

Université libre
de Saint-Germain-en-Laye
Année 2023-2024

***Arts et techniques traditionnelles
dans les Amériques***

8/10

**Peintures murales et peintures « sèches »
Décors corporels : peintures, tatouages, mutilations et scarifications**

Pascal MONGNE

Les techniques de la peinture

Peinture à l'eau

- à la chaux > badigeon, stuc, fresque
- à la caséine > colle à base de caséine (protéine du lait et du fromage)
> émulsion avec eau ou huile.
Plutôt pour support muraux
- à l'œuf > émulsion à base de jaune d'œuf et d'eau ou d'huile
> la plus ancienne des peintures a secco
> à la fois enduit et peinture
- à la colle de peau
- aux gommes naturelles
- acrylique ou vinylique

Tempera ou détrempe ?

Confusion, termes presque synonymes

Détrempe (du latin *distemperare*, « délayer »)

- > peinture à l'eau
- > liée par colles (gommes naturelle, colle de peau)
- > gouaches et aquarelles sont des détrempes

Tempera (de l'italien *a tempera* : « à détrempe »)

- > toute peinture dont le diluant est l'eau

Peinture aux solvants

- A l'huile
- aux cires naturelles
- aux résines

Les enduits

Composés de « charge » et de « liant », le tout mélangé à de l'eau.
Rapport général 1/3 pour le liant.

Charge (poudre ou granulat)

- substance solide incorporée à matrice pour en améliorer la qualité
- talc, craie, poudre de marbre, sables, poudre de pierre, brique pilée, pouzzolane, pigments

Liants (liquide ou pâteux)

- tient lieu de colle
- liants à l'eau > chaux, caséine, colle de peau, œuf, gommes, cire, acrylique, vinylique
- liants aux solvants > huiles, cires, résines

Diluants et solvants

- destiner à fluidifier la peinture, à l'étaler plus facilement, à la rendre plus transparente
- pour dissoudre les matières (gommes et résines)

Adjuvants >

- siccatifs (pour durcir et sécher plus vite)
- mouillants (savon liquide, favorise les mélanges)
- conservateurs pour produits organiques
essence de clou de girofle par exemple
- rétenteurs d'eau
- épaississants et agglutinants
- fixateurs
- « finisseurs » : silicates > talc (onctuosité)
kaolin (mâtifiant) ; mica (satin)

Latin *calcis*, donne son nom au calcaire (*calcarius*, « qui contient de la chaux »)
Fonction > très ancienne : assainissement, agriculture, chimie, papeterie, construction

La chaux

Combustion du calcaire (carbonate de calcium : CaCO_3) dans four à chaux ($800-1000^\circ$)

> obtention d'oxyde de calcium (CaO) ou « chaux vive »

Hydratation de la chaux vive >

« Chaux éteinte » (Hydroxyde de calcium: $\text{Ca}(\text{OH})_2$)

> poudre ou pâte

Chaux éteinte « hydraulique »

- > issue de calcaire argileux
- > réagit à l'eau donc prise rapide
- > utilisée pour le bâtiment > mortiers

Chaux éteinte « aérienne » ou « grasse »

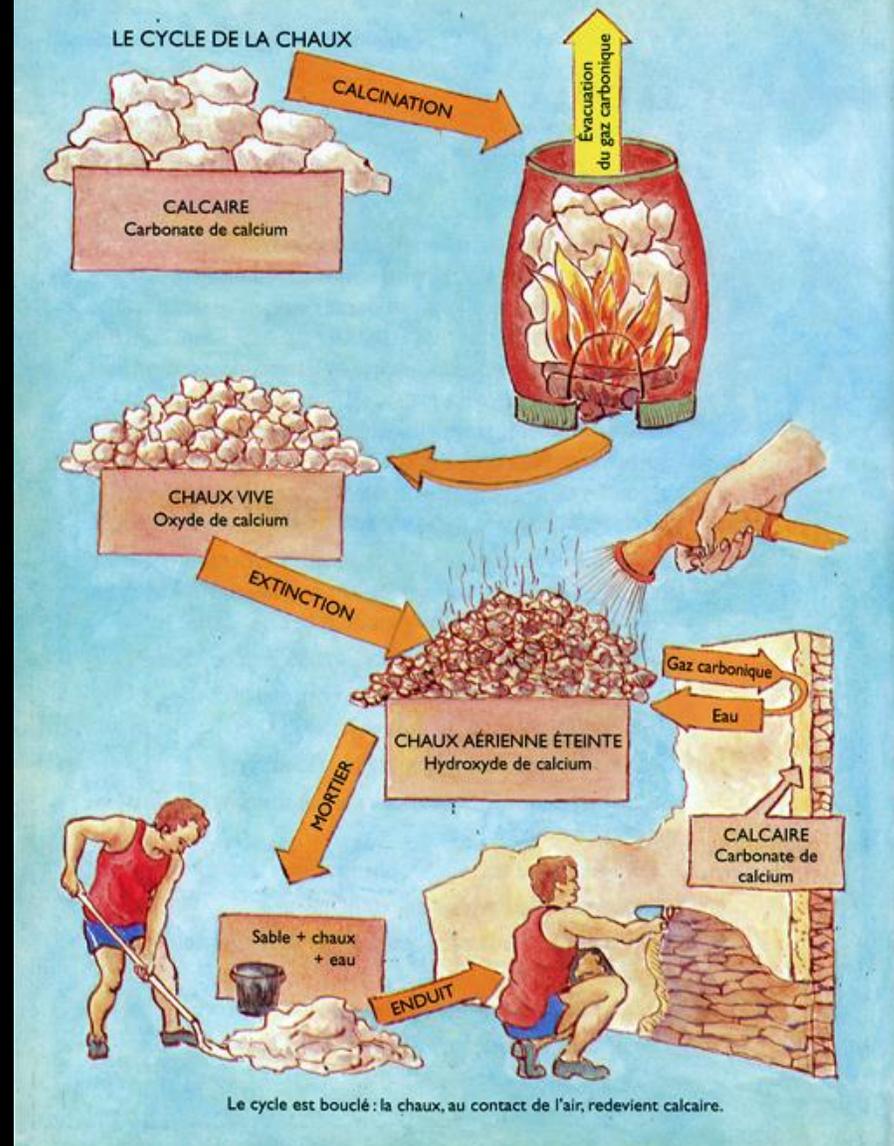
- > issue de calcaire pur
- > réagit lentement à l'air, peut donc être conservée
- > utilisée pour le décor et les enduits

Fabrication de l'enduit >

mélange de la chaux « aérienne » de sable et d'eau

La « carbonatation »

- > La chaux fait « sa prise », plus ou moins rapidement
- > La chaux « aérienne » absorbe le CO_2 de l'atmosphère, rejette l'eau et se retransforme en calcaire
- > $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2 > \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$

L'art de la Fresque

Les enduits muraux de fond

Généralement trois couches de préparation du support, réalisés par les maçons.

Gobetis d'accrochage (sur le mur nu)

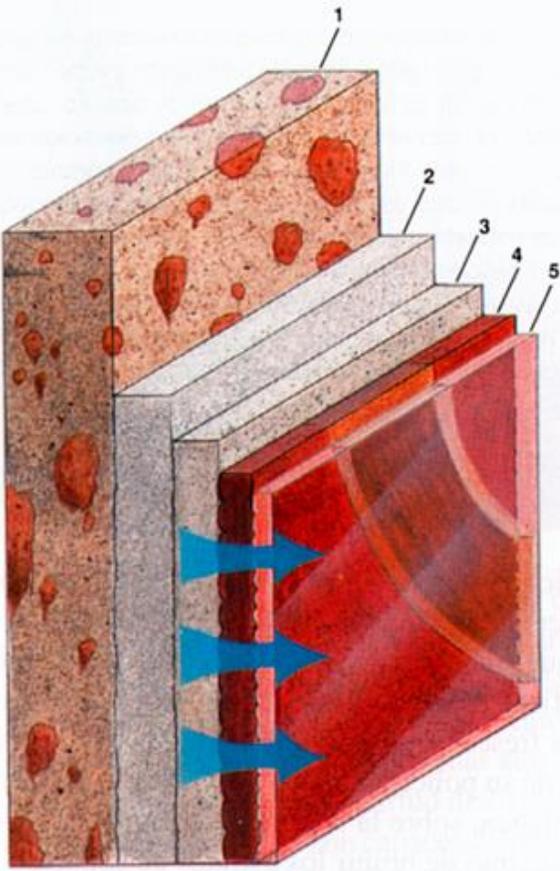
> composé d'agréats moyens et gros pour combler les irrégularités et ne pas laisser d'air,
> attendre « prise » (dur mais humide) pour passer seconde couche (parfois plusieurs jours)

Corps d'enduit

> plus fin, moins épais, moins liquide (crémeux) > lissage, mise à plat

Enduit de finition

> grains fins, plus pâteux > lissé (serré) si destiné à être vu, ou taloché pour accrocher les couches de fresques
> peut être laissé ainsi ou traité > badigeon, stuc, *sgraffito*

-
1. Muro de tezontle, cal y tierra.
 2. Mortero: cal más cuarzo volcánico.
 3. Enlucido: cal más cuarzo volcánico.
 4. Capa de pigmento.
 5. Capa microcristalina de carbonato de calcio.

Les enduits « de fresque »

Placés sur mortier précédent, « pris » mais humide ou humidifié

Gobetis de fresque

> 4-3 mm > pas trop liquide

L'arriccio

> appliqué sur gobetis de fresque une fois pris, mais humide > 2 mm d'épaisseur, grains très fins

Fragment de Totometla
Teotihuacán

Modèle, carton et *sinopia*

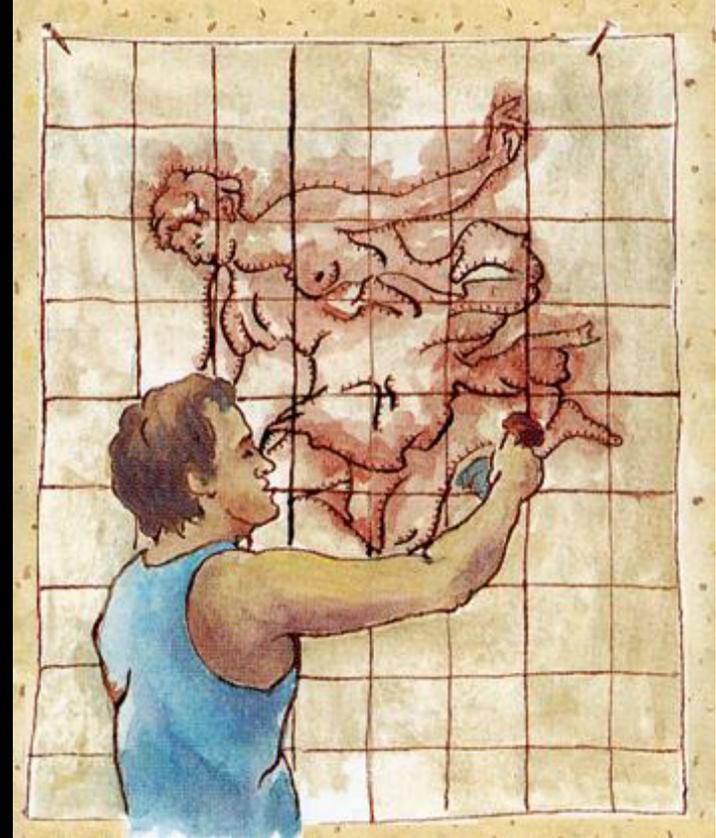
Le modèle

Dessin en couleur
en format réduit du décor futur
Réalisé à l'aquarelle
ou gouache, ou pastel
car rendu proche de la fresque

Le poncif

Carton grandeur nature
Report aux carreaux
Contours piqués avec *roulette à poncif*

Le report

Le poncif est placé sur l'*arricio*
puis tapoté avec la « poupée »
remplie de terre rouge de Sinopie
> réalisation de la *sinopia*

Autre technique > par incision :
les contours sont marqués
par impression dans l'enduit

La *Giornata*

La surface travail de l'*intonaco*
en fonction du programme de la journée
Six heures environ, 4m2 maximum

Intonaco

Ultime couche, la plus fine (1mm)
Placée sur l'*arricio* (pris mais frais)
Nouveau report du poncif, puis peinture

La « Couture »

A la fin de la journée
on retire l'*intonaco* non peint
et l'on fait la *couture* :
limite propre en biseau
suivant les motifs du décor

Cueva de las Manos, 8e mill. ?
(Prov. Santa Cruz, Patagonie, Argentine)

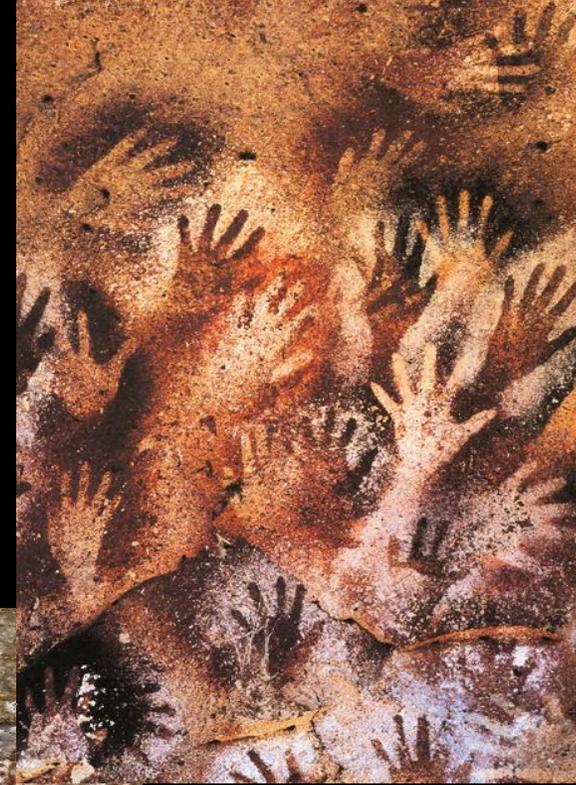
Les arts traditionnels du décor peint amérindien

Art rupestre

En fait peinture mais aussi gravure (indissociables)

- > décors pariétaux en grottes (parois, ciels)
- > décors de surfaces à l'aire libre (sols, espaces rituels, géoglyphes)
- > décors de roches, isolées ou en groupe (roches, pierres, galets)

Pedra Furada, dès 25000 ans ?
Serra da Capivara, Piauí, Brésil

**Great Gallery (1er mill. ap. J.-C.)
Horseshoe Canyon (Utah, USA)**

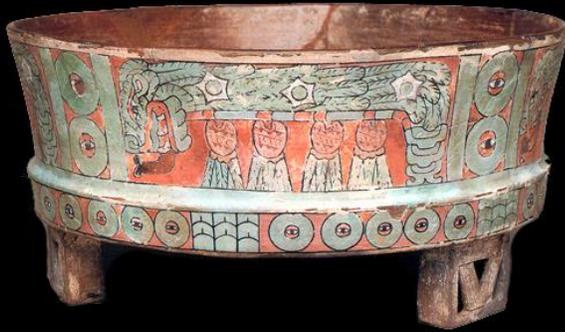
Art rupestre

**Oxtotitlán (Guerrero, Mex.)
1ère moitié du 1er mil. av. J.-C.**

Décor sur surfaces réduites

- > supports variés : bois, papier, carton, tissu, terre cuite
- > techniques variées : peinture à eau, gravure, estampe, impression, etc.

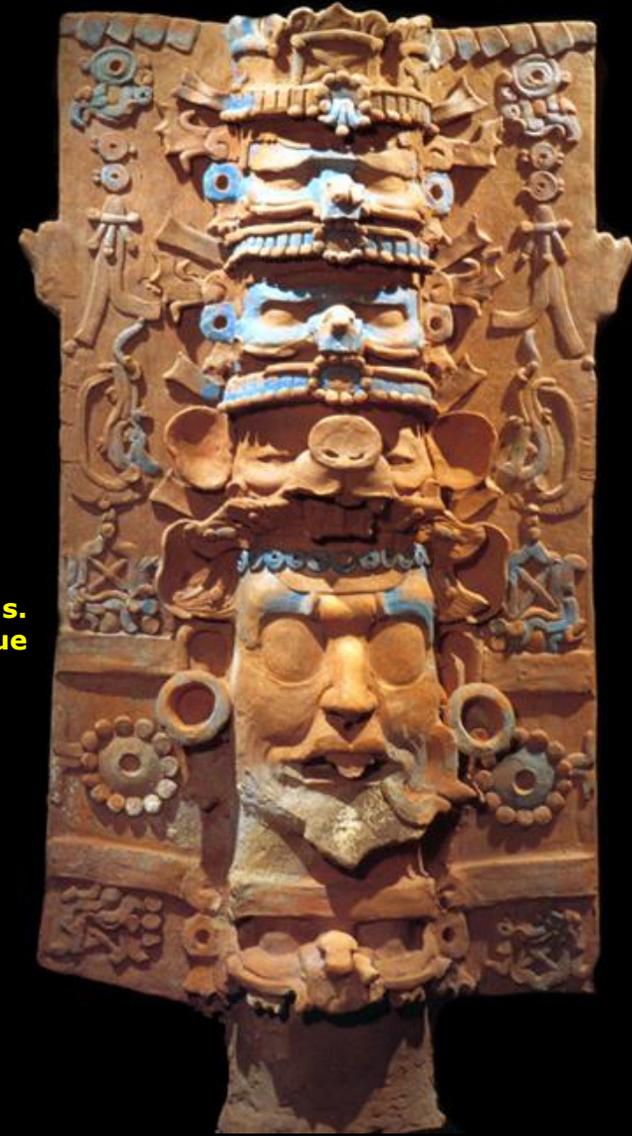

Teotihuacán (Mexique), Ve-VIe s.

Maya, Class. tardif
Cenote de Chichén Itzá

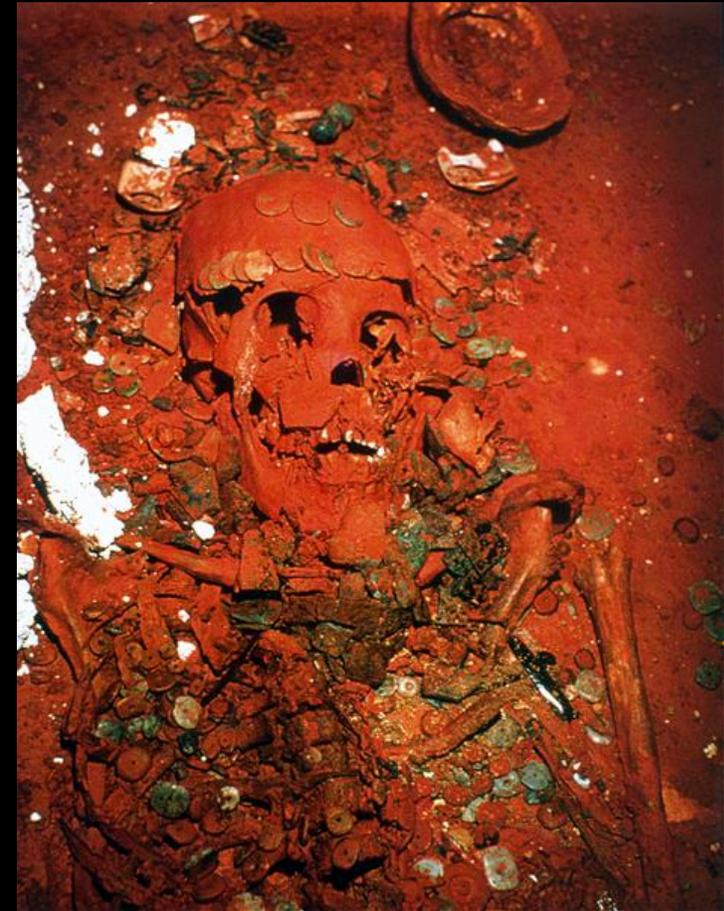
Encensoir, 6e-8e s.
Maya, région de Palenque

**El Purutal,
Parque arqueológico de San Agustín
Culture San Agustín (Colombie)
300-800 ?**

**Huaca Garagay
Culture Chavín
dès 1400 av. J.-C.
(Rio Rimac, Pérou)**

**Palenque, temple XIII
Sépulture de la Dame rouge
VIIe s.**

Art mural

Réalisé sur murs construits, grandes surfaces

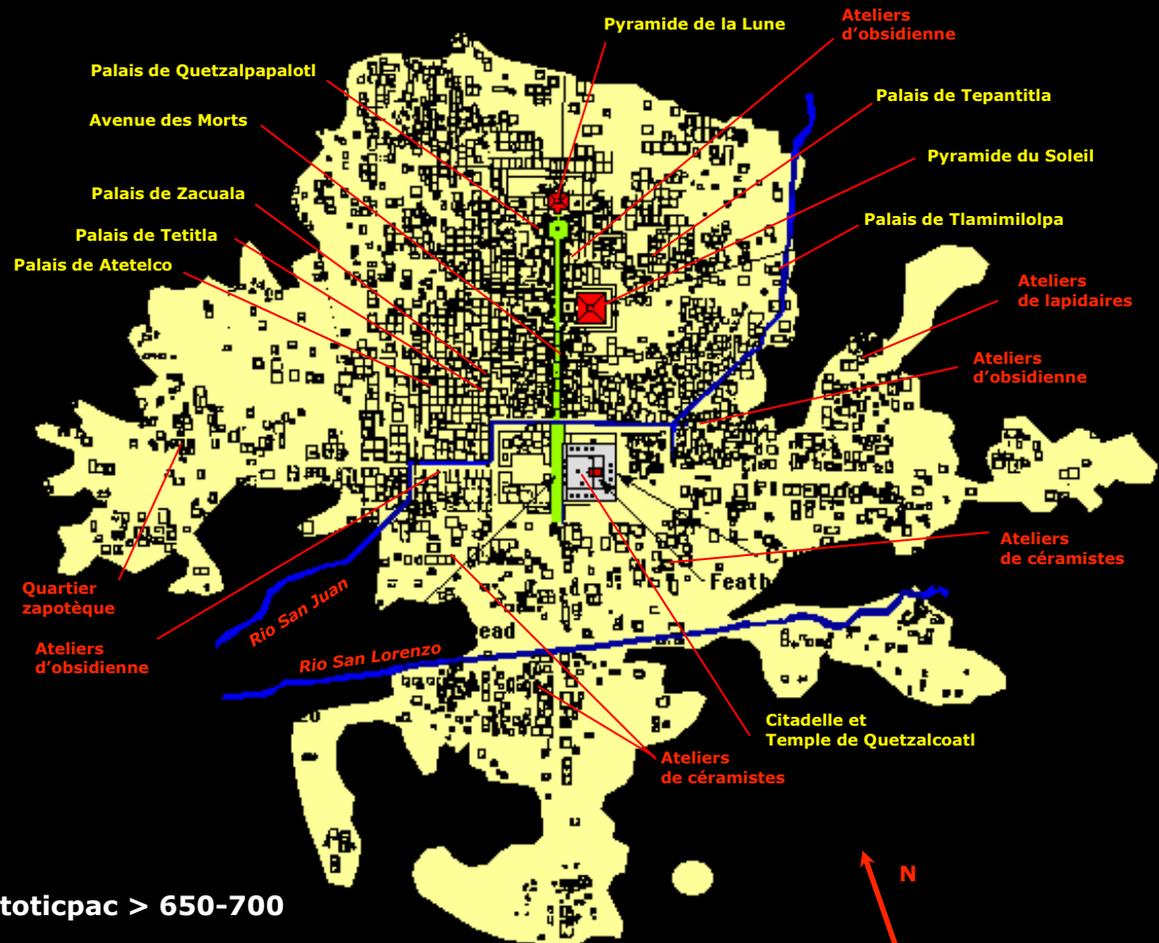
Le plus souvent peinture

Mais aussi bas-relief, stuc, *sgraffiato*, gravure

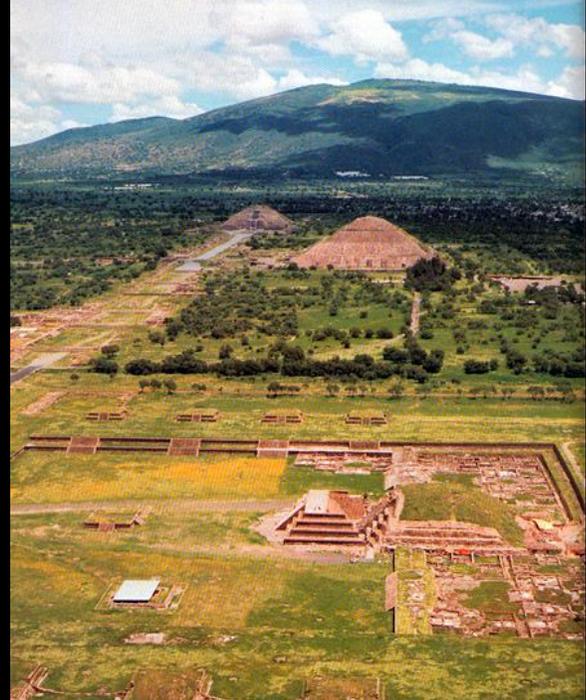
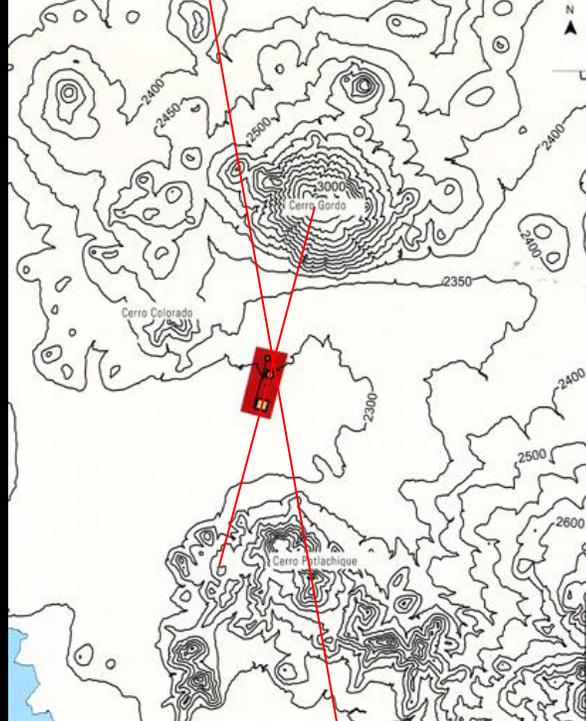

Cacaxtla
(Puebla, Mexique)
Templo Rojo, 600-900

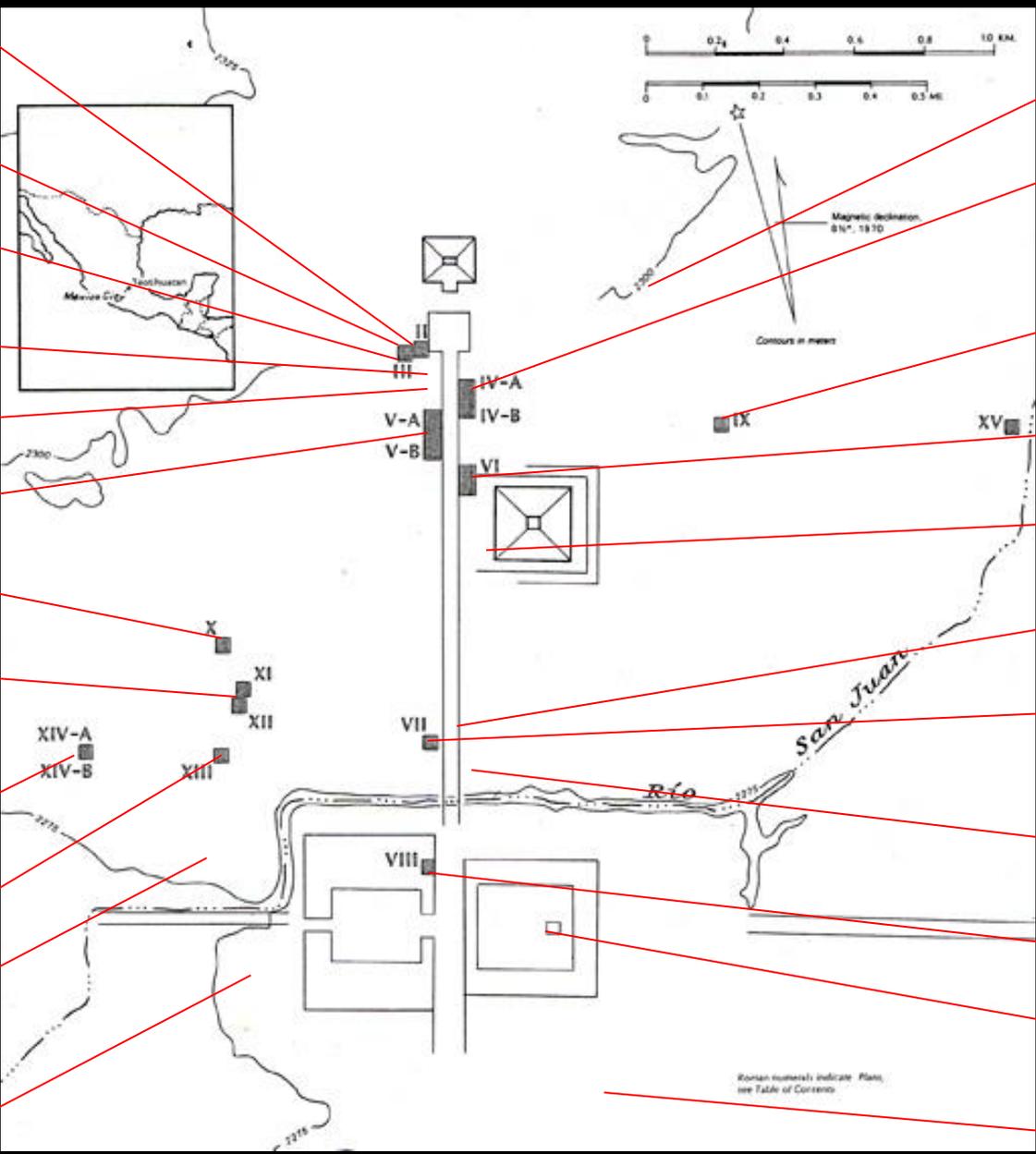
Teotihuacan, la cité peinte

- Oxtoticpac > 650-700
- Metepéc > 550-650
- Xolalpan > 350-550
- Tlamimilopa 200-350
- Miccaotli 150-200
- Tzacualli > 0-150
- Patlachique > 150 av. J.-C. - 0

Quetzalpapalotl
Coquillages emplumés
Jaguars
Agriculture
Animaux mythologiques
Zone 4
Yayahuala
Zacuala
Atetelco
Tetitla
Totómetla
La Ventilla

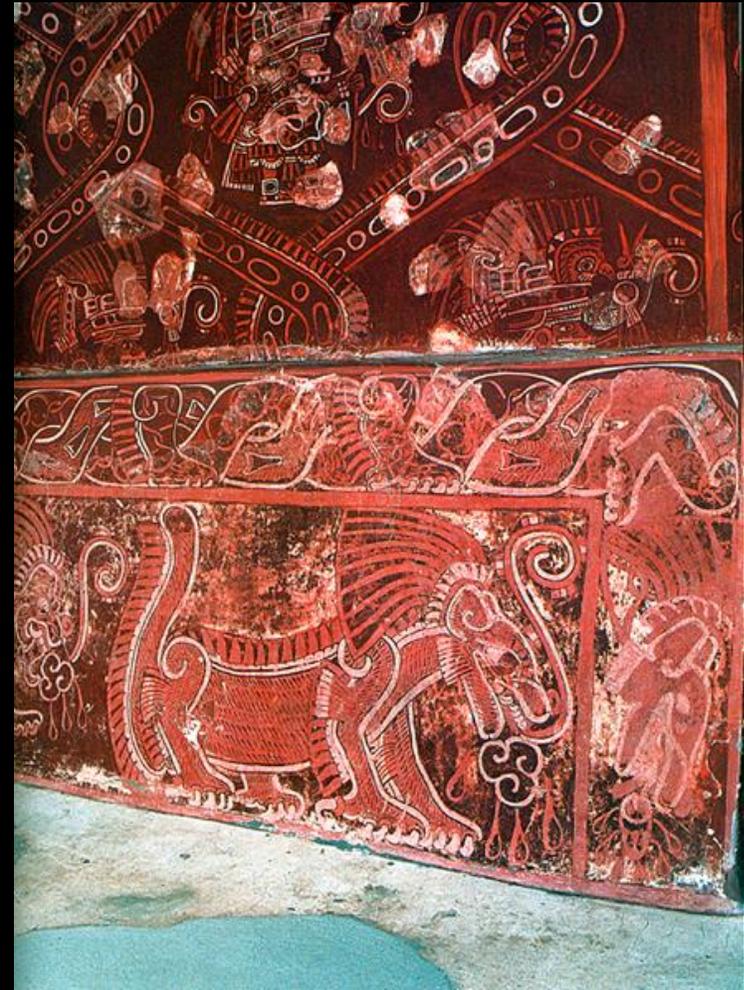

Amanalco
Techinantitla
Gran Puma
Tepantitla (Tlalocan)
Conjunto del Sol
Sacerdotes
Plaza Este
Plateforme des volutes entrelacées
Edifices superposés
Gran Conjunto
Quetzalcoatl
Teopanxco

Palais de Tepantitla
Le Tlalocan

Phase stylistique IV
(Xolalpan Récent : 450 - 550)

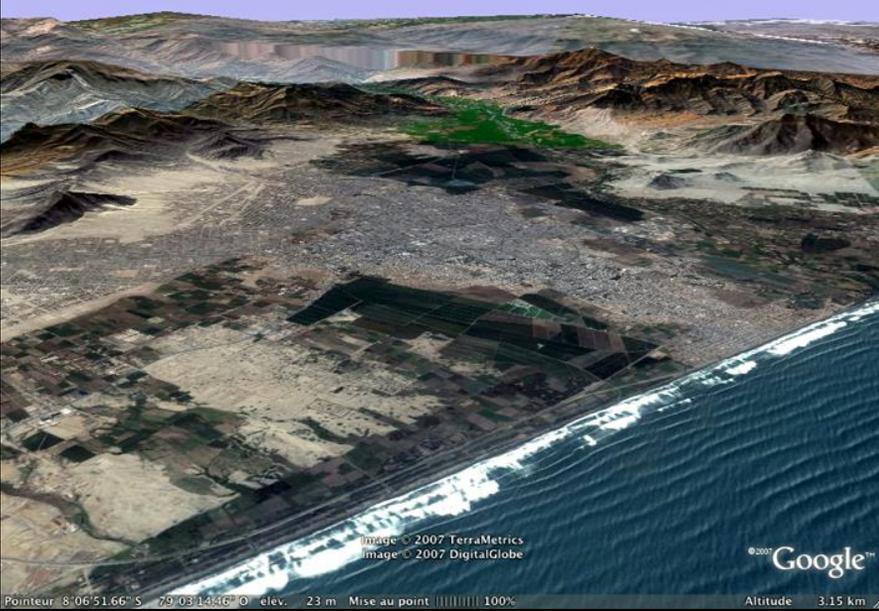
Palais d'Atetelco
Patio blanco

**Techinantitla
(Anc. coll Warner)**

**Techinantitla
(Puebla, Museo Amparo)**

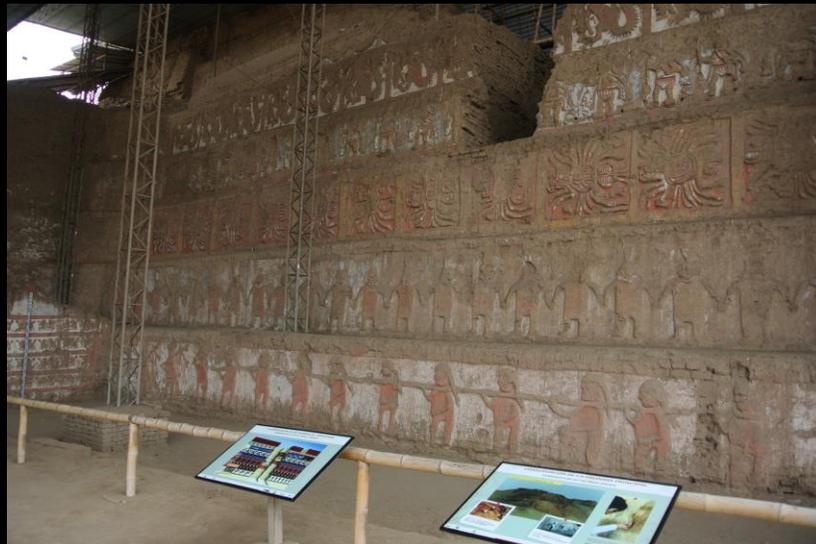
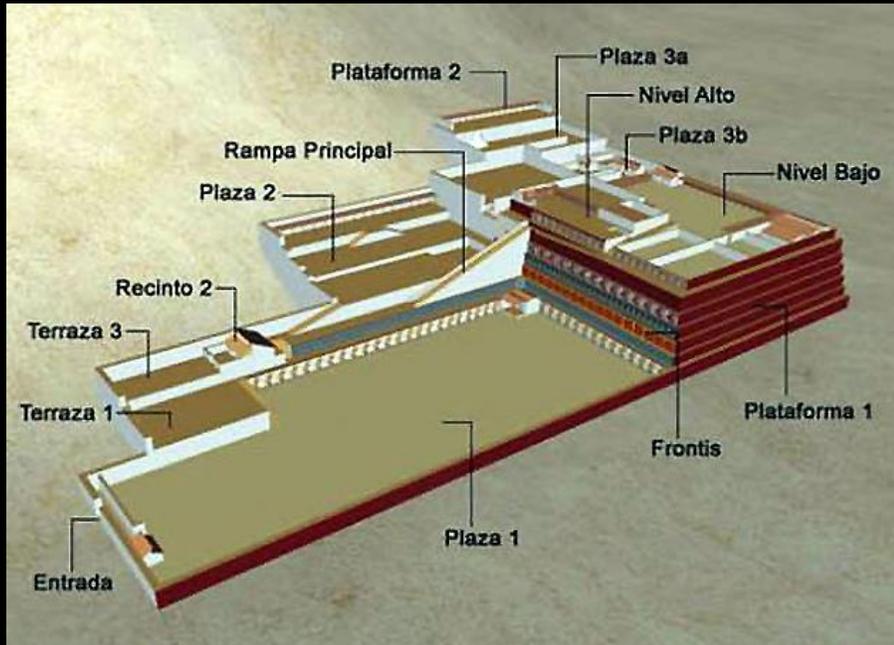

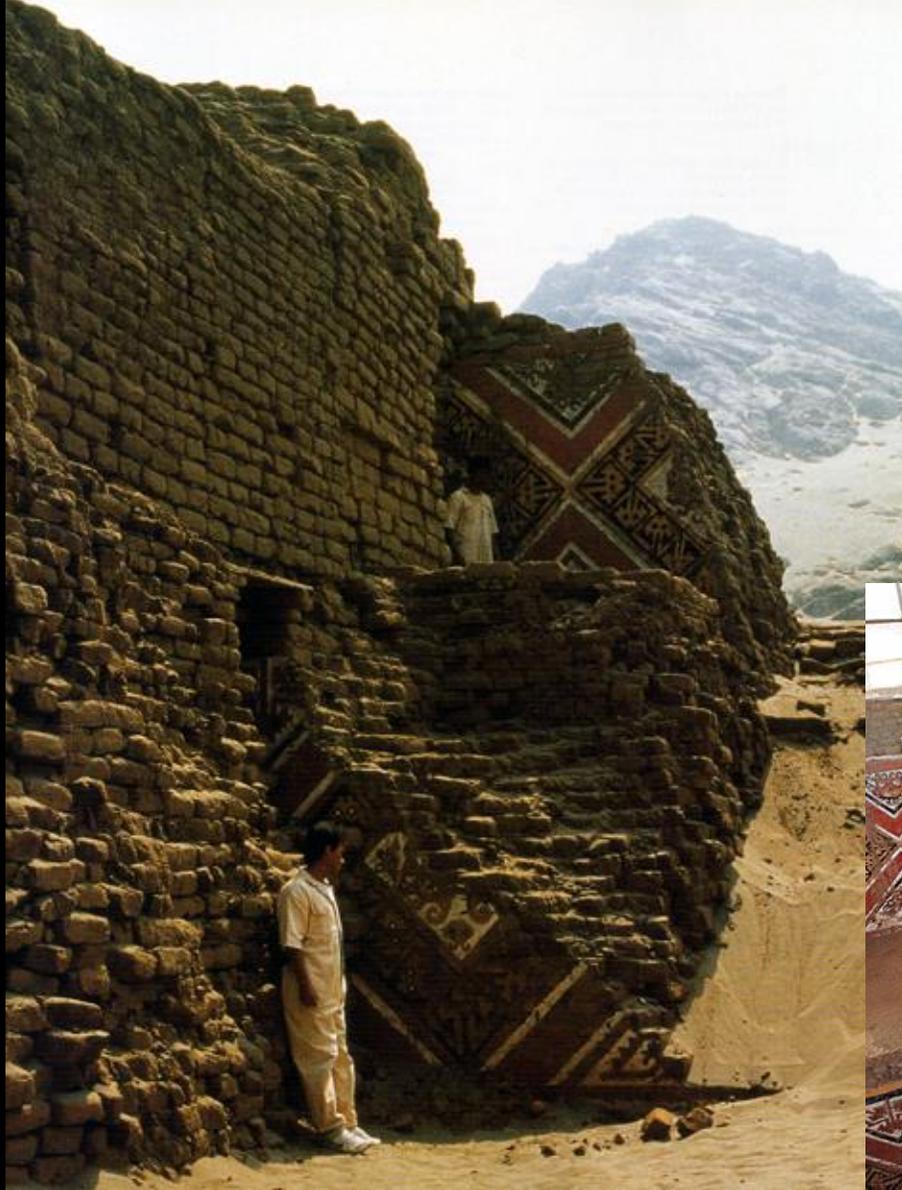
Moche (près de Trujillo, Pérou) *Huaca de la Luna*

290 x 210 x 32 m, 50 millions de briques

Peintures signalées par Seler en 1910
Décrites et étudiées par Kroeber en 1926
Restaurations en 1972 (Harvard univ.)

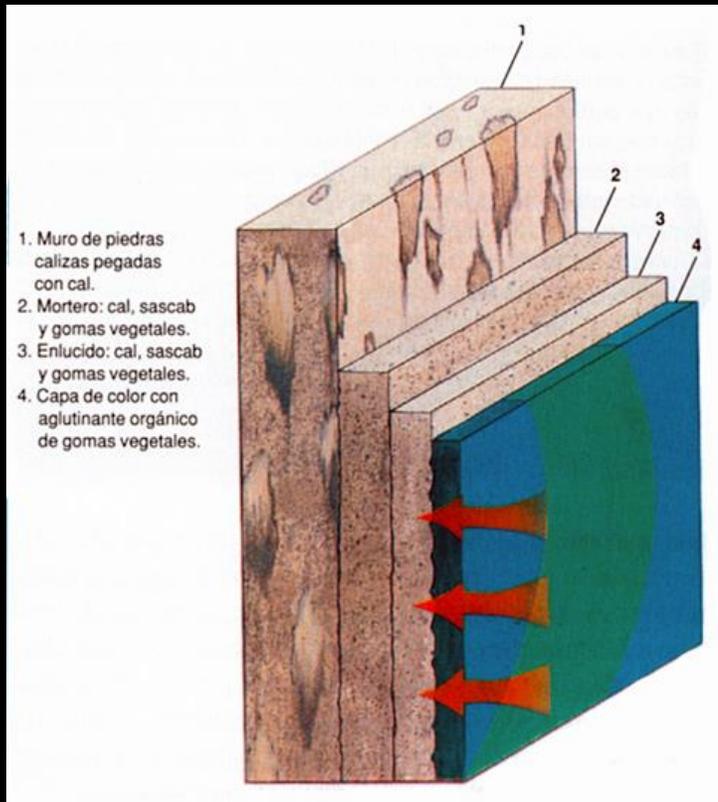
**Huaca de la Luna
Grand Patio
Ai-Apac (Señor Decapitador) ?**

**Huaca de la Luna
Grand Patio**

Peinture « al secco » et avec liant

Gomme végétale du *Holol tzin* (*Heliocarpus donnell*)
et eau de chaux >
liant visqueux stable en milieu tropical

Découverte du site > février 1946 >
Herman (Carlos) Frey, John Bourne, José Pepe Chan
et Acasio Chan

Découverte des peintures > mai 1946 >
Giles Healey et Chan Bor

Première expédition > Août 1946 >
Carnegie > Healey et Tejada

Gilles Healey, 1946
Le temple 1 (dit des peintures)

L'exemple de Bonampak

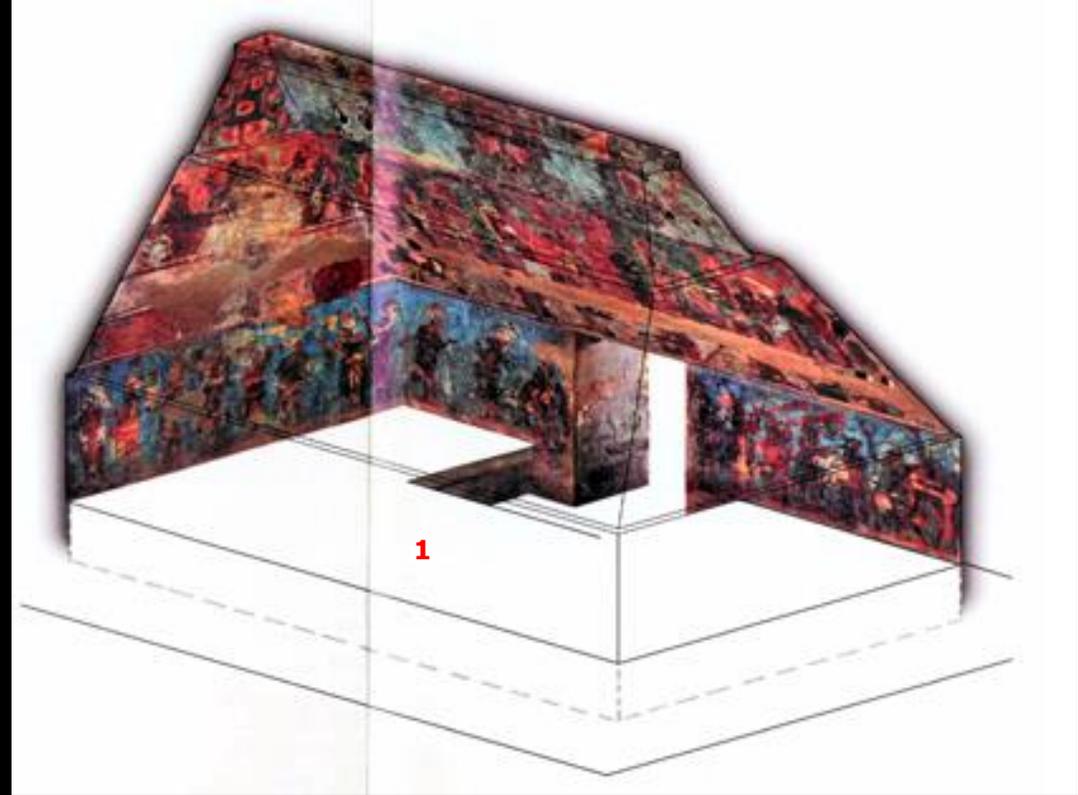
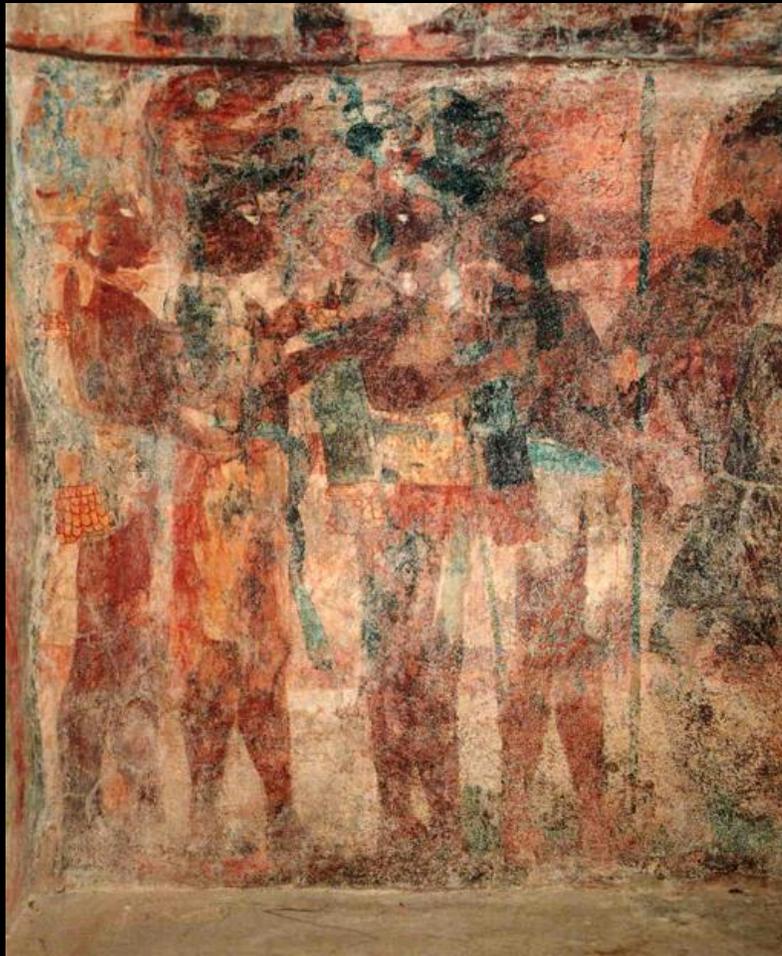
Le temple des Peintures

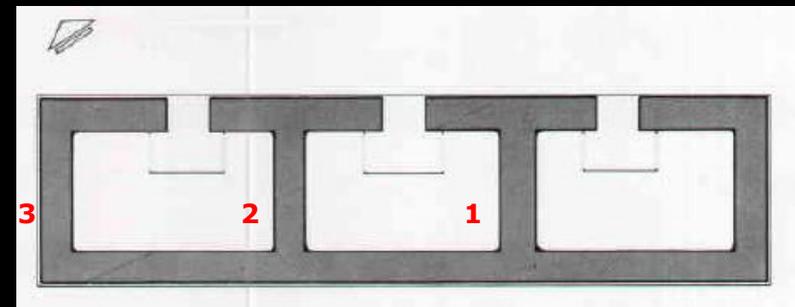
Hauteur édifice : 4,80 m
Hauteur interne : 3,80 m
Profondeur : 2,70 m
Longueur : 4,55 m x 3

Env. 30 m linéaires de murs peints

Environ 300 personnages
129 blocs glyphiques
26 figures de voûtes

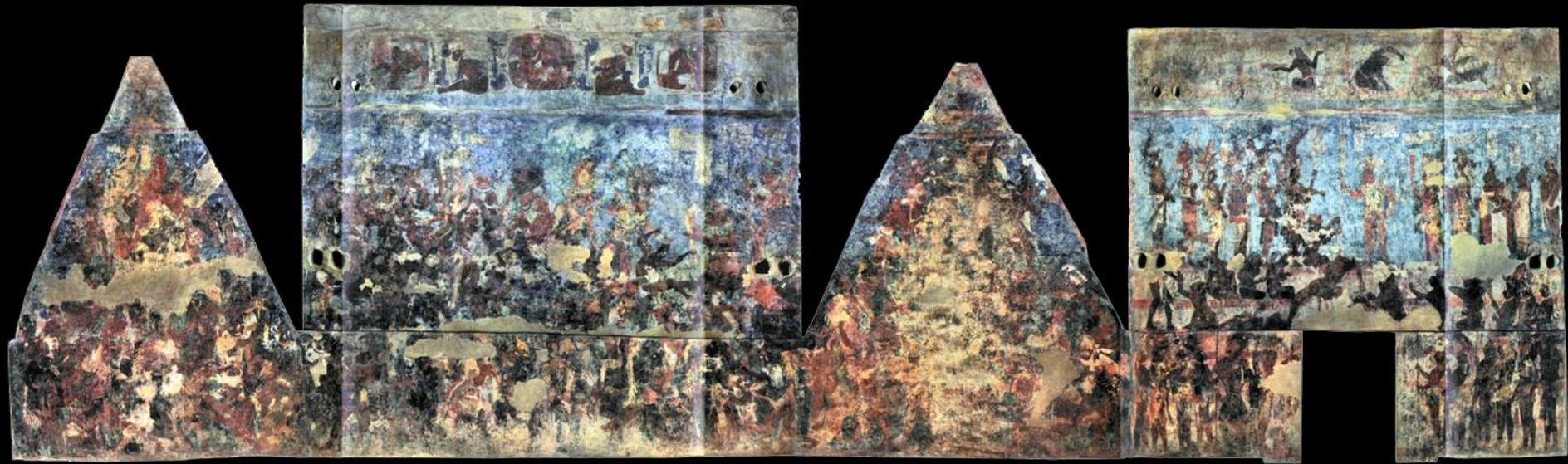

3 chambres > peintures réalisées fin VIIIe s. >
- Présentation de l'héritier de Chaan Muan
- Guerre et victoire contre les ennemis
- Cérémonie de victoire à Bonampak

Chambre 2
Mur nord

Chambre 2

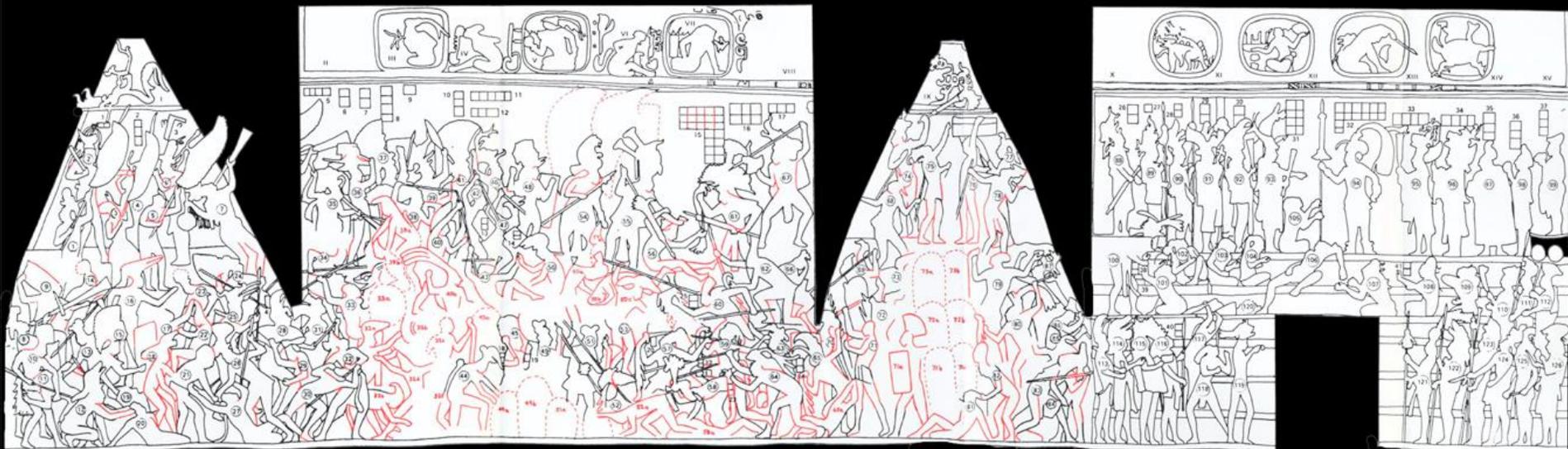

Est

Sud

Ouest

Nord

Victoire du 2 août 792

Chaan Muan (*Ciel Harpie*) capture Tzek ah Hok' (*Crâne Nu*), seigneur de Lacanja

**Bonampak, fin VIIe s.
Chambre 2, murs est et sud
La bataille de 792**

**Relevés et copies
Dès 1947 par Agustín Villagra et Antonio Tejeda
Dès 1963, par Rina Lazo**

**Chambre 2 >
157 personnages, 27 textes, 11 figures en voûte**

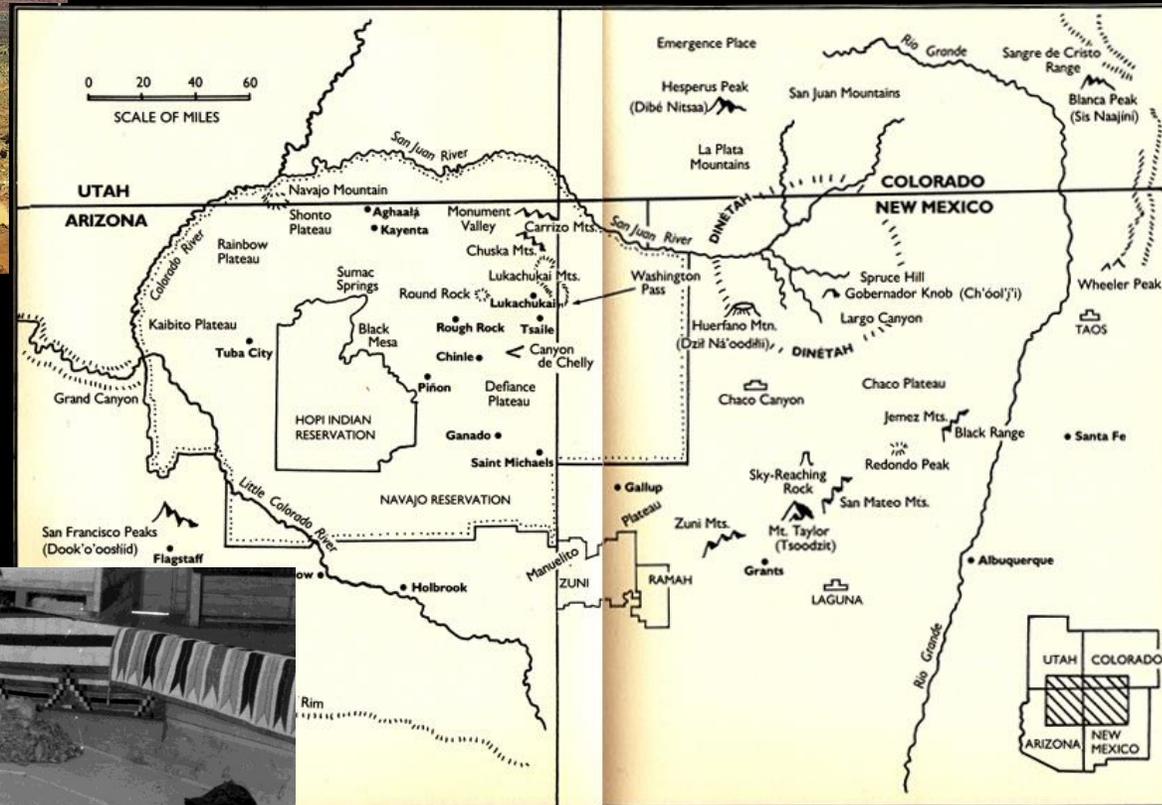

**Bonampak
Chambre 2, mur nord
Présentation des captifs
à Chaan Muan**

Le monde Navajo

Les Peintures « sèches »

NAVAJO SAND PAINTING

21-3
Mullarky Photo

Hataalii, le « Chanter »

Renseignement sur la cause du mal
Choix de la cérémonie

Nettoyage du hogan
Préparation rituelle de l'assistance

Déroulement de la cérémonie
et réalisation des « peintures »
sous la conduite du *Chanter*

Appel des *Holy People*
Cure du malade

Destruction de la « peinture »
par dispersion

Cérémonies de 3 à 9 jours
Compositions linéaires ou rayonnantes

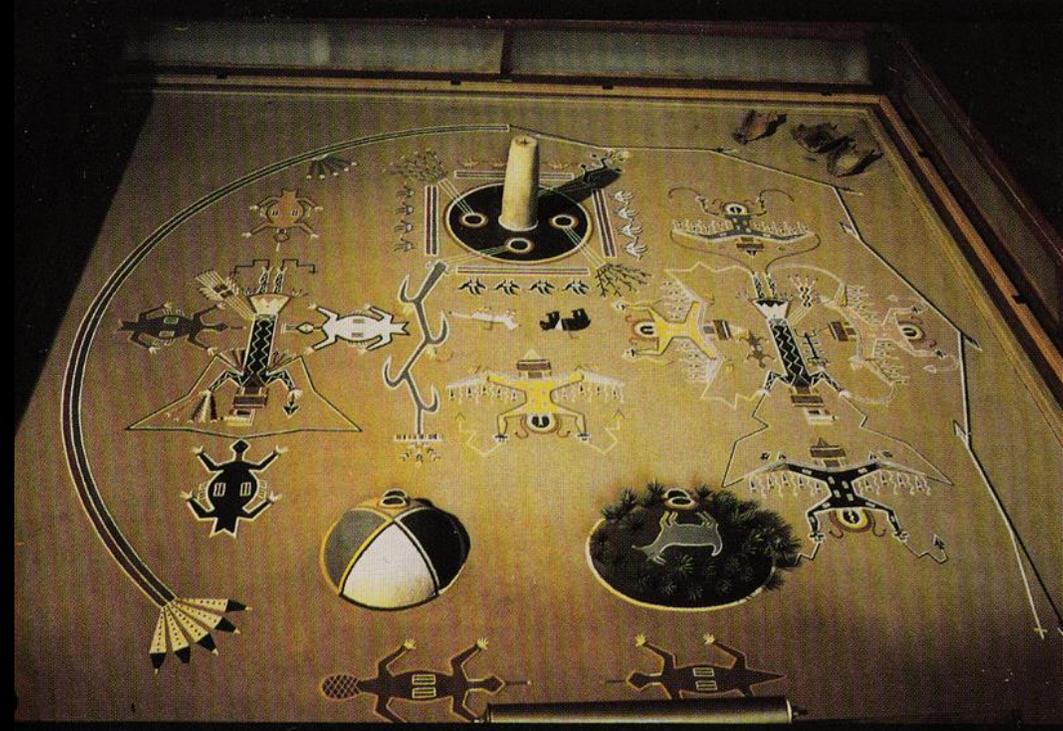
Sables, farines, pollens, terres
pétales, charbon pulvérisé

Dimensions: de 30 cm à 7 m

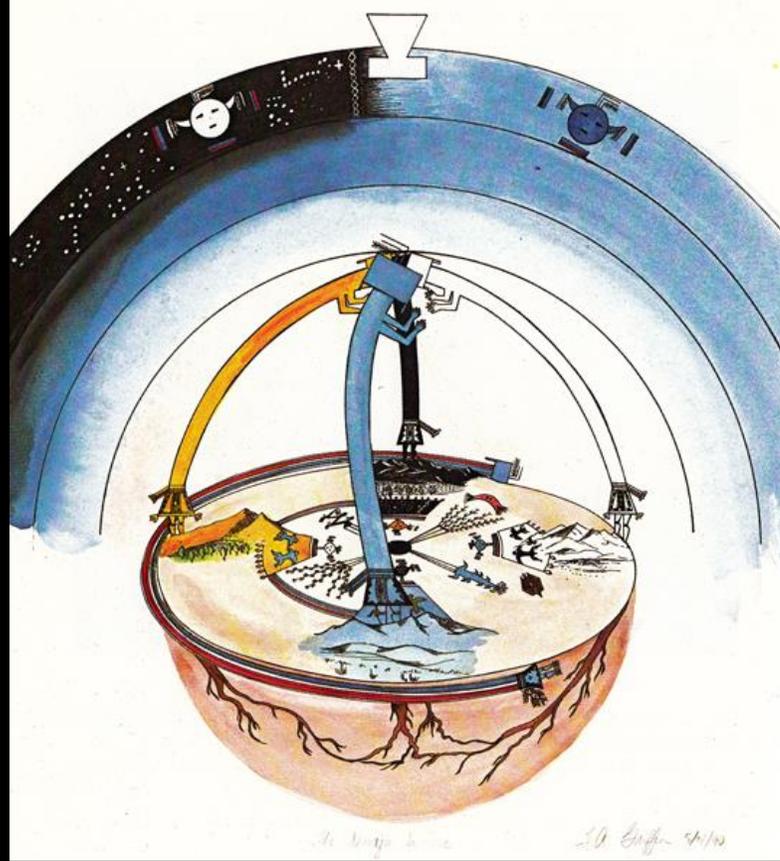
Blessingway
Enemyway
Chantway

- Lifeway
- Evilway
- Holyway

Shootingway
Mountainway
FlintWay
Nightway
Windway
Hand Tremblingway

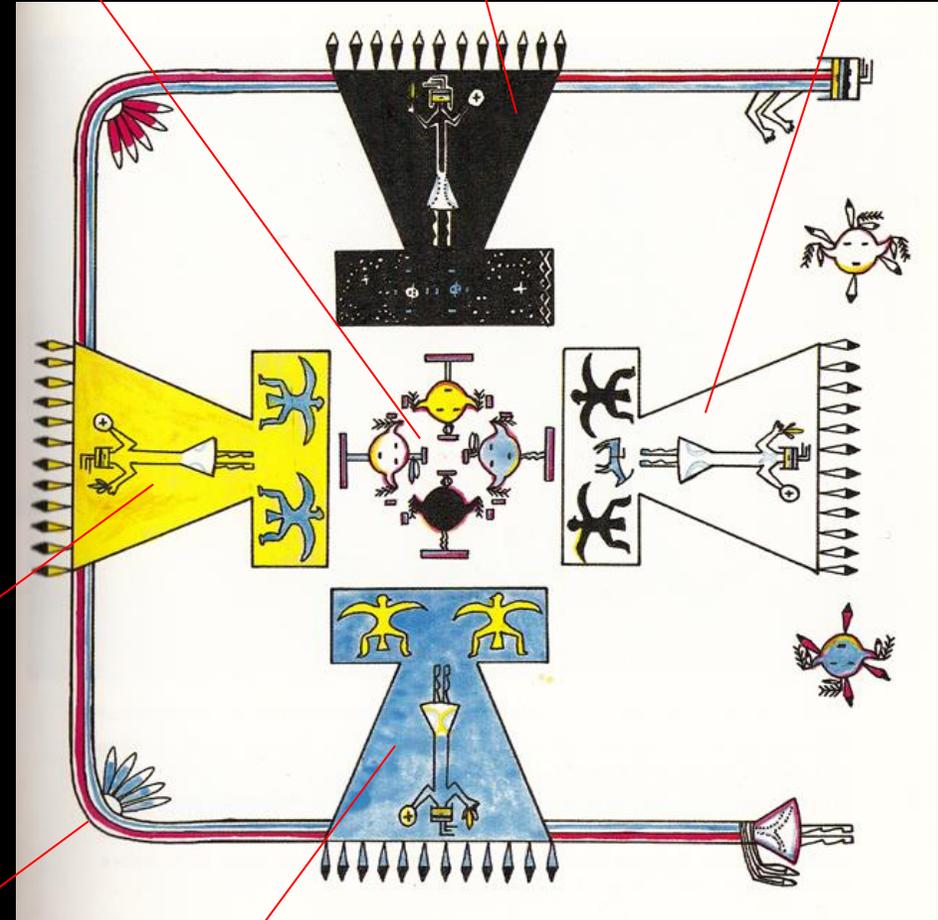
« The Skies » (Male Shootingway), aquarelle, 1933

Nord :
Soleil, Lune, étoiles et
Darkness Girl

Est >
Ciel blanc du matin :
aigles, antilope
et Dawn Boy

Centre :
Les quatre « orages »

Ouest > Ciel du soir :
aigles, Yellow Evening
et Light Girl

« Gardien » Arc-en ciel

Sud >
Ciel de midi : aigles et Blue Sky Man

Codex Dresdensis
p. 4 et 5
Monstre céleste bicéphale
Maya, vers 1250
Dresde Sachsische Landesbib.

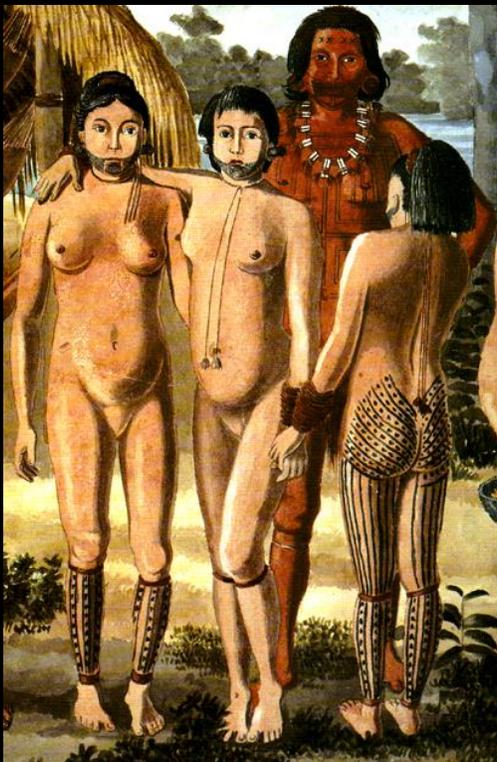
Les Peintures corporelles

Codex Nuttall, détail
Mixteca (Oaxaca, Mex. 14e s.)
Londres, British Museum

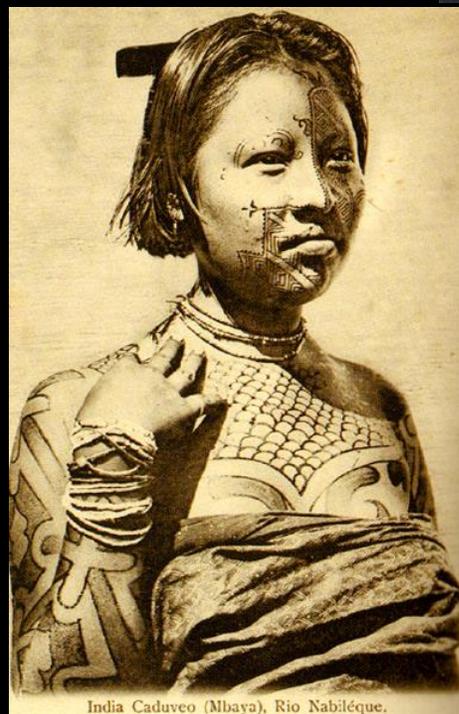
**Urne funéraire
Culture Marajo (Amazonie brésilienne)
1000 ap. J.-C. env.
Barcelone
Musée Barbier Mueller**

**Hercule Florence
1826-29 (Exp. Langsdorff)
Jeunes Apiacas**

**Rouge > visage, extrémités > bixine ou roucou (*Bixa orellana*)
Noir/bleu foncé > tronc, membres > génipayer, jagua (*Genipa americana*)
Blanc > kaolin**

**Peintures au *genipapo*
latex et plumes**

**Guido Bogianni, 1897
Jeune fille Caduveo
Rome, Museo Pigorini**

India Caduveo (Mbaya), Rio Nabiléque.

Karl Bodmer (1809-1893)
Mehkskéhme-Sukáhs
Chef Pieds-Noirs Piegan
(Plaines du nord-ouest)
Aquarelle, 1834 (31 cm)
Omaha (Nebraska)
Joslyn Art Museum

Les Tatouages

John White (vers 1540-vers 1593)
Timucuans, Indiens de Floride, 1585
Aquarelles, Londres, British Museum
D'après dessins de
Jacques Le Moyne de Morgues
(1533-1588)

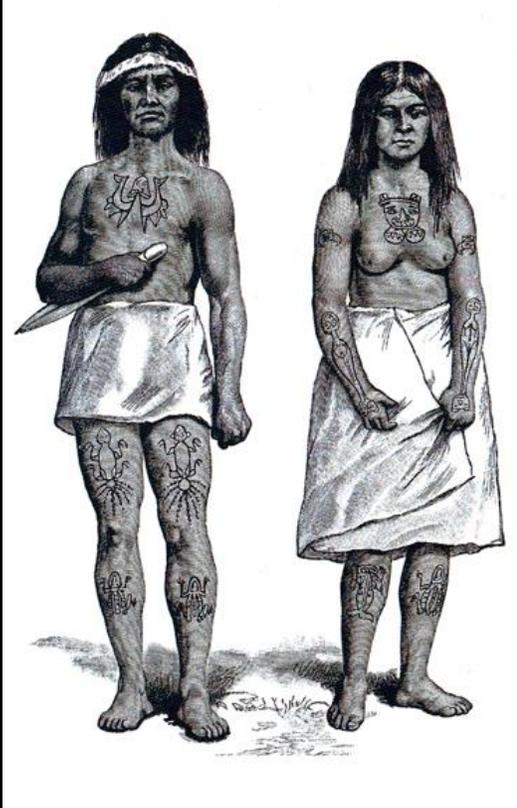
Incision
Piquage
Canal sous-cutané

Karl Bodmer
Tukán-Hätón
Chef Sioux Yankton
1835
Omaha (Nebraska)
Joslyn Art Museum

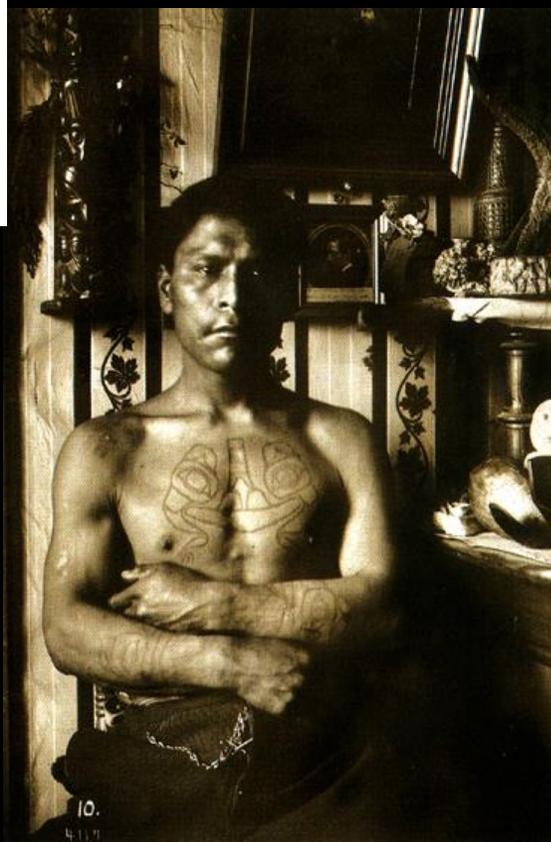
« **Donnez-vous bien garde de faire la sottise de vous faire piquer...** »
Lettre du capitaine Pécaudy à son fils, en 1750.

Codex Canadensis, fin XVIIe s.
Attribué au père (SJ) Louis Nicolas (1634-?)

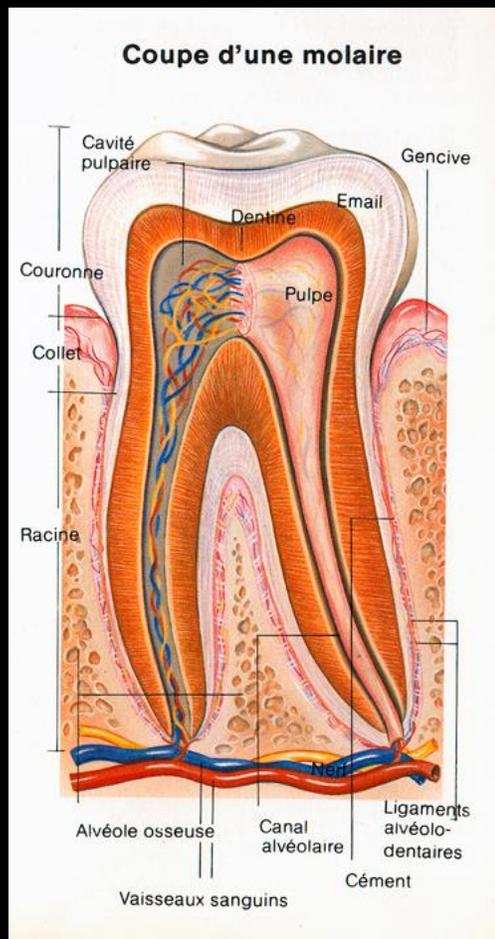

**Tatouages
Haida**

**Johnny Kit Elswa, 1883
Sculpteur et artiste Haida**

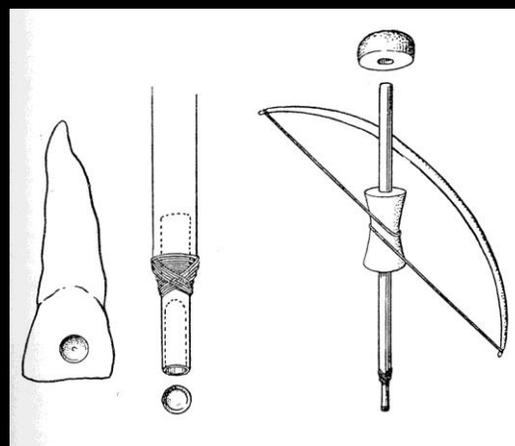

**Paléo-Eskimo
(vers 1900-1600 av. J.-C.)
Gatineau, Musée canadien d'histoire
(Québec)
Ivoire, 5,3 cm**

**Tlalocan (détail)
Teotihuacan**

Les mutilations dentaires

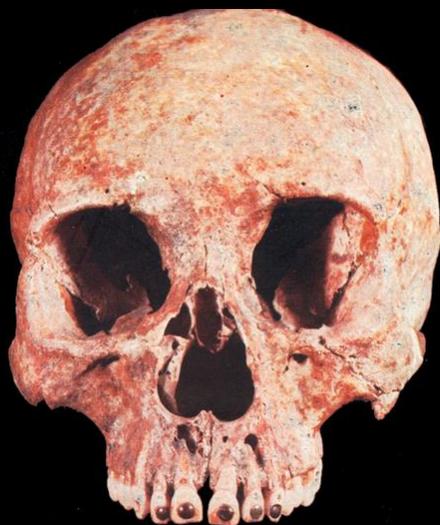
Foret à arc

**Crâne et mosaïque (turquoise)
Tapachula
Museo de Soconusco
(Chiapas)**

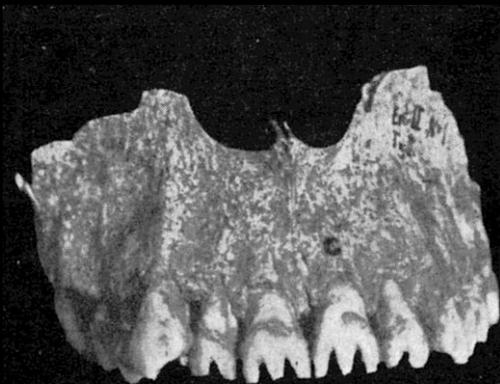
Juchitán
(Oaxaca, Mexique)

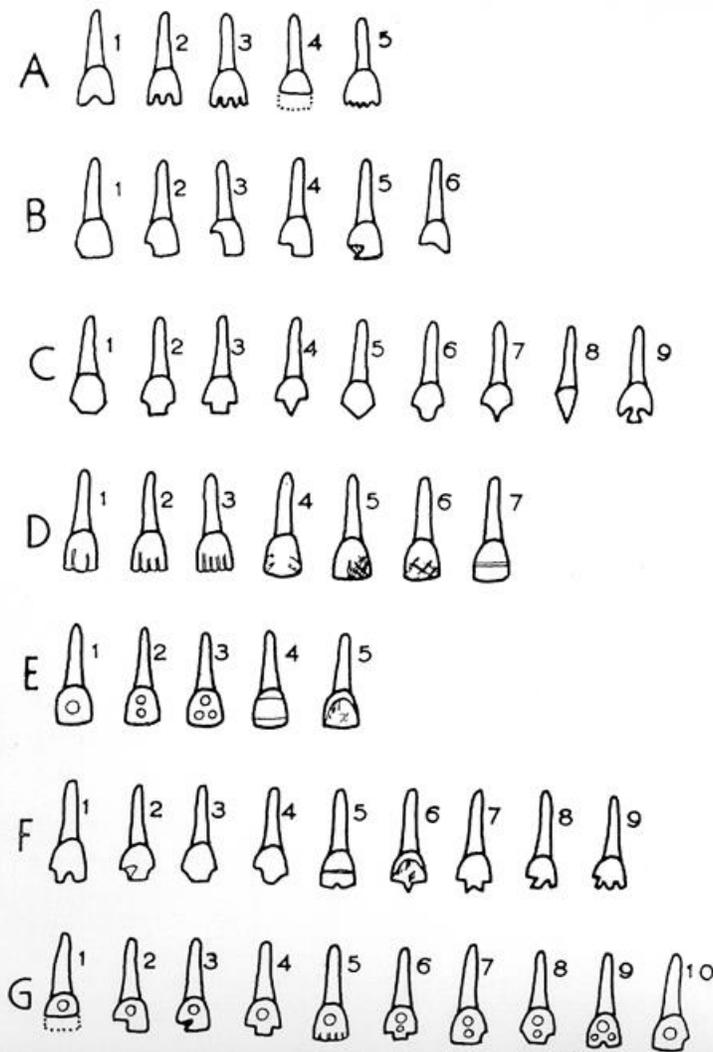
Etat de Mexico
(Mexique)

Tzintzuntzán
(Michoacán, Mexique)

Cosamaloapán
(Veracruz, Mexique)

Javier Romero
Mutilaciones dentarias prehispánicas..., 1958

Teotihuacán
Temple de Quetzalcoatl
Sépulture collective
Phase Miccaotli (150-200)

Têtes-Trophée et *scalps*

**Tête réduite
Mundurucu (Amazonie)
Rome, Museo Pigorini**

**Karl Bodmer
Mato-Topé
Chef Mandan**

**Scalp
Coll. Sloane, XVIIIe s.
Londres, British Museum**

Pellos et Montaubert, 1958
Les Pieds Nickelés chez les Réducteurs de têtes
(les « Virajos »)