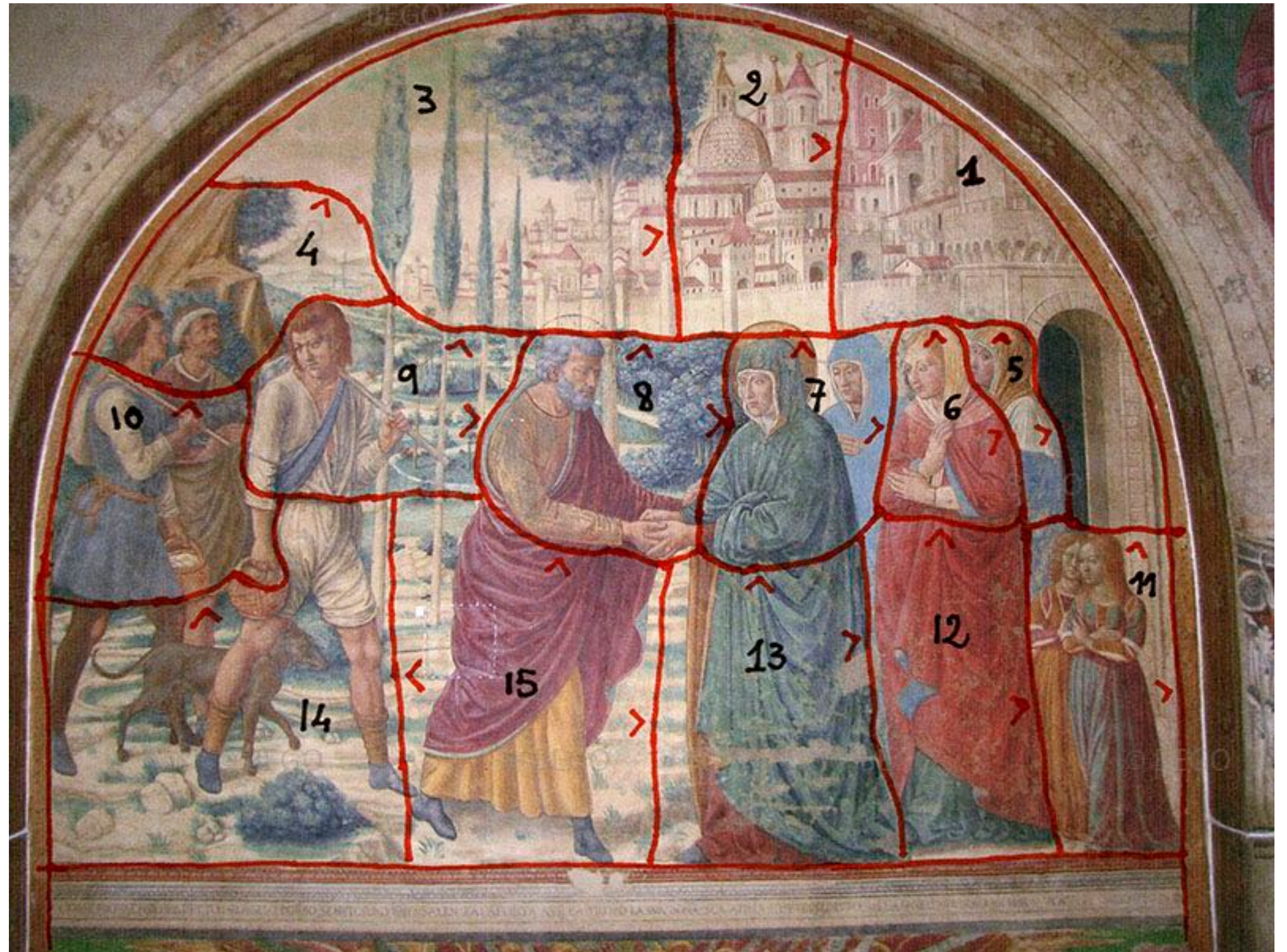

Chap. CXLVIII Manière de colorer un homme mort, les cheveux et la barbe

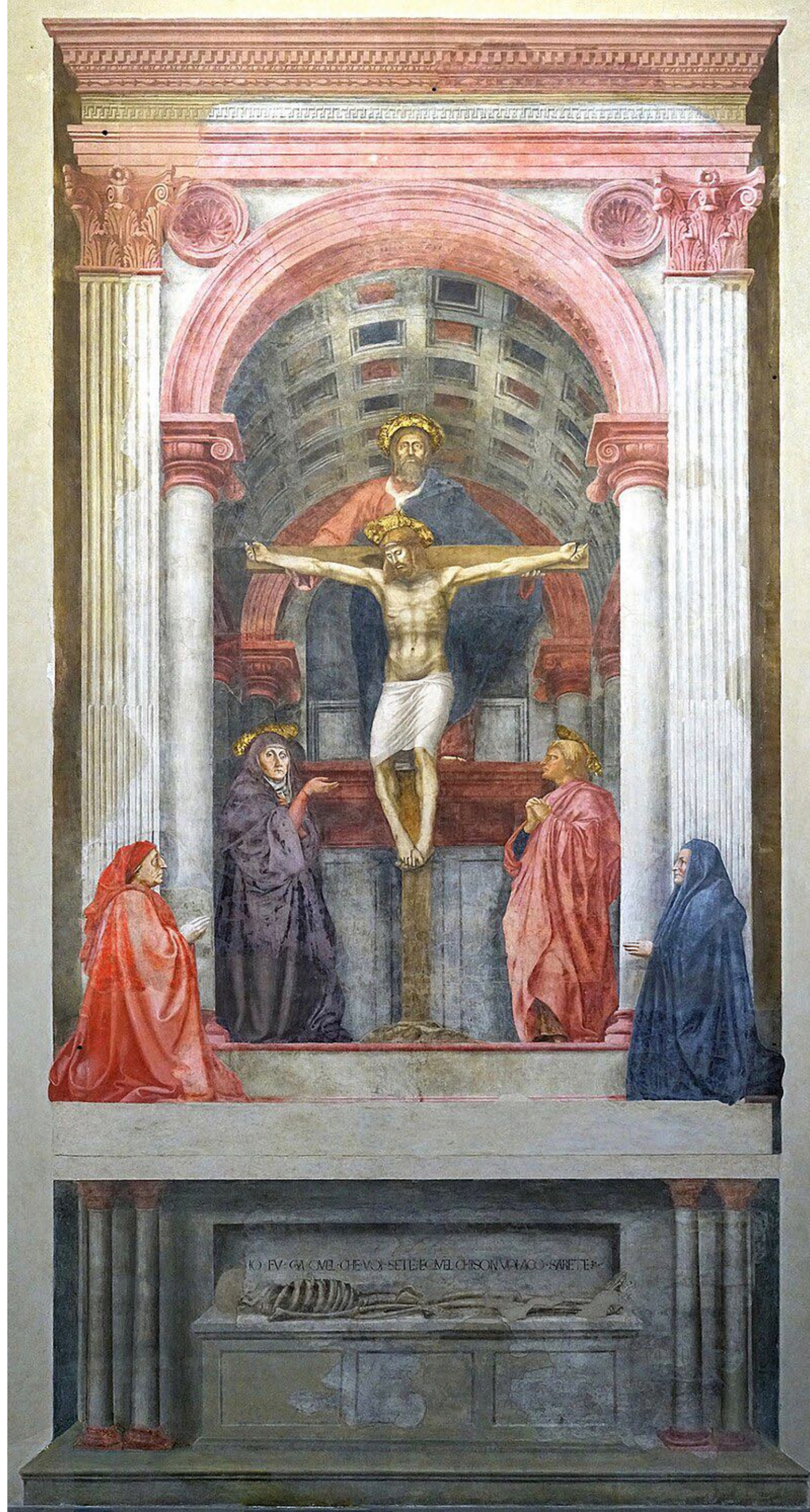
Après ceci, nous parlerons de la manière de colorer un homme mort, c'est-à-dire le visage, le thorax, et partout où se voit le nu sur tableau comme sur mur ; si ce n'est que sur mur, il n'est pas nécessaire de tout couvrir avec la terre verte, il suffit qu'on la place comme demi-teinte entre le clair et l'ombre. [...] Ne donne aucune couleur rosée, le mort est sans couleur ; mais prends un peu d'ocre claire , et avec cela dégrade trois sortes de carnations, n'y mêlant que du blanc encollé avec le jaune d'œuf. Couche ces carnations chacune en leur lieu, fonds-les bien ensemble tant sur le visage que sur le corps, et comme précédemment quand tu as couvert, fais de ta couleur de chair claire une autre plus claire pour pouvoir amener au blanc pur l'extrémité de tes reliefs. Profile aussi tous les contours avec la sinopia obscure, mêlée d'un peu de noir et de tempera. Tu appelleras cette teinte sanguine. De la même façon fais les cheveux (ils ne devront pas paraître vivants, mais morts), employant du verdaccio de différents degrés.

Masaccio, *Trinité*, 1425, fresque,
667 × 317 cm, Florence, église de
Santa Maria Novella

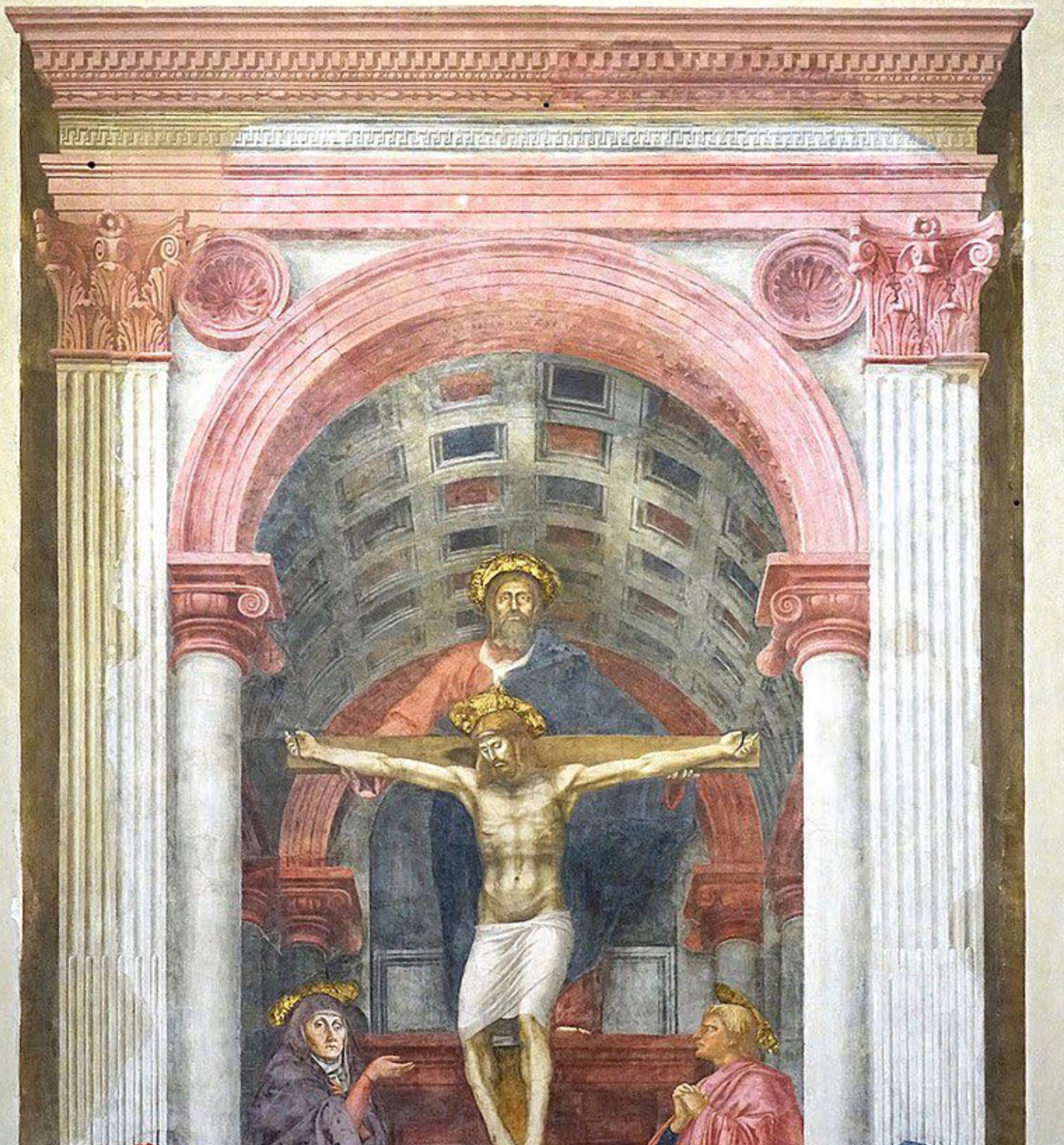
Benozzo Gozzoli, *Rencontre d'Anne et de Joachim à la
Porte Dorée*, 1491, fresque, s. d., Castelfiorentino,
Museo Benozzo Gozzoli

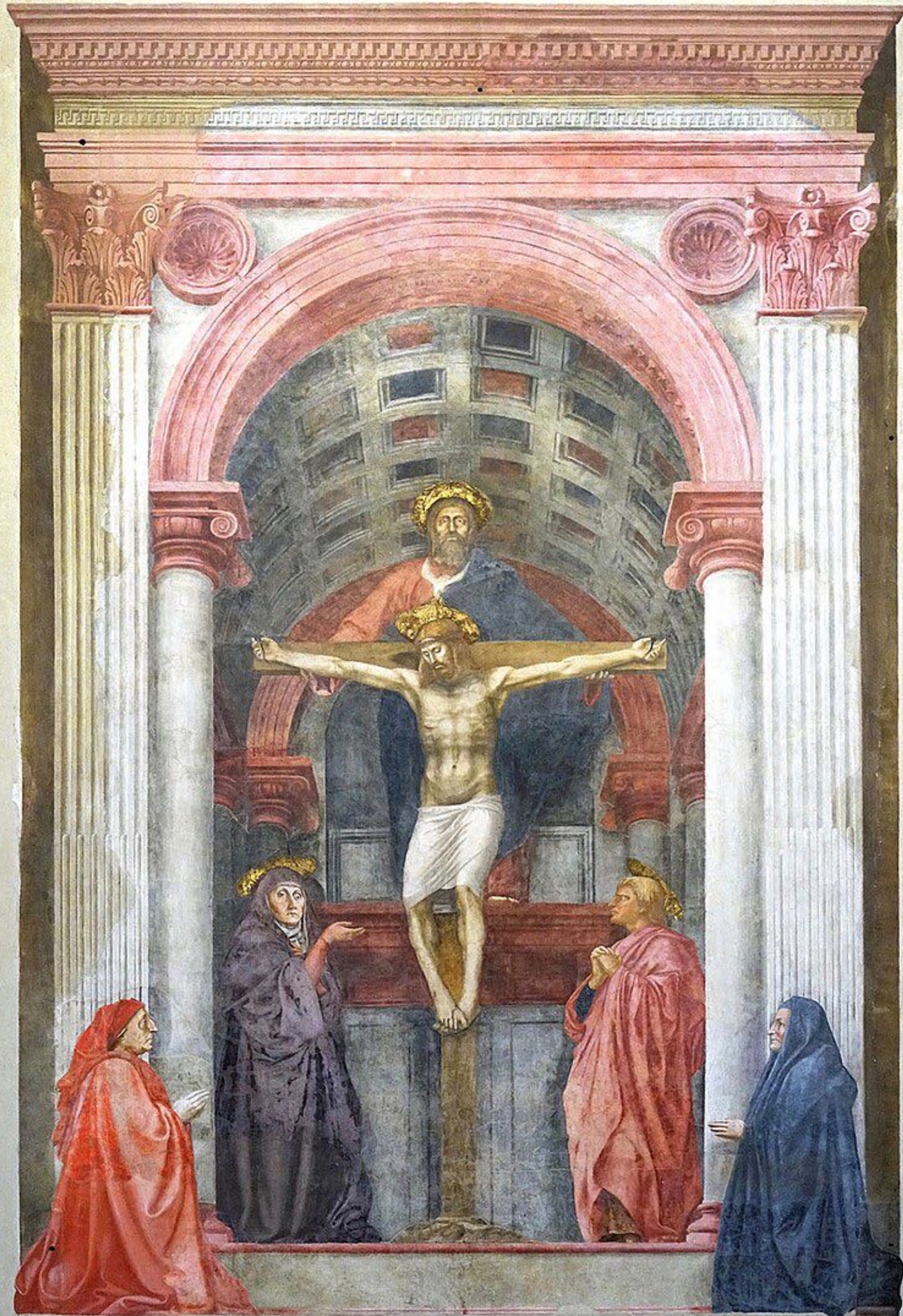
Andrea Bregno, *Tombeau du cardinal Cristoforo della Rovere*, 1479, Rome, église de Santa Maria del Popolo

IO FU' GIÀ QUEL CHE VOI SETE, E QUEL CH'I' SON VOI ANCO SARETE

Ce qui est magnifique, outre les personnages, c'est une voûte en berceau peinte en perspective et divisée en caissons remplis de rosaces qui diminuent et leur raccourci est si réussi qu'on dirait que le mur est percé.

Léonard de Vinci, *Draperie pour une figure assise*, 1475-1482, Paris, Musée du Louvre