

The background is a dark, intricate painting of a forest. The trees are rendered in deep, dark tones, with some foliage in shades of brown and gold. In the center, two hands are shown reaching towards each other, one from the left and one from the right, as if about to grasp or hold something. The overall mood is mysterious and contemplative.

ART DES TEMPS MODERNES

APPROFONDISSEMENTS

Ars Moderna. La Renaissance dans les anciens Pays-Bas

CM5

Alexia Vahlas

alexia.vahlas@gmail.com

GRANDE PRINCIPAUTÉ DE BOURGOGNE

Autorité d'un prince au pouvoir

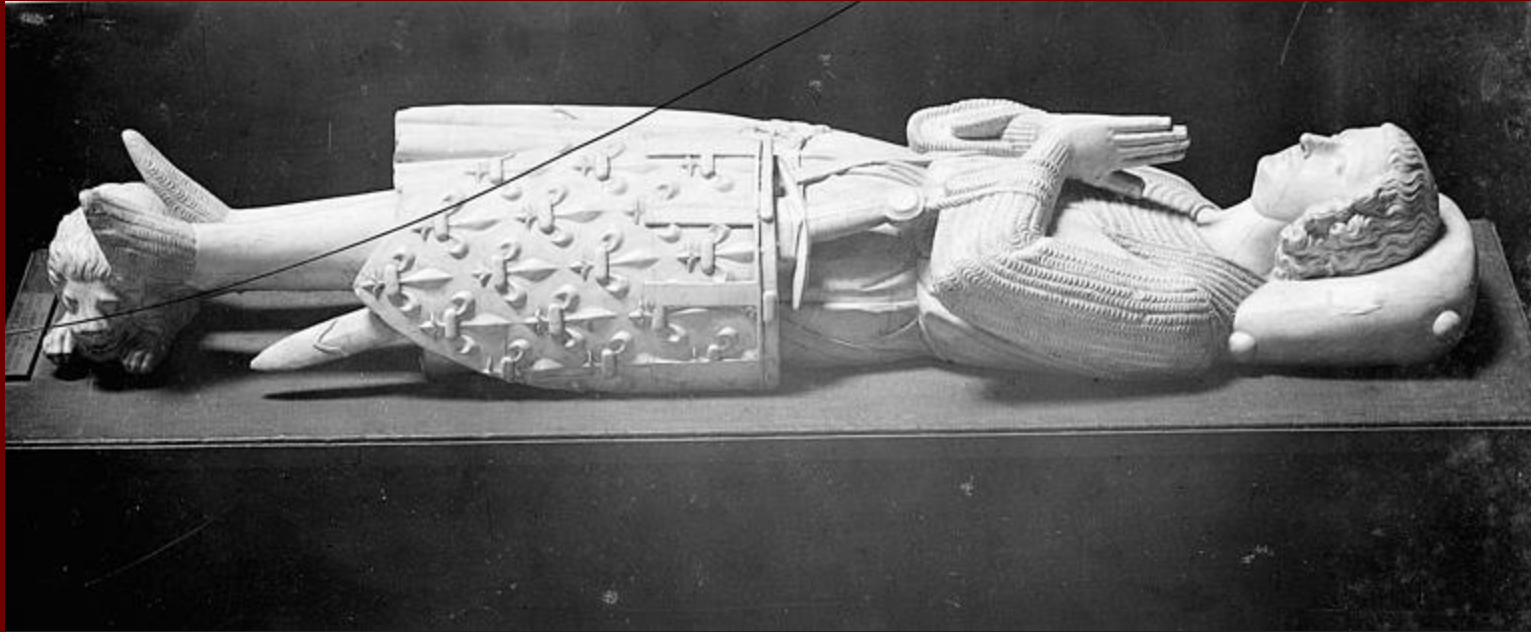
Plusieurs grandes villes (Gand, Bruges, Tournais, Cambrai) très indépendantes. Aujourd'hui nous allons principalement nous concentrer sur le XVe siècle, époque où les Anciens Pays-Bas sont donc sous domination Bourguignonne.

grandes places du commerce européen

Territoire hétérogène et difficile à gouverner

Au début, les ducs séjournent principalement à Paris puis à partir de Philippe le Bon : séjournent dans le nord principalement

Jean Pépin de Huy, *Gisant de Robert de Bourgogne*, 1320, pierre calcaire, 186cm, basilique Saint-Denis

Jean de Liège, *Gisants de Jeanne d'Évreux et Charles IV le Bel*, 1371-1372, marbre, Paris, Louvre

Il s'agit de créer auprès du spectateur dévot le sentiment diffus éphémère d'une présence réelle qui sert de support à la prière intérieure

Devotio moderna : pratique individuelle, prière intérieure et relation intime avec Dieu

Rapport direct et individualisé émotionnel des fidèles à l'image sacrée puis profane

Présentation du présent : réalisé autonome

1454 : Georges Chastelin, historiographe de la cour de bourgogne, première occurrence du mot "contemporain". Auteur néerlandais

Tydeman Maes, *Ange pleurant avec la croix du Christ*, bois polychromé, 95x40cm, 1425-35, Madrid, Musée du Prado

ARS MODERNA

- Art spécifique de la terre
Flamande
- Attrait pour la nature : impact sur
les coloris
- Technique de la peinture à l'huile

PEINTURE À L'HUILE

- Petits panneaux de bois : destinées à
être vues de près et en détails
- Remplacer le lient traditionnel (eau,
œuf, colle) par de l'huile siccative (lin ou
noix)
- L'huile sèche lentement : retravail des
motifs

PROCESSUS

- Préparation du panneau de bois
- Dessin de la composition
- **Ajout des couleurs a l'huiles en couche minces**
- Vernissage / Glacis

HISTOIRE

Apparition concomitante chez plusieurs peintres à partir des années 1420/ 30 dans les Flandres. Usage se généralise. Vasari l'attribue à Jan Van Eyck qui n'a fait que perfectionner la technique en associant des résines transparentes, durables et souples

TOURNAI

Maître de Flémalle

Robert Campin (1374-1444) rompt avec l'élégance du gothique international, pour une réalité à la fois illusionniste et chargée de symboles.

Deux foyers se dégagent : Tournai/Bruxelles et Bruges.

Mise au tombeau :
cohésion de l'espace
pictural, unité de sentiment
nouvelle, réalisme
poignant

Résurrection :
iconographie traditionnelle,
provoquer l'émotion du
spectateur

Maître de Flémalle, *Triptyque de l'enterrement du Christ, Mise au tombeau et résurrection*,
65x107cm, hb, 1415, Courtauld

Part de réel

Fenêtre ouverte

Attention aux détails = tableau destiné à être regardé de près

Écran de cheminée -> auréole

Véhiculer des messages traditionnels de manière plus vraisemblable

Maître de Flémalle, *Vierge à l'écran d'osier*, 63x49cm, tempéra, 1425-30, NG, Londres

Robert Campin, *Annonciation du retable de Mérode*, 65x118cm, hb, 1420, MET, NY

- Disparition du symbolisme religieux

Deux commanditaires représentés sur le volet gauche. Au centre une Annonciation. Sur le volet de droite Saint Joseph

- Organisation de l'espace : séparation de trois espaces qui correspondent aux trois volets

Meyer Shapiro : sourcière

Daniel Arasse : feu absent, éteint par la venue de l'ange

BRUGES

Jan Van Eyck

La Haye puis Bruges

1425 : entre au service de Philippe le Bon

Voyages diplomatiques et commandes privées

Jan Van Eyck,
*Retable de l'Agneau
Mystique*, 520x340cm
ouvert, hb, 1432,
cathédrale Saint Bravo,
Gand

Annonciation e séparé par deux petits
panneaux, fenêtre à double cintre
-> ouverture sur ville puis bassin et aiguière

Trois ordres de visions juxtaposés : sacré ; réel
; simulé

Unité à ces élément disparates : lumière qui
vient de la droite

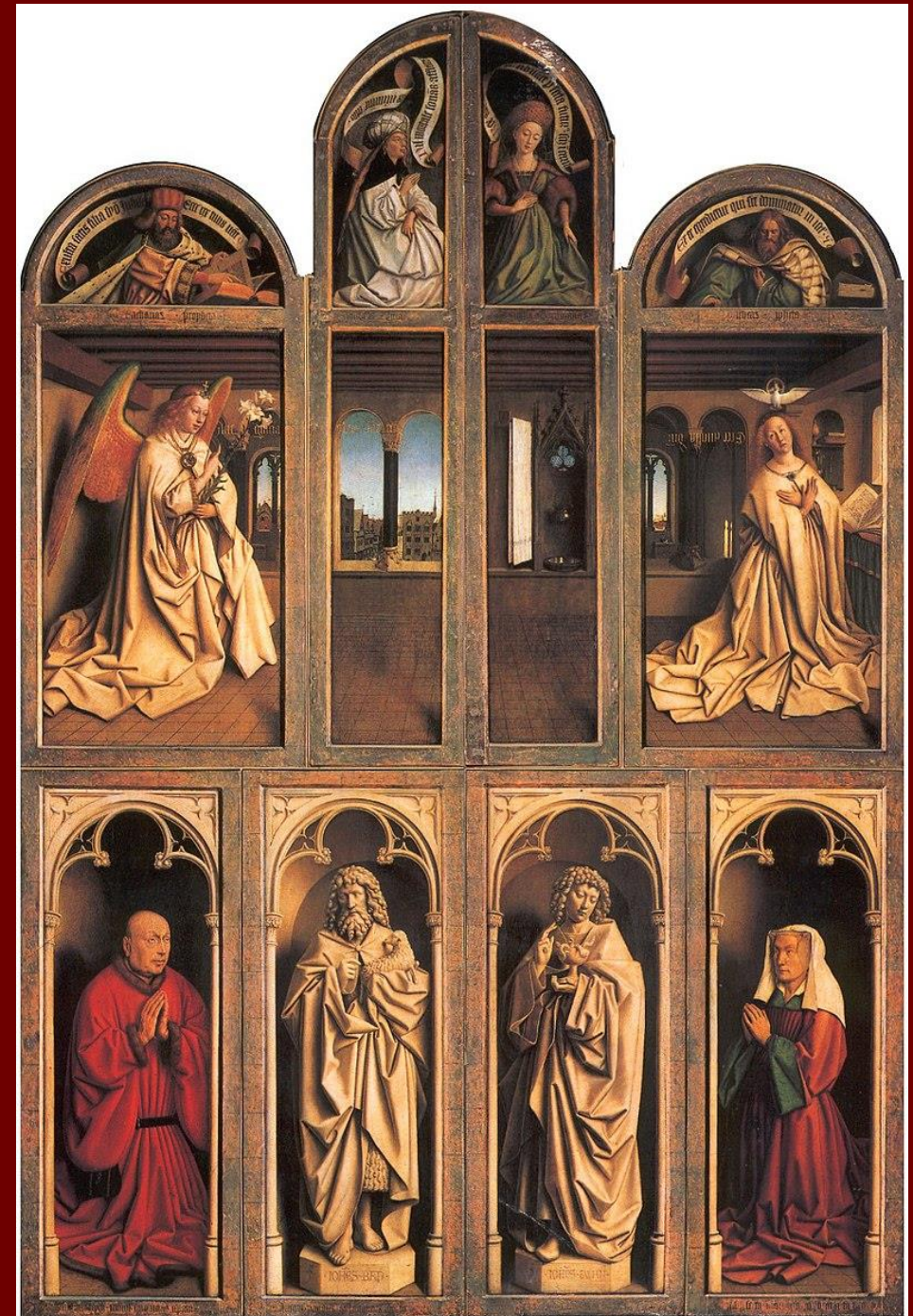
Nouvelle conception de la magnificence visuelle

Profusion de détails qui accompagnent le discours visuel en interrogeant le rapport que le spectateur entretient avec lui

Diverses inscriptions aux références multiples :
Eneide de Virgile, Cité de Dieu de Saint Augustin, Nouveau testament, Révélations de Sainte Brigitte de Suède, entre autres

Commencé par Hubert van Eyck et achevé par Jan van Eyck

Profusion verbale et rendu méticuleux des détails

Jan Van Eyck,
*Retable de l'Agneau
Mystique*, 520x340cm
ouvert, hb, 1432,
cathédrale Saint Bravo,
Gand

Apocalypse : « je contemplai, et voici, au milieu du trône et au milieu des quatre bêtes et au milieu des vieillards, je vis un agneau qui se tenait là comme immolé ... après cela je regardai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revetus de robes blanches et de palmes dans leurs mains ;.. et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre bêtes, et ils se prosternèrent face contre terre devant le trône, et ils adorèrent dieu »

- Registre supérieur : Le Christ roi trônant entre Marie et St Jean Baptiste. Des anges musiciens et sur les panneaux extérieurs : Adam et Eve

- Registre inférieur : adoration de l'Agneau de Dieu par des personnes absorbées dans la prière et éclairées par le Saint esprit

⇒ Représentation des détails, observation analytique de la nature

⇒ Role de la lumière : la peinture à l'huile permet de faire des modelés très fins + Dieu est lumière

Rendu des matières

Travail sur le volume

Vision « analytique » par rapport à la vision synthétique italienne

Jan Van Eyck, *Homme au turban rouge*, 26x19cm, hb, 1433, NG, Londres

Œuvre de dévotion privée

Donateur et Vierge partagent le même espace

Recherche minutieuse dans le moindre élément

Traitement des matières, sentiment tactile

Perspective du carrelage mais pas de point de fuite

Paysage = Jérusalem celeste (porphyre, trois arcades, chapiteaux historiés)

Jan Van Eyck, *Vierge du chancelier Rolin*, 66x62cm, hb, 1435, Louvre

Entre ciel et terre

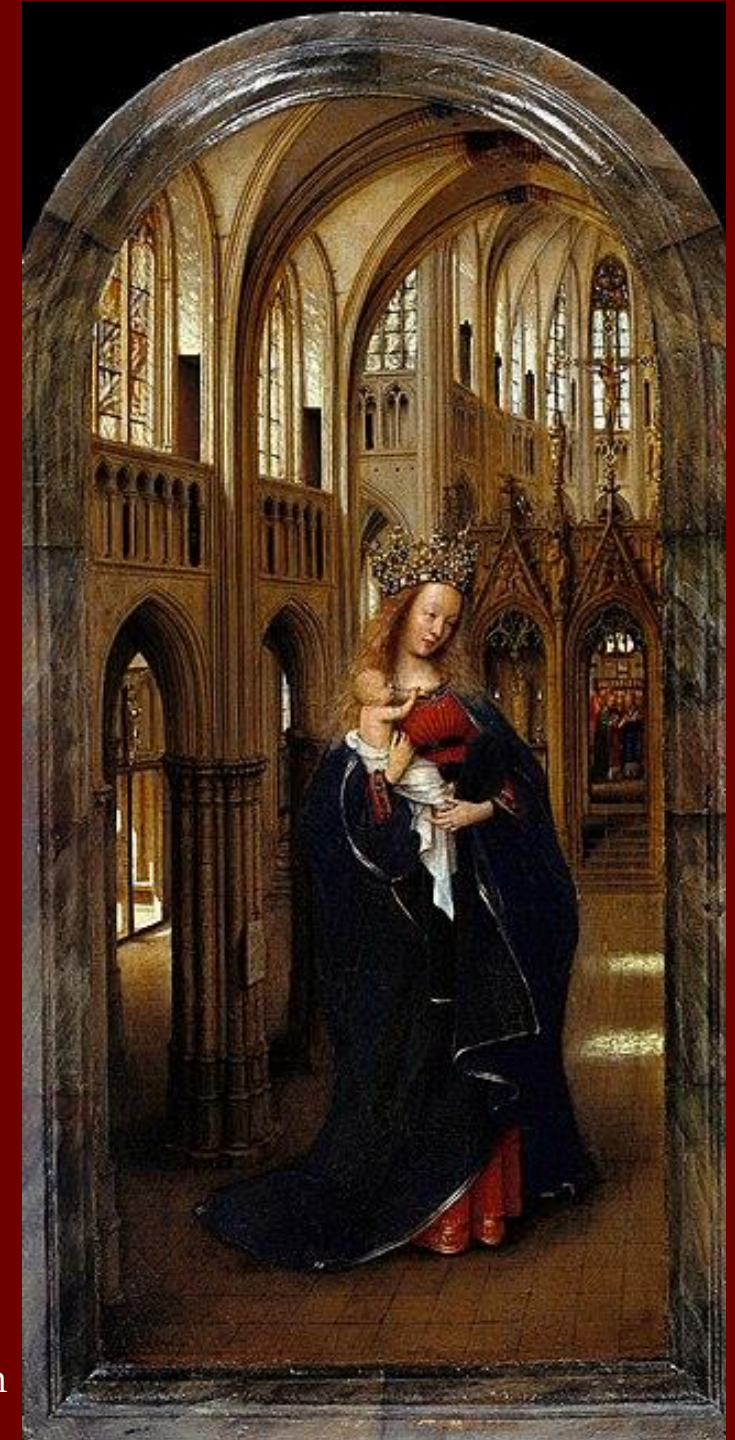
Peau diaphane, traits affinés, un sourire
surhumain flotte sur ses lèvres

Spiritualité pure

Disicrète lumière

La continuité entre les deux mondes n'est plus
mise en valeur

Jan Van Eyck, *Vierge à l'église*, 31x14cm, hb, v. 1425, Gemäldegalerie, Berlin

Giovanni Arnolfini, marchand toscan établi à Bruges,
avec sa femme

Erwin Panofsky : iconographie \neq iconologie

Laïcisation du portrait

Peinture en pied

Multiplication des détails matériels reflétant la vie de
l'époque

Détails avec précisions microscopiques

Perspective empirique et non strictement géométrique

Jan Van Eyck, *Les époux Arnolfini*, 82x60cm, hb, 1434, NG, Londres

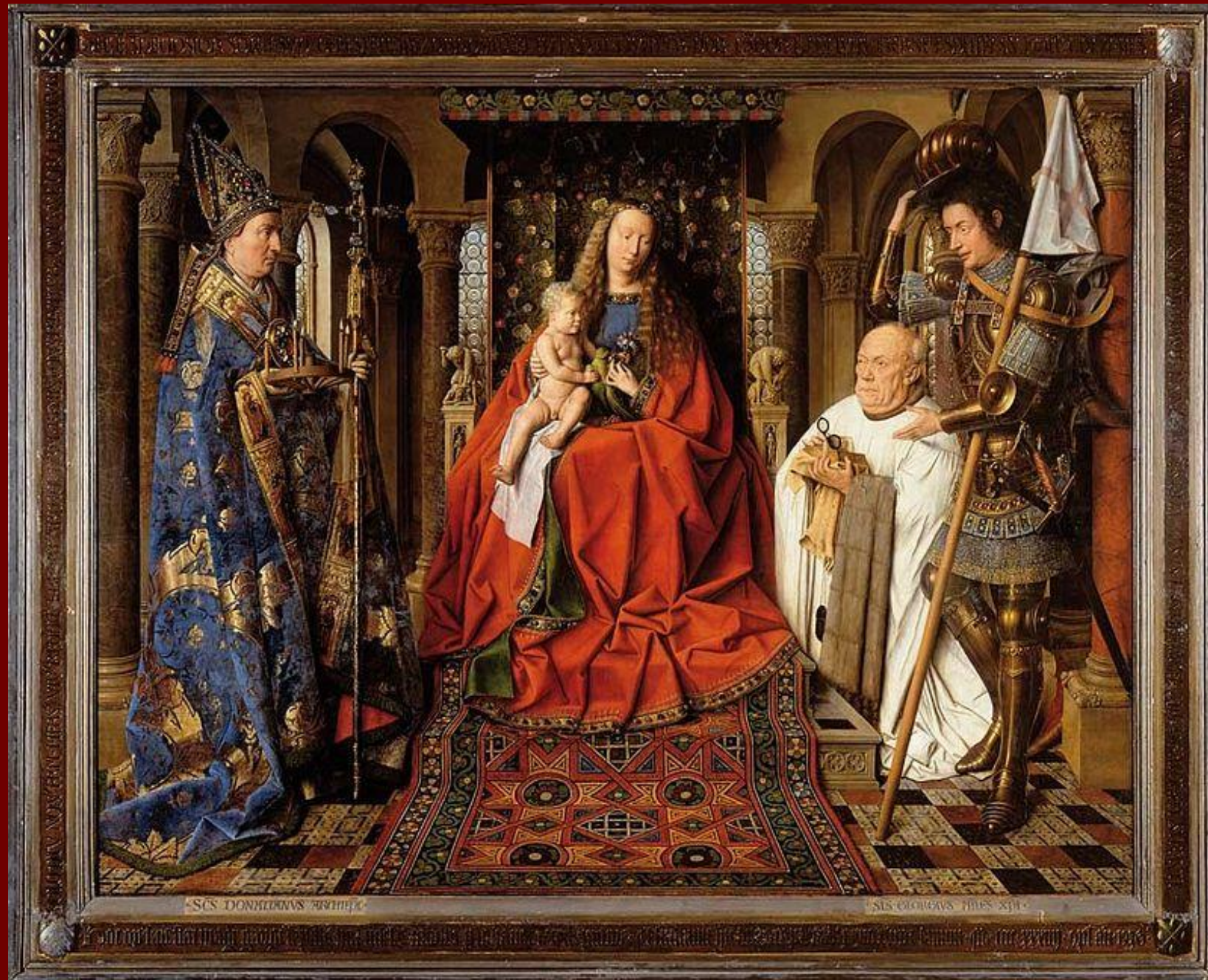

Intégration du donateur dans
l'espace même des personnes
célestes significatives

-> Chanoine momentanément
élevé au ciel, sans que cela
entraîne un quelconque
divinisation de l'humain

Plonge dans un espace surréel

Jan Van Eyck, *Vierge du chanoine Van
der Paele*, 141x177cm, hb, 1436, Bruges

BRUXELLES

Commande des arbalétriers de Louvain

Saint Jean, La Vierge, saintes femmes, Nicomède, Joseph d'Arimathie, Madeleine

Originalité iconographique :
illusionnisme du caisson (paragone)
+ évanouissement de la Vierge //
position du Christ mort

Devotio moderna : identification

Paragone

Complexité spatiale et narrative

Rogier Van der Weyden, *Descente de croix*, 220x262 cm, v. 1435, Prado, Madrid

Probablement le centre d'un polyptique
commandé par Leonello d'Este, duc de
Ferrare

Fra Angelico, *Descente de
croix*, 176x185cm, tempéra
sur bois 1433, San
Marco, Florence

Van der Weyden, *Mise
au tombeau*, 110x96cm,
hb, 1450, Offices

Méditations
mystique sur
le thème de la
rédemption

Inventer de
nouvelles
formes pour
traduire la
ferveur
suscitée par
des thèmes
religieux

Van der Weyden,
Crucifixion,
101x70cm,
hb, 1445, Vienne,
KHM, Vienne

Intérieur contemporain ; vie quotidienne ; symbolisme

Agencement des figures → effets de flottement

Vraisemblance des détails ; effets de transparence, glacis

Van der Weyden et atelier, *Triptyque de l'Annonciation*, 86x166cm, hb, 1440, Louvre

Étrangeté technique, richesse symbolique de l'iconographie, taille impressionnante de l'œuvre
→ portraits grandeur nature

Commande de la famille Portinari à Florence

Hugo Van der Goes, *Triptyque Portinari*, 253x586cm, hb, 1475,

Échelle
monumentale

Intensité émotive

Richesse couleurs et
composition

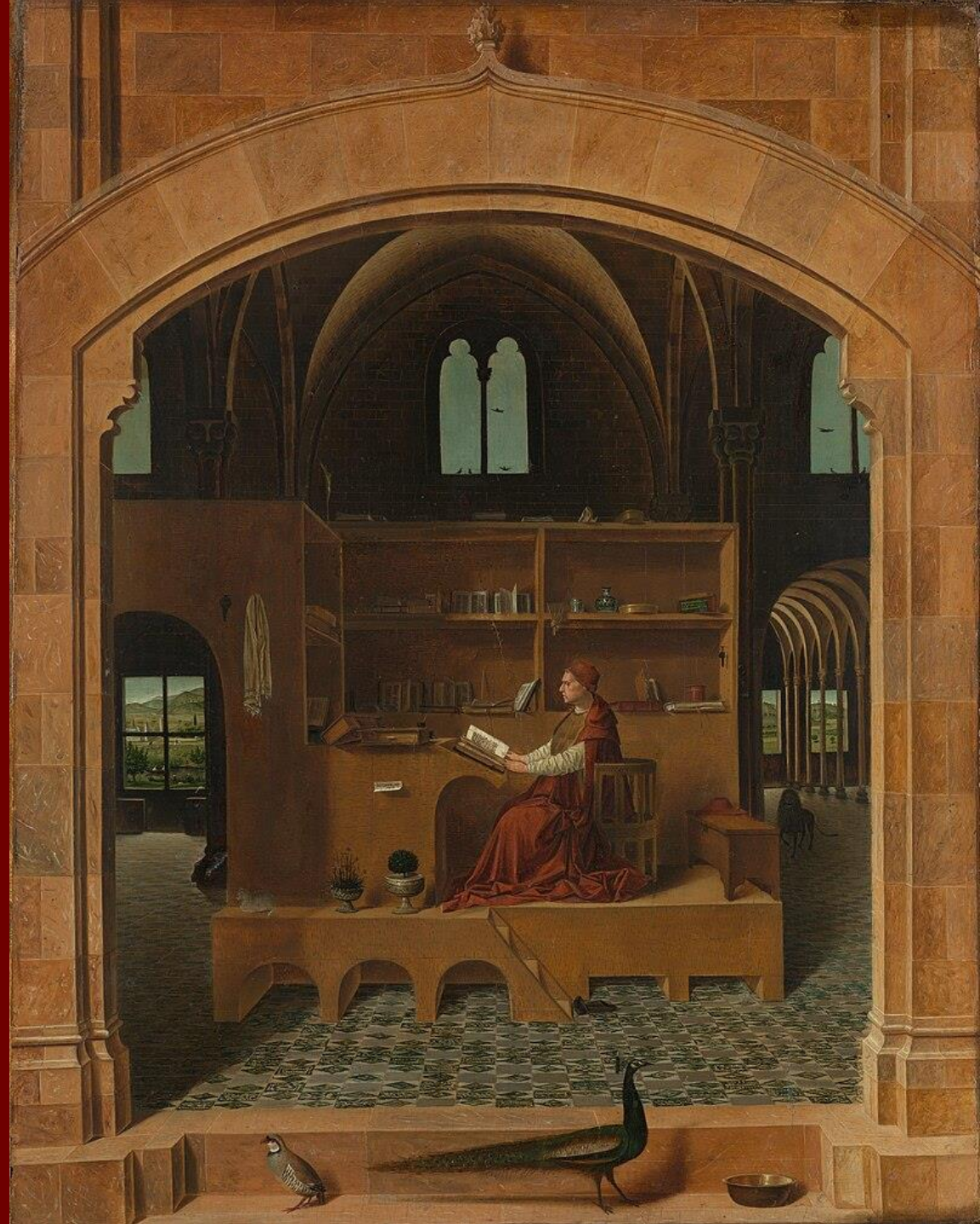

Hugo van der Goes, *Adoration des rois* / *Retable Monforte*, 147x242, hb, 1470, Gemäldgalerie, Berlin

Cours d'Alphonse V le Magnanime, à Naples

Bartolomeo Facio, De viris illustribus, 1456

Primitifs italiens et inspirations flamandes

Antonello da Messina, *Saint Jérôme*, 46x26cm, hb, 1470, NG, Londres

Parapet derrière lequel le personnage est placé qui donne l'illusion d'une fenêtre
-> entre une mise à distance et une invitation adressée au spectateur

Formule du portrait, de $\frac{3}{4}$

Géométrisation : voile qui inscrit le buste dans un triangle bleu

Espace absolu : fond noir

Aucun élément de la chambre représentée = effet sans cause

Geste de salutation traditionnel

Antonello da Messina, *Vierge Annoncée*, 45x35cm, hb, 1475, GRSPA, Palerme