

La peinture à l'huile

UN ARTISTE

Jan Van Eyck (1390 Maaseik-1441 Bruges) est un peintre flamand célèbre pour ses peintures religieuses et ses portraits réalistes. En 1425, il entre au service de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Ce dernier est si confiant en son talent qu'il l'envoie faire un portrait de la princesse Isabelle du Portugal destiné à révéler « la vérité de corps et de caractère de la dame » avant qu'il ne s'engage et ne... l'épouse ! L'invention de la peinture à l'huile est généralement attribuée à Jan Van Eyck, même si en réalité, il n'a fait que perfectionner une technique existante.

CONTEXTE DE CRÉATION : LE RÉALISME DU NORD

La peinture à l'huile sèche plus lentement que les peintures à la détrempe utilisées jusque-là, ce qui a l'avantage de permettre aux artistes de prendre du temps pour soigner les détails. Les possibilités offertes par ce nouveau médium vont être exploitées en priorité par les peintres du Nord qui sont traditionnellement minutieux et formés pour certains dans les ateliers miniaturistes. Dans le cadre de l'histoire de la peinture, remarquons que la minutie, le souci du détail et le réalisme constituent la « marque de fabrique » des peintres des pays du Nord. Les peintures des pays du Sud se caractérisent, quant à elles, par une idéalisation des visages et une parfaite maîtrise de la perspective (voir Piero della Francesca page 78).

Jan Van Eyck (v. 1390-1441)
Les Époux Arnolfini (1434)
Peinture huile sur bois (0.82x0.60 m)
National Gallery, Londres, Royaume-Uni

À PROPOS DE L'ŒUVRE

QUI SONT LES DEUX PERSONNAGES ? QUE FONT-ILS ?

Ce tableau est un portrait, en fait un portrait en pied (de façon à être vu en entier) qui représente un riche marchand italien établi à Bruges, Giovanni Arnolfini et sa femme. La pose des personnages nous laisse supposer que l'œuvre immortalise un moment important de leur vie ; probablement leurs fiançailles, leur mariage ou l'entrée dans leur nouveau foyer conjugal.

QUELLES VALEURS SYMBOLIQUES PEUT-ON ATTRIBUER AUX ACCESSOIRES ?

Si nous sommes éblouis par la maîtrise de l'artiste dans le traitement des moindres détails (les ciselures du lustre, les poils du chien et de la pelisse, les motifs du tapis, les nervures du plancher et le rendu des tissus), il ne faut pas oublier que la plupart des accessoires ainsi mis en valeur ont aussi une fonction symbolique. Ainsi, le petit chien est symbole de fidélité, la présence du chapelet à côté du miroir rappelle aux dames leur devoir de prière, les fruits posés près de la fenêtre évoquent les dangers de la tentation et de l'adultère et la bougie témoigne que cet engagement est baigné de lumière divine.

QUESTIONS DE SENS : L'IMAGE TÉMOIN

COMMENT L'ARTISTE MONTRE-T-IL QU'IL EST LE TÉMOIN DE CE MARIAGE ? COMMENT FAIT-IL DE CETTE PEINTURE UN ACTE LÉGAL ?

L'artiste se représente ainsi qu'un autre personnage dans le miroir convexe situé au fond de la pièce. Il confirme son statut de témoin en signant de manière très apparente « Johannes de Eyck fuit hic » (Jan Van Eyck était ici). Il est intéressant de remarquer que cette œuvre témoigne aussi de l'évolution des mentalités. À partir de la Renaissance, l'artiste devient un personnage important : il signe ses œuvres et se fait courtiser par les grands de ce monde.

QUESTIONS DE TECHNIQUES

COMMENT FABRIQUE-T-ON LA PEINTURE ? QUELLES PEINTURES UTILISAIT-ON AVANT L'INVENTION DE LA PEINTURE À L'HUILE ?

Avant l'avènement de la peinture à l'huile, on utilisait des liants tels que le jaune d'œuf, la colle, la caséine. Ces procédés dont le diluant est l'eau sont appelés détrempe. Le terme « a tempera » désigne plus spécifiquement la détrempe à l'œuf. Le temps de séchage trop rapide, rendant les retouches difficiles, est l'inconvénient principal de la détrempe. Pour pallier cela, les peintres ont imaginé d'utiliser l'huile comme agglutinant, avec comme défaut, cette fois-ci, un séchage trop lent ce qui est un handicap majeur pour les peintres des pays du Nord où les températures sont basses et l'air humide. On raconte que c'est parce que ses panneaux peints se fendaient régulièrement lorsqu'il les exposait directement au soleil pour accélérer leur séchage que Jan Van Eyck chercha à mettre au point « sa peinture » à l'huile. Après maints tâtonnements, il découvrit, entre autre, que l'huile de lin chauffée avait un pouvoir siccatif idéal. À la Renaissance, chaque atelier avait sa recette pour fabriquer ses peintures. Il nous semble intéressant de proposer aux élèves d'expérimenter concrètement différents mélanges, de juger des difficultés et de l'effet produit.

PRATIQUE ÉCLAIRANTE

Avant Van Eyck : tempère tes ardeurs !

RÉALISER SES PROPRES MÉLANGES EN EXPÉRIMENTANT DIFFÉRENTES RECETTES DE DÉTREMPE ET DE PEINTURE À L'HUILE

- 1 Dispositif matériel.
- 2 Échantillons d'expérimentation avec la technique « a tempera ». Les zones plus claires ont été obtenues en ajoutant de l'eau.
- 3 Échantillons d'expérimentation en utilisant l'huile de tournesol.

Extraits du cahier personnel d'histoire des arts

MISE EN SITUATION

Proposer aux élèves de réaliser leurs propres mélanges en expérimentant différentes recettes de détrempe et de peinture à l'huile.

Comme n'est pas Van Eyck qui veut, on peut proposer aux élèves de réaliser une petite peinture abstraite jouant de l'harmonie rouge, vert et bleu inspirée d'un l'extrait de l'œuvre.

- Réaliser une composition abstraite et la mettre en couleur à l'aide des différentes préparations.
- Faire un journal de suivi de l'expérience : temps de séchage, évolution de l'intensité de la couleur, aspect (lisse, brillant...).

TECHNIQUE OPÉRATOIRE

INGRÉDIENTS Blanc d'œuf, jaune d'œuf, fromage blanc, huile de tournesol, pigments en poudre que l'on trouve dans les magasins de beaux-arts.

- Expérimenter différents mélanges de détrempe puis s'essayer à la fabrication de peintures à l'huile.

CONSTATS

- La technique « a tempera » au jaune d'œuf est extrêmement efficace, mais elle sèche très vite. Au séchage, on obtient un bel effet satiné.
- Le blanc d'œuf et les pigments ne se mélangent pas bien.
- Le mélange à base de fromage blanc, fonctionne bien, mais il semble moins opaque qu'avec le jaune d'œuf.
- La peinture à l'huile permet de mieux lisser les aplats.
- L'aspect est plus fin mais le séchage est très long.

PRÉ-RENAISSANCE

1434 Les Époux Arnolfini

RENAISSANCE DU NORD

ART GOTHIQUE

1350

1375

1400

1425

1450

1475

1500

PRÉHISTOIRE

ANTIQUITÉ

MOYEN ÂGE

TEMPS MODERNES

XIXe ET XXe SIÈCLES