

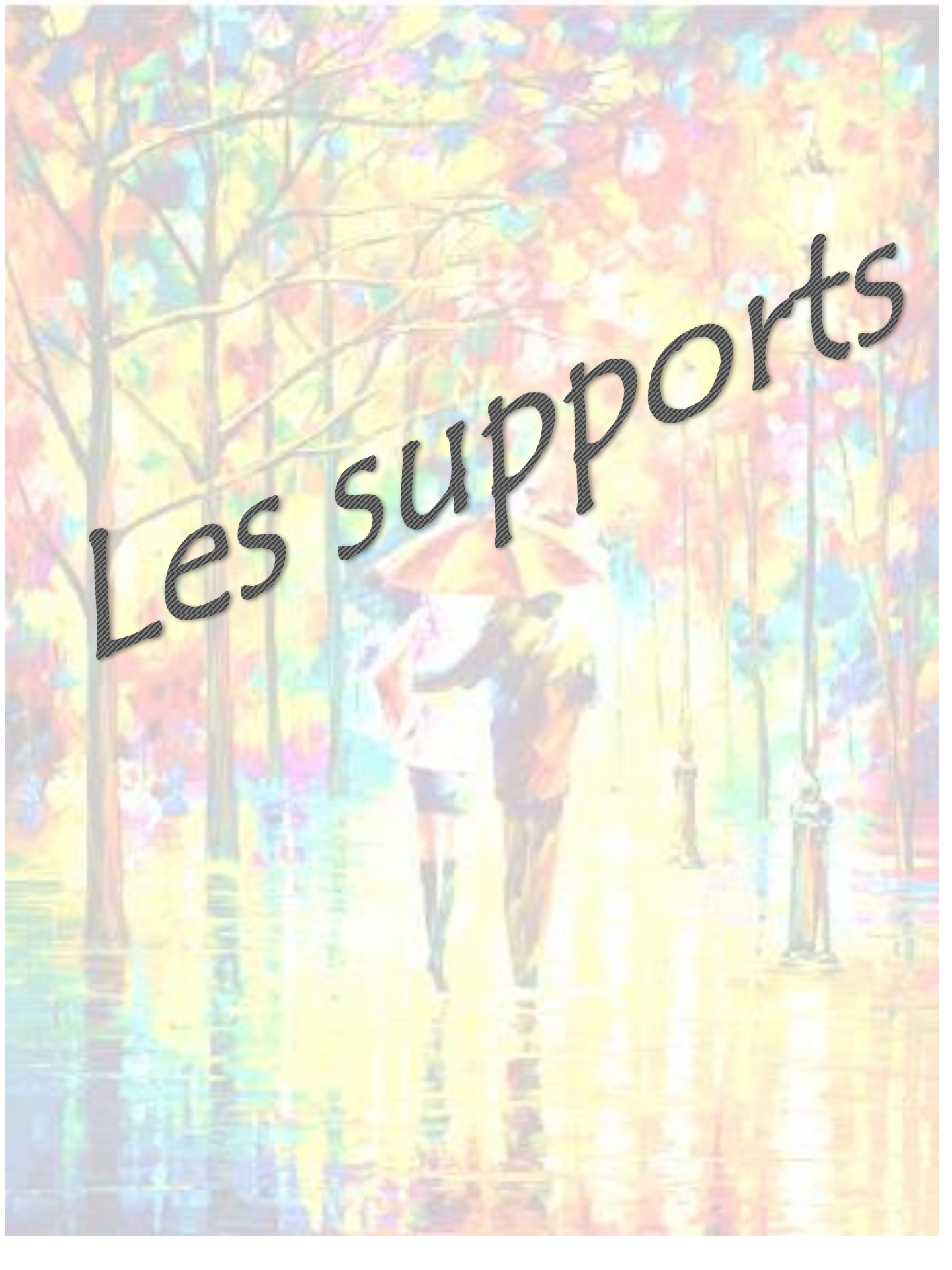

La peinture (2)

Hors impressionnisme

Alain Renoncourt 2023

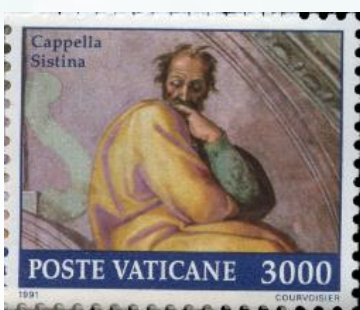
Les supports

La *peinture murale* est une peinture monumentale (souvent appelée *fresque*) dont le support est un mur intérieur ou extérieur, une voûte ou un plafond, par opposition à la peinture de chevalet qui est transportable. Cette peinture est en relation avec l'architecture (ex les ouvertures en trompe-l'œil ou la *quadratura* des plafonds = simulation des reliefs sur des voutes planes d'église)

La *chapelle sixtine* a 2500 m² de peintures murales.

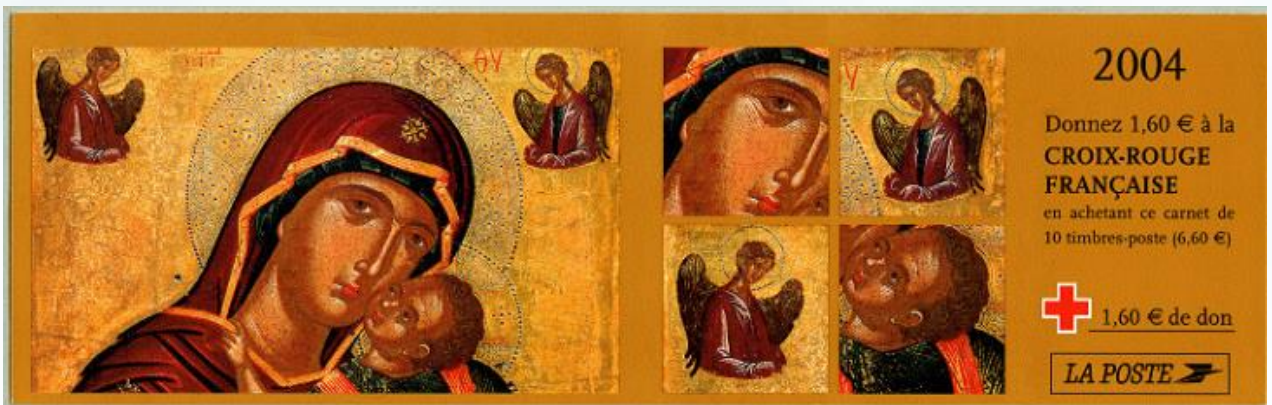
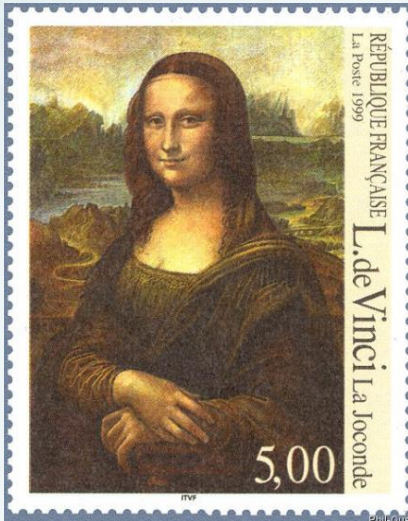
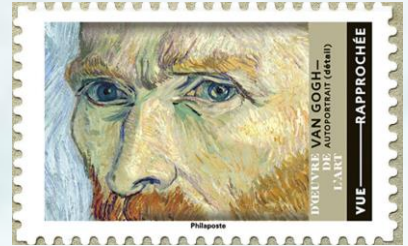
Au 21ème siècle, la plus grande partie de la peinture murale se trouve en extérieur, dans les créations plus ou moins éphémères de l'art urbain.

La peinture murale

Un **panneau** est un support en bois, pour la peinture d'art. Prépondérant dès l'Antiquité, il est à partir de la Renaissance, remplacé peu à peu par la toile sur châssis plus transportable et moins lourde et fragile.

Pour les icônes, le terme désignant leur support en bois est plus souvent doska. On peint sur bois depuis l'Égypte Antique. Les Égyptiens se servaient de peintures avec des pigments naturels pour décorer leurs tombeaux. La **Joconde** est peinte sur un panneau en peuplier.

La peinture sur bois

«*La peinture à l'huile sur toile a peu à peu remplacé la peinture sur panneau de bois qui dominait jusqu'à la Renaissance.*

Généralement faite de lin en Europe, de soie en Extrême-Orient, la toile peut être peinte de plusieurs manières. Habituellement, on peint sur une toile enduite de colle ou de gesso (pour éviter qu'elle ne se fragilise au contact de la peinture) et elle est recouverte d'un apprêt. La toile est ensuite tendue sur un châssis.

La toile de coton s'adapte à tout type de peinture, et plus particulièrement à la peinture acrylique. La toile synthétique : plus récente que ses deux compères, la toile en polyester offre une bonne élasticité et résiste bien à l'humidité.

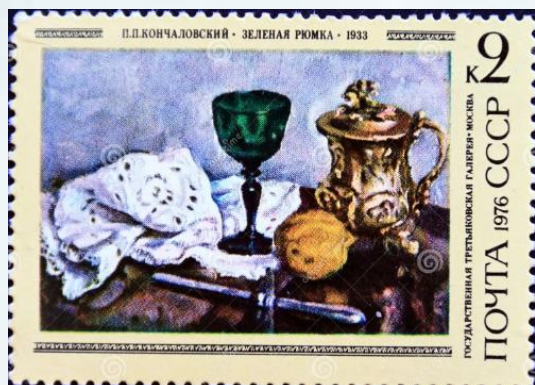

La peinture sur toile

La peinture sur verre inversé (ou peinture sous verre) est une technique artistique difficile qui s'exécute directement sur une feuille de verre. Le verre supporte la peinture comme le ferait une toile. Soudée au verre, c'est à travers ce support que l'on contemple l'œuvre. Ainsi le verre sert à la fois de support et de vernis protecteur. C'est une technique de peinture « à froid » de sorte que le procédé n'exige pas de cuisson au four. Le pigment est lié au verre par un véhicule huileux le plus souvent à base de vernis.

trois procédés ont été utilisés par les premiers maîtres verriers :

- 1. La teinture du verre dans sa masse pour les vitraux;*
- 2. La peinture du verre en apprêt ou fixée à sa superficie ;*
- 3. L'utilisation de l'émail*

La peinture sur verre

« La **peinture corporelle** (en anglais : *body painting*) est une des premières formes d'expression plastique pratiquée par l'humanité, qui connaît une renaissance sous forme modernisée à l'époque actuelle. À l'aube de l'humanité, les humains découvrent la terre colorée, le charbon de bois, la craie, le jus des baies colorées, le sang des animaux et bien d'autres couleurs qui servent peut-être à impressionner l'ennemi, sous forme de peinture de guerre, ou de signe reconnaissance à l'intérieur d'une tribu. Cette technique de maquillage primitif a pu aussi servir de camouflage pour la chasse.

Les dessins et les couleurs permettent de changer d'identité, de marquer l'entrée dans un nouvel état ou groupe social, de définir une position rituelle ou de réaffirmer l'appartenance à une communauté déterminée, ou servent tout simplement de parure.

La peinture corporelle

La *peinture sur porcelaine* est un ensemble de techniques de décoration de la porcelaine blanche servant surtout (à l'origine) à masquer les défauts de cuisson puis rapidement à décorer artistiquement les pièces produites par les manufactures.

Un décor peut comporter plusieurs cuissons, trop de cuissons nuisent également aux rendus des couleurs qui finissent par se craqueler. L'important est de toujours commencer par la cuisson des couleurs ou produits supportant les plus hautes températures et continuer par celles qui se cuisent à des températures inférieures. (de 700° à 1200°)

Dans l'industrie, l'usage du pinceau n'est que fort exceptionnel. Depuis longtemps, la porcelaine est décorée à l'aide d'une décalcomanie appelée *chromo*

La technique

Si le Japon connaît les papiers collés dès le Xe siècle, **le collage** est la grande nouveauté de l'art moderne. «Le papier collé, affirme Tristan Tzara, marque dans l'évolution de la peinture le moment le plus poétique, le plus révolutionnaire, [...] la souveraineté de la pensée.»

Les artistes du XXe siècle, du cubisme au futurisme, de dada au surréalisme, de l'abstraction aux installations contemporaines, ont trouvé dans le collage, avec la simplification, une affirmation des matières et du provisoire, au-delà de la technique, fut-elle virtuose:

«Ce n'est pas la colle qui fait le collage», affirmera **Max Ernst**.

Le collage

Le **sumi-e** est un mouvement de la peinture japonaise originaire de Chine et dominant à l'époque de Muromachi1 (1333–1573). Ce courant se caractérise par l'usage du lavis à l'encre noire, la prédominance du paysage comme sujet et la proximité avec la philosophie du bouddhisme zen

De nos jours, la peinture au lavis, qui a donné quelques-unes des œuvres les plus acclamées des arts japonais, est très intimement associée à la culture raffinée de Muromachi tout empreinte du bouddhisme zen, de même que la cérémonie du thé, le nô, les jardins secs ou l'ikebana (arts de faire vivre des fleurs)

Le sumi-e

Un **monochrome** en peinture est une œuvre non figurative réalisée en une seule couleur, bien que la nuance, les effets de texture, de brillance ou de matière puissent changer.

Jusqu'au milieu du 20ème siècle, « monochrome » est un terme de spécialiste qui désigne les ouvrages plus communément appelés camaïeus ou la sanguine.

Yves Klein donne le véritable départ de la peinture monochrome. Il établit sa notoriété par des séries monochromes de couleurs diverses, or, rose, rouge, vert avant d'utiliser exclusivement une variété de bleu outremer qu'il a protégée sous le nom d'International Klein Blue

Pierre Soulages fait évoluer en 1979 ses séries à coulées de peintures noires vers des monochromes entièrement noirs, au jeu subtil de rainures, qu'il nomme « outre-noirs ».

Quelques titres de monochromes : Première communion de jeunes filles chlorotiques par un temps de neige (= tableau blanc) ou combat de nègres pendant la nuit (tableau noir!)

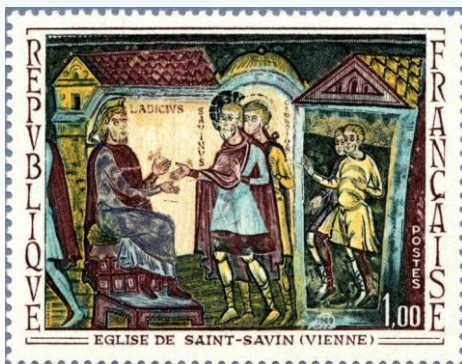
Le monochrome

Principale manifestation de la peinture monumentale, l'art de la fresque, caractérisé par sa technique et par son rapport direct avec l'architecture, s'est développé, à toutes les époques, presque partout où de grandes surfaces de murs ou de voûtes ont appelé une décoration

Moins pratiquée à l'époque gothique, lorsque l'invention de la voûte sur croisée d'ogives permit d'évider les murs et lorsque ce fut l'art du vitrail qui joua un rôle important, la fresque connut de nouveau un certain succès durant la période baroque.

Michel-Ange et Raphaël furent les représentants les plus illustres de cet art.

Peu d'œuvres ont été conservées dans le domaine de la peinture murale, qui, pourtant, a été un genre pratiqué de façon plus générale, et cela sans véritable interruption dans le temps.

La calligraphie est, étymologiquement, la belle écriture, l'art de bien former les caractères d'écriture manuscrite.

Par ailleurs, la place de cet art en Asie a été très différente de sa place en Occident, puisque l'apprentissage de l'art du trait était la base de la formation classique du peintre en Asie, dans des civilisations qui ne séparent pas la lettre et le dessin.

La nature non phonétique des sinogrammes entraîne un répertoire graphique quasi infini (10 516 caractères sont répertoriés en 121 et plus de 40 000 le sont dans l'édition de 1717)

中國十二生肖

Avec les timbres de ce carnet, affranchissez tous vos courriers, quel que soit le poids. Utilisez le nombre de timbres nécessaire à votre envoi.

- Jusqu'à 20 g = 1 timbre
- Jusqu'à 100 g = 2 timbres
- Jusqu'à 250 g = 4 timbres
- Jusqu'à 500 g = 6 timbres
- Jusqu'à 3 kg = 8 timbres

Carnet de 12 timbres poste accessible à validité permanente pour visiteurs jusqu'à 20g, redistributeur de la France, achetés au tarif de la lettre verte.

3 561920 744063

MIXTE Papier FSC® CHIFFONS

SIGNES ASTROLOGIQUES CHINOIS

 RAT 鼠	 BUFFLE 牛	 TIGRE 虎	 LAPIN 兔
 DRAGON 龍	 SERPENT 蛇	 CHEVAL 馬	 CHÈVRE 羊
 SINGE 猴	 OIE 雞	 CHIEN 狗	 COCHON 猪

LES DOUZE SIGNES ASTROLOGIQUES CHINOIS

中國十二生肖

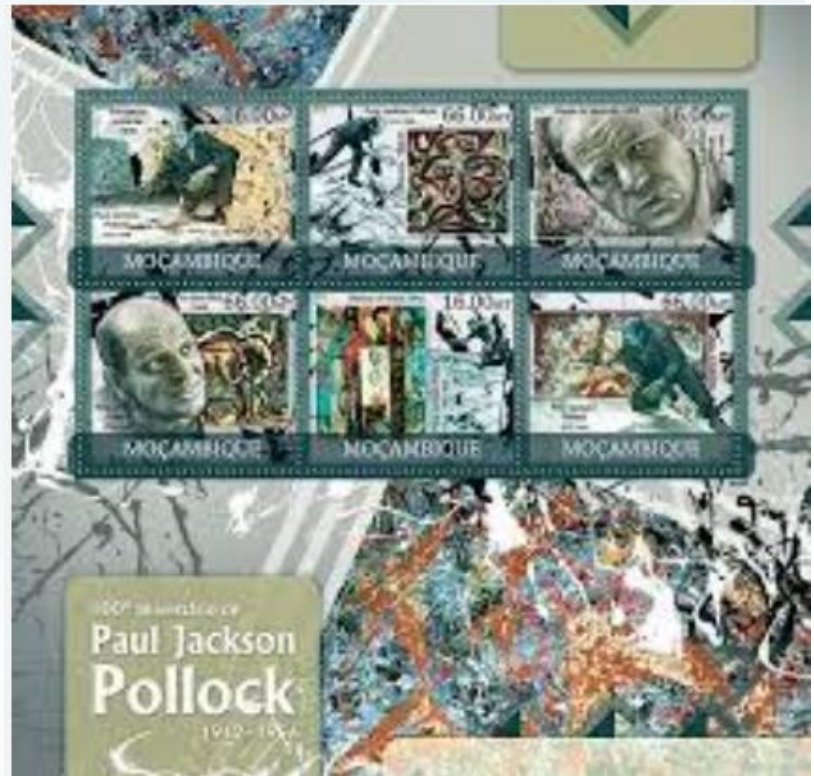
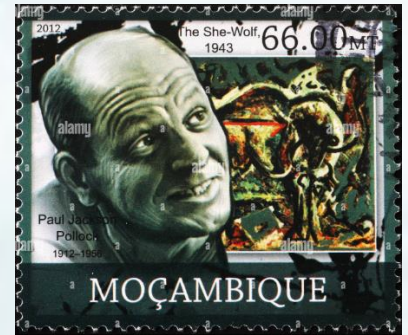
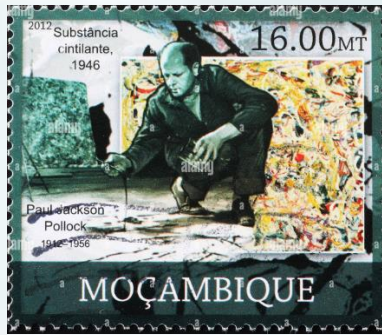
LES DOUZE SIGNES ASTROLOGIQUES CHINOIS

 LETTRE VERTE FRANCE	 LETTRE VERTE FRANCE
 LETTRE VERTE FRANCE	 LETTRE VERTE FRANCE
 LETTRE VERTE FRANCE	 LETTRE VERTE FRANCE
 LETTRE VERTE FRANCE	 LETTRE VERTE FRANCE
 LETTRE VERTE FRANCE	 LETTRE VERTE FRANCE

LES DOUZE SIGNES ASTROLOGIQUES CHINOIS

La **projection** est une technique utilisée par certains artistes, elle consiste à projeter de la peinture à distance sur la toile ou tout autre support. Elle offre un rendu brut de la peinture en utilisant ses qualités plastiques/matérielles. Les formes brutes, spontanées et aléatoires peuvent être induites dans le domaine de l'abstraction picturale suivant leur finalité : œuvre purement abstraite ou comme agent de texture sur des œuvres figuratives.

Jackson Pollock (1912-1956) est certainement la figure principale de ce mouvement artistique. Il utilise une forme de l'Action Painting, la technique du « dripping », technique dans laquelle la couleur est égouttée de manière aléatoire sur une toile posée à même le sol.

Les projections

Les types

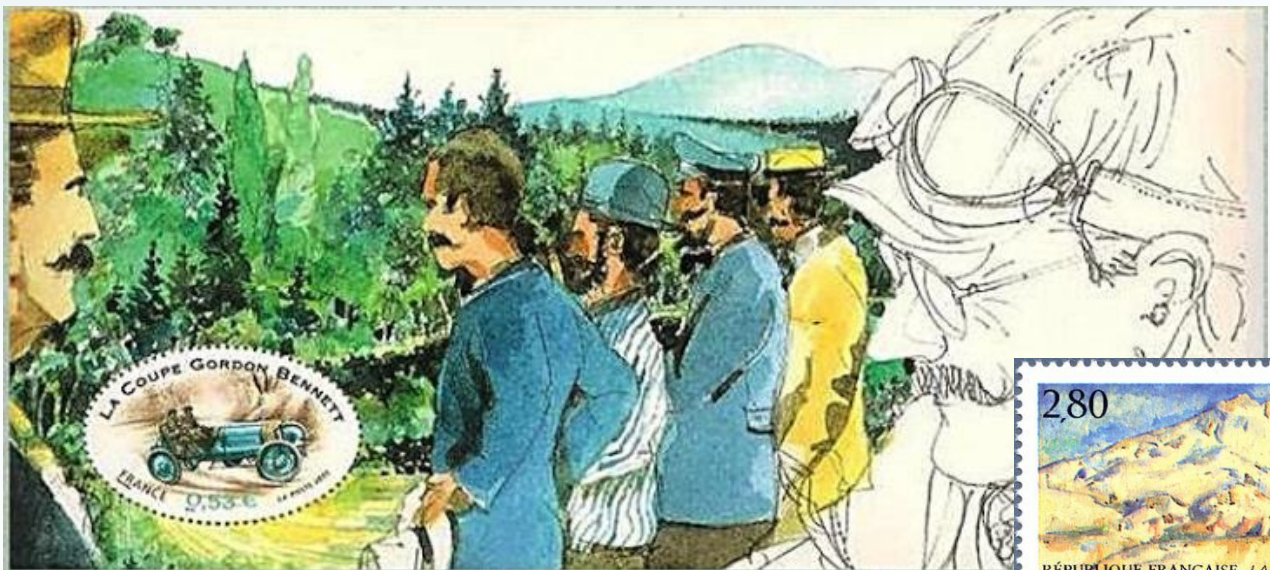
A painting of a rainy street scene. In the center, a man and a woman are walking away from the viewer, huddled together under a large, light-colored umbrella. The man is wearing a dark jacket and the woman is wearing a light-colored top and dark shorts. The street is wet and reflects the surrounding colors. On either side of the street are tall, thin trees with vibrant autumn foliage in shades of yellow, orange, red, and purple. Several street lamps are visible along the sidewalk. The overall style is impressionistic and colorful.

L'aquarelle est une peinture à l'eau sur papier. Le même mot s'emploie pour la matière et pour l'ouvrage peint.

En français, on distingue l'aquarelle, transparente, de la gouache, de composition identique, mais couvrante et opaque.

On parle rarement de tableau pour une œuvre peinte à l'aquarelle mais de dessin, gravure, lithographie aquarellés ou avec rehauts d'aquarelle. La faible encombrement du matériel et la possibilité d'une exécution technique rapide la font souvent utiliser pour des pochades (peinture figurative de petit format), des études, des projets, et en extérieur.

L'aquarelle se pratique habituellement à l'aide d'un pinceau (poil de martre ou écureuil) ayant un bon pouvoir de rétention d'eau (trempe). La gouache plus couvrante est une peinture à la détrempe.

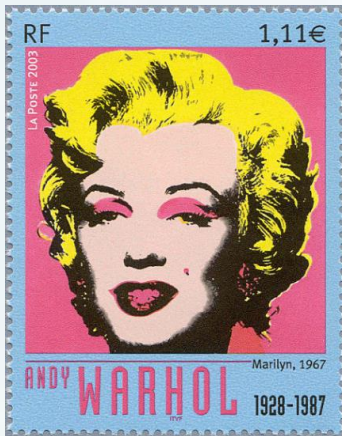
L'aquarelle et la gouache

La **peinture acrylique** est un type de peinture (matière) composée de pigments mélangés à une émulsion aqueuse de résines synthétiques polyacryliques ou polyvinyliques développées au milieu du 20ème siècle.

Elle a la particularité de sécher très vite, en quelques minutes. C'est un avantage lorsqu'il s'agit de travailler plus rapidement les différentes couches, mais peut constituer un inconvénient en empêchant les retouches. Aujourd'hui, on peut trouver des acryliques à séchage ralenti (d'une heure à plusieurs jours).

La peinture acrylique n'a pas la complexité de la peinture à l'huile (exemple : peindre gras sur maigre) mais aussi la complexité des autres mediums comme l'aquarelle, le fusain

Parmi les artistes célèbres qui ont peint à l'acrylique figurent **Andy Warhol**, **David Hockney**.

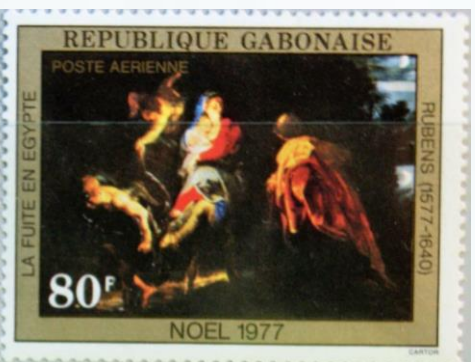
L'acrylique

La **détrempe** est une peinture dont les pigments sont liés par des colles restant solubles à l'eau après séchage. On la distingue de la **tempera** qui désigne les peintures à base d'œuf et de la peinture dite "**à la colle**" qui utilise pour liant des colles devenant insolubles après séchage (gélatine, caséine). Pour les détrempe liées à la gomme arabique, on parle plus spécifiquement d'aquarelle et de gouache.

Elle est la base de la peinture chinoise, de la fresque, de l'enluminure.

La détrempe représente en occident la technique dominante avant l'apparition de la peinture à l'huile, dont l'invention est attribuée à Jan van Eyck (1390-1441). Elle permet une grande finesse mais séchant rapidement, la détrempe ne permet pas le repentir et demande donc une préparation soignée. La technique consiste souvent à l'appliquer en couches très fines superposées, ou par hachures très fines, un peu à la manière dont on utilise les crayons de couleur.

Brueghel, Dürer et Juste de Gand sont des peintres à la détrempe.

La détrempe et la peinture à la colle

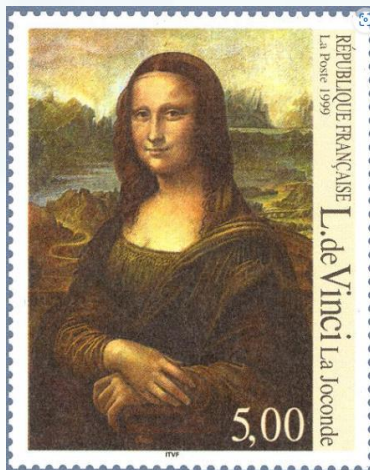
La **peinture à l'huile** est une peinture dont le liant ou véhicule est une huile siccative (transformation de l'huile en matière solide) qui enveloppe complètement les particules de pigment.

L'avènement de la peinture à l'huile en Occident a été progressif. Les peintres du Moyen Âge utilisèrent la **tempera** (émulsion à l'œuf, émulsion grasse à la colle de peau, etc.) qu'ils recouvraient parfois d'une couche huileuse protectrice.

Le diluant ou solvant de la peinture à l'huile est l'essence de térébenthine ou l'essence de pétrole.

La peinture à l'huile est une technique lente à sécher, par opposition à la peinture acrylique ou à l'aquarelle, qui sont des techniques aqueuses. Cette particularité permet à l'artiste de prendre le temps de mélanger ses couleurs, de récupérer une erreur et de retravailler son motif pendant plusieurs jours jusqu'à obtenir le fondu, le modelé de la forme, la touche qu'il désire.

Des œuvres exposées depuis cinq cents ans et plus sont encore en bon état.

La peinture à l'huile et la tempera

Le **pastel** est un bâtonnet de couleur utilisé en dessin et en peinture. Il est composé de pigments, d'une charge et d'un liant. On distingue les pastels secs (tendres ou durs) des pastels gras (à l'huile ou à la cire)

Le support le plus courant du pastel sec est la feuille de papier à dessin, type Ingres, dont la surface vergée ou alvéolée permet de retenir la poudre de pastel. Il existe plus spécialement pour le pastel des papiers préparés tels le papier velours à la surface très douce, ou les pastel card à la surface plus rêche.

Les pastels gras s'accommodent de surfaces lisses. Toutes les matières sont possibles : papier, carton, bois, toile, verre, métal.

Degas et **Toulouse-Lautrec** ont peints en pastel.

Le pastel

Le terme de crayon désigne, de manière générale, divers morceaux de minerais de différentes sortes se présentant sous la forme d'un bâton et permettant de dessiner ou d'écrire :

- craie
- pierre noire ou pierre d'Italie (Schiste argileux noirâtre, au grain assez fin, qui peut se tailler au couteau, Mêlée à la sanguine et à la craie blanche, elle forme la technique dite des trois crayons)
- mine graphite (Carbone cristallisé, naturel ou synthétique, gris-noir.)
- fusain (Bâtonnet de charbon de bois de l'arbuste du même nom (fusain, en latin, fusus) ou de la même famille (saule, noyer, prunier, tilleul). Pour le rendre plus stable et le conserver sur le papier, on a mis au point au XVIe siècle un fixateur.
- pastel
- sanguine (Variété terreuse d'hématite rouge souvent intercalée dans les schistes et qui sert à différents usages, notamment à la fabrication de brunissoirs, de colorants, de crayons.)

Les crayons

Le **glacis** est une technique de la peinture à l'huile consistant à poser, sur une couche déjà sèche, une fine couche colorée transparente et lisse qui produit un effet de profondeur.

Quand une surface est mate, elle diffuse en tous sens la lumière qui lui parvient de n'importe quelle direction. La technique du glacis consiste à poser, sur une ébauche mate, une ou plusieurs couches fines et lisses qui vont agir comme un filtre optique.

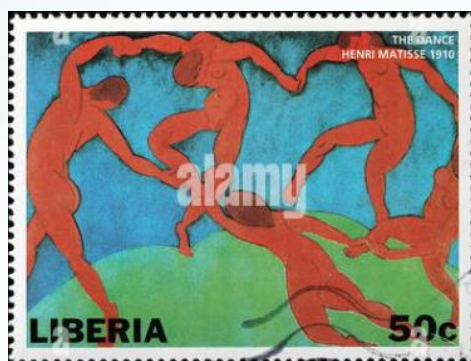
Le glacis peut être local sur un motif ou général sur l'ensemble de la toile.

La pratique du clair-obscur, du **Caravage** et de **Rembrandt** à **La Tour**, a également porté le glacis à un haut degré de raffinement

Le glacis

« En peinture, imprimerie et arts graphiques, **un aplat ou à-plat** est une surface de couleur uniforme, qui ne varie ni en luminosité, ni en pureté. Les artistes-peintres parlent aussi de *teinte plate*, par opposition au dégradé et au modelé. L'aplat suppose une stylisation, c'est-à-dire une réduction aux lignes principales et a un caractère nettement décoratif. D'importants courant de la peinture moderne le valorisent, à l'instar de **Henri Matisse**, du douanier **Rousseau**, de **Piet Mondrian**.

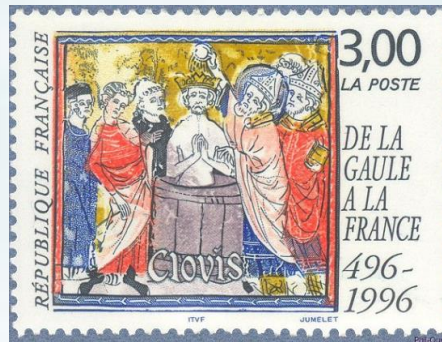
La peinture par aplats

«Le verbe latin illuminare (« éclairer », « illuminer ») a donné le mot français « **enluminer** ». Ce terme regroupe aujourd'hui l'ensemble des éléments décoratifs et des représentations imagées exécutés dans un manuscrit pour l'embellir, mais au 13ème siècle il faisait surtout référence à l'usage de la dorure.

La technique de l'enluminure comporte trois activités : l'esquisse, le mélange des pigments de couleurs avec la colle animale et le coloriage par couche. L'enluminure est réalisée par un « **enlumineur** ».

Les premiers manuscrits enluminés sont les ouvrages de l'Égypte pharaonique, constitués de papyrus et en forme de rouleaux plus ou moins longs. Le Livre des morts d'Ani (British Museum) mesure 24 mètres, et le manuscrit de Turin environ 58 mètres.

Le parchemin le plus apte à recevoir un texte calligraphié et enluminé est préparé à partir de peaux d'animaux maigres, comme le mouton et la chèvre.

L'enluminure

The background is a vibrant, impressionistic painting of a park. It features tall, thin trees with colorful foliage in shades of yellow, orange, red, and blue. A person is walking in the center of the path, and there are street lamps on the right side. The overall style is soft and painterly.

Les écoles
De
peinture

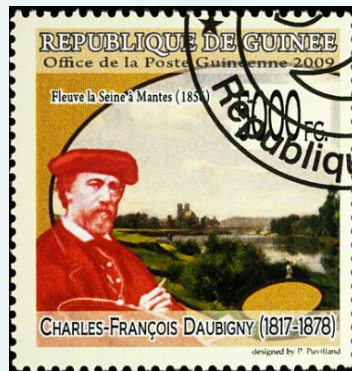
Les écoles réputées de peinture sont :

Barbizon, source d'inspiration pour les impressionnistes, retour à la nature; une centaine de peintres référencées (ex **Corot, Daubigny, Millet..**)

Auvers-sur-Oise Van Gogh y a peint plus de 70 toiles et y est enterré, **Pissarro, Cézanne**.

Bougival C'est dans l'île de Bougival qu'ont été peints certains des tableaux impressionnistes les plus célèbres tels que le Pont de Bougival de Claude **Monet**, le Quai de **Berthe Morisot**, sur la Terrasse ou les deux Sœurs et Danse à Bougival de **Pierre Auguste Renoir**

.Ces écoles n'ont parfois de maître mais sont une appellation qui qualifie une successions de peintres venus peindre voire s'installer.

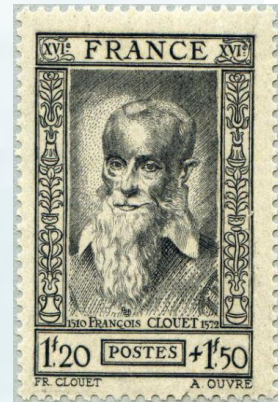
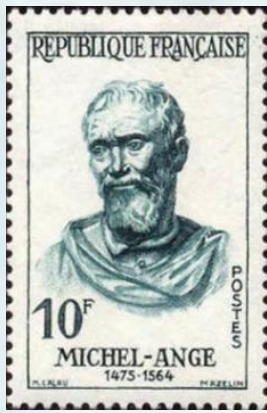

Les écoles de peinture

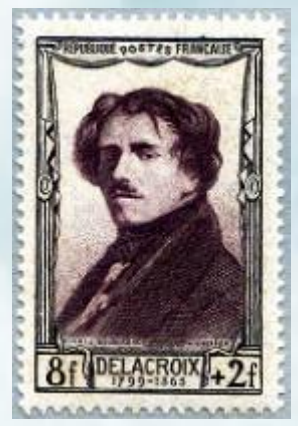
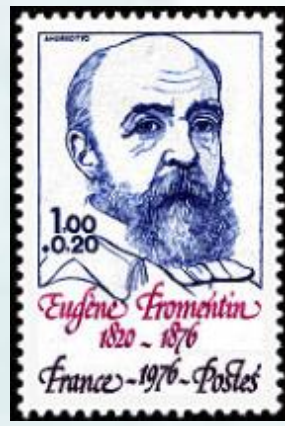

Les artistes

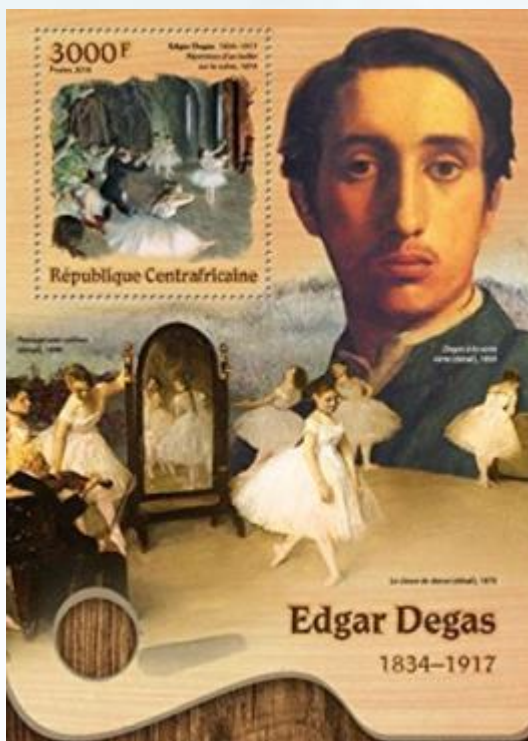

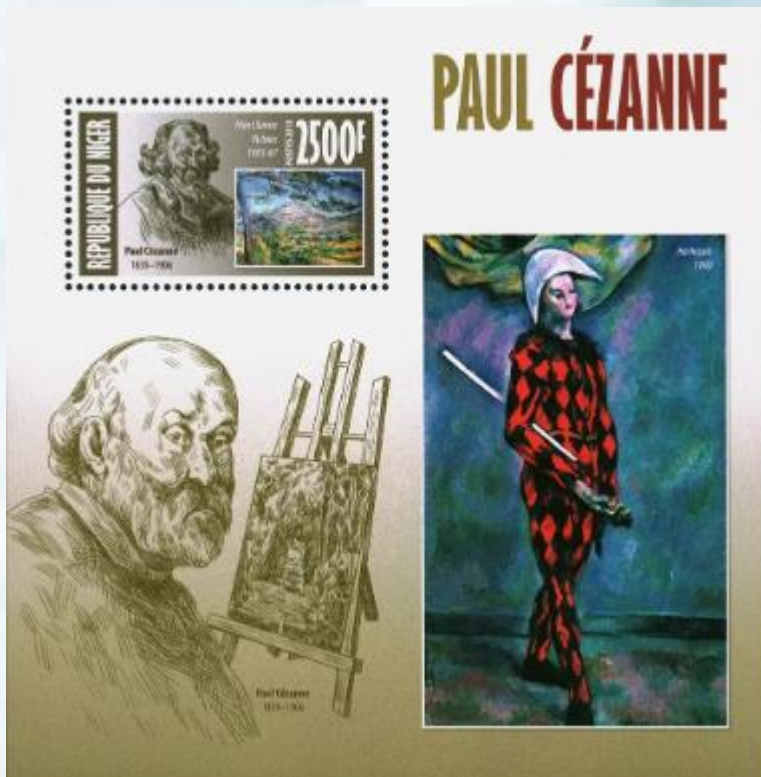
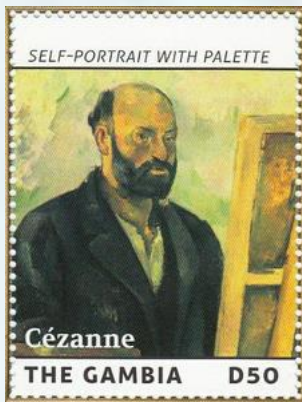
Une galerie de peintres

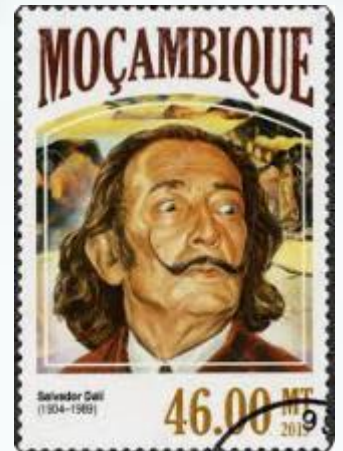
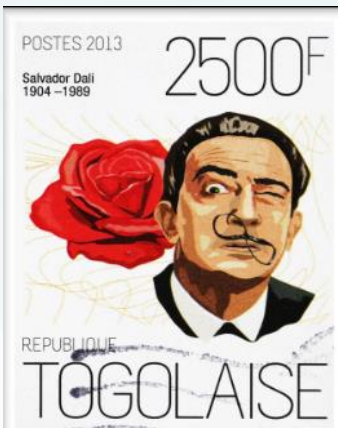
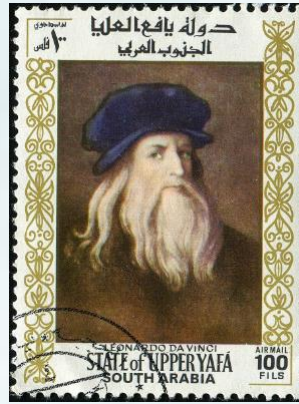
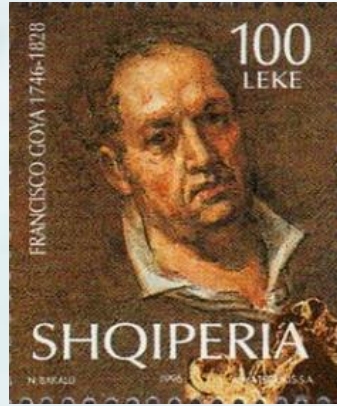
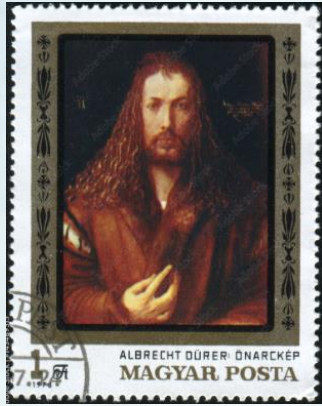
La commémoration des 135 ans de la disparition d'ÉDOUARD MANET

Une galerie de peintres

Une galerie de peintres

Man met baard in oosterse kleding
 Rijksmuseum Amsterdam
 Zittende oude vrouw
 Rijksmuseum Amsterdam
Rembrandt 1606-1669
 Saskia van Uylenburgh
 Staatliche Kunstsammlungen Kassel
 Titus
 Kunsthistorisches Museum Wien
 Vrouw in een deuropening
 Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie

Man met baard in oosterse kleding
 Rijksmuseum Amsterdam
 Zittende oude vrouw
 Rijksmuseum Amsterdam
Rembrandt 1606-1669
 Saskia van Uylenburgh
 Staatliche Kunstsammlungen Kassel
 Titus
 Kunsthistorisches Museum Wien
 Vrouw in een deuropening
 Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie

Anecdotes

An impressionistic painting of a rainy street scene. Two figures are walking away from the viewer down a wet, reflective sidewalk. The figure on the left is wearing a light-colored jacket and dark shorts, while the figure on the right is wearing a dark jacket and dark pants. They are walking under a large, light-colored umbrella. The street is lined with trees whose leaves are rendered in vibrant, multi-colored patches of yellow, orange, red, and blue, suggesting autumn foliage. The overall style is soft and painterly, with visible brushstrokes and a hazy, atmospheric quality. The word 'Anecdotes' is written in a large, black, serif font, slanted upwards from left to right, across the middle of the image.

Avant 1540, l'orange s'appelle... « safran », comme l'épice venue d'Orient ! C'est à cette date que la couleur, qui tire finalement son nom de l'agrume, est pour la première fois mentionnée dans un manuscrit anglais.

Pablo Picasso a peint quelque 60 000 œuvres au cours de sa vie, soit deux par jour en moyenne.

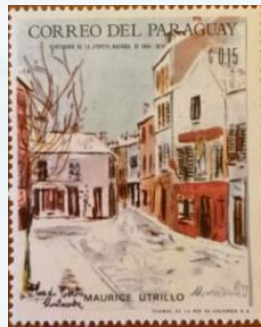
Au MoMA de New York en 1961, « Le Bateau » de Matisse a été exposé pendant 47 jours... à l'envers ! Personne n'avait vu l'erreur.

Les trois femmes dans Femmes au jardin de Monet (1866) ont toutes le même visage... Celui de Camille, épouse de l'impressionniste.

Baudelaire a demandé à Courbet d'effacer son ex-maîtresse, Jeanne Duval, tout à droite de sa toile L'Atelier du peintre (1855) où il figure lisant un livre. Ironie du sort, la peinture s'oxydant la silhouette de la jeune femme se devine à nouveau par transparence.

Parce qu'elle avait les dents gâtées par un abus de sucrerie, l'impératrice Joséphine ne souriait jamais sur les tableaux.

Parce qu'il buvait au quotidien des litres de vin, le peintre montmartrois Maurice Utrillo était surnommé « Lilitron ».

De 1912 à 1948, la peinture, la sculpture et l'architecture ont figuré parmi les disciplines médaillées aux **Jeux olympiques**.

La majorité des **empreintes de mains** trouvées dans les grottes ornées en France et en Espagne ont été faites par des femmes.

L'Empire des lumières (1954) de **René Magritte** a inspiré une célèbre scène du film d'horreur L'Exorciste (1973).

Victime d'un pigment noir à base de bitume qui a mal séché, **Le Radeau de La Méduse**, chef-d'œuvre de Théodore Géricault (1818) conservé au Louvre, est amené à disparaître !

Napoléon qui défie la tempête perché sur un cheval cabré pour franchir le col du Grand Saint-Bernard, mais c'est le fils de **David** qui a été modèle. Au fait : pour passer le col, Bonaparte chevauchait, frigorifié, une mule.

Pierre Bonnard n'hésitait pas à venir les retoucher pinceau à la main. Le peintre a même donné naissance à une expression, « **bonnardiser** », qui signifie retoucher une œuvre après l'avoir terminée.

