

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.

Chap. CXLII Comment on dessine, gratte et grène une draperie d'or ou d'argent

Ayant poncé ta draperie, aie un petit stylet de bouleau, de bois dur ou d'os pointu, comme le stylet propre à dessiner d'un côté et de l'autre plat pour gratter. Avec la pointe de ce stylet, dessine et recherche les contours de tous tes plis, avec l'autre gratte et fais tomber avec précaution la couleur, ayant soin de ne pas érailler l'or. Gratte ce que tu voudras, le champ, les vêtements ou les accessoires ; ce que tu découvres, graine-le ensuite avec la rosette. Si dans de petits traits tu ne pouvais faire entrer la rosette, aie un petit poinçon de fer pointu comme le crayon à dessiner : en employant ces moyens, tu commenceras à savoir comment se font les draperies d'or. Si tu veux faire du drap d'argent, la routine est la même pour mettre l'argent aussi bien que l'or.

Carlo Crivelli, *Vierge à l'Enfant*, 1480,
Londres, Victoria and
Albert Museum

Dosso Dossi,
Lamentation,
1510-1520, Londres,
National Gallery

Chap. CII Comment on relève en saillie un diadème avec la chaux sur mur

Sache que les diadèmes peuvent être relevés en bosse sur l'enduit frais avec une petite truelle de cette manière. Quand tu as dessiné la tête de la figure, prends le compas, décris l'auréole ; puis prends un peu de chaux bien grasse pétrie comme un onguent ou une pâte, et applique cette chaux tout autour assez épaisse vers l'extrémité et plus mince vers la tête ; puis reprends le compas, quand tu as bien poli ta chaux, et avec la pointe du couteau découpe en suivant la trace du compas ; ton relief sera fait ; puis avec une pointe de bois dur fais les rayons autour du diadème. C'est de cette manière qu'on opère sur mur.

Giovanni Zavattari,
Gregorio Zavattari,
*Histoire de la reine
Teodolinda*, 1444,
Monza, cathédrale

Chap. CXLIII Comment on fait une riche draperie d'or, ou d'argent, ou de bleu outremer, et comment on la fait avec l'étain doré sur mur

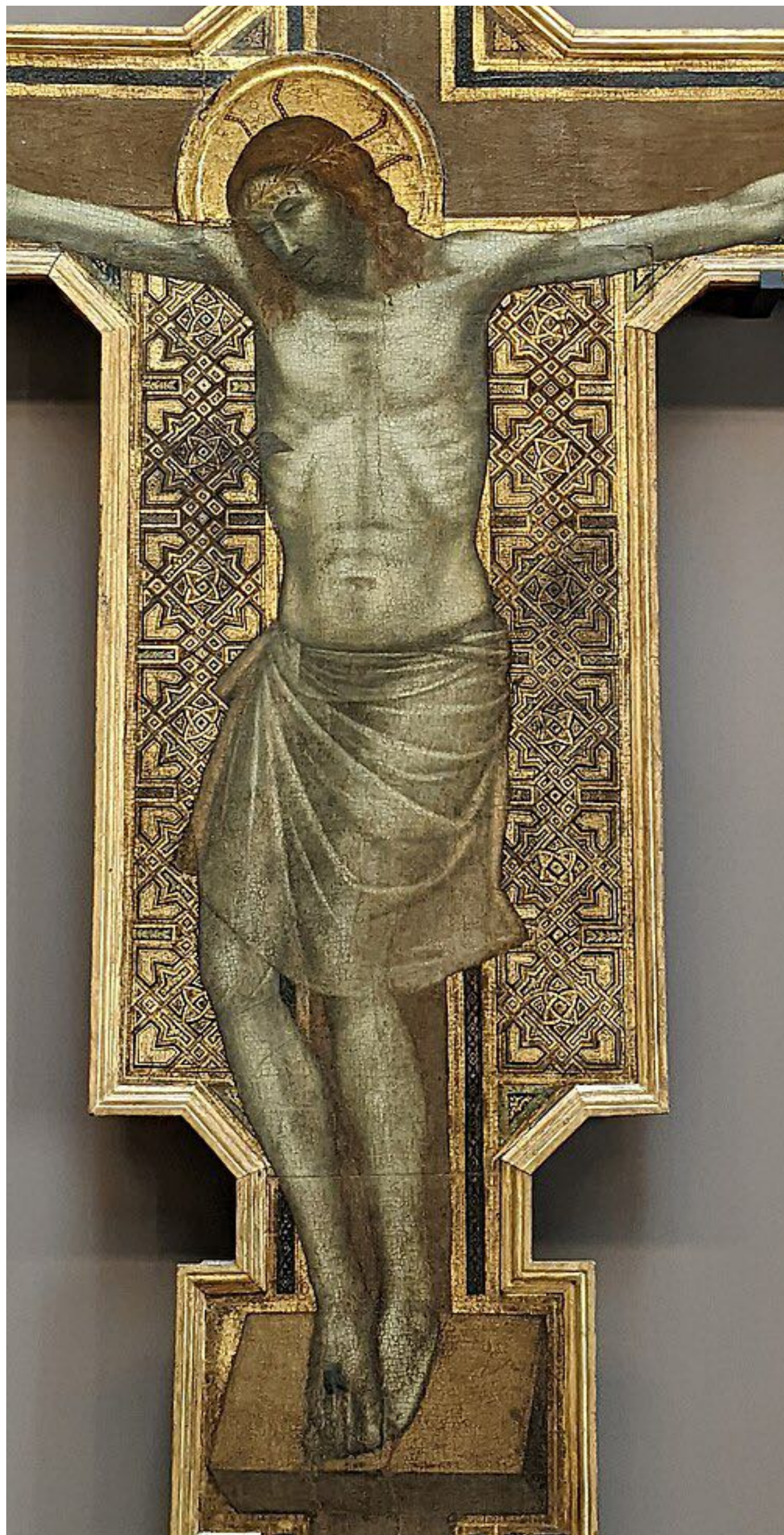
Encore, voulant faire un riche drap d'or, c'est-à-dire de relief avec feuilles ou pierreries incrustées de différentes couleurs, puis recouvert d'or fin et grainé après le bruni. *Ad idem*, mettre tout le champ d'or, le brunir, y dessiner la draperie que l'on veut faire ou les châsses ou autres travaux ; puis grainer le champ, grainer les accessoires, c'est-à-dire les travaux dessinés. *Ad idem*, mettre le champ d'or, le brunir et le grainer pour figurer les reliefs. *Ad idem*, mettre le champ d'or, y dessiner le travail que l'on veut, coucher les fonds d'un vert-de-gris à l'huile, ombrant les différents plis par deux couches, puis universellement à plat en donner sur les champs et sur tout le travail également. *Ad idem*, mettre le vêtement en argent, dessiner la draperie quand on a bruni (il est toujours entendu que le fond doit être couvert), aussi bien que les accessoires, avec du cinabre encollé de jaune d'œuf ; puis, avec une laque fine à l'huile, donner une ou deux couches sur tout le travail comme sur les accessoires du fond. [...]

devant les figures dorées et ornées de pierres précieuses que
devant celles qui sont vieilles et enfumées [alle figure dorate e di
preziose pietre ornate, che alle vecchie affumate]

Giovanni Dominici, Donato Salvi (éd.), *Regola del governo
di cura familiare*, Florence, 1860, p. 133

Niccolò di Tommaso,
*Mariage mystique de
sainte Catherine entre
saints Jean-Baptiste et
Dominique*, troisième
quart du XIVe siècle,
Ajaccio, Musée Fesch

Giotto, *Crucifix*,
1315, Paris,
Musée du Louvre

Giotto, *Cène*,
1303, Padoue,
chapelle de
l'Arena

Il y a des peintres qui utilisent beaucoup d'or dans leurs tableaux, parce qu'ils croient que l'or leur donne de la noblesse : je n'approuve pas cette façon de faire. Quand bien même vous auriez à peindre la Didon de Virgile – avec son carquois d'or, ses cheveux dorés retenus par une boucle d'or, sa robe pourpre ceinturée d'or, les rênes et le harnais d'or de son cheval –, même alors, je ne voudrais pas que vous utilisiez aucun or, parce que arriver à représenter le chatoiement de l'or à l'aide de simples couleurs apporte à l'homme de métier bien plus d'admiration et de louanges.

Carlo Crivelli, *Saint Georges*, 1472, New York, Metropolitan Museum of Art

pareillement à un miroir lequel
transmue en autant de couleurs
que sont celles des choses
placées devant lui

chose naturelle vue dans un
grand miroir

Giovanni Bellini,
Prudence, 1490,
Venise, Gallerie
dell'Accademia

Giorgione, *Francesco Maria della Rovere*,
1502, Vienne,
Kunsthistorisches
Museum

