

THÉORIE ET TECHNIQUES
DE LA FIGURATION ARCHITECTURALE

2025/000
FILIPPO FANCIOTTI ET EMMA LARCELET

Johannes Vermeer, *The Music Lesson (A Lady at the Virginal with a Gentleman)*, 1662

CHAPITRE OI

ANALYSE

- . Analyse et description de la composition de l'image
- . Perspective inverse et axonométrie du cône visuel de l'artiste
- . Reconstruction hypothétique en plan et en coupe de l'espace bâti et coupe de la fenêtre
- . Atlas des références typologiques et visuelles
- . Étude de la composition du diptyque

$\frac{1}{3}(x)$ $x/2$

P

 a_1 a_2 a_3 $\frac{1}{3}(y)$

H

 $y/2$

V

Analyse de la composition

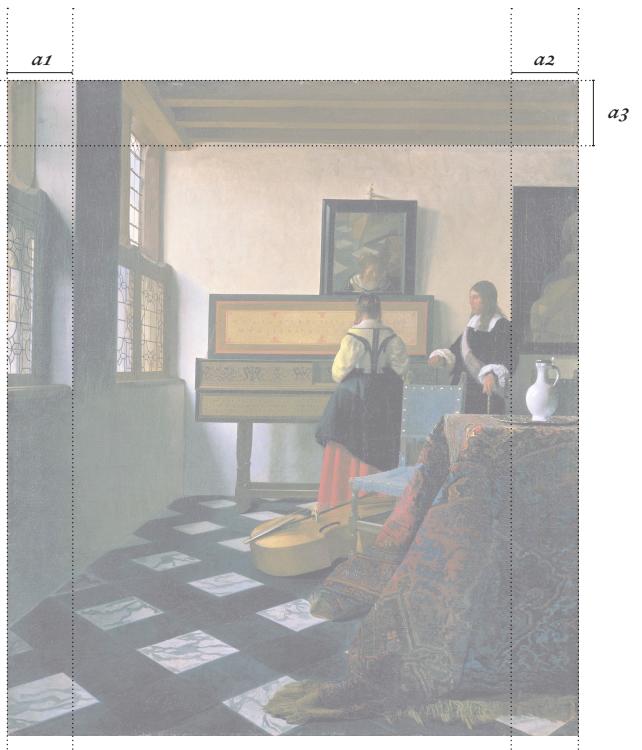
Le point de fuite (V) coïncide avec le bras de la figure principale, mettant en évidence le mouvement au centre de l'action: une dame jouant du virginal. La ligne d'horizon (H) se situe légèrement au-dessus du point médian de la peinture, plaçant l'observateur à environ 120 cm de la ligne de sol. Sur l'axe de perspective (P) se trouvent les principaux éléments du récit: la figure humaine, les instruments de musique, le miroir, la draperie et l'enveloppe architecturale, comprenant le sol, le mur et les poutres de plafond. L'intersection des lignes H et P divise la toile en quatre quadrants, le quatrième (en rouge) étant entièrement dédié à accueillir des objets - draperie, chaise - servant de *repoussoir*.

La composition suit la règle des tiers, bien qu'avec quelques variations : l'axe du premier tiers vertical ($1/3 \text{ } x$) et du tiers horizontal ($1/3 \text{ } y$) encadrent le virginal, le positionnant au centre de la scène. Trois lignes fortes, données par le dessous du cadre en bois du plafond secondaire, la peinture à droite et le coin du mur de premier plan, sont à égale distance des bords ($a_1=a_2=a_3$, schéma 02), encadrant la leçon de musique. La centralité du sujet est soulignée par l'orientation des objets disposés dans la scène et en dialogue avec l'enveloppe architecturale (schéma 01). Les plis de la draperie, l'archet de la viole de gambe, le siège de la chaise et l'orientation des tuiles décrivent une tendance radiale, immobilisant la figure au centre d'un environnement apparemment impliqué dans un mouvement convectif.

La peinture présente plusieurs éléments typiques du registre stylistique de la *Gouden Eeuw*, jouant à la fois des rôles compositionnels et allégoriques dans les scènes de genre, tels qu'une peinture dans une peinture (*la Pieta romaine*) et un miroir, un classique de la *vanitas*, utilisé pour décrire des scènes amoureuses, qui révèle ici une réalité alternative au récit principal (le retourement de la femme reflétée contredit sa position frontale) et introduit une touche d'autoportrait. La peinture adhère à la "structure Vermeer" (selon Arasse, *L'ambition de Vermeer*, 1993), excluant toute référence au monde extérieur et transformant la fenêtre en un "mur d'éclairage".

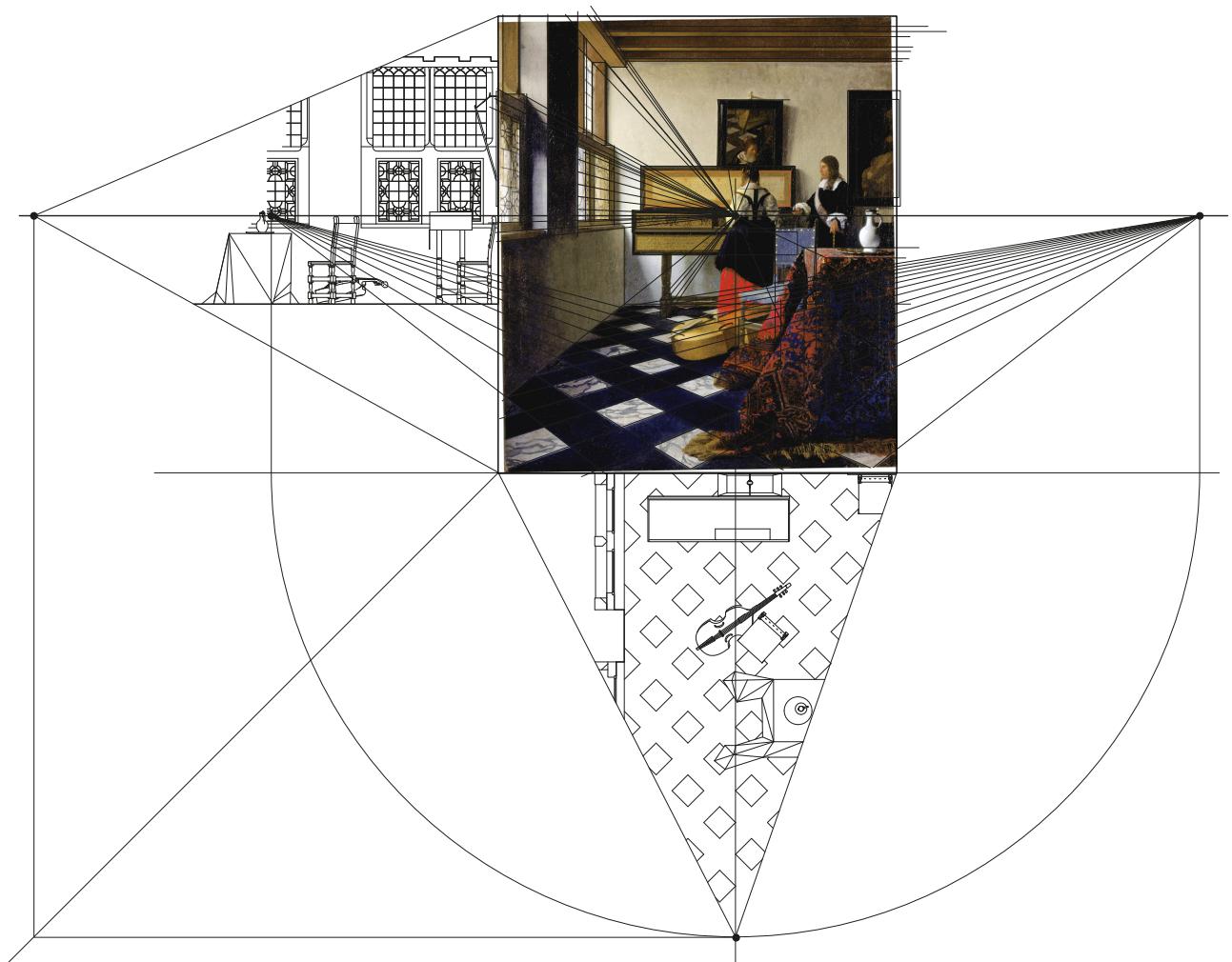
scheme 01. composition radiale

scheme 02. cadre

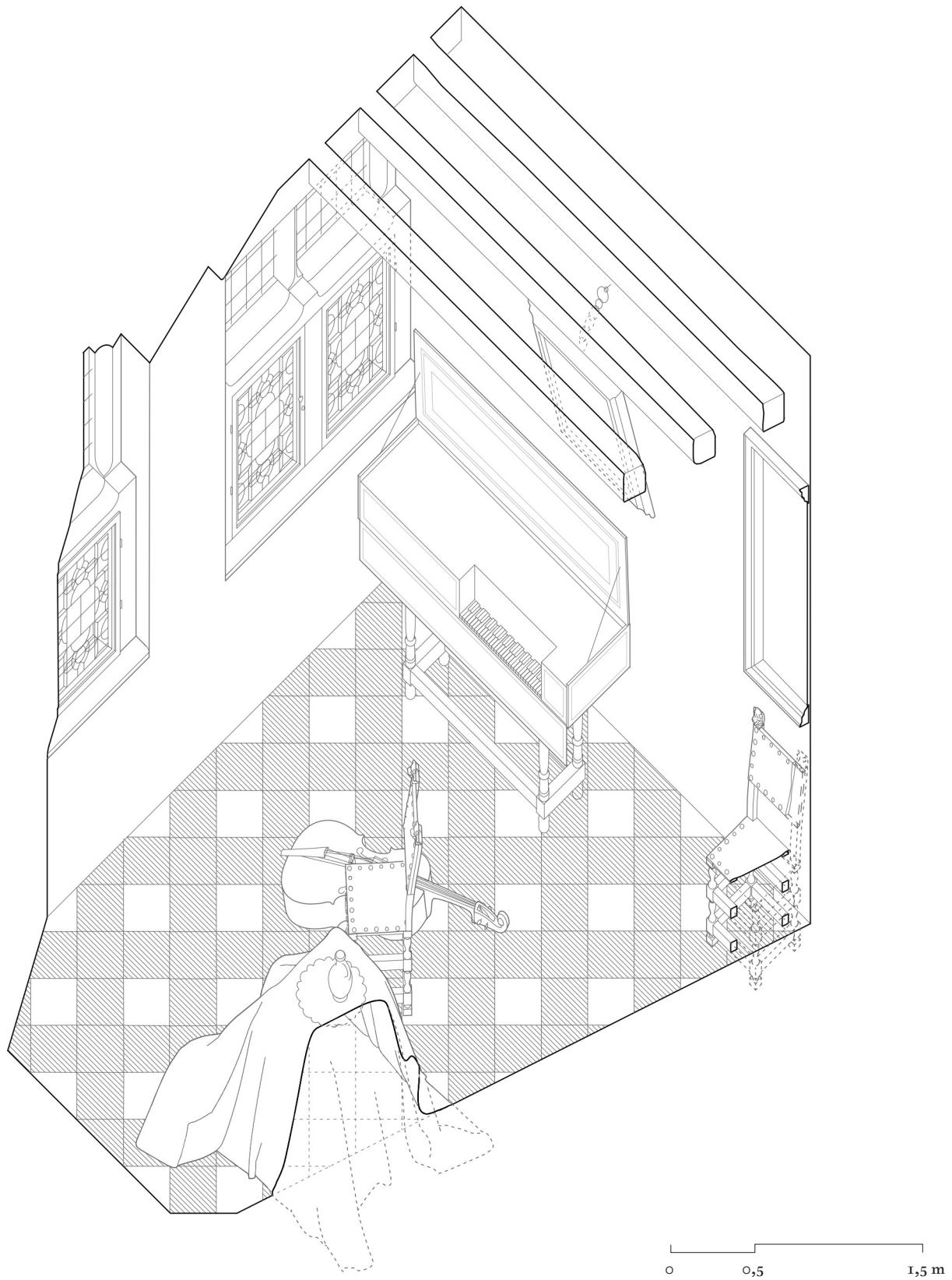

Description de la composition

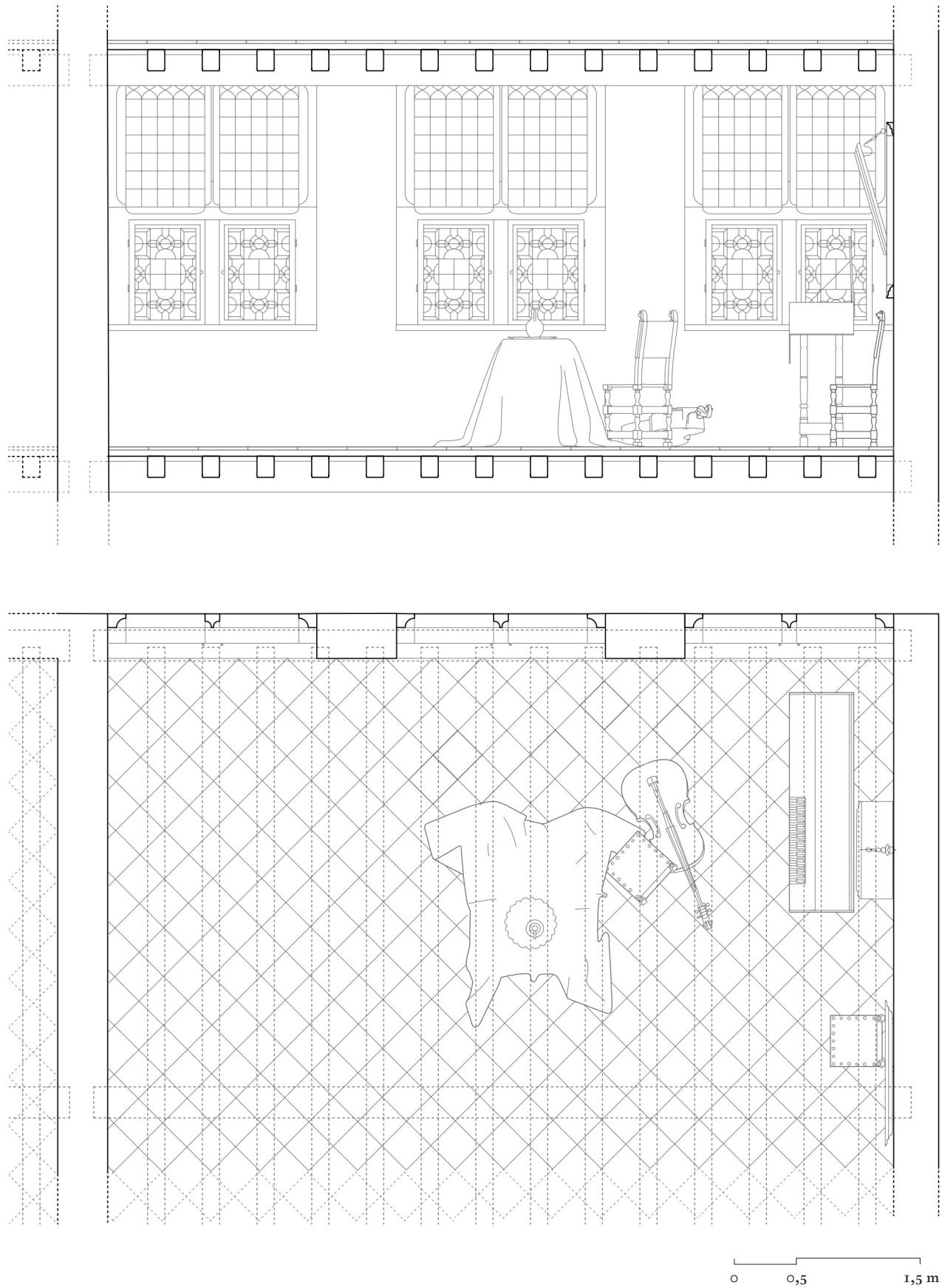

□

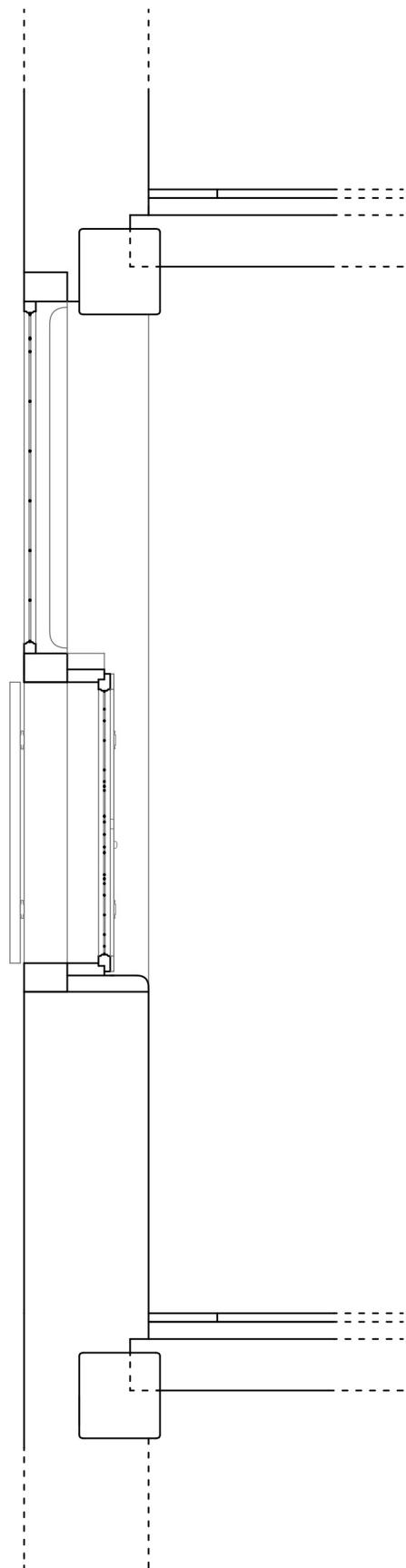
Construction de la perspective inverse

Axonometrie du cône visuel de l'artiste

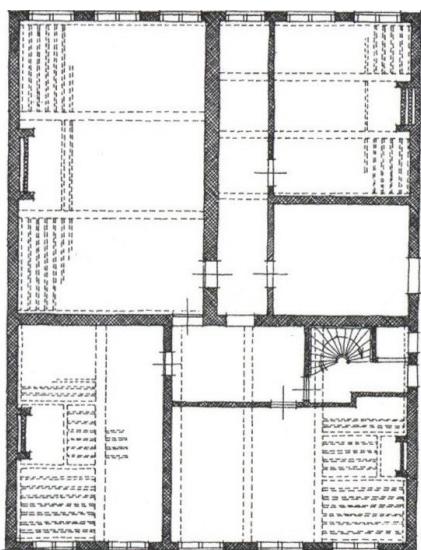

Reconstruction hypothétique en plan et en coupe de l'espace bâti

☒

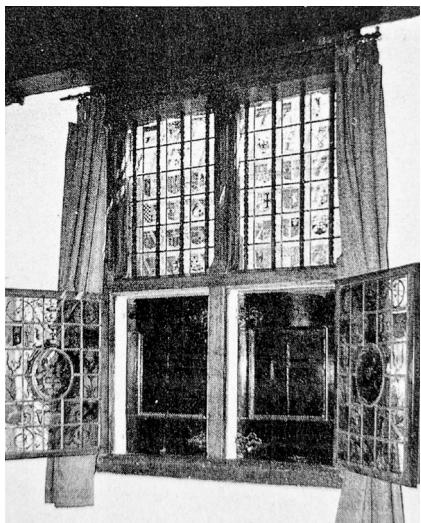
Coupe de la fenêtre, 1 : 10

01.

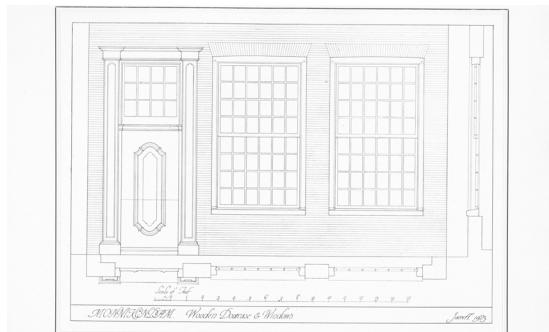
02.

04.

03.

05.

01. *The House with Heads, plan of the first floor, 1622,*
Keizersgracht 123, Amsterdam

02. *The House with Heads, Street Elevation, 1622, Keizers-*
gracht 123, Amsterdam

03. *The House with Heads, Voorhuis, 1622, Keizersgracht*
123, Amsterdam

04. Jarreff, *Wooden Doorcase & Window, Monnikendam, 1923*

05. *Rapenhofje, 1648, Palmgracht, Amsterdam*

o1.

o2.

o3.

o4.

o5.

o1. Pieter Janssens Elinga, *Reading Woman*, ca 1670, Alte Pinakothek, München

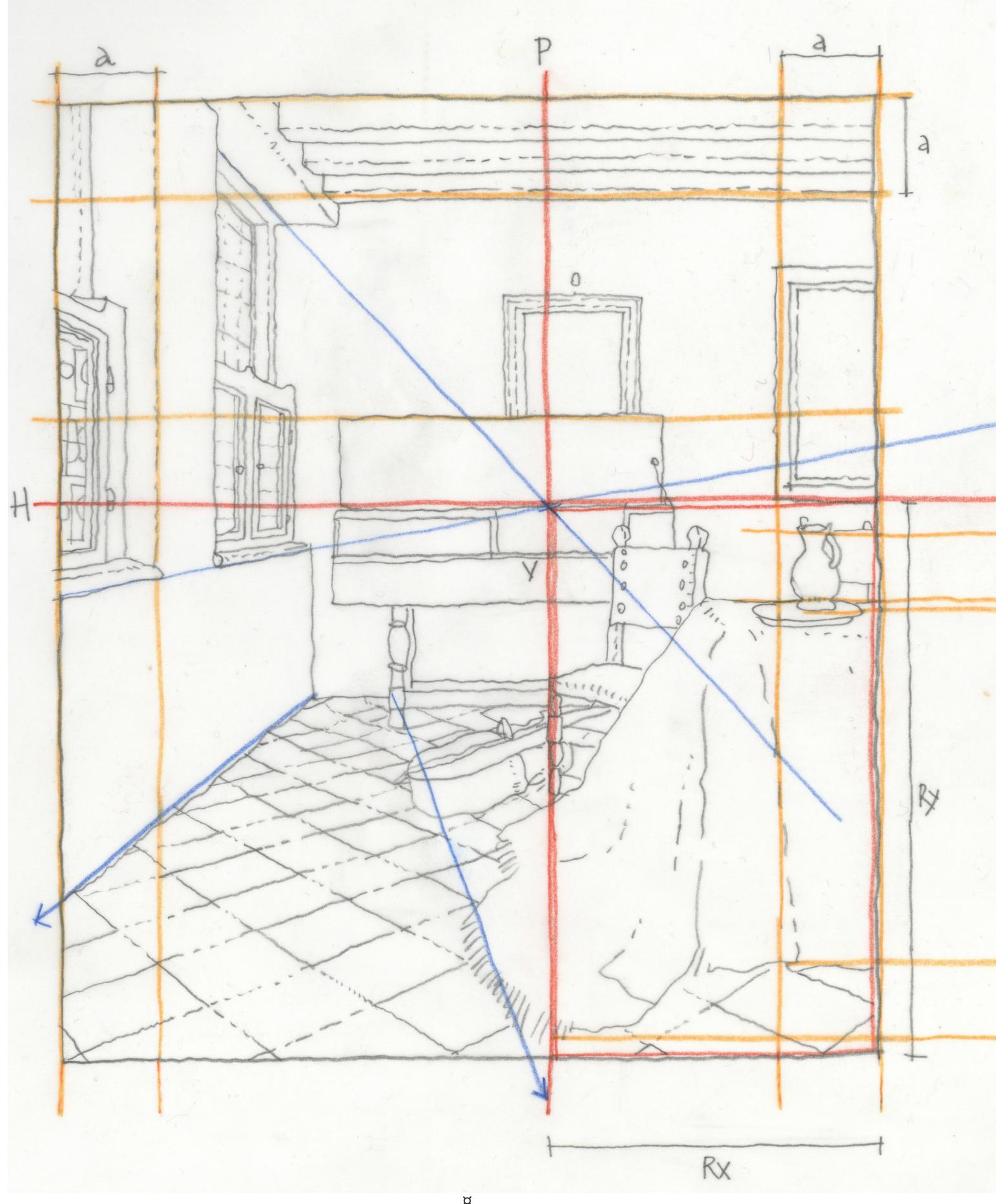
o2. Johannes Vermeer, *The Concert - Het concert*, 1663-1666, Isabella Stewart Gardner Museum, Boston

o3. Pieter Janssens Elinga, *Room in a dutch house*, 1668, the State Hermitage Museum, St Petersburg

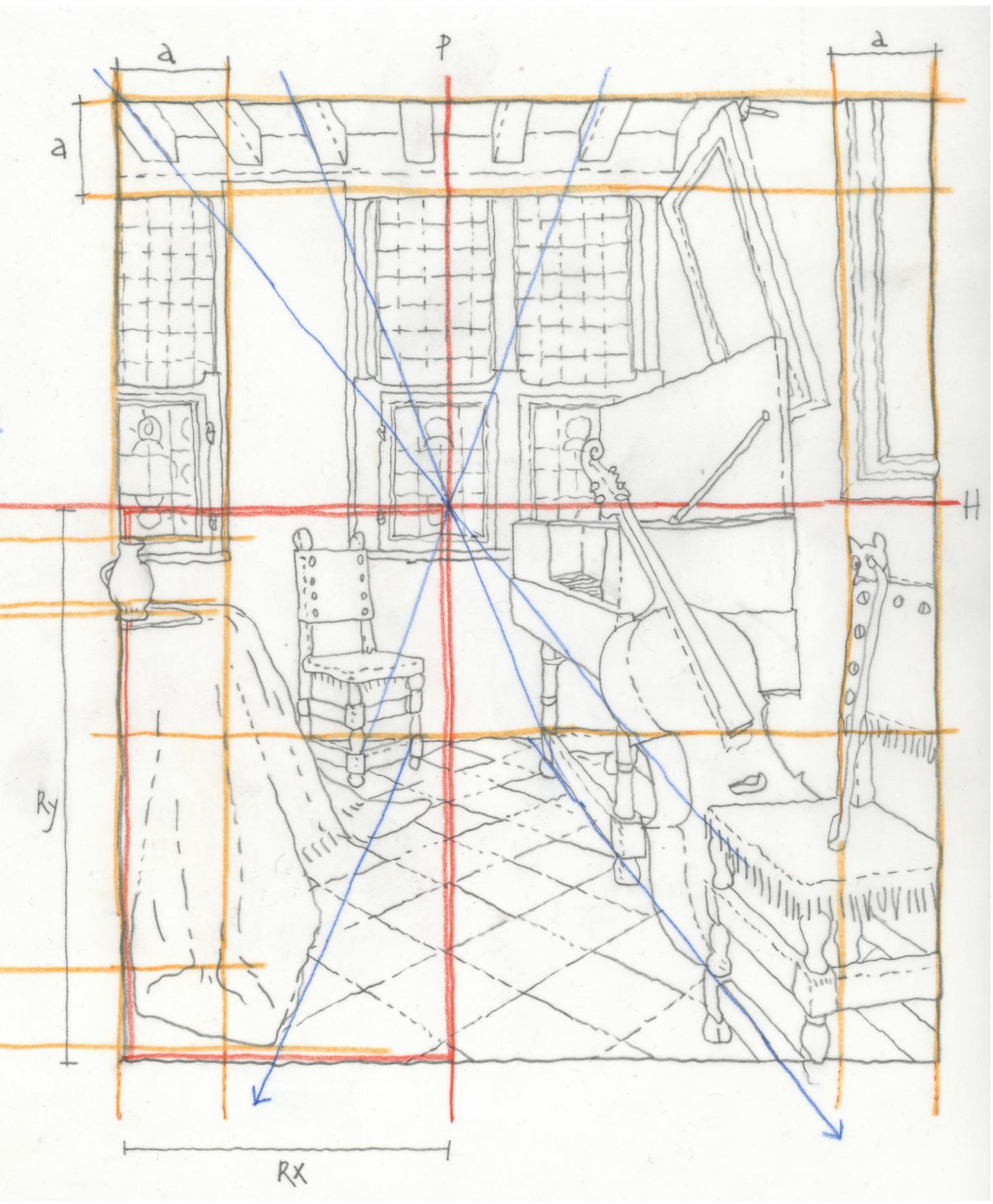
o4. Vilhelm Hammershøi, *Drawing Room, The Four Copper Prints*, 1905, Collection privée, Belgique

o5. Vilhelm Hammershøi, *Music Room*, 1907

Étude de la composition du diptyque

Étude de la composition du diptyque

CHAPITRE 02

VOLUMES

- Volumes et références des objects, identification et modélisation
- Reconstruction et Recomposition, modélisation "artic"

❖

Identification des objets

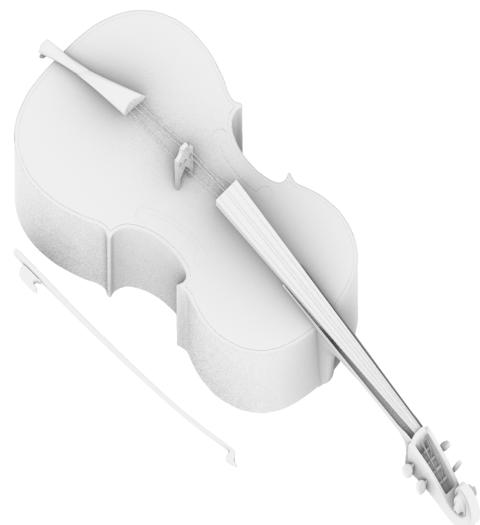
03. Dutch picture frame, 1690c

Ebony, 114 x 112.5 cm,
Martin Allen antiques,
London

05. Division Viol, 1640–65, London

Medium: Maple,
spruce, gut, h. 115 x W
37.4 cm
Purchase, Robert Alon-
zo Lehman Bequest,
2009

06. Star Ushak rug, 17th century, Turkey, Ottoman Empire

107x150cm.
Türk ve Islam Eserleri
Müzesi, İstanbul,
inventory no: 587.
From Sivrihisar Evkaf
İdaresi

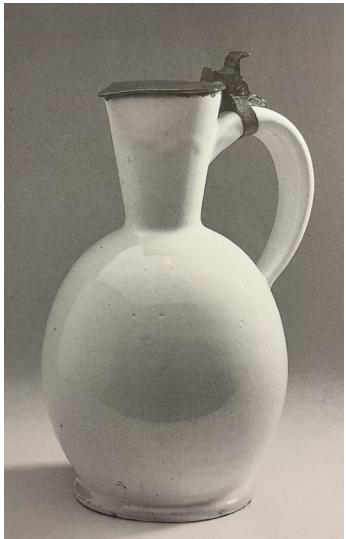
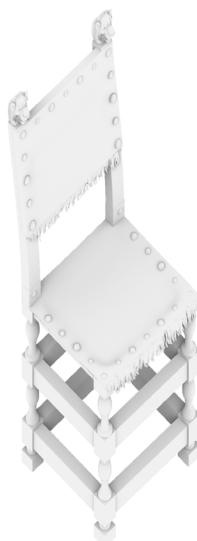

Volumes et références des objets, identification et modélisation

*o1. Spanish chairs,
1600/1650*

Cordwains, finials of
lion holding shield, h.
105.5 cm.
Rijksmuseum, Amst-
terdam

*o2. Wine Pitcher, 17th
century, Delft*

White glazed faience
and pewter, h. 24.5 x
dia. 10 cm
The Netherlands
Institute for Cultural
Heritage, Amsterdam,
on loan to Stedelijk
Museum Het
Prinsenhof, Delft, inv.
no. B1-63

*o4. Virginal, Ioannes
Ruckers, 1642*

Musikoch teater-
museet, Stockholm,
inv. no. M2592

Volumes et références des objects, identification et modélisation

¤

Reconstruction, modélisation "arctic"

☒

Recomposition, modélisation "arctic"

CHAPITRE 03

SURFACES

- . Identification des surfaces, archive des matériaux
- . Reconstruction et Recomposition, matérialisation

¤

Identification des surfaces

01. Windows (structure)

Base Color

Bump map

Wood
Oak

Principled BSDF

Roughness 0.5
Bump Strength 0.3
Bump dist. 1.0

02. Division viol

Base Color

Wood
spruce, maple, gut

Principled BSDF

Roughness 0.05

03. Exterior Window

Base Color

Wood
Weathered tinted wood

Principled BSDF

Roughness 0.5

04. Beams

Base Color

Wood
Pine

Principled BSDF

Roughness 0.5

05. Furnitures' structure

Base Color

Wood
Walnut

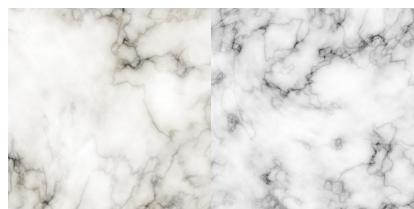
Principled BSDF

Metallic 0.01
Roughness 0.17

06. Bright tiles

Base Color

Roughness Map

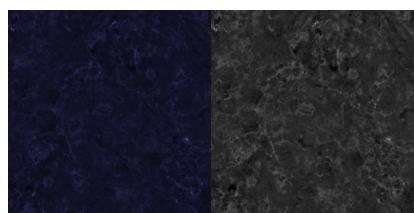
Marble
Belgian Calacatta

Principled BSDF

Specular 0.1

07. Dark tiles

Base Color

Roughness Map

Marble
Noir Belge

Principled BSDF

Specular 0.05

08. Walls

Base Color

Plaster

Principled BSDF

Roughness 0.5
Specular 0.5

09. Bow

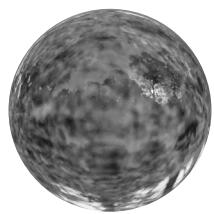

Base Color

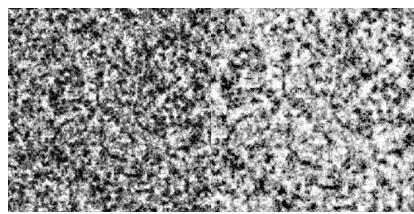
Wood
Pernambuco

Principled BSDF

Roughness 0.35
Specular 0.2

10. Windows
Frosted Glass

Base Color

Bump map

Glass
Frosted

Glass BSDF

Roughness 0.0
IOR 1.45

11. Chairs Studs

Base Color

Subsurface Color

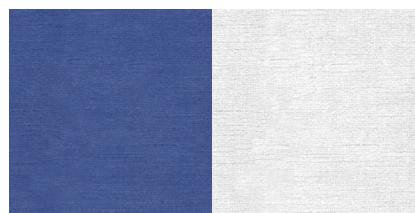
Brass

Principled BSDF

Metallic 1
Roughness 0.1
IOR 1.6

12. Chairs fabric

Base Color

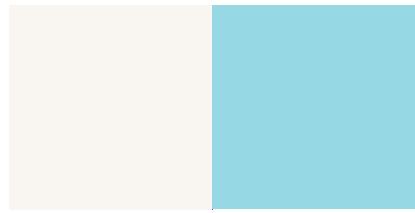
Bump map

Velvet

Principled BSDF
Bump Strength 0.3
Bump dist. 1.0

13. Pitcher

Base Color

Subsurface Color

Porcelain

Principled BSDF
Specular 1.0
Roughness 0.05
Clearcoat 1.0
Clearcoat rough. 0.5

14. Virginals (Muselars)

Base Color

Painted poplar

Principled BSDF
Roughness 0.1

15. Drapery

Base Color

Bump Map

Colored wool

Velvet BSDF (Overlay)
Sigma 0.47
Principled BSDF (Multiply)
Roughness 0.0
Bump Strength 0.2
Bump dist. 0.5

¤

Reconstruction, matérialisation

¤

Recomposition, matérialisation

CHAPITRE 04

SYNTHÈSE ET MANIPULATION

- . Études sur la lumière
- . Reconstruction et Recomposition, éclairage
- . Reconstruction et Recomposition, synthèse
- . Reconstruction et Recomposition, manipulation

Light analysis

The room is lit by diffuse light. The two windows act as light sources that cast a double shadow from objects (particularly evident on the back wall).

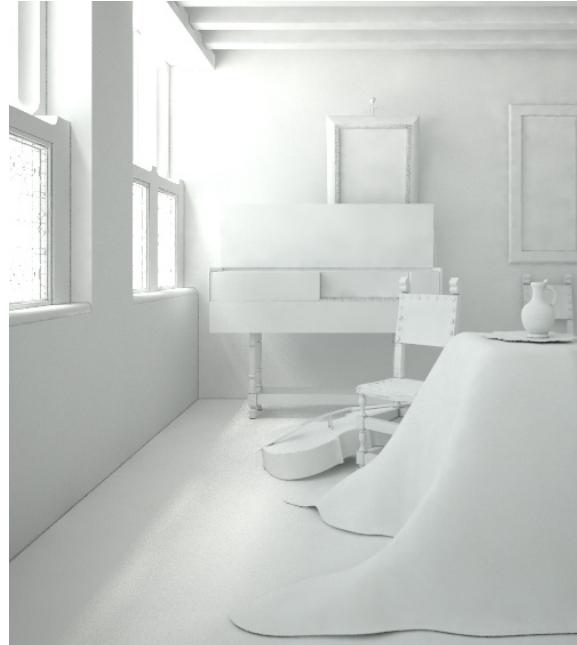
Study on Volumes Depth through AO control

ambient occlusion:
amount 1
subdivisions 24
radius 10

Study on Light Intensity through Exposure control

Iso 140
F number 4.5
Shutter Speed 1/8

Study on Shadow projections through Sun Azimuth

Azimuth 184°

Études sur l'éclairage

Study on Shadow sharpness through Sun dimension

Sun dimension 1

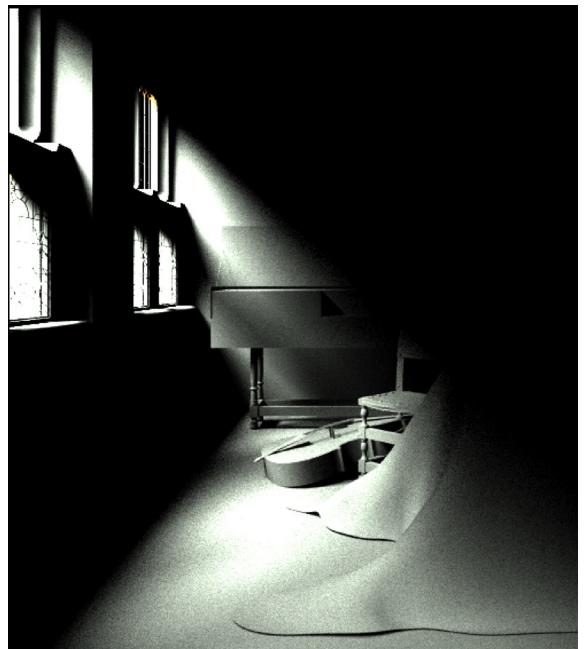
Study on Light temperature through Turbidity control

Ozone 1

Study on Shadow sharpness through Sun dimension

Sun dimension 100

Study on Light temperature through Ozone control

Turbidity 20

Études sur l'éclairage

□

Reconstruction, éclairage

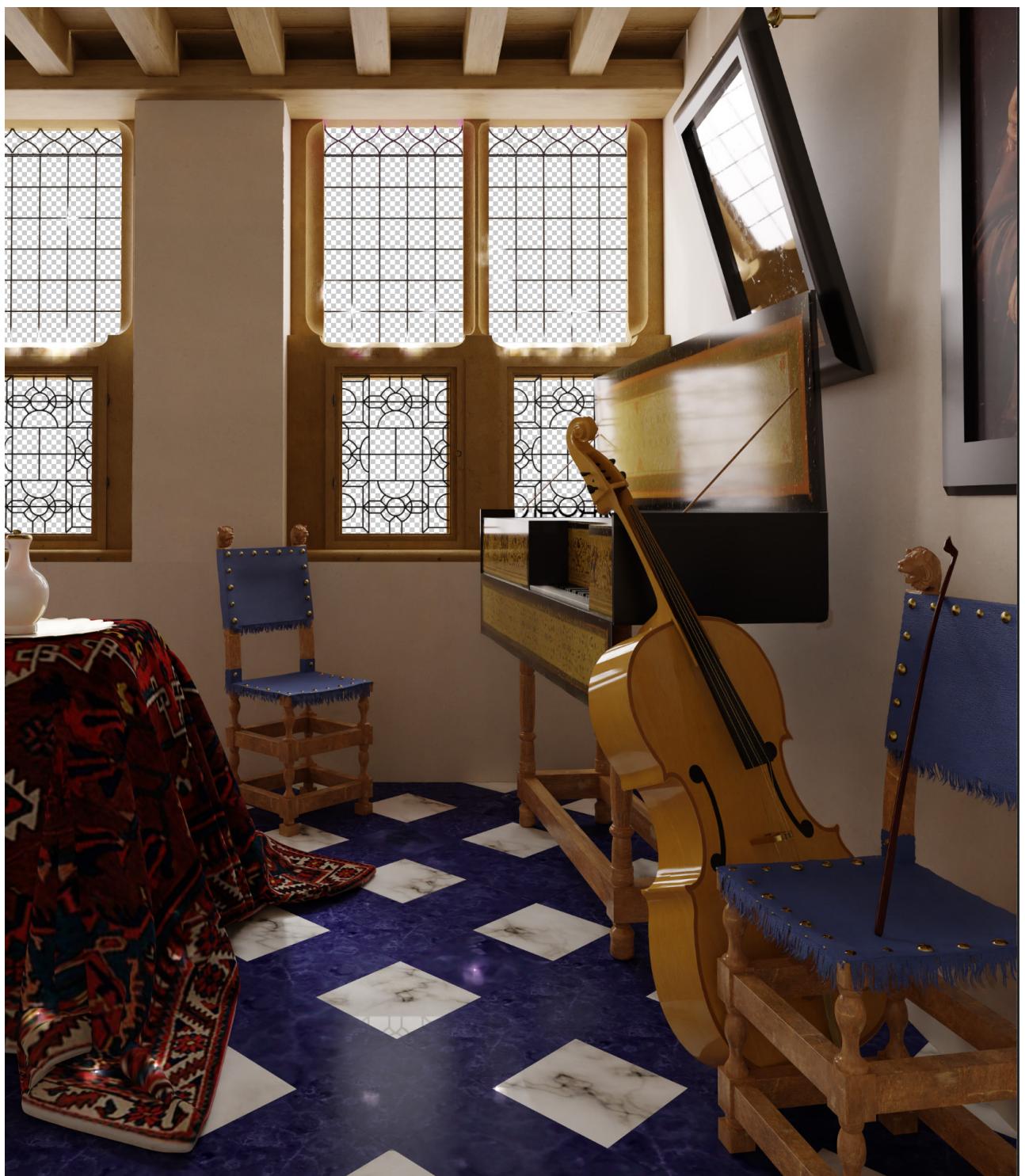
¤

Recomposition, éclairage

□

Reconstruction, synthèse

¤

Recomposition, synthèse

□

Reconstruction, manipulation

¤

Recomposition, manipulation

LAPIS