

Table des matières

Avant-propos	5
Introduction. Couleurs et matières	9
Chapitre premier. Trompe-l'œil et luxe: imiter l'architecture prestigieuse	15
Des architectures réelles aux architectures fictives: quel(s) modèle(s) pour les peintures de II ^e style?	15
L'influence des décors de théâtre	17
Le modèle des palais hellénistiques	20
Au-delà de la paroi, le monde des morts	21
Décor privé et décor sacré	21
Avant le 1 ^{er} siècle av. J.-C., les décors les plus prestigieux sont encore réservés au temple	22
Le temple romain revêt une nouvelle dimension politique: l'exemple du temple des Dioscures	23
<i>Aut quid omnino diis reliquimus?</i> La sacralisation de l'espace privé.	25
Objets et décors de temples détournés vers le domaine privé	25
Des temples peints dans l'habitat	27
Chapitre 2. Couleur et trompe-l'œil: l'invention du luxe	29
Distribution des couleurs dans les décors architecturaux.	29
Monochromie et polychromie	29
La couleur précède la matière.	29
La polychromie avant toute chose!	31
<i>Varietas et poikilia</i>	36
Variété et esthétique de l'accumulation	36
Variété et couleur.	38
Le langage silencieux de la couleur	40
Couleur et fonction des pièces (à la lumière du traité de Vitruve)	41
Couleurs et espace fictif	42
Répartition des couleurs par niveau	43
Répartition des couleurs par plan de projection	43
<i>Colores austeri aut floridi</i>	44

Des « syntaxes décoratives » porteuses de sens?	45
Décors ouverts sur un extérieur imaginaire	45
Décors paratactiques	46
Mégalographies	46
Décors à guirlandes en feston	48
Décors avec masques	48
Du modèle au motif	51
Détournement d'éléments architecturaux par la peinture	51
Pseudo-entablements	51
Moulures	51
Tenons de bardage	54
Vues sur péristyle	55
Masques ornementaux	58
Invention d'éléments architecturaux fantastiques	60
L'invention de l'espace	61
Technique picturale au service du trompe-l'œil: la représentation de l'espace	62
Distinction préliminaire: ombre propre, ombre portée	62
Le volume dans l'architecture feinte	63
Les dégradés	63
Le contraste de valeur	65
Les « touches lumineuses »	67
Les ombres portées, marqueurs de distance	67
Quelques indices sur les ateliers d'artisans décorateurs à la lumière des procédés de représentation de l'espace	68
Le traitement de la lumière	71
Les points de vue divergents	74
Les échelles multiples	75
Un procédé mystérieux: des files de « points successifs »	75
Chapitre 3. Marbre feint: signe de luxe	79
La symbolique des marbres	80
Matériaux et territoires	80
Nommer les marbres	82
Matériaux importés, matériaux représentés	84
L'approvisionnement de Rome en marbres	84
Les marbres connus à la fin de la République romaine	86
Les marbres unis	86
Marbres blancs	87
Le marbre blanc de Luni	87
Le palombin	89
Le marbre de Paros	89
Le marbre de Thasos	90
Le marbre pentélique	90
Le marbre de l'Hymette	91
Le marbre de Proconnèse	91
Le travertin	91
Marbre rouge	92

Le marbre rouge de Ténare	92
Marbres noirs	92
Les marbres noirs d'Afrique, du cap Ténare ou de l'île de Lesbos	92
Marbres gris	93
Le basanite	93
Le <i>bardiglio</i> de Carrare	93
Les imitations de marbres polychromes	94
Marbre d'Italie ?	94
Brèche jaune ou dorée	94
La brèche rouge des Apennins (<i>breccia rossa appenninica</i>)	94
Le marbre rouge de Vérone ou marbre de Malcesine (<i>rosso ammonitico</i>)	95
Marbres d'Afrique	95
Le marbre jaune de Numidie (<i>giallo antico</i>)	95
La lumachelle orientale	98
Le calcaire argileux vert	98
Marbres d'Égypte	98
L'onyx : albâtre égyptien ou <i>alabastro cotognino</i>	98
Les porphyres (<i>lapis porphyrites</i>)	101
La syénite ou granite d'Assouan (<i>pyrrhopoecilus</i>)	102
La brèche verte d'Égypte (<i>lapis hecatontalitos</i>)	103
Marbres d'Asie Mineure	104
Le marbre de Phrygie ou <i>pavonazzetto</i>	104
Les albâtres (en particulier l'albâtre fleuri de Hiéropolis en Phrygie)	106
La brèche coralline	108
Le marbre de Chios	108
La brèche <i>di Aleppo</i>	110
L'« œil de paon »	111
Marbres de Grèce	111
Le marbre de Carystos ou cipolin	111
La brèche de Skyros	113
Un marbre de provenance incertaine	113
Le marbre luculléen	113
Les marbres connus à la fin de la République mais non imités	114
Marbre d'Égypte	114
Lophite	114
Marbre de Grèce	114
Le marbre de Lacédémone ou serpentine	114
Les marbres imaginaires	115
Les « rubans mêlés » (inspirés de l'« œil de paon » ou de la lumachelle ?)	115
Les « bréchés »	116
Les « fruités » (inspirés de la brèche <i>frutticolosa</i> ou de la brèche <i>nummilitica</i> ?)	116
Les « langues de feu » (inspirés du travertin coloré ?)	119
Les « <i>dripping</i> » (inspirés du granite ?)	119
L'onyx vert et l'albâtre bleu	120
Les « marbres fantastiques »	120
Chapitre 4. Imitation d'autres matériaux précieux	123
Les métaux	123
Les éléments métalliques dans l'architecture	123

Les différents métaux et leur utilisation en architecture	123
Les différents éléments métalliques identifiés dans les représentations peintes	124
Les modillons métalliques	124
Les rinceaux décoratifs	125
Les décors de couvertures (anti-oiseaux?) et les acrotères	126
Les éléments de porte: heurtoirs et clous	127
Les éléments architecturaux dorés ou argentés	128
Les objets en métal « indépendants » associés à l'architecture	128
Les gemmes (ou cabochons de verre)	129
Le bois	132
L'écaille de tortue	135
L'ivoire	136
Les textiles	140
Le verre	144
Les végétaux	145
Chapitre 5. Gestes et outils au service de l'artifice du luxe	149
Traces d'outils et procédés picturaux	149
Esquisses et tracés préparatoires	149
Pointillisme ou « <i>dripping</i> »	155
Tamponnage: pinceau ou éponge?	157
Poils de pinceau	158
Transparence	159
Mains d'artisans	160
Morceaux à quatre mains?	160
Peintures en série?	165
Repentirs ou restaurations	166
Métaboles de couleurs et variations d'échelle	169
Conclusion	171
Annexe 1. Sources textuelles antiques	175
Annexe 2. Corpus	199
Liste des 135 décors étudiés dans la banque de données	200
Liste des adresses des édifices classés par ordre alphabétique	203
Annexe 3. Présentation de l'outil de recherche	205
Annexe 4. Tableaux, graphiques, statistiques et carte	209
Carte des carrières de marbres connus et utilisés à la fin de la République romaine	215
Bibliographie	217
Crédits photographiques	232