

Avant-propos de Thomas W. Gaehtgens	IX
Préface de Christian Michel	XI
Introduction	I

Première partie
 La *Teutsche Academie*,
 un ouvrage pour les peintres et les amateurs

I	La formation de la culture visuelle de Joachim von Sandrart	13
	Un premier contact avec la Hollande	17
	Le séjour en Italie	19
	Le deuxième séjour en Hollande	24
	Le retour en Allemagne	28
II	Genèse de la <i>Teutsche Academie</i> : les choix et les enjeux	35
	Les sources	36
	Le texte et les illustrations	46
	Les éditions	50
III	La <i>Teutsche Academie</i> , une académie de papier	57
	La <i>Teutsche Academie</i> , un programme académique	57
	D'un programme académique à un esprit académique	72

Deuxième partie
La peinture et le métier de peintre

IV	La noblesse de la peinture	87
	Un <i>paragone</i> paradoxal	87
	De la renommée de la peinture à la noblesse du peintre	98
V	Peindre et bien peindre : de la technique à la manière	115
	De l'histoire d'une technique au savoir-faire	116
	La pratique du peintre : la main et la raison	123
	De la manière de peindre au bien peindre	126
	De la copie à l'imitation	132

Troisième partie
Les fondements de la peinture

VI	Le dessin et l'invention	139
	Le dessin : de la théorie à la pratique	140
	L'invention et l'effet pictural	149
	L'apprentissage du dessin et le rôle de l'académie	153
VII	Couleurs, couleur et coloris	157
	Une conception de la couleur	159
	Une pratique des couleurs	168
	Une science de la couleur	184

Quatrième partie
La figure, l'histoire et le paysage

VIII	La figure : les mesures et la proportion	195
	La science des proportions	196
	La pratique de la proportion	201
IX	L'attitude et la convenance	209
	Un discours normatif sur la position et le mouvement	209
	Attitude et convenance	213
	Le raccourci	217

X	Des affects	221
	Expliquer les affects pour en enseigner l'expression	222
	Une rhétorique des passions	227
XI	Peindre la figure : le traitement des plis	233
	Le rendu des plis : une partie de la peinture	233
	Des règles soumises à la convenance et au naturel	237
XII	Peindre des histoires	243
	Invention et disposition	243
	Convenance et unité	252
XIII	Les qualités de la lumière	257
	La lumière et ses effets	257
	La lumière de l'atelier	261
	Les nuits	263
XIV	La perspective	271
	Un choix délibéré de principes	272
	Le jugement du regard	292
XV	Le paysage	297
	Du paysage poétique au genre	298
	Une mutation dans la conception du paysage	302
	Peindre au vif	309
	Conclusion	319
	Notes	335
	Annexes	393
	Bibliographie	413
	Index	439
	Table des illustrations	445
	Crédits photographiques	449