

Dans les ateliers des artistes :
dessins et techniques chez Verrocchio,
Léonard de Vinci, Ghirlandaio et
Michel-Ange

Artistes et ateliers

Federico Zuccari, Taddée Zuccari copie les statues anciennes de Rome, Florence, Offices.

Giorgio Vasari, L'atelier du peintre, Florence, Offices, Cabinet des Dessins et des Estampes

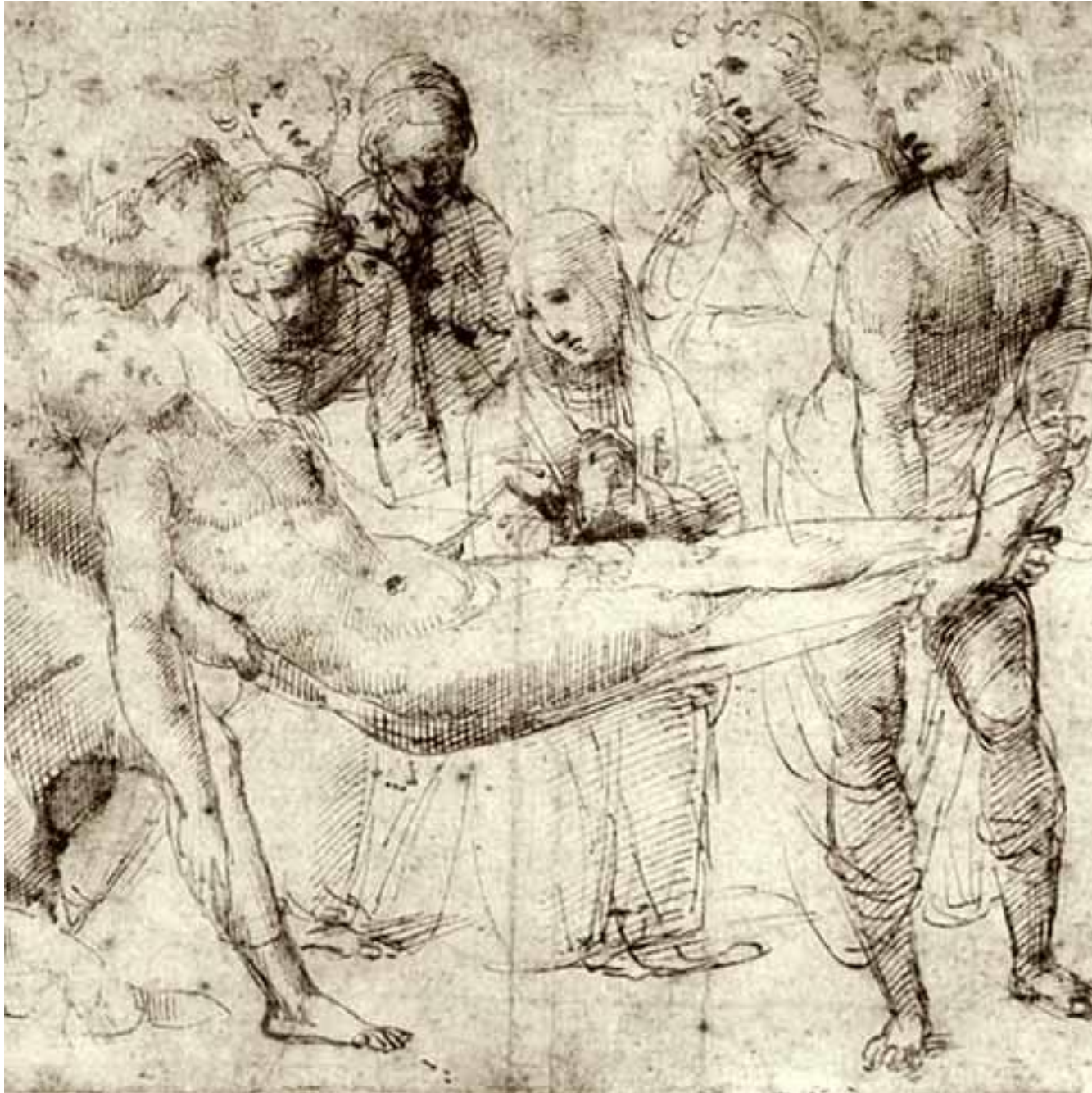

Le dessin

Parmigianino,
Tête d'une enfant,
Paris, Musée du
Louvre

ESQUISSE

**Première
idée, image
rapide, traits
essentiels.
Souvent au
stylo ou
crayon sur
papier**

Raphaël

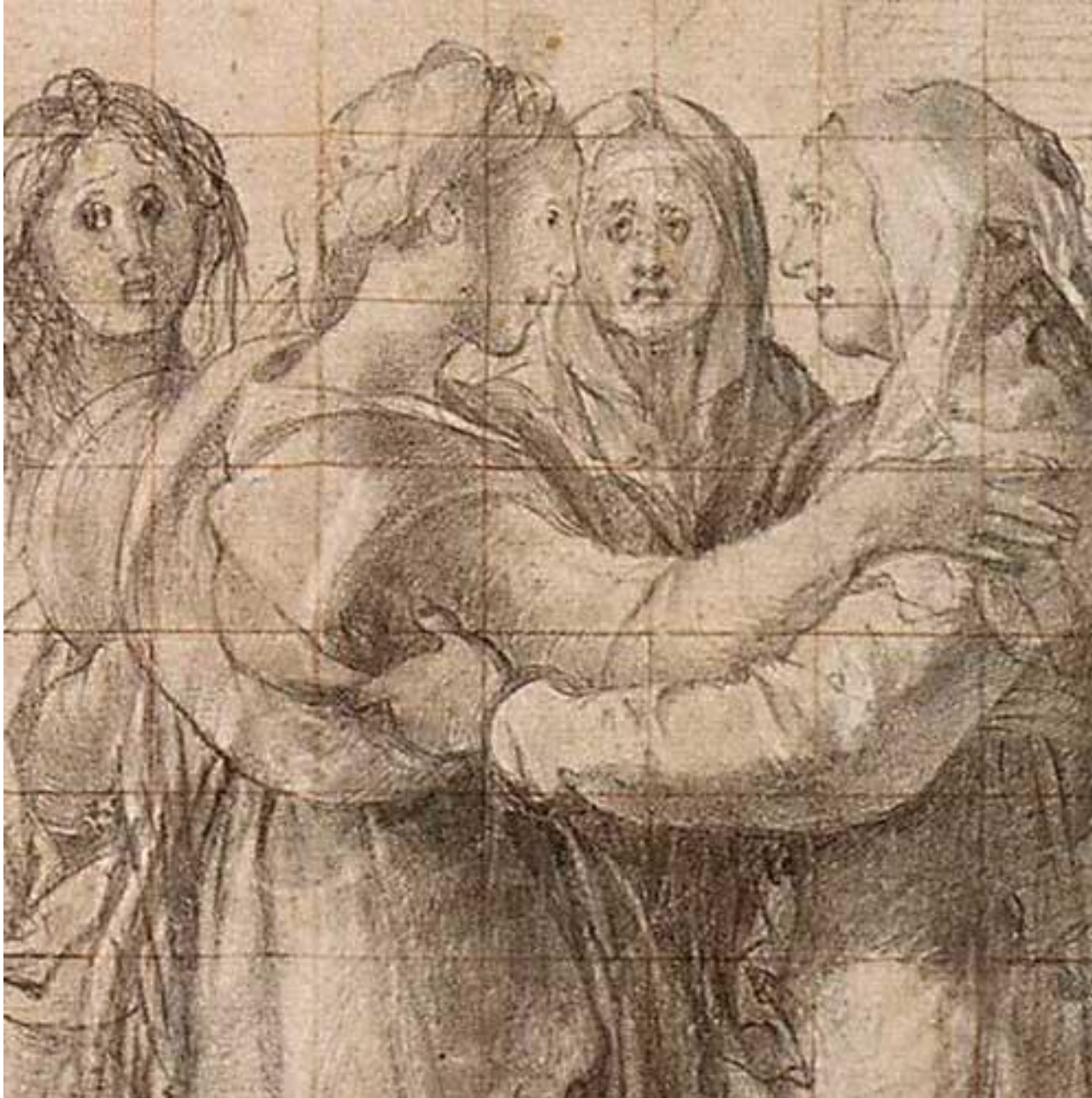
ETUDE

Dessin préparatoire pour étudier une figure ou un détail qui feront partie d'une composition plus complexe

Titien

MODELE

Dessin préparatoire par excellence, il présuppose une série de phases précédentes et il est à la fois fait pour être traduit dans une autre technique artistique à travers les procédés du calque, du « spolvero » et du quadrillage

Jacopo Carracci dit Le Pontormo

Papier, plume, encre, sanguine, fusain, pointe de métal: le cheval vu par Léonard

**Pointe de métal
sur papier
préparé bleu**

Etudes de chevaux,
vers 1480, Pointe de
métal sur papier
préparé bleu, 114 x
196 mm, Windsor
Castle, Royal Library
(RL 12315r)

Feuille d'étude avec chevaux, un chat et un combat avec le dragon, vers 1508, Plume et encre sur pierre noire, 198 x 212 mm, Windsor Castle, Royal Library (RL 12331r)

**Plume et
encre, pierre
noire
sur papier
préparé beige**

**pointe
d'argent
et blanc
de plomb
sur papier
préparé
en vert –
bleu**

Etude de pattes antérieures, 1490 env., 21x28,6 pointe d'argent et blanc de plomb sur papier préparé en vert – bleu, Turin, Bibliothèque Royale, inv. n. 15579

**craie rouge
sur papier
préparé rouge**

Etude de pattes postérieures, 1504 – 1506, craie rouge sur papier préparé rouge, Windsor Castle, Royal Library

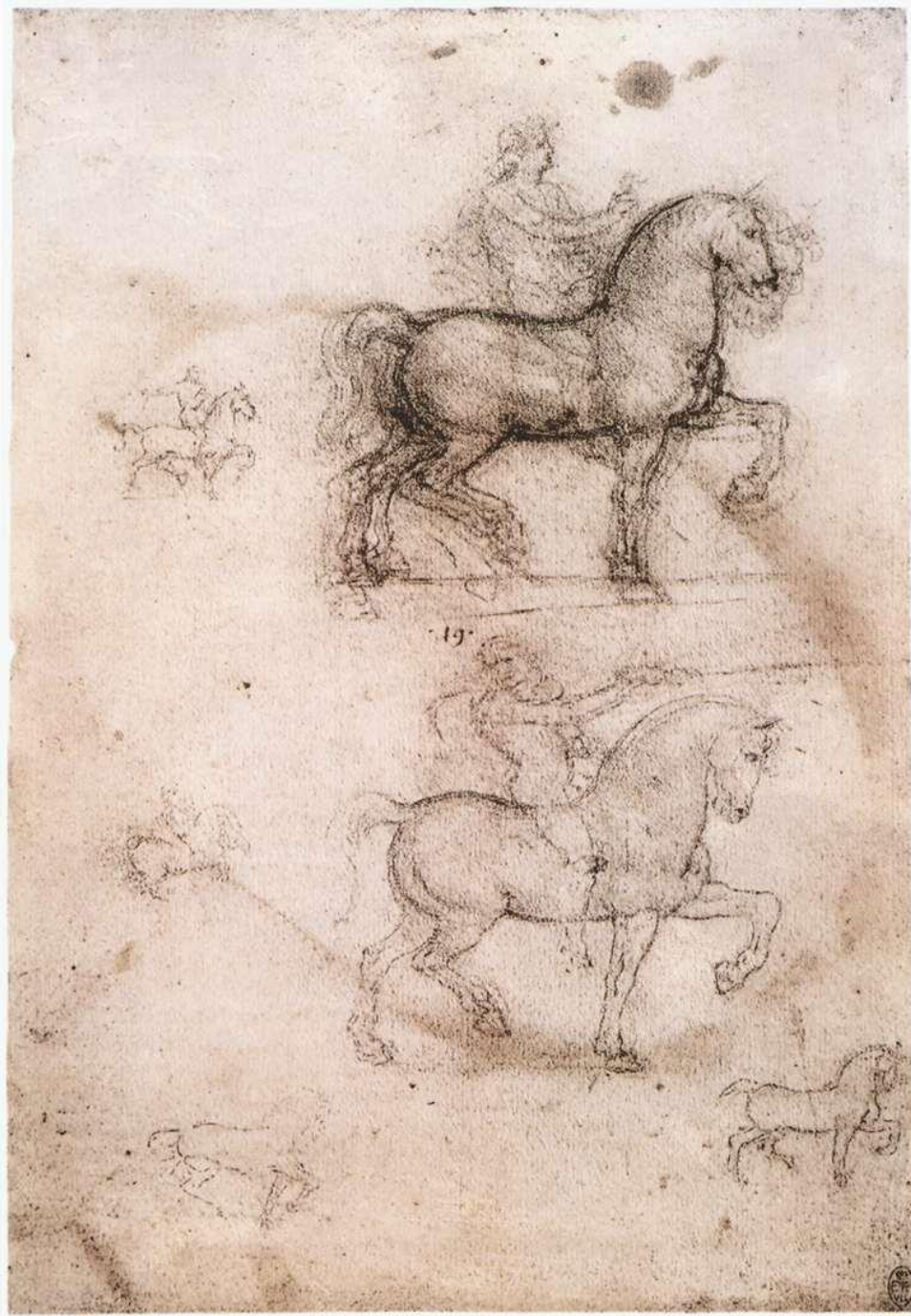
**Craie rouge
sur papier
blanc**

Nus viriles, chevaux au galop et figures, 1503 – 1504, 16,8x24 mm, Craie rouge sur papier blanc, Windsor Castle, Royal Library, inv. 12340

**sanguine et
crayon sur
papier**

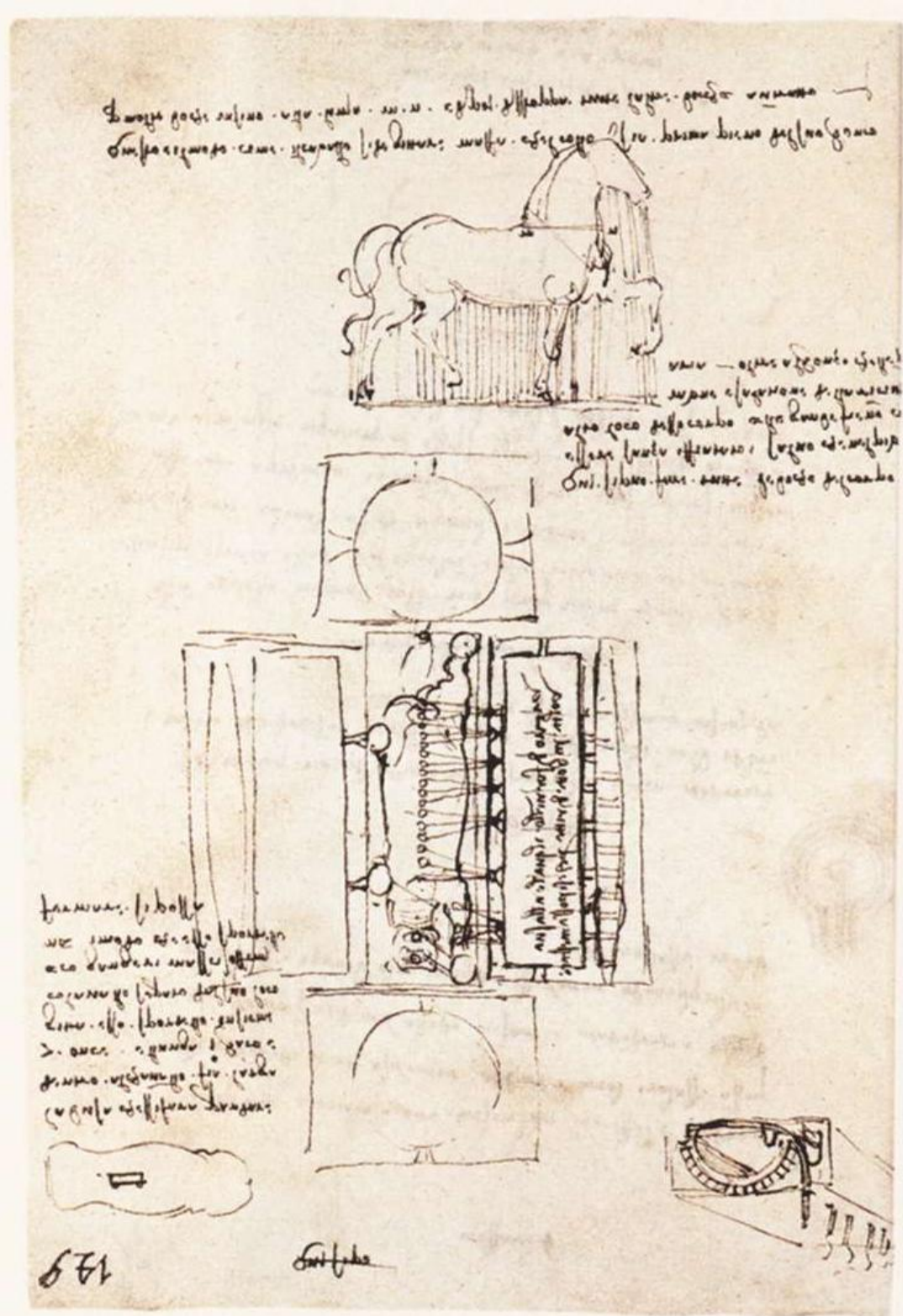
Cheval cabré, 1485 – 1490, 15,3 x 14,2 sanguine et crayon sur papier, Windsor Castle, Royal Library

**craie noire sur
papier beige**

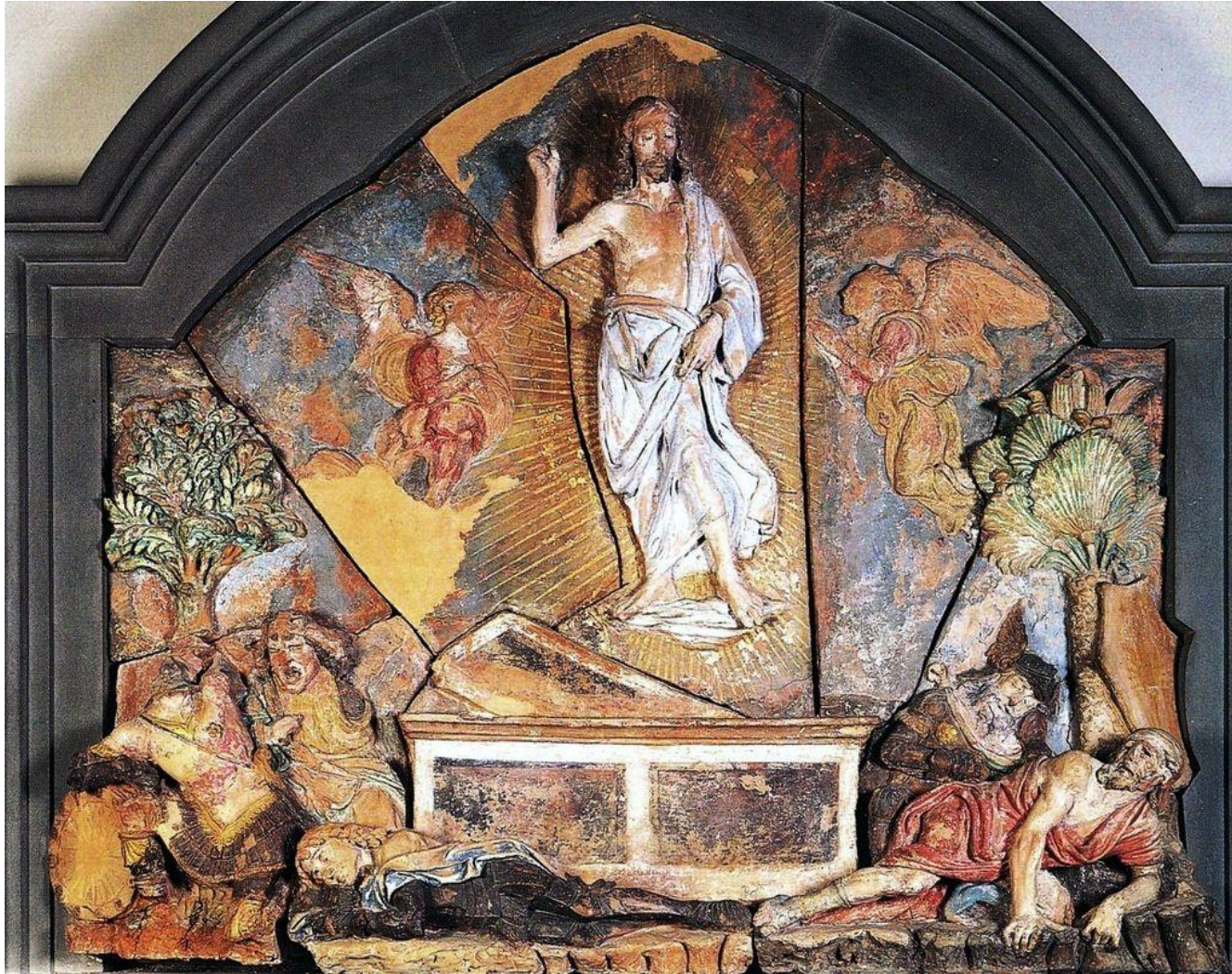
Etude pour monument équestre, 1517 – 1518, 27,8x18,4, craie noire sur papier beige, Royal Library, Codex Windsor

Etude pour le monument Sforza et croquis de la fosse destinée au coulage du cheval, plume et encre brune, 210x144 mm, Codex Madrid II (Ms. 8936), fol. 149r

**plume et
encre brune**

Techniques et matériaux

**Terre cuite
émaillée**

Andrea del Verrocchio, Résurrection, 1470 env., Florence, Musée National du Bargello

Les phases de réalisation d'une peinture à l'huile. L'exemple de Raphaël

La peinture à l'huile:
« Une très grande invention, et très pratique » (Vasari)

Raphaël, Madone au baldachin, huile sur toile, 279x217 cm, Florence, Galerie Palatine

**Support en
peuplier. Planches
unies avec colle
de caséine.
Préparation en
plâtre cuit et
colle animale.
Fond en blanc de
plomb et huile de
lin cuit.**

détail

**Elaboration
graphique du
modèle à l'échelle
réduite**

Raphaël, dessin préparatoire pour la Madone au baldaquin

Méthode du quadrillage pour agrandir le dessin en le transposant sur carton. Une fois obtenue la dimension réelle, il faut le transférer sur la table préparée. Pour cela, Raphaël utilise ta technique dite du « spolvero »

Simulation du carton quadrillé

Avec le pinceau et un pigment noir très dilué, Raphaël va confirmer le dessin en entier. Les recherches effectuées avec la riflettographie infrarouge révèlent un dessin exécuté avec des traits nets et précis qui définissent les contours et parfois il réalise aussi le clair obscur.

Dessin préparatoire

Sur le dessin préparatoire l'artiste définit ensuite le clair – obscur et les masses plastiques en opérant avec des couches légères de couleur brun constitué de blanc de plomb et laque brûlée unis à l'huile de lin cuite comme liant. On obtient un monochrome qui laisse transparaître le dessin, structure fondamentale de l'œuvre.

Monochrome préparatoire

Le manteau de la Vierge, qui sera bleu à la fin, reçoit une base rouge pour donner un effet de couleurs changeantes. Le rideau vert du baldachin, dans le fond, est constitué de vert-de-gris transparent mélangé, pour les parties en lumière, avec du blanc de plomb.

La vélature est une technique picturale, dans laquelle l'artiste superpose des couches de peinture transparente. La couleur précédente devrait sécher afin qu'un nouveau mélange translucide soit appliqué. La peinture à l'huile était préférée pour ce type de technique en raison du retard du séchage

On pose les vélatures qui soulignent le clair-obscur et créent des effets de lumière changeante. Le manteau de la Vierge est peint en lapis-lazuli naturel et en blanc de plomb sur la base de laque rouge. Le rideau est complété par des vélatures de laque brûlée qui intensifient les parties en ombre. Sur les visages le peintre commence à poser des vélatures couleur chair: blanc de plomb, ocre et un peu de vermillon qui donnent un ton naturel. Ici les touches finales et le blanc pour la lumière n'ont pas été terminés.

Vélature

Verrocchio et le naturalisme

Andrea del Verrocchio, David, c. 1475, Florence, Musée National du Bargello

Andrea del Verrocchio, David, c. 1475, Florence, Musée National du Bargello
Vue de front et de dos

Verrocchio,
Incrédulité de Saint Thomas,
1476 – 83, Florence,
Musée de Orsanmichele
Copie à l'extérieur de Orsanmichele

Verrocchio,
Incrédulité de Saint Thomas,
1476 – 83, Florence,
Musée de Orsanmichele
Original conservé dans le
Musée.

Détail

Vue de dos

Détail
Draperie

Verrocchio, Vierge à l'enfant,
1475 – 80, Florence,
Musée National du Bargello

Verrocchio,
Dame avec un bouquet,
1478, Florence,
Musée National du Bargello

Détail du bouquet

Verrocchio, Madone avec l'enfant et deux anges, (Madone de Volterra), 1471 – 72, détrempe sur bois, 96,5 x 70,5, Londres, National Gallery

Verrocchio, Tobit et l'ange, 1470 – 1475, détrempe sur bois, 83,6 x 66 cm, Londres, National Gallery

Détail

Le Baptême du Christ par Verrocchio

Verrocchio et
Léonard, Baptême
du Christ, 1470-75
env., Florence,
Offices

Léonard de Vinci, Paysage n. 8P, daté 5 août 1473, Florence, Offices, Cabinet des dessins

L'Annonciation de Léonard

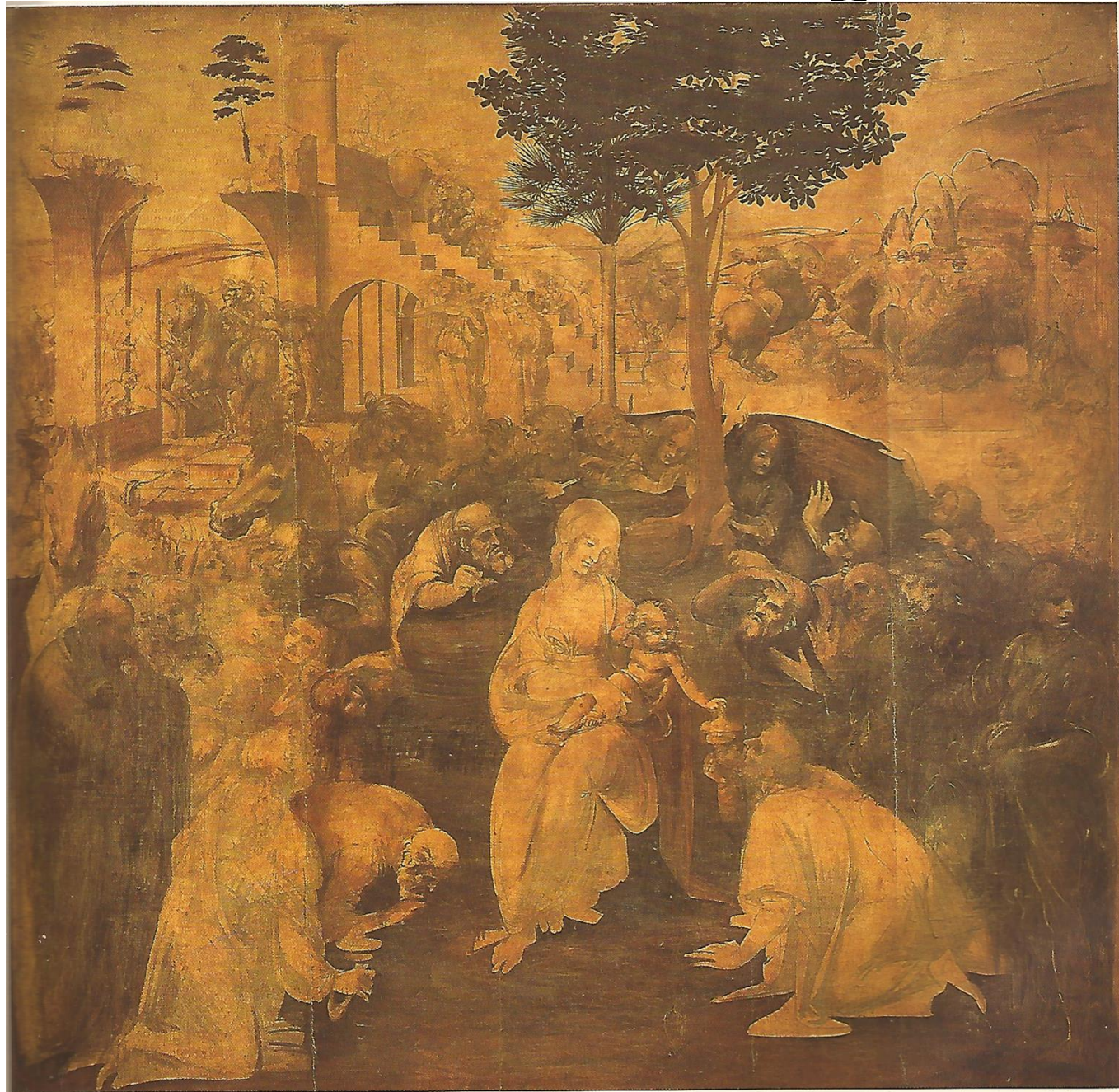
L'Annonciation, 1472 – 75 Huile sur panneau, 98 × 217 cm, Florence, Offices

Verrocchio, Monument
funéraire de Piero et
Giovanni dé Medici,
1469 – 72, Florence,
San Lorenzo

L'Adoration des Mages

Adoration des
Mages,
huile sur bois,
243x246 cm,
Florence,
Musée des
Offices

Détail

Domenico Ghirlandaio et le goût de la narration

Ghirlandaio, Vocation des saints Pierre et André, 1481-82, Rome, Chapelle Sixtine

Ghirlandaio, Le massacre des innocents, 1486 – 90, Florence, Santa Maria Novella

Ghirlandaio, Funérailles de Saint François, 1485, Florence, Sainte Trinité

Florence dans les fresques du Ghirlandaio

Ghirlandaio, Confirmation de la règle franciscaine, 1485, Florence, Sainte Trinité, Chapelle Sassetti

Ghirlandaio, Saint François resuscite un jeune homme, 1485, Florence, Sainte Trinité, Chapelle Sassetti

Michel-Ange dans l'atelier du Ghirlandaio

Giotto, Ascension de Saint Jean, détail,
1318 – 22, Florence, Sainte Croix,
Chapelle Peruzzi

Michel-Ange, Etude de figures de
l'Ascension de Saint Jean de Giotto,
Paris, Louvre

Michel-Ange, Etude de
figures de Masaccio,
1492 – 96, Vienne,
Albertine

La jeunesse de Michel-Ange

Un maître de sculpture:

BERTOLDO DI GIOVANNI (1440 – 1491) élève de Donatello, enseignant de sculpture antique à l'Académie créée par Laurent Le Magnifique

Bertoldo di Giovanni, Bataille, après 1478, Florence, Musée National du Bargello

Detail

Michel-Ange, Bataille des centaures, 1491 – 92, Florence, Maison Buonarroti

Michel-Ange, Madone
de l'escalier, 1490-92,
Florence, Maison
Buonarroti

Les sculptures pour le sépulcre de Saint Dominique à Bologne

Michel-Ange, Saint Petronio,
1494, Bologne, Saint
Dominique

Michel-Ange, Saint Procolo,
1494, Bologne, Saint
Dominique

Michel-Ange, Ange
porte-chandelier, 1494,
Bologne, Saint
Dominique

La Piété au Vatican

Ecole franco-allemande,
Piété de la Madone de
l'eau, XV siècle, albâtre, 40
cm, Rimini, Tempio
Malatestiano

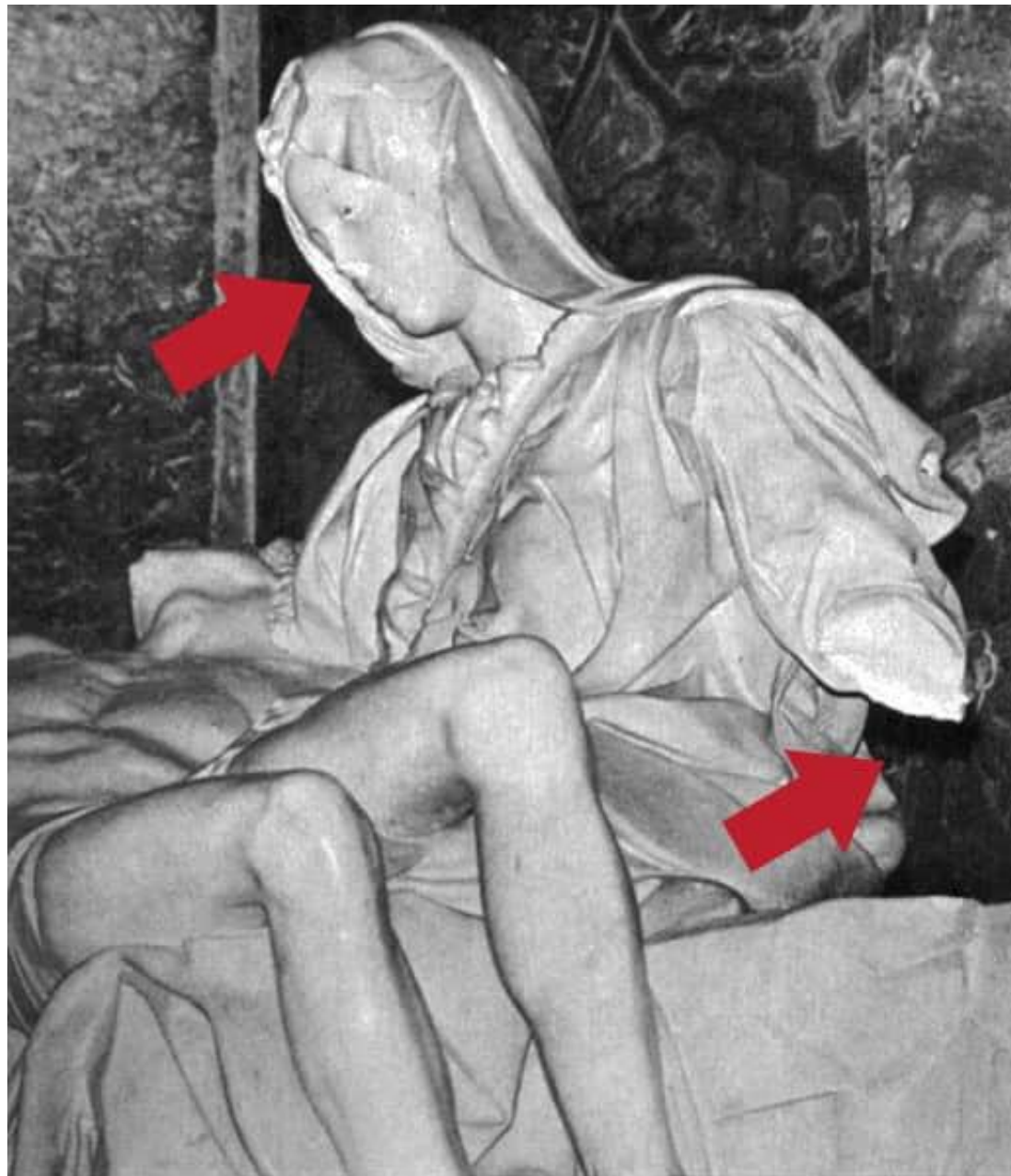
Commanditaire: le cardinal français Jean Bilhères de Lagraulas, abbé bénédictin de la Basilique Saint Denis de Paris, ambassadeur du Roi de France Charles VIII.

Michel-Ange, Piété, Rome, 1499, marbre, 174 x 195 cm., Rome, Saint Pierre

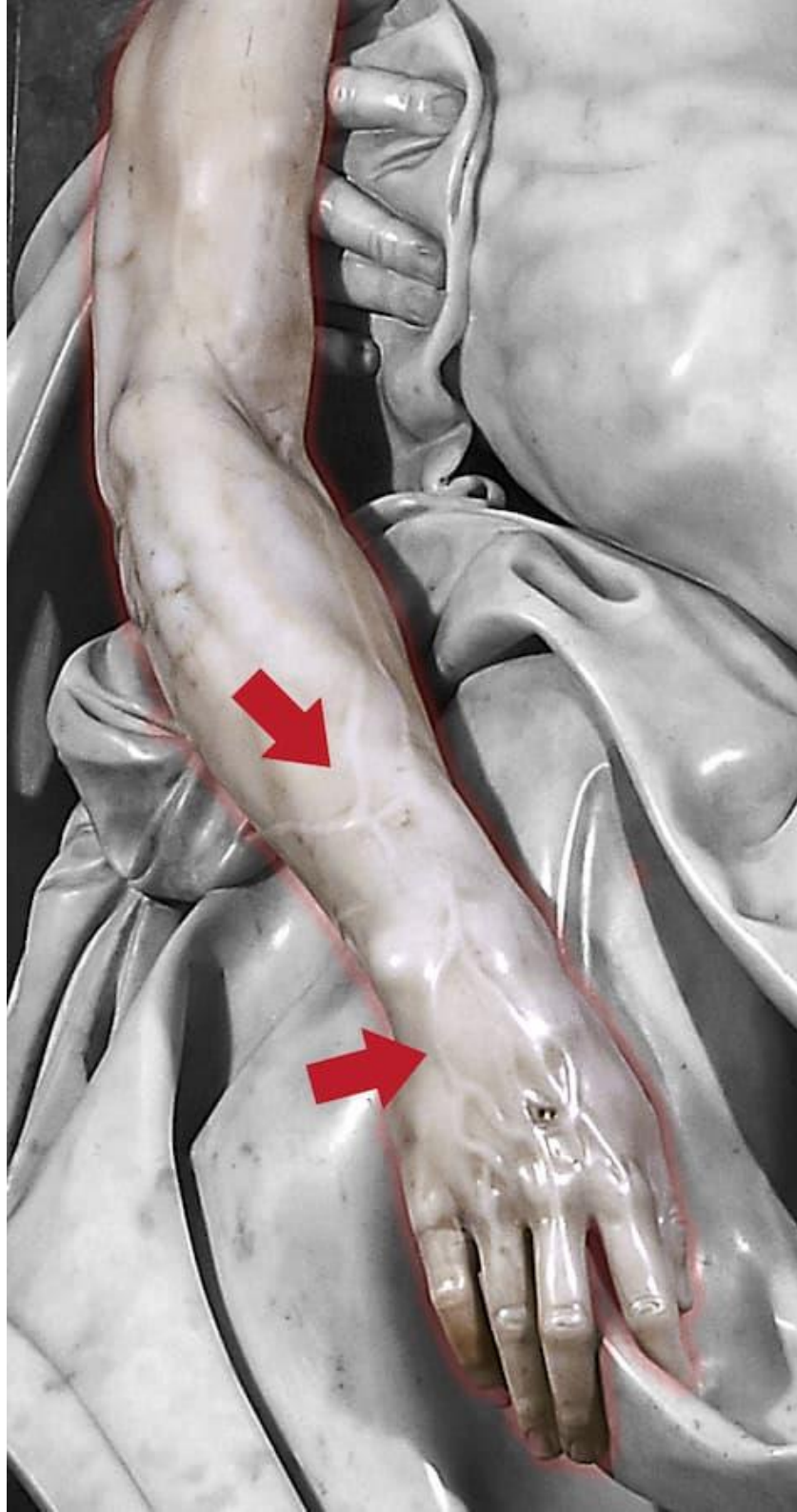
**Le 21 mai
1972
Laszlo Toth
lui donne des
coups de
marteau**

**La statue a
été restauré
sous la
direction de
Deoclecio
Redig de
Campos**

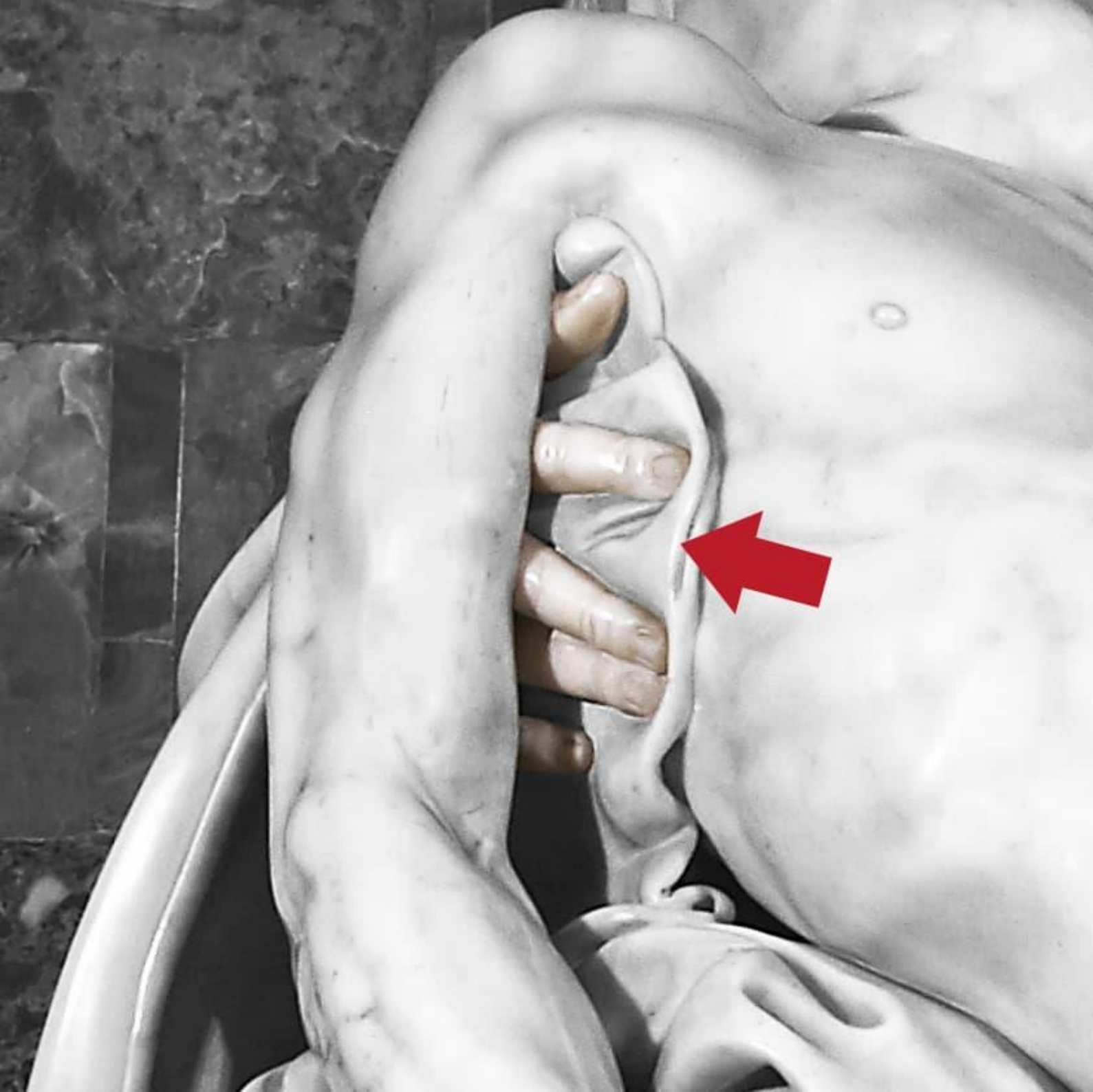

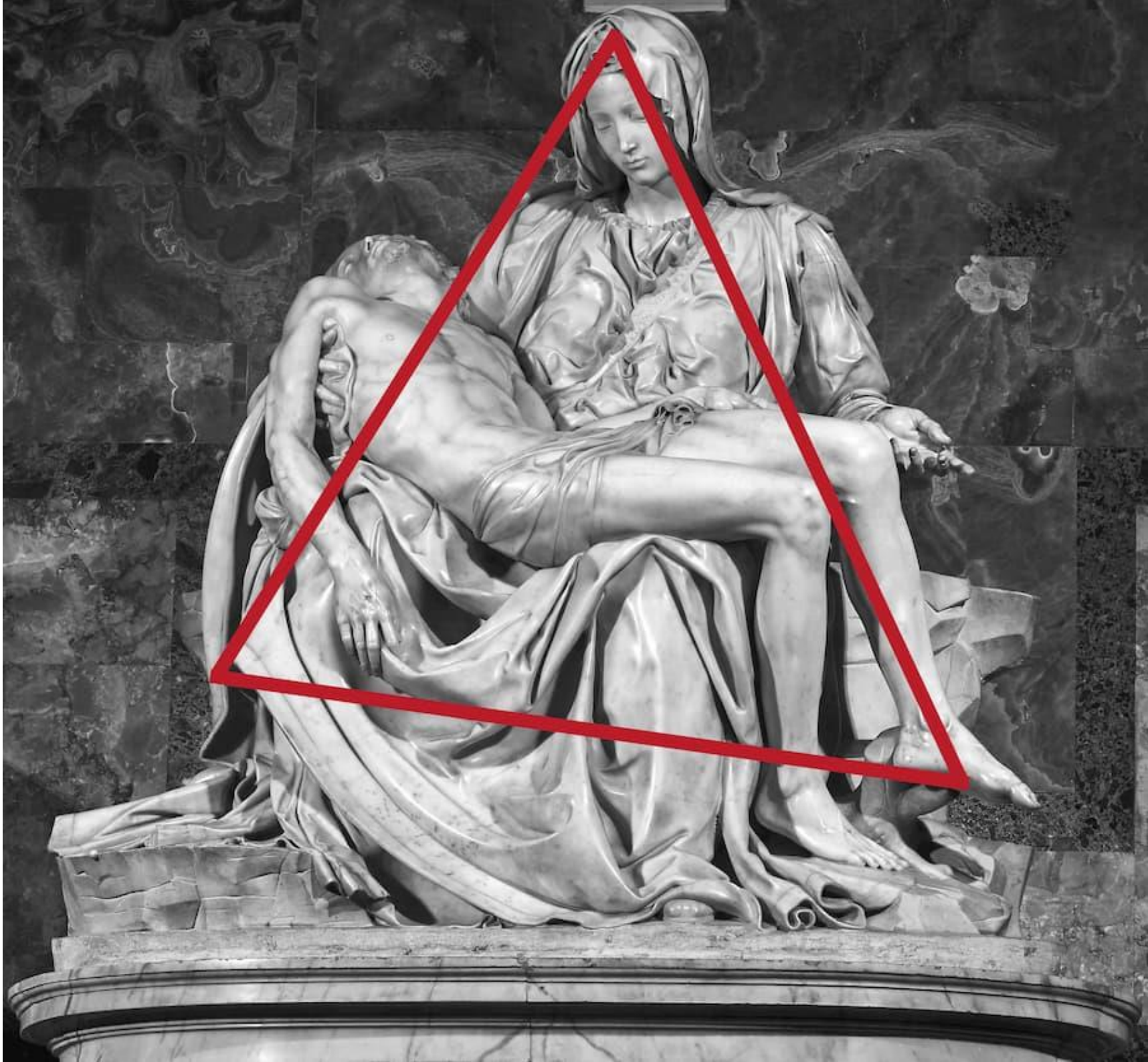

1

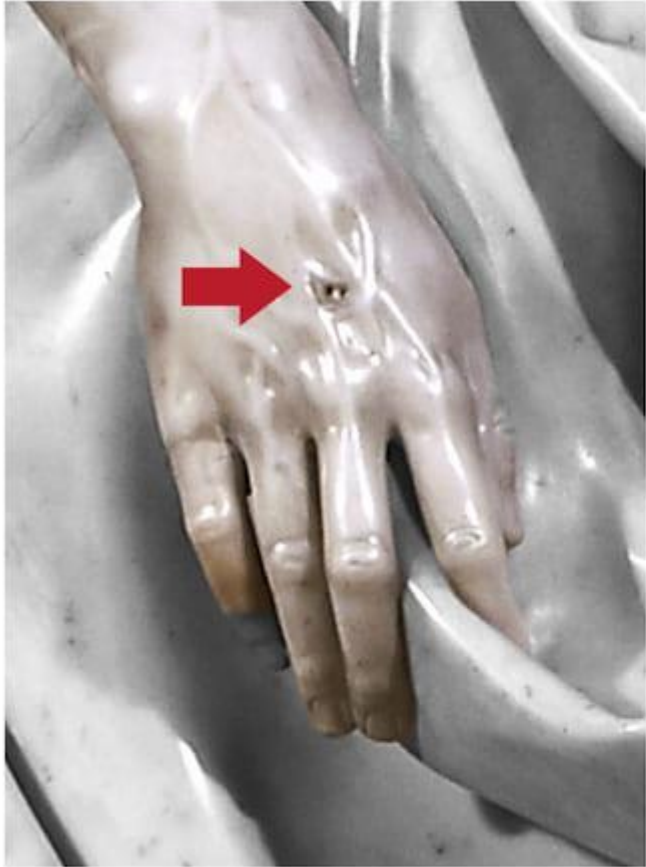
2

3

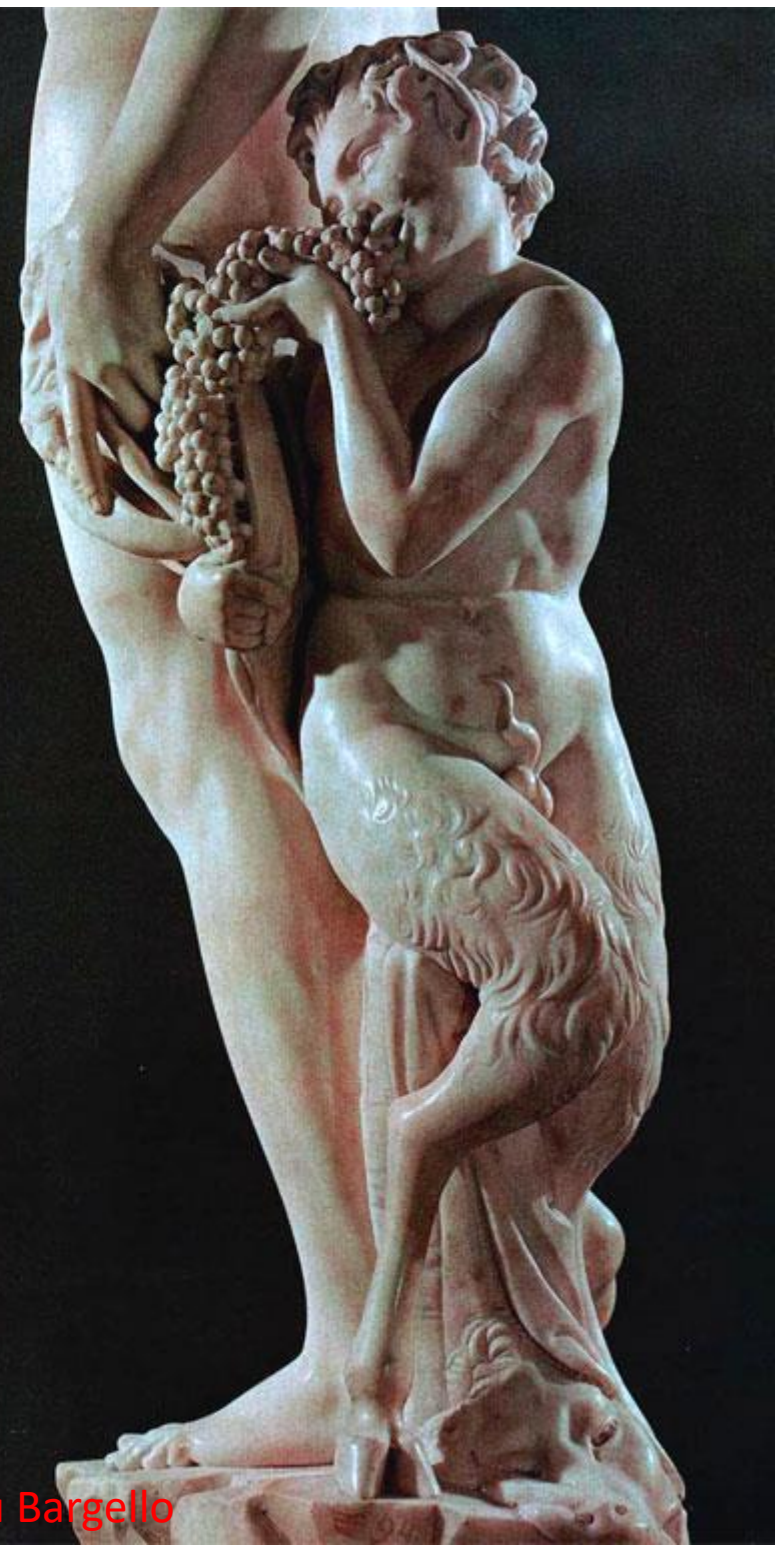

MICHEL.A INJ GELVS BONAROTVS FLORENT FACIEBAT

Michel-Ange, Bacchus, 1496-97, Florence, Musée National du Bargello

BRAMANTE ET LEONARD A MILAN

Donato di
Angelo di
Pascuccio dit
Bramante.

Bramante, Santa Maria presso San Satiro, intérieur et extérieur, 1482-86, Milan

Le plan est en croix latine avec une abside de 9,7 mètres de profondeur. Mais la municipalité de Milan n'avait pas fourni les permis de construire pour un bâtiment de cette taille. Bramante réalisa l'abside du chœur en trompe-l'œil. L'abside, qui ne mesure que 97 cm, donne l'impression qu'elle mesure 9,7 m quand on la regarde depuis l'entrée de l'église.

Bramante, Sainte Marie des Grâces, coupole et abside, 1492-97, Milan

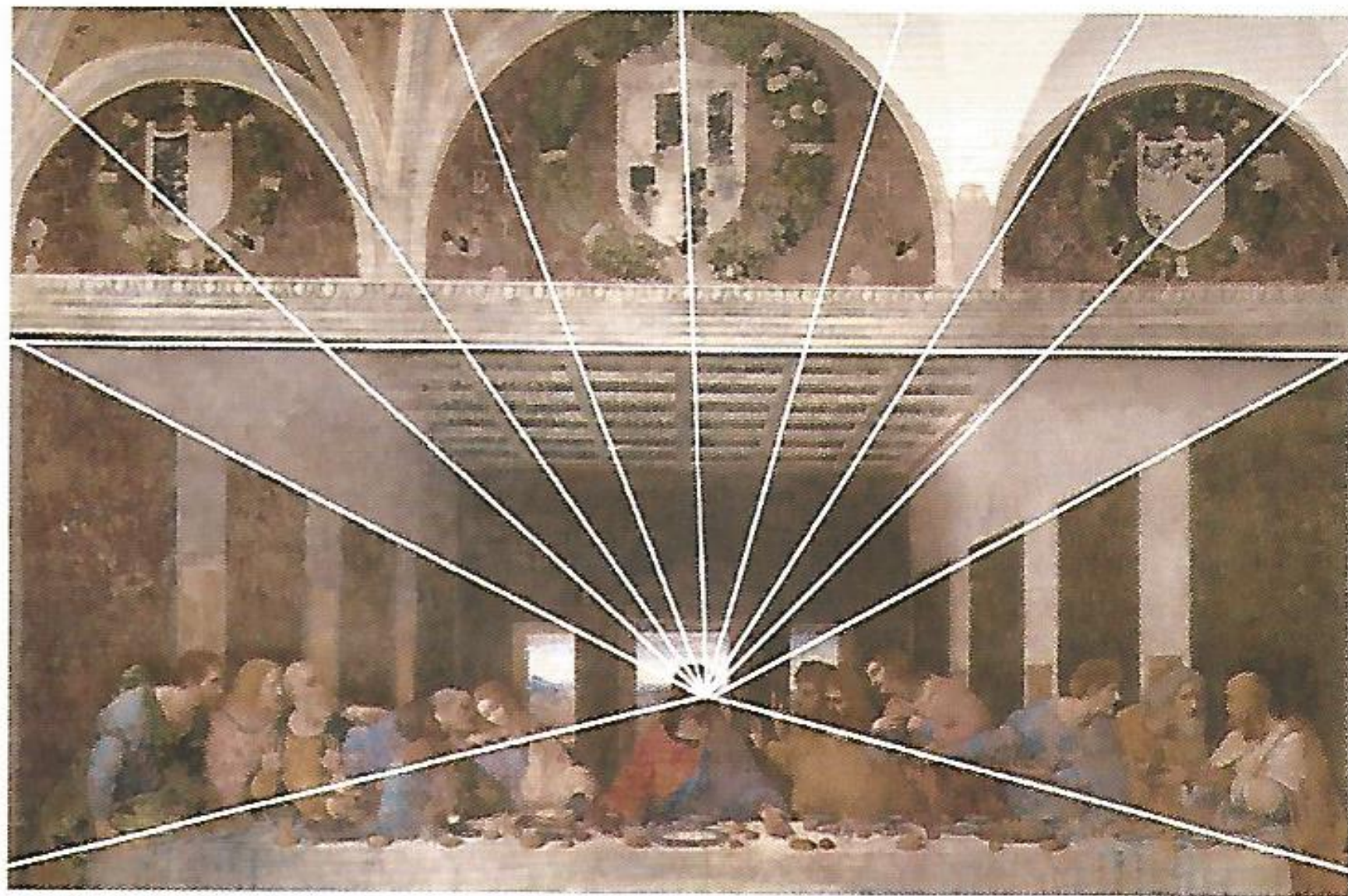
Léonard, Etude pour
église à plan centré,
Paris, institut de France

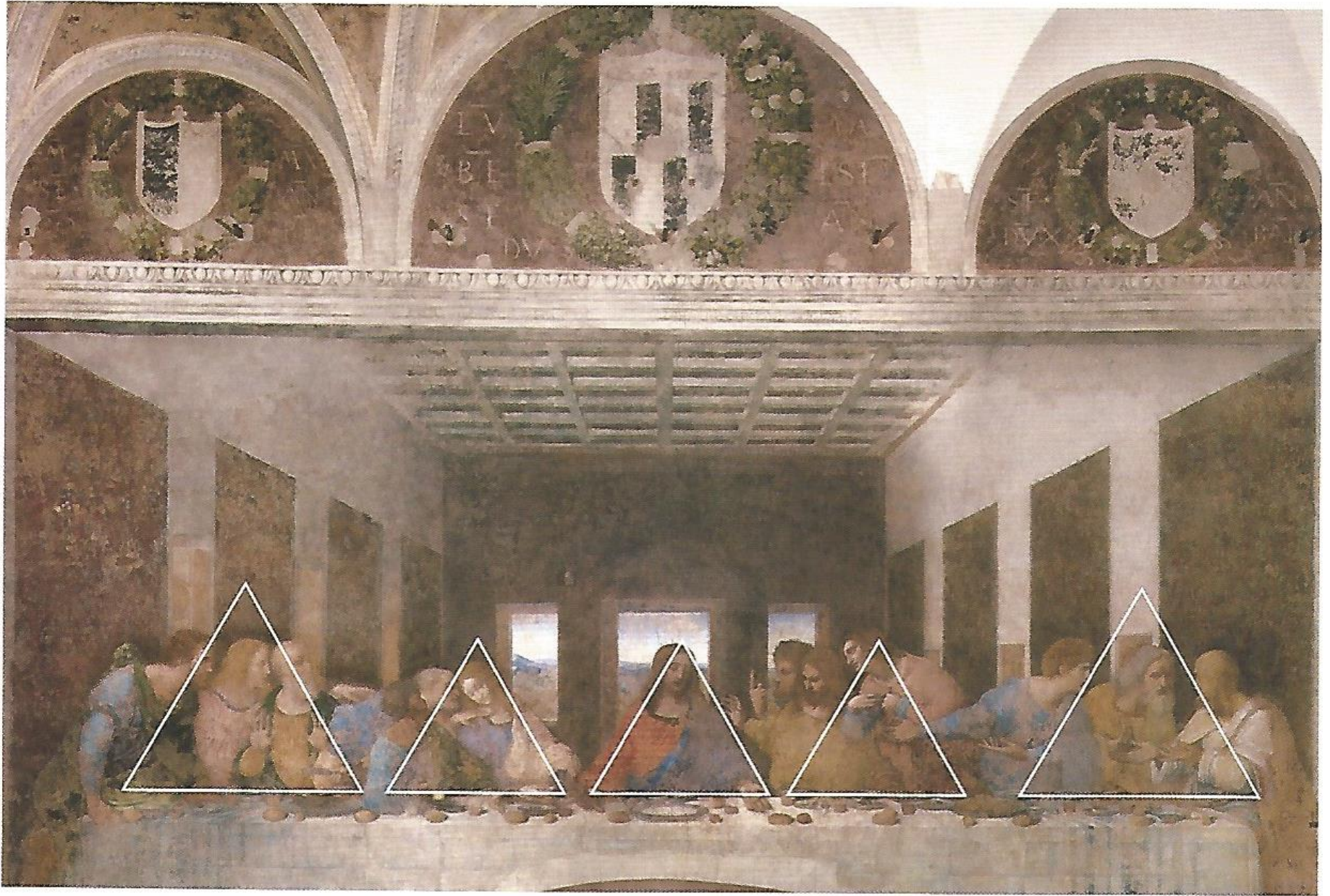
La
cène

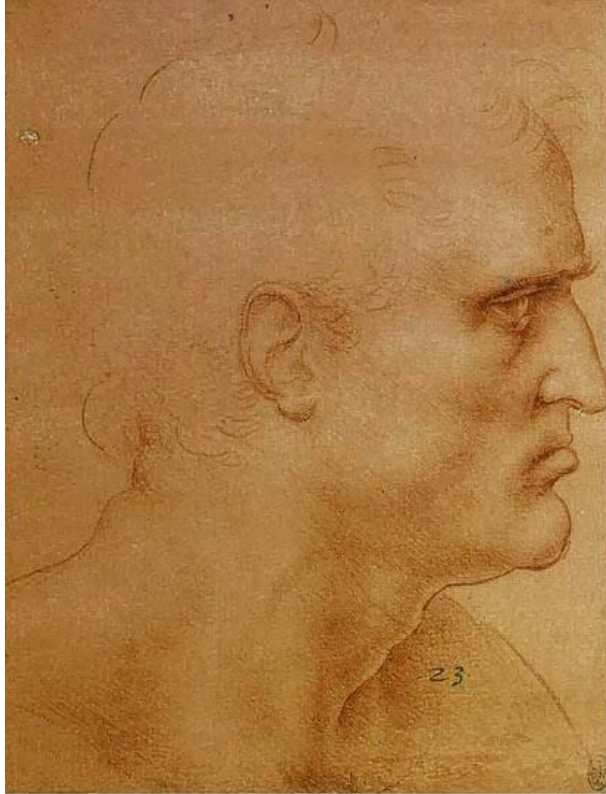

La Cène, vers 1495-1497, Détrempe sur enduit de plâtre, 460x880 cm, Milan, Santa Maria delle Grazie, Réfectoire

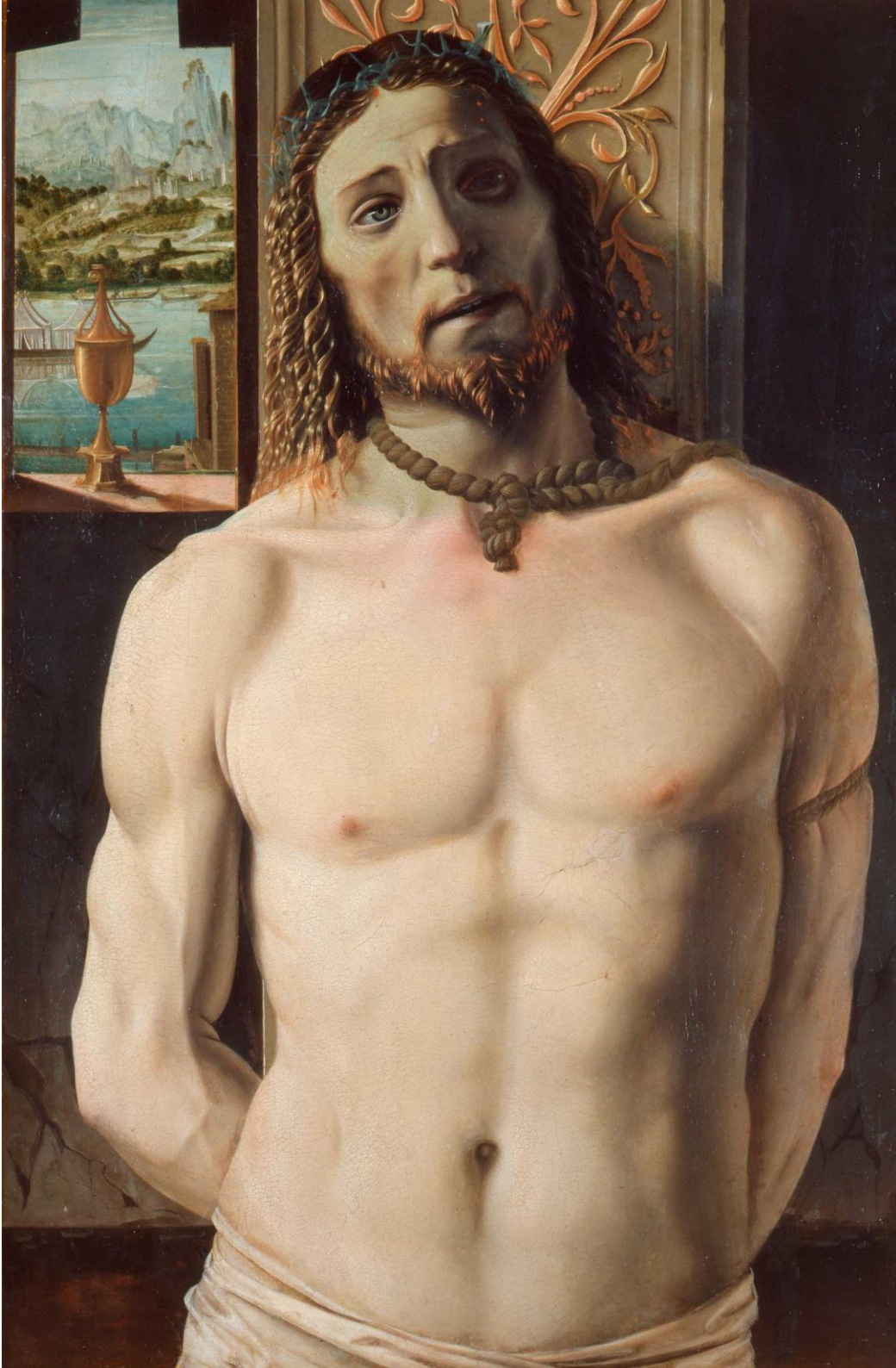

**Ombres et lumières.
La technique du « SFUMATO »:
le mouvement de la lumière
sur les corps**

*Les ombres ont leurs limites
et celui qui les ignore
fera des tœuvres sans relief,
ce qui est l'âme de la peinture.
(Léonard)*

Vierge aux Rochers, Huile sur
bois,
1973x120 cm.,
Paris, Musée du Louvre

Bramante, Christ à la colonne, 1490 env., huile sur table, 93,7x62,5, Milan, Pinacothèque de Brera

