

TABLE ANALYTIQUE DES CHAPITRES

Préface de Jacques Villon	7
Introduction	9
Des nécessités auxquelles se soumet la composition picturale, 9.	
I. L'art monumental	13
Des disciplines architecturales, 13.	
<i>L'échelle monumentale</i> : rapport des dimensions au monument, 14.	
<i>La perspective monumentale</i> : rapport du point de vue au monument, 23.	
II. Le cadre	31
<i>Les frises</i> sont des cadres ouverts. Rythme et composition, 31. — La frise du Parthénon, la Tapisserie de Bayeux, 33. — Les fausses frises, 36.	
<i>Les cadres fermés</i> , 37. — Le cercle : les « tondi » florentins, 39. — Le rectangle : le <i>Jugement dernier</i> de Beaune, 42. — Le carré inscrit, 44.	
III. Les compositions géométriques au Moyen Age	49
<i>La symétrie</i> : Définitions, 49. — La symétrie créatrice d'une forme, 50. — La symétrie cachée ou imparfaite, 51.	
<i>La géométrie au Moyen Age</i> : Exemples pris dans la miniature anglaise et carolingienne, 54. — La géométrie au compas, l'art gothique, le <i>Psautier</i> de Blanche de Castille, la géométrie des cathédrales, 56. — La géométrie dans la peinture, 61.	
<i>Le Nombre d'or au Moyen Age</i> , 63. — Son emploi dans les œuvres des XIV ^e et XV ^e siècles, 64. — Luca Pacioli, <i>la Divine Proportion</i> , 74.	
IV. Les consonances musicales	81
Les peintres-humanistes du XV ^e siècle, 82.	
<i>L'Albertisme</i> , 82. — Exemples de l'application des théories d'Alberti dans la peinture italienne, 86.	
<i>Piero della Francesca</i> , peintre et mathématicien, 90.	
<i>Les consonances au XVIe siècle</i> : Raphaël, le diagramme de l' <i>Ecole d'Athènes</i> , 98. — Léonard de Vinci, 99. — La « conversion » d'Albert Dürer, 101. — Les Vénitiens : Titien, Giorgione, 103. — Souvenirs de l'Albertisme dans les textes de Lomazzo, 108.	
<i>Les Académies et la musique</i> : Tintoret, Véronèse, A. Carrache, Poussin, 110. — Les conférences de l'Académie royale. Décadence des proportions harmoniques, 112.	
V. La géométrie après le Moyen Age	115
<i>La perspective comme géométrie</i> , 115.	
<i>La géométrie de la Renaissance</i> : le Cercle, les fresques de Pinturicchio à Sienne,	

117. — Raphaël, 120. — Brueghel, les divisions parallèles, 122.
L'Armature du rectangle : Titien, 124. — Les dessins de Claude Lorrain, 125. — Poussin, 129.
Le Nombre d'or après la Divine Proportion : La construction du pentagone par Dürer, 131. — Véronèse et Tintoret, 134. — Les peintres hollandais et le Nombre d'or, 135.
L'Académie et le XVIIIe siècle français, 137. — Les peintres du XVIIIe siècle, 138. — Chardin et la nature morte, 142.
 La géométrie de Goya, 144.

VI. Les compositions dynamiques

147

Lomazzo, théoricien du maniérisme et du baroque, 147.
Le Maniérisme : Vasari, Jacopino del Conte, le Gréco, 148.
Le dynamisme, du baroque à Delacroix, 154. — Tintoret : les diagonales, *La Bataille de Pavie* et les tracés dynamiques, 155. — Rubens : *Le Contrapposto* et les tracés dynamiques chez Rubens, 158. — Delacroix, 163.

VII. Les compositions dans l'espace

169

La perspective aérienne : les deux perspectives du Moyen Age, 169. — La perspective aérienne de Piero della Francesca, Léonard de Vinci, 170.
L'espace baroque : la profondeur, l'enchaînement des plans, l'illusionnisme : la profondeur, le contrapposto dans l'espace : Rubens, 171. — L'enchaînement des plans, Tintoret, Vasari, le Gréco, 173. — Le paysage italien et le paysage nordique, 178. — Le baroque romain, 178.
L'espace lumineux : Vermeer, 180.
L'espace imaginaire : Caravage, 182. — Rembrandt, 184.
Le sens de l'équilibre : équilibre des masses et décadence de l'enseignement, 187. — Équilibre des valeurs, 188. — Équilibre des couleurs : les « coloristes » et les « optiques », 189.

VIII. La charpente picturale au XIXe siècle

191

La construction orthogonale : David, 191. — Ingres, Géricault, 194.
L'effet de surprise : le « modernisme » de Manet, 199. — Degas, originalité de ses recherches, 201.
La géométrie sur le mur : Puvis de Chavannes, 207. — Seurat, 210. — Gauguin, 217.
 La géométrie de Cézanne, 220.

IX. Les solutions de l'époque contemporaine

223

La troisième et la quatrième dimension : la troisième dimension, développement chez les Cubistes des solutions de Cézanne, 223. — La quatrième dimension, les Futuristes, 226.
La couleur pure : les Fauves, Matisse, 227. — Les Expressionnistes, Kandinsky, 232.
L'Irrationalisme : Odilon Redon, Paul Klee, 238. — Les Surréalistes, 240. — Les Informels, 242.
La Géométrie : la vision plane, Fernand Léger, Juan Gris, 242. — Le Nombre d'or, Sérusier, Villon, 244. — Mondrian, 247.

Conclusion

253

Bibliographie

257

Table des noms cités

263

Table des illustrations

265

Errata

266