GUI Je vais absolument démarrer par cette œuvre.

00:03:32.876 - 00:03:37.578

GUI D'abord parce que je voudrais que le parcours se fasse de façon un petit peu chronologique.

00:03:37.598 - 00:03:41.320

GUI Et vous êtes ici vraiment devant deux panneaux qui sont considérés comme parmi les plus grands chefs-d'œuvre du musée.

00:03:44.279 - 00:03:52.128

GUI Alors ce sont deux œuvres qui datent des alentours de 1470 et qui sont des œuvres d'un artiste qui s'appelle Dirk Boots.

00:03:52.148 - 00:04:03.020

GUI Dirk Bouts qui est considéré comme un... un peintre primitif flamand qui a réalisé à l'origine un cryptique.

00:04:03.040 - 00:04:13.012

GUI Ce que vous avez sous les yeux ici n'est qu'une partie de ce qui a été à l'origine un ensemble de trois panneaux.

00:04:13.232 - 00:04:22.965

GUI qui était très certainement un jugement dernier.

00:04:24.386 - 00:04:27.627

GUI Donc les deux œuvres ici s'intitulent « Le paradis ou l'enfer » ou plutôt « Le chemin des élus » à gauche et à droite « La chute des bannets ».

00:04:27.667 - 00:04:42.911

GUI Pourquoi pense-t-on à un jugement dernier?

00:04:42.911 - 00:04:44.652

GUI ?

00:04:44.652 - 00:04:44.872

GUI Parce qu'en fait, en cette fin du Moyen-Âge, dans ce XVe siècle, cette thématique du jugement dernier est absolument récurrente.

00:04:44.872 - 00:04:55.594

GUI Et on sait que ces deux panneaux proviennent, enfin on est quasiment certain que ces deux panneaux, et que le triptyque à l'origine, a été fait pour un hôtel de ville, l'hôtel de ville de la ville de Louvain, dans laquelle M. Dirk Bouts travaillait depuis une dizaine d'années.

00:04:55.654 - 00:05:14.501

GUI Et cet hôtel de ville avait commandé justement un jugement dernier, ce qui était assez courant parce que ce thème du jugement dernier... s'accordait très bien avec le fait que dans cette salle du Grand Conseil de l'Hôtel de Ville, il y avait justement des jugements, donc des tribunaux qui se déroulaient là.

00:05:14.582 - 00:05:43.080

GUI Donc il faut imaginer qu'au centre se trouvait la représentation du Christ assis sur un trône, à ses pieds des tombeaux qui s'ouvrent.

00:05:43.120 - 00:05:54.425

GUI et c'est le jour de la résurrection des morts et le Christ décide qui a droit au paradis à sa droite et au contraire qui est voué à l'enfer à sa gauche.

00:05:54.485 - 00:06:08.768

GUI Donc il y a cette répartition, ce jugement et le juge qui officiait en fait se trouvait juste devant le jugement dernier divin.

00:06:09.469 - 00:06:19.291

GUI Et ce jugement divin devait être un exemple de justice.

00:06:20.271 - 00:06:27.252

GUI Donc il fallait respecter l'impartialité que le Christ juge avait respectée.

00:06:27.292 - 00:06:33.713

GUI Donc voilà pour cette ambiance.

00:06:34.153 - 00:06:35.674

GUI Alors ces deux panneaux sont absolument extraordinaires parce que ce sont des peintures à l'huile.

00:06:35.734 - 00:06:41.875

GUI Rappelez-vous, ce sont les flamants qui ont inventé cette peinture à l'huile dans la première moitié du 15e siècle.

00:06:41.895 - 00:06:49.196

GUI et Dirk Bouts va reprendre cette technique qui est une technique... Auparavant la peinture était une peinture à tempéra donc le liant de la peinture était l'œuf.

00:06:49.916 - 00:07:01.162

GUI et là l'huile va permettre des transparences par un travail en glaissis.

00:07:01.222 - 00:07:06.045

GUI et on vient comment dire, approfondir une couleur, par exemple un rouge, on attend qu'il sèche avant de poser une deuxième couche, puis on attend qu'il sèche pour une troisième couche, et c'est ça qui va donner ces effets, vous voyez, de nuances dans les couleurs, tout en respectant la transparence.

00:07:06.125 - 00:07:25.319

GUI Même si le géant dernier a disparu, malheureusement, on peut encore comprendre que Goethe a joué sur un jeu de contraste, de contraire.

00:07:28.274 - 00:07:38.798

GUI Évidemment, quel est le but ?

00:07:38.878 - 00:07:40.759

GUI Le but est de donner envie d'aller au paradis et au contraire, de faire peur en évoquant l'enfer.

00:07:40.759 - 00:07:49.642

GUI Et de ce fait là, le peintre va utiliser pour le paradis uniquement des lignes courbes, des couleurs très chatoyantes et vives, surtout au premier plan avec ce rouge qui vient contraster avec sa couleur complémentaire le vert, alors que dans l'enfer, c'est un camailleux de valeurs qui va être choisi avec des teintes qui vont dans les tons beaucoup plus obscurs.

00:07:49.682 - 00:08:20.089

GUI Et les lignes du tableau du paradis vont être des lignes courbes.

00:08:22.295 - 00:08:25.516

GUI Il va jouer sur les courbes, les méandres.

00:08:25.576 - 00:08:29.398

GUI Quelque chose de très doux, alors que pour l'enfer, on est devant une série de lignes brisées qui se coupent en redorant et qui donnent cette sensation de chute.

00:08:29.538 - 00:08:41.965

GUI En fait, la perspective du tableau du paradis est une perspective ascendante qui... crée une lecture ascendante de la scène et qui parle donc de l'élévation de l'âme alors qu'ici on est dans cette chute infernale à laquelle on ne peut pas résister qui crée une sorte de chaos.

00:08:42.025 - 00:09:07.921

GUI et donc là On évoque la perdition, évidemment, de l'âme.

00:09:09.382 - 00:09:14.404

GUI Donc les contraires.

00:09:14.424 - 00:09:16.345

GUI Et que vous dire d'autre ?

00:09:16.538 - 00:09:18.285

GUI Peut-être un des éléments majeurs, en fait, de cette œuvre, c'est surtout visible dans le panneau du paradis, c'est qu'en cette seconde moitié du XVe siècle, l'un des enjeux des peintres, c'est de s'approcher de la réalité.

00:09:18.285 - 00:09:36.390

GUI En Flandre, on va parler d'un « ars nova », donc d'une nouvelle pratique.

00:09:37.650 - 00:09:44.297

GUI Essayer de rendre la profondeur, essayer de rendre le mouvement, essayer de rendre avec un souci plus anatomique le corps humain.

00:09:44.357 - 00:09:54.788

GUI Et les Flamands vont utiliser avant tout la couleur.

00:09:54.848 - 00:09:59.232

GUI pour traduire cette nouvelle recherche.

00:09:59.953 - 00:10:03.735

GUI Et ils vont traduire l'effet de profondeur, donc la perspective, d'une linière qu'on va appeler la perspective chromatique ou perspective aérienne, c'est-à-dire qu'au niveau de la ligne d'horizon, qui est encore très haute.

00:10:03.795 - 00:10:20.203

GUI Pour l'instant, la ligne d'horizon ne réussit pas à descendre à hauteur du regard.

00:10:20.223 - 00:10:25.745

GUI Donc, elle est encore très haute.

00:10:25.765 - 00:10:27.145

GUI Mais, ceci dit, l'effet perspectif est là, puisque le peintre utilise des bleus qui vont blanchir légèrement.

00:10:27.185 - 00:10:34.607

GUI Et c'est ça qui va créer ce côté aérien qu'on va appeler la perspective chromatique.

00:10:34.647 - 00:10:39.528

GUI À la même époque... La perspective sera aussi recherchée, mais les Italiens sont des mathématiciens, ils aiment la ligne et ils vont jouer sur les lignes de fuite, des lignes obliques, pour traduire cette perspective, et on parlera de perspective linéaire à point de fuite unique.

00:10:39.568 - 00:11:02.578

GUI Là, on est vraiment dans une autre forme de perspective, mais elle est très sensible ici, dans ce panneau.

00:11:02.618 - 00:11:09.521

GUI Juste pour vous préciser, c'est ce que nous avons appelé en cours le côté atmosphérique.

00:11:10.131 - 00:11:19.756

GUI Oui, c'est la même chose.

00:11:19.776 - 00:11:20.516

GUI C'est la même chose.

00:11:20.556 - 00:11:21.977

GUI Exactement.

00:11:22.017 - 00:11:22.257

GUI Donc voilà, pour vous parler par contre, c'est vrai que chez Dirk Boots, vous voyez, le rendu anatomique est encore très stéréotypé, très raide.

00:11:22.277 - 00:11:32.081

GUI Et il y a des essais de raccourci, par exemple au niveau du pied ici.

00:11:32.141 - 00:11:37.544

GUI Le pied, pour montrer qu'il est en pleine marche, est présenté revu alors que finalement il aurait mieux valu accentuer le talon, réduire la taille du pied et ne plus voir que le bout des orteils.

00:11:37.564 - 00:11:52.469

GUI Donc ça, il n'y a pas encore cette maîtrise-là qui est obtenue chez ces peintres flamands.

00:11:52.489 - 00:11:59.271

GUI Et regardez aussi les visages, ils se ressemblent tous un petit peu.

00:11:59.291 - 00:12:02.012

GUI Donc voilà, les flamands vont être très forts dans le rendu des couleurs et c'est vraiment dans cette perspective atmosphérique qu'ils vont prouver leur nouveau langage.

00:12:03.052 - 00:12:14.278

GUI Alors je voudrais maintenant que l'on passe à une autre œuvre qui est celle d'un peintre qui s'appelle Peter Bruegel.

00:12:14.298 - 00:12:22.182

GUI Je vais en parler devant, elle était juste à côté.

00:12:22.222 - 00:12:25.564

GUI Alors, pour quand même dire tout de suite ce qu'est la vérité ici concernant ce tableau, ce tableau est une copie.

00:12:45.523 - 00:13:00.728

GUI C'est une copie d'un tableau original qui se trouve au Musée des Arts Royaux à Bruxelles, qui est de la main de Pieter Bruegel l'Ancien.

00:13:00.768 - 00:13:10.611

GUI donc ce peintre qui a travaillé au XVIe siècle.

00:13:11.551 - 00:13:17.235

GUI Et en fait, ce peintre, Peter Bruegel l'Ancien, a eu deux fils qui tous les deux ont été peintres, l'un qui s'appelait Peter lui aussi, qu'on a appelé donc Peter Bruegel le Jeune, et son frère, Jan Bruegel.

00:13:17.295 - 00:13:30.562

GUI Et donc vous êtes ici devant un tableau qui est une copie de Peter Bruegel le Jeune par rapport à une œuvre de son père, Peter Bruegel l'Ancien.

00:13:30.622 - 00:13:39.207

GUI Pourquoi une copie a droit de citer dans les musées ?

00:13:42.469 - 00:13:47.353

GUI D'abord si la facture est conséquente.

00:13:47.353 - 00:13:52.057

GUI Ce peintre est un excellent peintre qui maîtrise parfaitement Et c'est aussi pour rappeler la façon dont on apprenait son métier.

00:13:52.077 - 00:14:01.403

GUI On apprend son métier d'ailleurs encore aujourd'hui en copiant les maîtres anciens ou les maîtres contemporains.

00:14:01.463 - 00:14:07.206

GUI Donc il y a cette notion de copie qui n'est absolument pas négative en elle-même.

00:14:07.226 - 00:14:12.969

GUI Tout ça pour dire que ce tableau est du tout début du XVIIe siècle, mais que l'original date de 1566.

00:14:14.610 - 00:14:23.516

GUI L'original est sur bois et celui-ci est sur toile.

00:14:23.516 - 00:14:28.059

GUI Qu'est-ce qu'il représente ?

00:14:28.099 - 00:14:29.420

GUI Il représente le dénombrement de Bethléem.

00:14:29.420 - 00:14:34.184

GUI Il y a un deuxième titre donné à cette œuvre, c'est le paiement de la digne.

00:14:34.244 - 00:14:37.927

GUI Le dénombrement de Bethléem, c'est-à-dire que la thématique est religieuse.

00:14:40.265 - 00:14:44.268

GUI Alors que quand on regarde assez rapidement cette œuvre qui est d'un grand format, qu'est-ce qui saute au regard ?

00:14:44.328 - 00:14:54.416

GUI C'est plutôt le fait que ce tableau semble être un paysage hivernal avec toutes les caractéristiques d'un village brabanson du XVIe siècle, donc de l'époque de la famille Bruegel.

00:14:54.416 - 00:15:08.607

GUI Et c'est seulement dans un deuxième temps que l'on remarque, pourtant en premier plan, la Vierge Marie revêtue de son manteau bleu, assise sur l'âne, accompagnée même d'un bœuf, et devant la Vierge Marie, ce personnage en longue tunique qui n'est autre que son époux, Joseph.

00:15:09.247 - 00:15:33.407

GUI Pour reconnaître Joseph, le peintre lui met sous le bras un petit panier duquel dépasse un marteau, des bouts de bois.

00:15:33.427 - 00:15:41.571

GUI Il a aussi sur l'épaule une scie à bois.

00:15:42.432 - 00:15:45.875

GUI Donc voilà, cet homme est charpentier, il est menuisier, il s'agit donc bien de Joseph.

00:15:45.915 - 00:15:51.542

GUI Ces personnages semblent se diriger vers l'auberge qui se trouve à gauche.

00:15:51.562 - 00:15:56.467

GUI Donc en fait, cette œuvre qui semble n'être qu'un épisode de la vie quotidienne et un paysage divers avec toutes les caractéristiques, finalement, il se sert comme prétexte d'une thématique religieuse, mais qui n'est finalement qu'un alibi.

00:15:57.248 - 00:16:18.923

GUI un alibi mais important quand même parce que Bruegel, et c'est ça qui va faire sa spécificité, en fait il fait avec des scènes de la réalité quotidienne des métaphores sur la précarité de la destinée humaine.

00:16:20.725 - 00:16:40.297

GUI C'est-à-dire que tous ces personnages qui vivent leur vie dans les petits gestes du quotidien ne se rendent pas compte que l'essentiel est là au tout premier plan.

00:16:40.357 - 00:16:51.881

GUI parce qu'ils sont perdus dans leurs activités.

00:16:52.481 - 00:16:55.743

GUI Et il y a donc l'idée d'aveuglement, la cécité, la cécité qui empêche l'ascension spirituelle.

00:16:55.823 - 00:17:04.307

GUI Donc il y a ça, très fortement ancré chez Peter Bruegel.

00:17:04.347 - 00:17:08.009

GUI Il y a beaucoup de choses à dire sur ce tableau, mais pour aller à l'essentiel, on a parlé tout à l'heure de perspective.

00:17:11.522 - 00:17:18.728

GUI Bien sûr, ici, la perspective cherche à être traduite avec des personnages qui deviennent de plus en plus petits, avec cette perspective atmosphérique qui, là encore, est traduite.

00:17:18.768 - 00:17:31.896

GUI Il y a en plus une grande diagonale donnée par les arbres et les maisons.

00:17:31.956 - 00:17:37.560

GUI C'est une vision à vol d'oiseau.

00:17:44.427 - 00:17:46.708

GUI On est comme si on était en avion ou sur un oiseau pour avoir le panorama le plus large possible et pour montrer toutes les petites activités de tous les jours.

00:17:46.748 - 00:18:01.414

GUI Il y a aussi un anachronisme, ce qu'on pourrait considérer comme un anachronisme, c'est-à-dire que la scène se déroule à Bethléem, c'est là où Marie va donner naissance à Jésus et en fait c'est pas du tout Bethléem qui est représenté ici et Bruegel fait même se télescoper deux éléments le paiement de l'impôt que lui connaît bien au XVIe siècle, et donc ces gens vont payer en nature ou en espèce aux fonctionnaires qui se trouvent à l'auberge, ils vont payer cet impôt, souvent douloureux, et en même temps, par la présence de Marie et Joseph, il y a cette inscription dans une époque beaucoup plus antérieure.

00:18:01.474 - 00:18:47.733

EN1 Vous avez des questions ?

00:18:51.611 - 00:18:56.977

EN1 Je me demande en fait, je connais très mal un Bruegel, et je me demande qui achète ça, qui collectionne ça, à qui ça plaît, pour quelles raisons à l'époque ?

00:18:56.977 - 00:19:04.587

GUI Alors ce sont des particuliers.

00:19:04.587 - 00:19:05.949

EN1 Très populaires.

00:19:05.969 - 00:19:07.050

GUI Oui, en fait les gens se reconnaissent dans ces tableaux.

00:19:07.110 - 00:19:11.256

GUI comprennent aussi qu'il y a un sens caché, qu'on peut décrypter des messages, et justement, qu'est-ce que l'on fait de sa vie, qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui l'est moins, mais en fait le sens du quotidien et de la réalité quotidienne est très très présent.

00:19:13.218 - 00:19:31.368

GUI Et donc en fait, ces gens-là achètent, enfin commandent le tableau aux peintres ou aux... Sachant que c'est une copie, mais simplement parce que le tableau original leur plaît, leur parle.

00:19:31.428 - 00:19:45.806

GUI Ils y voient leur vie quotidienne et ils y voient matière à méditation.

00:19:45.866 - 00:19:49.855

GUI Et donc ça ne les ennuie pas du tout que le tableau ne soit pas unique.

00:19:51.138 - 00:19:54.699

GUI Par exemple, le tableau original de Bruegel l'Ancien, on en connaît aujourd'hui 13 copies, toutes d'excellentes factures, dont celle-ci.

00:19:54.739 - 00:20:04.901

GUI 13 copies, il y en avait peut-être même plus qui ont disparu.

00:20:04.901 - 00:20:07.842

GUI Donc ce n'est pas du tout la question de l'œuvre unique qui prime pour ses commanditaires, qui sont certainement de la bonne bourgeoisie de l'époque.

00:20:07.862 - 00:20:18.605

GUI c'est le fait d'avoir un miroir de leur vie, mais aussi une mise en abyme avec justement cette thématique religieuse.

00:20:19.705 - 00:20:32.530

GUI Donc il y a la compréhension totale du sujet qui est là.

00:20:32.570 - 00:20:37.212

EN1 Déjà une alliance entre la réalité et le sacré, c'est ça ?

00:20:37.252 - 00:20:40.333

GUI Tout à fait.

00:20:40.333 - 00:20:41.233

EN1 Dernière question, c'est peint dans un contexte catholique ou protestant, des tableaux comme ça ?

00:20:41.253 - 00:20:46.889

GUI Alors là, on est dans cette période de lutte religieuse intense.

00:20:46.944 - 00:21:01.639

GUI Ici, les habitants vont payer l'impôt aux fonctionnaires du roi d'Espagne, ultra-catholique, Philippe II.

00:21:01.839 - 00:21:12.883

GUI Donc en effet, c'est ce contexte de la lutte entre la foi catholique et protestante et on sent qu'il y a aussi une volonté de critiquer, de mettre en avant cette appartenance forcée.

00:21:13.943 - 00:21:33.744

GUI Le tableau original est fait au XVIe siècle.

00:21:35.206 - 00:21:37.808

GUI Il faudra encore attendre la moitié du XVIIe siècle pour que la séparation officielle entre catholiques et protestants, entre les provinces du Nord qui vont demander leur autonomie religieuse officielle, par rapport aux Pays-Bas du Sud qui resteront sous domination catholique.

00:21:39.850 - 00:22:02.771

GUI Mais en effet, la critique est là.

00:22:02.811 - 00:22:05.754

GUI Il y aurait peut-être la dénonciation d'une forme d'injustice.

00:22:05.834 - 00:22:09.557

EN1 C'est ça, d'accord.

00:22:09.577 - 00:22:10.639

EN1 Et qui permettrait aux gens d'avoir l'impression d'être un peu des victimes, de même que la Vierge ou Joseph pourraient aussi être des sortes de victimes d'un état de fait à l'époque des Rhodes.

00:22:10.679 - 00:22:17.966

GUI Oui, c'est sûr, puisque après, évidemment, après la naissance de Jésus, qu'est-ce qu'il y aura ?

00:22:18.186 - 00:22:22.970

GUI Il y aura le massacre des saints innocents.

00:22:22.970 - 00:22:25.212

GUI Et vous avez raison de signaler, parce que dans le tableau original de Peter Bruegel l'Ancien, qui se trouve à Bruxelles, C'est exactement la même scène, le même format, etc.

00:22:25.272 - 00:22:37.445

GUI Ce qui est un élément supplémentaire et qui à mon avis est essentiel, c'est que chez Bruegel l'Ancien, juste dans la partie supérieure au niveau de la ligne d'horizon, quasiment derrière l'arbre de gauche, il y a un demi-cercle orange qui est un soleil couchant.

00:22:37.485 - 00:22:54.491

GUI Et ce soleil couchant donne une teinte orangée à l'ensemble du tableau.

00:22:55.131 - 00:22:59.556

GUI Et ça fait qu'il y a une teinte, il y a quelque chose d'un peu menaçant qui apparaît parce que les silhouettes des arrière-plans semblent se profiler sur cette teinte orangée.

00:22:59.616 - 00:23:11.248

GUI Donc il y a quelque chose d'un peu oppressant qui a malheureusement disparu dans cette copie.

00:23:11.289 - 00:23:16.594

GUI Peut-être parce que tout simplement Peter Ruggles le jeune l'a réalisé à partir d'une gravure ou d'un dessin en noir et blanc.

00:23:17.475 - 00:23:24.637

GUI En tout cas, la menace est là, beaucoup plus présente dans l'original.

00:23:24.697 - 00:23:32.138

GUI Et pour moi, elle annonce en fait la deuxième étape qui sera ce massacre des saints innocents.

00:23:32.178 - 00:23:37.800

GUI Et donc, là encore, oui, c'est une façon de relier ce qui s'est passé à l'époque de la naissance de Jésus et en effet ce que vivent les bras-monçons à l'époque.

00:23:38.940 - 00:23:52.633

GUI Il y a vraiment ce lien.

00:23:52.753 - 00:23:53.814

GUI Est-ce que vous avez remarqué dans le tableau qu'il y a justement quelqu'un qui médite, qui semble réfléchir ?

00:23:53.854 - 00:24:05.579

GUI Exactement.

00:24:05.579 - 00:24:06.980

GUI En fait, il n'est pas centré, il est complètement décentré sur la gauche, mais il est le seul qui soit immobile et qui se découpe comme ça sur le lac gelé.

00:24:07.020 - 00:24:17.506

GUI Il est vu de dos et on a l'impression qu'il est le seul à avoir un regard intérieur aussi et à prendre son temps, à s'arrêter.

00:24:17.566 - 00:24:28.873

GUI et à méditer par rapport à tout ce qui se passe.

00:24:29.813 - 00:24:32.234

GUI Alors c'est vrai qu'il tourne le dos à Marie et Joseph, mais en même temps, nous spectateurs, on le voit en même temps que le reste.

00:24:32.254 - 00:24:43.400

GUI Et il est un peu notre miroir à nous.

00:24:43.460 - 00:24:48.603

GUI Et il est celui qui nous incite à méditer et à avoir ce regard intérieur.

00:24:48.683 - 00:24:55.006

GUI qui est finalement contraire à cette vision panoramique extraordinaire qui nous est offerte par la vue à vol d'oiseaux.

00:24:57.080 - 00:25:07.983

EN1 Je vous persécute pas avec le thème des animaux, parce qu'ils ont un programme cette année sur les animaux, mais voyez comment les fêtes réelles passent aussi par la représentation du vol des oiseaux dans le ciel, les oiseaux posés sur les branches.

00:25:08.083 - 00:25:16.945

GUI Oui, qui sont là en grand nombre d'ailleurs.

00:25:17.025 - 00:25:19.985

GUI Oui, la vie animale, les poules, la volaille.

00:25:20.025 - 00:25:22.346

GUI Donc on a l'impression d'entendre, on regarde ce tableau, mais on écoute aussi.

00:25:22.366 - 00:25:25.927

GUI parce que bien que la neige semble étouffer les sons, il y a aussi plein de détails.

00:25:26.527 - 00:25:34.690

GUI Et d'ailleurs, vous savez sans doute que nous avons des photographies gigapixels qui sont proposées au rez-de-chaussée et qui permettent de plonger dans les détails de certaines des œuvres.

00:25:34.730 - 00:25:48.234

GUI Et là, ce tableau-là est particulièrement intéressant à détailler comme ça.

00:25:48.294 - 00:25:53.996

GUI Je vous parlais de l'arrivée de Marie et Joseph.

00:25:55.877 - 00:25:59.058

GUI Regardez ce qu'il y a à droite.

00:25:59.098 - 00:26:02.160

GUI Une hutte, une cabane dont le toit est totalement recouvert de neige.

00:26:02.220 - 00:26:08.562

GUI Et qu'est-ce que l'on y voit ?

00:26:08.622 - 00:26:10.023

GUI On y voit des bohémiens.

00:26:10.023 - 00:26:11.103

GUI avec leur grand chapeau rond et plat, un homme de dos et juste derrière lui, une femme qui a dans les bras un enfant.

00:26:13.184 - 00:26:22.089

GUI Et en fait, qu'est-ce que c'est ?

00:26:22.149 - 00:26:23.590

GUI Finalement, c'est une préfiguration de la nativité.

00:26:23.590 - 00:26:26.912

GUI Donc, il y a une annonce de cette naissance à venir.

00:26:26.952 - 00:26:30.434

GUI L'auberge est complète et Marie ne pourra pas donner naissance à son enfant dans l'auberge.

00:26:30.474 - 00:26:35.877

GUI Et en fait, voilà.

00:26:35.917 - 00:26:37.238

GUI C'est dans un lieu beaucoup plus anodin que la naissance se fait et elle est déjà annoncée par cette petite scène.

00:26:38.291 - 00:26:48.436

GUI Et regardez aussi ici à droite, une femme qui porte les pieds, qui a une inversion des rôles d'ailleurs assez étonnante ici.

00:26:48.496 - 00:26:55.700

GUI L'homme qui est devant elle, il porte une masse assez étrange dans les bras.

00:26:55.740 - 00:27:00.523

GUI Comme un enfant qui est recouvert par quelque chose, est-ce qu'il préfigure la fuite en Égypte ?

00:27:01.983 - 00:27:09.908

GUI Ce sont des éléments comme ça, mais qu'il faut savoir repérer déjà et ensuite décrypter.

00:27:09.908 - 00:27:16.891

GUI Un tableau a priori anodin, qui ressemble à beaucoup d'éléments, à qui prend la peine le temps de regarder ?

00:27:17.251 - 00:27:30.489

GUI Et à côté de ça, il y a des choses beaucoup plus insignifiantes, spirituellement peut-être, mais qui sont là.

00:27:30.489 - 00:27:40.654

GUI Ce monsieur ici qui semble vouloir chaparder un chou qui pousse sous la neige.

00:27:40.694 - 00:27:46.036

GUI Ou ici, le lépreux qui sort de la cabane.

00:27:46.096 - 00:27:50.298

GUI Laissez Bill est là.

00:27:50.318 - 00:27:52.279

GUI On n'approche pas de cette maison.

00:27:53.160 - 00:27:55.381

GUI Et cet homme, si vous regardez le gigapixel, on voit qu'il a dans la main une crécelle.

00:27:55.421 - 00:27:59.643

GUI C'est invisible à l'œil nu devant l'œuvre et le gigapixel nous montre bien cette crécelle qui est dans la main de cet homme qui souffre de la lèpre.

00:28:00.203 - 00:28:11.589

GUI Donc voilà, tout est vu dans le micro-détail, tout est rendu dans le micro-détail par le peintre déjà à cette époque.

00:28:11.629 - 00:28:21.094

GUI Devant une œuvre comme ça, on peut parler de maniérisme flamand.

00:28:24.151 - 00:28:28.034

GUI Les spécialistes parlent du maniérisme de l'entreprise Bruegel, puisque c'est toute une dynastie, et de leurs suiveurs.

00:28:28.074 - 00:28:38.461

GUI C'est-à-dire qu'il y a inversion des rôles, la primauté est donnée au paysage par rapport à la thématique, au sujet lui-même, qui est cette arrivée de Marie et Joseph à Bethléem.

00:28:38.481 - 00:28:53.431

GUI Et le paysage chez les Flamands, c'est vraiment ce qui a le rôle essentiel.

00:28:54.231 - 00:29:02.318

GUI Alors j'aimerais bien maintenant vous montrer une autre œuvre, et après on quittera cette salle, mais je tiens absolument à vous montrer une autre œuvre maniériste, elle aussi, mais vous allez voir, on va parler d'un autre aspect du maniérisme avec Jan Van Hemessen.

00:29:02.778 - 00:29:18.652

GUI Vous l'avez déjà vu, vous le connaissez déjà bien ?

00:29:50.790 - 00:29:52.571

GUI On a un petit peu vu en dessous, mais ça ne leur fera pas de mal.

00:29:52.571 - 00:29:56.033

GUI Donc vous l'avez vu, c'est un tableau qui s'intitule Vanité.

00:29:56.079 - 00:29:58.487

GUI Alors c'est intéressant parce que justement la thématique de la vanité, elle est récurrente en mystère de l'art.

00:29:58.494 - 00:30:05.118

GUI Elle est apparue dès l'Antiquité.

00:30:05.158 - 00:30:07.439

GUI Et sur des fresques de Pompéi, on voit déjà cette thématique.

00:30:07.499 - 00:30:13.062

GUI Qu'est-ce que c'est une vanité ?

00:30:13.102 - 00:30:15.303

GUI C'est une œuvre... l'écoulement du temps, qui parle de la fragilité, évidemment, de la précarité de la vie, et comment se préparer à cette mort, de façon à ce que ce soit une bonne mort, une mort à laquelle on se prépare, et surtout c'est une mise en évidence.

00:30:15.303 - 00:30:40.068

GUI du fait que tout le monde revient à égalité au moment de la mort.

00:30:42.352 - 00:30:51.199

GUI Cette thématique, qui a disparu quasiment pendant le Moyen Âge, va réapparaître timidement à la fin du XIVe siècle avec les fameuses danses macabres, ces représentations de squelettes qui se donnent la main, qui dansent ensemble.

00:30:51.219 - 00:31:09.114

GUI et où en fait les rois côtoient les paysans évidemment au moment de la mort.

00:31:10.174 - 00:31:16.958

GUI Alors cette vanité ici elle est très particulière, elle date des environs de 1535, elle est due à un petit maître qui s'appelle Jan van Emessen dont on connaît peu de choses mais on est quasiment certain qu'il a fait ce fameux voyage en Italie Parce que dans cette œuvre, il y a ce romanisme, c'est-à-dire cette leçon donnée par le séjour romain.

00:31:17.018 - 00:31:48.254

GUI Il y a cette recherche de la belle manière, de la bella maniera.

00:31:48.334 - 00:31:54.896

GUI Maniera, terme italien que l'on peut traduire par style.

00:31:54.916 - 00:31:58.958

GUI Et ça va donner le nom « maniérisme ».

00:31:58.998 - 00:32:02.779

GUI Donc c'est une œuvre maniériste parce que c'est une œuvre qui est influencée par le beau style italien, la belle manière italienne.

00:32:02.779 - 00:32:15.803

GUI J'y reviendrai, qu'est-ce que l'on voit ?

00:32:15.823 - 00:32:18.063

GUI Un ange à mi-corps qui présente certains des attributs d'évanité.

00:32:18.063 - 00:32:24.185

GUI Le principal attribut d'évanité c'est le crâne, la tête de mort.

00:32:24.205 - 00:32:27.346

GUI révélée ici dans le miroir.

00:32:28.446 - 00:32:30.547

GUI Le miroir est un autre attribut de vanité, c'est-à-dire que dans le miroir on voit le temps qui passe, les outrages du temps qui se révèlent.

00:32:30.587 - 00:32:40.511

GUI et puis il pourrait aussi y avoir éventuellement un sablier où le dieu du temps est sa faux, enfin bon... Ici, un autre symbole de vanité, ce sont ces ailes de papillons.

00:32:40.591 - 00:32:55.216

GUI C'est la première œuvre où l'on voit un ange associé à des ailes de papillons.

00:32:55.776 - 00:33:01.758

GUI Très souvent, les anges ont plutôt des ailes de paon ou des ailes d'oiseau blanc, symbole de pureté.

00:33:01.798 - 00:33:08.700

GUI Donc là, des ailes de papillon.

00:33:09.560 - 00:33:12.361

GUI Qu'est-ce que c'est le papillon ?

00:33:12.381 - 00:33:14.162

GUI Le papillon, il est le symbole d'une certaine forme de renaissance, de métamorphose, de renaissance et donc d'éternité.

00:33:14.162 - 00:33:25.047

GUI Le terme grec « psyché » signifie à la fois l'âme et le papillon.

00:33:27.828 - 00:33:34.332

GUI Donc le papillon, c'est l'âme qui continue à vivre après la mort.

00:33:34.372 - 00:33:38.755

GUI Donc en fait, lorsque l'ange montre dans le miroir le crâne, cette idée de mort est tempérée par l'âme.

00:33:38.775 - 00:33:46.660

GUI l'aile de papillon qui elle évoque la vie après la mort terrestre.

00:33:47.160 - 00:33:53.062

GUI Et cette dualité mort terrestre et vie dans l'au-delà, après, elle est aussi accentuée par un éclairage très spécifique qui n'est pas une lumière diffuse mais une lumière choisie, dirigée.

00:33:53.102 - 00:34:13.094

GUI L'une des ailes est dans l'ombre complète et l'autre est dans la lumière.

00:34:13.154 - 00:34:18.618

GUI Donc c'est un éclairage irréaliste mais vraiment là encore pour parler d'un côté de mort et de l'autre côté de l'éternité ou de renaissance.

00:34:18.638 - 00:34:29.887

GUI Donc une œuvre qui est aussi une œuvre flamande, qui a été réalisée très certainement à Anvers, une peinture à l'huile bien sûr.

00:34:32.893 - 00:34:44.284

GUI Alors je vous parlais de la grande maniera italienne, qu'est-ce que le peintre ici recherche ?

00:34:44.324 - 00:34:49.830

GUI Il est influencé par Michel-Ange.

00:34:49.830 - 00:34:54.313

GUI Ça se voit vraiment tout de suite avec cette tension extraordinaire au niveau des bras, au niveau des doigts.

00:34:54.313 - 00:35:01.459

GUI On arrive à une désarticulation complète de la main.

00:35:01.499 - 00:35:05.282

GUI Je vous mets au défi de présenter votre main de cette façon-là.

00:35:05.302 - 00:35:11.746

GUI Il y a une tension aussi au niveau du cou.

00:35:11.806 - 00:35:14.047

GUI Donc voilà, il y a cette leçon michelangelesque qui est très très présente.

00:35:14.067 - 00:35:18.550

GUI Et que dire d'autre ?

00:35:19.951 - 00:35:21.273

GUI Ah oui, peut-être dans l'arrière-plan, ce paysage qui est un paysage atmosphérique, ce paysage atmosphérique, on l'a vu, a été inventé par les Flamands, mais théorisé.

00:35:21.273 - 00:35:34.564

GUI par Léonard de Vinci, qui a parlé de son fameux sfumato.

00:35:35.265 - 00:35:40.467

GUI Dans les lointains, l'horizon est bleuté.

00:35:40.487 - 00:35:43.808

GUI Et c'est exactement ça.

00:35:43.868 - 00:35:45.229

GUI Donc voilà, il y a Michel-Ange d'un côté, il y a aussi Vinci de l'autre.

00:35:45.249 - 00:35:50.891

GUI Ce qui a créé le point d'interrogation dans cette œuvre, c'est le fait que dans le miroir, on voit, il n'y a pas seulement le crâne, mais il y a une fenêtre avec, sur l'appui de fenêtre, une petite pile de pièces de monnaie.

00:35:50.931 - 00:36:04.636

GUI Donc, le crâne est à l'intérieur d'une pièce et non pas dans un paysage extérieur.

00:36:05.926 - 00:36:15.077

GUI Et enfin, on pense qu'à l'origine, le tableau était un diptyque, donc il y avait un autre panneau de même format juste à côté, à droite, accroché et on devait certainement y voir un homme vu à mi-corps lui aussi comme l'ange.

00:36:15.117 - 00:36:32.811

GUI cet homme se trouvait dans son bureau dans sa pièce de travail.

00:36:32.851 - 00:36:37.713

GUI c'était certainement un prêteur sur gage ou un banquier, un financier donc il travaillait dans le domaine de l'argent d'où cette pile de pièces de monnaie et il a demandé au peintre de faire son portrait, son portrait d'homme vivant, avec une belle situation sociale, professionnelle, mais aussi son portrait post-mortem, pour bien dire que sa richesse, sa fortune, sa beauté.

00:36:37.753 - 00:37:15.203

GUI Il savait qu'un jour tout cela disparaîtrait.

00:37:15.283 - 00:37:19.085

GUI C'était voué à disparaître.

00:37:19.125 - 00:37:21.546

GUI D'ailleurs, les philactères que vous voyez ici avec ces formules latines disent bien « Voyez la voleuse de toutes choses ».

00:37:21.586 - 00:37:34.332

GUI Et avec elle, voici la fin de la beauté, de la force et des richesses.

00:37:34.332 - 00:37:40.704

GUI Et au final, ce peintre Van Nessens va accentuer, va mettre en valeur tout ce qui finira par disparaître.

00:37:41.989 - 00:37:50.135

GUI La beauté qu'on voit révélée dans le visage, la force, on en a déjà parlé, et la richesse, regardez la splendeur du vêtement.

00:37:50.155 - 00:38:01.762

GUI Donc voilà, il y a vraiment cette très belle traduction d'une vanité et d'une façon aussi assez originale.

00:38:01.802 - 00:38:11.669

EN1 On a un peu parlé de l'œuvre en peau, mais j'ai fait attention, le phylactère se poursuit sur le cadre du miroir, c'est ça ?

00:38:12.301 - 00:38:18.025

GUI Non, en fait, il y a le phylactère et aussi une inscription sur le cadre du miroir.

00:38:18.025 - 00:38:25.770

GUI Tous les deux sont des entités distinctes, mais il y a ce propos didactique qui est proposé sur l'un et sur l'autre.

00:38:25.790 - 00:38:34.156

GUI La formule est la même, c'est la même chose qui se poursuit ?

00:38:34.176 - 00:38:37.478

GUI C'est-à-dire que le miroir vient compléter la formule du phylactère.

00:38:37.478 - 00:38:42.201

EN1 Merci.

00:38:42.261 - 00:38:42.363

GUI Alors vous pouvez remarquer le très beau traitement du visage qui est en mouvement.

00:38:44.591 - 00:38:49.812

GUI Alors d'abord il parle, cet ange finalement lit à l'homme ce qui est les inscriptions et il est vu de trois quarts.

00:38:49.832 - 00:38:58.894

GUI Un italien aurait plutôt joué sur la finesse du contour du profil.

00:38:58.934 - 00:39:05.275

GUI Et là chez les flamands c'est le volume, le mouvement grâce au traitement de la couleur et de la matière qui est privilégié.

00:39:05.335 - 00:39:14.117

GUI Donc ça donne quelque chose de très vivant.

00:39:15.425 - 00:39:22.096

GUI Ce n'est pas simplement une découpe dans l'espace.

00:39:22.176 - 00:39:25.622

GUI Je ne sais pas si vous avez des questions éventuelles ?

00:39:25.642 - 00:39:28.316

EL1 j’avais j’aim- j’aimerais savoir si les ailes de papillon ne seraient peut-être pas en elles-mêmes un un contraste XXX peut-être pas faisant référence par exemple à la fragilité de l’aile du papillon aussi et donc à la fragilité de la vie de l’existence et donc le contraste entre la fragilité de l’existence et l’éternité XXX

00:39:31.579 - 00:39:49.553

GUI Alors c'est sûr que la notion de fragilité, oui, elle est là, c'est évident.

00:39:51.167 - 00:39:55.629

GUI En plus, le papillon vit très peu de temps, donc il y a cette fragilité qui est à raccorder à la vie même, parce que même une longue vie, finalement, elle est très courte en regard de l'éternité.

00:39:55.689 - 00:40:11.153

GUI Et en même temps... Est-ce que l'éternité est fragile ?

00:40:11.213 - 00:40:17.156

GUI Ça, je ne sais pas.

00:40:17.156 - 00:40:18.496

GUI Mais en tout cas, le papillon est là pour marquer la fragilité de la vie sur Terre.

00:40:18.516 - 00:40:26.342

EL1 L'éternité semble plutôt aussi pesante que du marbre, je trouve.

00:40:26.395 - 00:40:30.421

GUI Ça peut en effet paraître lourd.

00:40:31.884 - 00:40:35.245

GUI Oui, en effet.

00:40:35.305 - 00:40:37.907

GUI En effet.

00:40:37.947 - 00:40:38.367

GUI Après, chacun a sa perception, bien sûr, personnelle du temps et de la fonction de la vie.

00:40:39.580 - 00:40:49.427

GUI Est-ce que l'éternité est à rechercher ou pas ?

00:40:49.487 - 00:40:53.590

GUI C'est en effet très, très personnel.

00:40:53.590 - 00:40:57.233

GUI Voilà, donc nous quittons cette...

00:40:57.253 - 00:40:59.355

EN1 Juste une dernière question.

00:40:59.395 - 00:41:00.135

EN1 On sait que c'est de Van Heusen, c'est similaire ?

00:41:00.155 - 00:41:02.677

GUI Alors, ça n'est pas signé.

00:41:02.677 - 00:41:05.439

GUI Alors, tout, tout, tout.

00:41:05.479 - 00:41:07.120

GUI Je ne sais pas parce que je n'ai plus le souvenir des documents précis.

00:41:07.160 - 00:41:14.104

GUI Je pense que c'est grâce à l'historique de l'œuvre, très certainement.

00:41:14.124 - 00:41:22.028

GUI Mais ça, c'est vrai que ça n'est pas attribué.

00:41:22.068 - 00:41:24.349

GUI On est sûr et certain qu'il s'agit bien de lui.

00:41:24.429 - 00:41:27.271

GUI Par contre, c'est vrai que c'est l'une de ses œuvres majeures.

00:41:27.291 - 00:41:29.892

GUI Oui.

00:41:29.932 - 00:41:30.133

GUI Elle est stupéfiante à la fois en facture, en qualité de facture, et dans cette interprétation du thème de la vanité.

00:41:31.374 - 00:41:40.367

GUI Alors, juste pour revenir sur le maniérisme, en fait, le maniérisme, comme c'est une sorte de copie de la belle manière, on en arrive à un art maniéré.

00:41:48.154 - 00:41:59.349

GUI Mais il ne faut pas confondre les deux.

00:41:59.369 - 00:42:00.671

GUI Le maniérisme est... le plus souvent un art maniéré parce qu'il appartient à une réinterprétation de quelque chose qui est considéré comme servant d'exemple.

00:42:00.691 - 00:42:17.145

GUI Donc, il devient un art étrange, affecté, maniéré.

00:42:17.165 - 00:42:21.669

GUI Mais ce n'est pas le sens premier du terme.

00:42:21.709 - 00:42:24.611

GUI C'est là-dessus que je voudrais insister.

00:42:24.631 - 00:42:28.454

GUI Voilà, continuons.

00:42:28.474 - 00:42:29.555

GUI On parlait tout à l'heure des copies des grands maîtres, par ceux qui apprennent leur métier.

00:43:28.953 - 00:43:37.281

GUI Les jeunes étudiants des beaux-arts ou des écoles d'art continuent à investir le musée aujourd'hui pour copier les œuvres anciennes.

00:43:37.301 - 00:43:49.130

GUI Alors je voulais quand même m'arrêter quelques minutes devant le château numéro 1 du Palais des Beaux-Arts.

00:43:49.170 - 00:43:54.667

GUI Vous voyez ce tableau de très très grand format que vous connaissez sans doute.

00:43:54.851 - 00:44:00.652

GUI Il s'agit d'une œuvre de Pierre-Paul Rubens.

00:44:00.732 - 00:44:03.653

GUI On est ici au début du XVIIe siècle, vers 1616-1617.

00:44:03.713 - 00:44:07.033

GUI Je vous le présente d'abord parce que Pierre-Paul Rubens, c'est le grand maître flamand de la première moitié du XVIIe.

00:44:14.818 - 00:44:23.586

GUI Il avait un très très grand atelier dans la ville d'Anvers.

00:44:23.646 - 00:44:26.989

GUI dans lequel travaillaient de très nombreux, soit élèves, mais aussi collègues, parfois spécialisés dans le paysage ou la nature morte ou les animaux.

00:44:29.250 - 00:44:41.995

GUI Et Rubens, en fait, a été l'auteur d'un nombre d'œuvres religieuses, mythologiques, portraits, très époustouflants.

00:44:42.035 - 00:44:53.458

GUI Alors, cette descente de croix, Elle a été réunie pour une remise d'un couvent lillois.

00:44:53.858 - 00:44:58.941

GUI Donc ce tableau n'a jamais quitté la ville de Lille.

00:44:58.981 - 00:45:01.362

GUI Il a appartenu d'abord au couvent des Capucins, qui n'est plus, et ensuite s'est retrouvé dans les lieux des différents musées lillois avant d'arriver ici, dans ce palais.

00:45:01.422 - 00:45:14.349

GUI C'est un tableau qui est très intéressant déjà parce qu'il s'inscrit dans le courant de la contre-réforme.

00:45:17.345 - 00:45:25.013

GUI de l'époque, c'est-à-dire, tout à l'heure on parlait justement de ces luttes religieuses entre catholiques et protestants, Rubens est catholique, il va travailler pour les grandes églises catholiques de son temps, et il va répondre parfaitement à ce que demande cette église catholique, qui s'est réveillée en quelque sorte, dans le cadre de cette contre-réforme, donc pour lutter contre la réforme, à partir du concile de Trente, qui avait eu lieu entre 1545 et 1563, je pense.

00:45:27.232 - 00:45:59.114

GUI Et donc Rubens va être parmi ces peintres, comme Van Dyck d'ailleurs, dont nous avons des exemples à côté, qui vont réaffirmer par leur peinture les grands dogmes catholiques.

00:45:59.174 - 00:46:13.611

GUI Et on le voit ici avec un tableau qui est considéré comme un sermon, qui est considéré comme une leçon religieuse, mais qui en même temps doit persuader et émouvoir.

00:46:14.474 - 00:46:32.580

GUI Il faut plaire, il faut instruire et il faut émouvoir.

00:46:33.380 - 00:46:38.784

GUI Et ces trois concepts-là, Rubens se les accapare vraiment pleinement.

00:46:38.824 - 00:46:47.529

GUI Alors, il choisit ici pour sa descente de croix, il choisit une composition très sombre, la croix au centre, les personnages traduits de façon versionnale.

00:46:47.549 - 00:47:01.038

GUI et donc une composition triangulaire, triangulaire parce qu'il y a les échelles de chaque côté donc une composition finalement classique.

00:47:01.778 - 00:47:17.524

GUI Mais à l'intérieur de cette composition classique, il va grâce à tout un jeu de courbes et de contre-courbes donné par les bras, les mains, les attitudes, il va réussir à créer une dynamique qui elle est baroque.

00:47:17.564 - 00:47:32.547

GUI Et c'est vrai que quand on pense à Rubens, on pense à ce grand peintre baroque, mais en fait ici il y a l'alliance des deux, un certain classicisme pour la composition, et au contraire, en plus, ce baroque, je m'explique, regardez le personnage tout en haut à droite, suivez la courbe de son bras qui le relie au bras de Jésus, on arrive, cette forme donc, une courbe qui aboutit au dialogue assez poignant d'ailleurs, entre le visage de Denis et sa mère, Marie, et ensuite on repart en sens inverse, contre-courbe, avec le bras droit de Jésus recueilli par Marie-Madeleine, qui semble d'ailleurs l'embrasser.

00:47:32.587 - 00:48:15.207

GUI pas le manger, mais on ne peut pas s'empêcher de penser aux paroles de Jésus prononcées au moment de la scène.

00:48:16.852 - 00:48:23.254

GUI « Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang.

00:48:23.254 - 00:48:27.555

GUI Je pense à ça parce que regardez le personnage central, qui est de dos, dont on ne voit pas le visage, ce qui est quand même étonnant pour un personnage... Au centre, ce personnage c'est saint Jean et saint Jean est accolé à la plaie du Christ, à ce sang qui coule.

00:48:27.595 - 00:48:44.322

GUI En fait, Rubens met en avant ici le message eucharistique et la transsubstantiation, donc cette transformation du corps en pain et en vin n'est pas reconnue par les protestants, par contre elle fait partie du dogme catholique.

00:48:44.382 - 00:49:06.912

GUI Donc il y a une mise en valeur de cette notion clairement ici par Rubens.

00:49:06.932 - 00:49:17.015

GUI et en même temps cette volonté de réalisme chez lui avec ce son qui est même outré en l'occurrence puisqu'il saigne encore abondamment au niveau du flanc et on retrouve ce son au niveau du front et au niveau de la main.

00:49:18.875 - 00:49:34.523

GUI Il y a aussi ce souci de rendu cadavérique du corps très très prononcé.

00:49:34.563 - 00:49:41.446

GUI Je parlais tout à l'heure de l'influence d'un grand artiste chez Van Heemsen.

00:49:41.486 - 00:49:46.469

GUI Est-ce qu'il n'y a pas aussi chez Rubens l'influence de ce même artiste ?

00:49:47.469 - 00:49:56.894

GUI Exactement.

00:49:56.894 - 00:49:57.815

GUI En fait, la grande inspiration de Rubens, et il ne s'en cache pas, il a une énorme admiration pour le travail de Michel-Ange.

00:49:57.875 - 00:50:06.819

GUI Et d'ailleurs, Rubens, entre 1600 et 1608, il passe tout ce temps-là en Italie.

00:50:06.879 - 00:50:13.043

GUI Donc il va y avoir ces huit ans de complément de formation en Italie qui va lui servir énormément.

00:50:13.803 - 00:50:21.769

GUI Et d'ailleurs, il s'attèle, vous le voyez, à un grand format.

00:50:21.809 - 00:50:25.211

GUI C'est en Italie aussi qu'il va aborder ces grands formats avec les fresques italiennes.

00:50:25.511 - 00:50:31.856

GUI Alors que vous l'avez vu jusqu'à présent, en Flandre, quand on veut faire des grands formats, on joue sur des diptyques ou des triptyques, mais on reste finalement sur des panneaux un peu individualisés, qui sont plus faciles à maîtriser.

00:50:31.876 - 00:50:46.687

GUI On est dans de la grande échelle.

00:50:47.128 - 00:50:52.667

GUI Par contre, est-ce que Rubens recherche la perspective ?

00:50:55.879 - 00:50:59.363

GUI Parce qu'on a beaucoup parlé de ça à partir de la fin du Moyen-Âge, on est dans cette recherche, dans cette quête nouvelle.

00:50:59.363 - 00:51:07.352

GUI C'est Alberti, le grand théoricien du Petrocento, qui disait « l'œuvre doit être une fenêtre ouverte sur le réel ».

00:51:07.372 - 00:51:17.425

GUI et demander aux peintres de commencer par tracer leur quadrilatère, la ligne d'horizon, le point de fuite, etc.

00:51:17.425 - 00:51:24.955

GUI Est-ce que Rubens, ici, recherche cette profondeur ?

00:51:25.016 - 00:51:30.689

GUI En fait, non.

00:51:30.689 - 00:51:31.629

GUI Il fait un gros plan revendiqué et il nous donne à voir.

00:51:31.969 - 00:51:37.891

GUI C'est comme si on passait devant la scène et qu'elle était face à nous.

00:51:37.911 - 00:51:41.672

GUI Et de ce fait-là, il nous dit à nos spectateurs, vous faites partie de cette scène.

00:51:41.712 - 00:51:48.495

GUI Il va même ajouter un personnage qui n'a pas de nom, qui est totalement anonyme.

00:51:48.555 - 00:51:52.856

GUI Alors que beaucoup des autres personnages sont nommés par Saint Jean dans son évangile, c'est la femme âgée à gauche qui a un geste de surprise avec ses doigts écartés.

00:51:54.051 - 00:52:06.497

GUI Et en fait, elle est notre miroir à nous.

00:52:06.557 - 00:52:09.538

GUI D'ailleurs, elle est même coupée sur sa hauteur.

00:52:09.578 - 00:52:13.460

GUI Elle représente notre sentiment de surprise, d'effarement devant le drame qui vient d'être... qui vient d'être joué.

00:52:13.520 - 00:52:25.805

GUI Rubens est aussi un très grand coloriste.

00:52:25.845 - 00:52:30.026

GUI Évidemment, ça n'est pas encore théorisé, mais notez les couleurs qu'il emploie.

00:52:30.066 - 00:52:36.048

GUI Il va utiliser à chaque fois les couples de couleurs primaires associés à leurs complémentaires.

00:52:36.088 - 00:52:41.629

GUI Le rouge de l'habit de Saint-Jean associé au vert.

00:52:41.649 - 00:52:44.510

GUI le jaune de Marie-Madeleine associé de façon subtile.

00:52:46.030 - 00:52:52.774

GUI Ce jaune passe du clair au un peu plus foncé, puis au rose, puis au violet.

00:52:52.794 - 00:53:00.098

GUI Et le violet est le complémentaire du jaune.

00:53:00.158 - 00:53:03.500

GUI Et enfin, le bleu du manteau de Marie n'est pas très éloigné de l'orange, de l'homme qui retient l'échelle, un homme qui lui aussi est anonyme et qui est là par la tâche de couleur qu'il représente.

00:53:03.560 - 00:53:20.570

GUI Et donc, en fait, Rubens avait très bien compris, Delacroix le fera aussi après, ces grands peintres coloristes ont très bien compris, bien avant le XIXe siècle, qu'associer une complémentaire à sa primaire exalte les couleurs, renforce la force de ces couleurs.

00:53:20.630 - 00:53:39.904

GUI Un rouge à côté d'un bleu n'a pas la même force par rapport à ce même rouge à côté d'un vert par exemple.

00:53:39.944 - 00:53:46.312

GUI Donc voilà, il y a cette volonté là qui est très très présente chez lui.

00:53:46.853 - 00:53:53.061

GUI et puis Oui, ce que j'aime beaucoup aussi dans l'œuvre, c'est la façon dont il traite la robe de Marie-Madeleine.

00:53:53.121 - 00:54:01.648

GUI Il joue de coups de pinceau qui viennent donner la brillance, la matière, qui sont presque les coups de pinceau des impressionnistes de la fin du 19e siècle.

00:54:01.728 - 00:54:14.974

GUI Et d'ailleurs, quand on s'approche, on voit vraiment On sent le coup de pinceau, mais dès qu'on s'éloigne, il se fond dans la matière et ça crée la texture même du tissu.

00:54:15.014 - 00:54:29.453

EL2 Juste pourquoi Marie-Madeleine elle est représentée avec le détail du tissu et l'homme à côté je sais pas on dirait presque de la pâte à modeler tellement c'est pas...

00:54:31.667 - 00:54:39.444

GUI C'est vrai, mais là il y a la volonté chez Marie-Madeleine de créer une sensualité.

00:54:41.222 - 00:54:47.556

GUI Elle est la pécheresse repentie, elle est la femme de mauvaise vie qui s'est repentie en écoutant les paroles de Jésus lors d'un repas chez Simon.

00:54:49.605 - 00:55:01.053

GUI Et au moment de la contre-réforme, son rôle va être accentué parce qu'elle représente le repentir possible et donc le salut possible.

00:55:01.093 - 00:55:15.622

GUI Donc un modèle à suivre.

00:55:15.642 - 00:55:16.723

GUI Et c'est la façon dont Rubens la met en avant, lui donne un rôle essentiel.

00:55:18.431 - 00:55:26.702

EN1 Est-ce qu'elle n'est pas faite aussi pour incarner un élément qui relève vraiment de la beauté, d'une beauté très spectaculaire, très belle sur le tableau ?

00:55:26.763 - 00:55:32.622

GUI Oui, sans doute aussi, et surtout très émouvante.

00:55:32.622 - 00:55:37.486

GUI En fait, toute l'émotion, une grande part de l'émotion est centrée sur elle.

00:55:37.526 - 00:55:43.930

GUI Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer que les larmes sont visibles.

00:55:43.970 - 00:55:47.753

GUI Elles pleurent, ce sont des flots de larmes.

00:55:47.973 - 00:55:51.576

GUI Alors que chez Marie, on est quasiment... Elle est elle-même cadavérique.

00:55:51.636 - 00:55:57.799

GUI On a l'impression qu'elle se statufie sous nos yeux tellement la souffrance est grande.

00:55:57.859 - 00:56:04.061

GUI Donc c'est deux formes de souffrance en fait.

00:56:04.101 - 00:56:06.742

GUI Et la plus démonstrative, évidemment, c'est Marie-Madeleine.

00:56:08.382 - 00:56:11.703

GUI Et comme elle est en plus au premier plan, elle est face à nous.

00:56:11.723 - 00:56:14.564

EN1 Est-ce qu'on pourrait dire même quelque chose d'un peu érotique dans la figure ?

00:56:17.042 - 00:56:20.024

EN1 Cette femme à la chevelure sublime, drapée dans un tissu magnifique, qui est en train de serrer contre elle le bras de cet homme ?

00:56:20.024 - 00:56:27.550

GUI Oui, bien sûr.

00:56:27.550 - 00:56:28.971

GUI C'est à la fois la référence à son ancienne vie de prostituée et en même temps... Oui, ce côté extrêmement charnel qui est mis en avant par un peintre qui est un peintre charnel, qui aime la sexualité féminine.

00:56:29.012 - 00:56:50.765

GUI Mais je pense que c'est aussi pour créer un contraste avec Marlène.

00:56:52.585 - 00:57:03.052

GUI Les deux sont complémentaires.

00:57:03.072 - 00:57:03.733

GUI Je ne sais pas si c'est plus chaud.

00:57:03.753 - 00:57:04.693

GUI J'essaie de... Parce qu'elle paraît d'énorme et je ne les voyais pas.

00:57:04.713 - 00:57:06.915

GUI Du coup, j'ai zoomé.

00:57:06.955 - 00:57:07.635

EN1 Vous vous souvenez d'où ça venait, ces grands pinceaux dans le travail de Rubens ?

00:57:07.655 - 00:57:11.398

GUI On avait dit qu'il s'inspirait de qui ?

00:57:11.398 - 00:57:13.079

GUI Parce qu'il y a Michel-Ange derrière, mais il y a deux personnes encore.

00:57:13.079 - 00:57:17.122

EN1 Dans sa façon de peindre.

00:57:17.142 - 00:57:18.603

EN1 Rendre la touche visible, c'est où, c'est quand, c'est qui ?

00:57:18.643 - 00:57:21.767

EN1 C'était Titien.

00:57:21.767 - 00:57:22.909

EN1 Donc il y a à la fois du Michel-Ange, il y a à la fois du Titien.

00:57:22.949 - 00:57:25.633

EN1 Si vous regardez les couleurs bleu, jaune, vert, rouge, qui est-ce qui fait ça ?

00:57:25.673 - 00:57:29.258

EN1 Bleu, jaune, vert, rouge.

00:57:29.258 - 00:57:31.320

EN1 Alors Poussin, oui, mais en s'inspirant de qui ?

00:57:31.401 - 00:57:34.517

EN1 Alors Franjenko, oui, mais c'est surtout Raphaël.

00:57:34.517 - 00:57:36.638

EN1 Plus encore, c'est Raphaël.

00:57:36.678 - 00:57:37.919

EN1 L'idée d'une peinture très didactique avec des couleurs bien individualisées qui permettent de bien identifier les figures.

00:57:37.939 - 00:57:43.021

EN1 Moi, on m'a toujours appris que Rubens était quasiment l'arrivée en 1600, au début du XVIIe, d'une espèce de totalisation de tout ce qui s'était fait en Italie au XVIe.

00:57:43.041 - 00:57:51.946

GUI C'est vrai

00:57:51.611 - 00:57:52.333

EN1 Il reprend Venise, il reprend Rome, il reprend Michel-Ange, il reprend Raphaël, à part Léonard.

00:57:52.006 - 00:57:57.349

EN1 Les trois grands de la Renaissance, c'est vrai que... Raphaël, Michel-Ange et...

00:57:57.369 - 00:58:02.451

GUI Oui, donc ce travail des Vénitiens, c'est vrai absolument.

00:58:04.033 - 00:58:11.447

GUI Rubens, c'est un... un coloriste, et ce regard verticien, il est indéniable.

00:58:11.588 - 00:58:20.004

EN1 Je me demande même dans quelle mesure il n'a pas regardé, lors de son séjour à Nuit à Lune, le Caravage, cette façon de représenter les fleurs du Christ, le côté réaliste.

00:58:20.044 - 00:58:26.407

GUI Il y a aussi la leçon de Caravage, c'est vrai, et d'ailleurs, le clair-obscur n'est pas du tout aussi accentué que chez Caravage, parce que chez Caravage, ça participe vraiment au drame, ce contraste terrible entre la lumière et l'ombre, et c'est extrêmement... dessiné chez Caravage, c'est coupé, ce sont des silhouettes qui se découpent mais il y a quelque chose qui reste de cet éclairage caravagesque ici pour la blancheur qui vient se poser sur le corps du Christ accentué par le drap blanc.

00:58:26.467 - 00:59:05.451

GUI et d'ailleurs c'est à cet endroit où la blancheur est là que que Rubens vient perturber un petit peu sa composition, c'est-à-dire qu'il crée par le corps de Jésus une oblique dans le tableau, alors que sinon c'est une composition très orthogonale, basée sur des verticales et des horizontales.

00:59:05.511 - 00:59:30.645

GUI Et là, cette oblique du corps de Jésus vient rompre cette composition orthogonale et lui donner une ampleur et donner au corps toute son importance.

00:59:30.685 - 00:59:47.733

GUI Et mettre en évidence la mort de Jésus, mais avec ce qu'elle entraîne.

00:59:48.053 - 00:59:53.335

GUI C'est cette mort qui est là pour sauver les hommes.

00:59:53.375 - 00:59:56.977

GUI Elle est la notion aussi de salut.

00:59:57.057 - 00:59:58.518

GUI et d'ailleurs cette notion de salut elle vient donc de la résurrection.

01:00:00.698 - 01:00:05.439

GUI mais pour cela il a fallu que Jésus soit enterré.

01:00:05.459 - 01:00:08.280

GUI et le personnage à droite richement vêtu et enturbanné c'est Joseph d'Arimatie.

01:00:08.320 - 01:00:16.342

GUI et c'est ce Joseph d'Arimatie qui va donner sa propre sépulture à Jésus afin qu'il soit enterré.

01:00:16.402 - 01:00:24.863

GUI donc évidemment tout se relie.

01:00:24.883 - 01:00:27.624

GUI Alors je vous parlais d'une composition orthogonale mais c'est aussi une composition avec deux cercles.

01:00:28.951 - 01:00:34.033

GUI Le cercle supérieur qui vient prendre dans sa partie inférieure le corps de Jésus et le cercle dans le registre inférieur qui vient couper.

01:00:34.053 - 01:00:43.957

GUI Donc il y a un centre, les deux cercles au milieu se rejoignent sur le corps de Jésus et la plaie.

01:00:43.977 - 01:00:50.940

EN1 Et d'un point de vue des couleurs, une chose très intéressante, c'est que le son du tableau est complètement blanc, et c'est comme si toutes les gammes de couleurs se répartissaient sur les figures.

01:00:52.574 - 01:01:00.457

GUI Oui, exactement.

01:01:00.517 - 01:01:02.397

GUI Toute la couleur s'échappe du prisme et partit vers le passé.

01:01:02.417 - 01:01:05.238

GUI Tout à fait, et se fait en circonférence.

01:01:05.278 - 01:01:07.199

GUI C'est inépuisable.

01:01:08.574 - 01:01:10.296

GUI Oui, c'est un tableau qui... C'est drôle parce qu'il est parfaitement inscrit dans une époque donnée, celle de la contre-réforme.

01:01:10.336 - 01:01:18.285

GUI Et en même temps, c'est un tableau intemporel.

01:01:18.345 - 01:01:21.668

GUI Il est universel.

01:01:21.748 - 01:01:24.471

GUI Et il peut accrocher chacun par des points différents.

01:01:24.531 - 01:01:28.215

GUI Même au dixième ou vingtième regard, il est toujours aussi fort.

01:01:34.650 - 01:01:38.552

GUI C'est ça qui est très étonnant.

01:01:38.592 - 01:01:46.057

GUI Bien.

01:01:46.077 - 01:01:46.217

GUI Alors qu'il est terminé, parce que je pense qu'après le temps vous est compté, j'aimerais bien vous commenter un petit peu cette œuvre qui est de Jean-Baptiste Siméon Chardin, donc un peintre du XVIIIe siècle français.

01:03:00.103 - 01:03:20.977

GUI C'est une œuvre qui date de 1730 exactement.

01:03:20.997 - 01:03:23.759

GUI Donc toute cette galerie en très clair le centre de présentation des œuvres françaises du XVIIIe, donc de la fin du règne de Louis XIV, du règne de Louis XV et tout au bout du début du règne de Louis XVI.

01:03:23.799 - 01:03:43.257

GUI Ce monsieur Chardin, en fait, c'est quelqu'un qui a démarré sa carrière comme spécialiste de nature morte, et c'est ce qu'on voit très bien ici.

01:03:46.240 - 01:03:57.185

GUI 1730, ça veut dire que ça fait deux ans qu'il a été agréé et reçu, d'ailleurs, le même jour, à l'Académie royale de peinture et de sculpture.

01:03:57.185 - 01:04:06.569

GUI C'est important parce que ça rappelle que A partir du moment où cette Académie royale de peinture et de sculpture est créée en 1648, donc au XVIIe siècle, c'est elle qui va régir le monde de l'art et les peintres, pour se faire connaître, pour faire carrière, vont devoir être agréés et reçus à cette Académie.

01:04:06.709 - 01:04:32.088

GUI Et Chardin, figurez-vous qu'il va réussir ce tour de force en étant simplement peintre de nature morte.

01:04:32.148 - 01:04:42.194

GUI C'est-à-dire qu'il ne bataille pas dans la cour des grands, c'est-à-dire qu'il ne propose pas de peinture du grand genre, c'est-à-dire religieuse ou mythologique ou allégorique ou historique, mais simplement avec ces scènes du quotidien où la présence humaine n'est même pas évoquée.

01:04:42.234 - 01:05:06.120

GUI Donc des objets soi-disant inanimés, mais auxquels il va réussir à donner quelque chose non seulement de réel, de réaliste, de vrai, et d'une vérité à tromper les yeux.

01:05:07.120 - 01:05:29.378

GUI Donc donner une âme, finalement, en quelque sorte, à ces objets.

01:05:30.379 - 01:05:34.342

GUI Et quand je dis une vérité, des objets d'une vérité à tromper les yeux, j'emploie les mots de Diderot.

01:05:34.382 - 01:05:40.666

GUI Diderot, qui vous le savez peut-être, a commenté neuf... entre 1759 et 1781, je pense.

01:05:40.706 - 01:05:54.897

GUI Une partie de sa carrière a été celle de critique d'art, et Diderot a tout de suite énormément aimé et apprécié le travail de Chardin.

01:05:55.458 - 01:06:05.927

GUI Alors, qu'est-ce que l'on voit ici dans ce tableau qui s'intitule « Le gobelet d'argent » ?

01:06:06.528 - 01:06:12.513

GUI Simplement quelques éléments, la bouteille, le plat avec sans doute un morceau de viande, ce fameux gobelet qui, bien qu'il ne soit pas centré, attire le regard par les jeux de lumière, les jeux de reflets.

01:06:12.513 - 01:06:27.667

GUI Et évidemment, c'est beaucoup de virtuosité, mais... réalisé de façon qui paraît extrêmement simple, extrêmement naturelle.

01:06:27.707 - 01:06:39.376

GUI Donc on voit le reflet de la cuillère sur l'argent et Chardin arrive même à rendre la différence entre l'étain du plat, de l'assiette, et justement l'argent de ce gobelet.

01:06:39.416 - 01:06:54.944

GUI Les cinq sens sont évoqués ici, en fait c'est ça qu'il arrive à traduire, à nous faire sentir ces différents sens.

01:06:58.503 - 01:07:09.907

GUI On vient de voir le Rubens ensemble, alors évidemment deux propos complètement différents, des formats différents, mais dans la composition, on est aussi ici, devant une composition orthogonale, avec juste une oblique.

01:07:10.327 - 01:07:23.472

GUI qui vient rompre cette composition, c'est le couteau ici, qui semble venir vers nous.

01:07:24.312 - 01:07:29.734

GUI Donc on peut apprécier, percevoir la corne du manche du couteau.

01:07:29.754 - 01:07:35.617

GUI Et c'est aussi une façon de la part de Chardin de nous mettre à contribution.

01:07:35.677 - 01:07:40.079

GUI C'est-à-dire qu'on est censé peut-être prendre ce couteau et il nous fait... finalement rentrer dans l'œuvre de cette façon-là.

01:07:40.119 - 01:07:51.647

GUI On perçoit petit à petit la niche qui est suggérée dans le fond du tableau, donc une œuvre qui paraît très austère, Oui, un peu difficile d'accès.

01:07:51.707 - 01:08:08.707

GUI Et en fait, c'est une œuvre extrêmement sensuelle par la matière, le jeu de lumière, lumière et ombre.

01:08:08.748 - 01:08:15.957

GUI On est devant un clair-obscur.

01:08:16.017 - 01:08:17.639

GUI D'ailleurs, la référence de Chardin, il ne s'en cache pas, c'est Rembrandt.

01:08:17.679 - 01:08:21.904

GUI Et il va traduire la densité des objets, pas seulement l'objet lui-même, mais son poids, sa densité.

01:08:23.189 - 01:08:33.638

GUI Et pour faire une œuvre comme celle-là, en fait, il prenait vraiment son temps pour composer sa nature morte dans son atelier.

01:08:33.698 - 01:08:41.906

GUI Et il se mettait à une distance telle que cela lui permettait d'évacuer les détails superflus.

01:08:41.966 - 01:08:49.000

GUI Et il fallait pour lui qu'il en perçoive surtout les masses générales.

01:08:49.671 - 01:08:56.015

GUI Et c'est cela, ces masses générales, qu'il voulait traduire dans son œuvre.

01:08:56.055 - 01:09:01.999

GUI Et d'ailleurs, le thé... On rentre subrepticement par gradation.

01:09:02.038 - 01:09:09.723

GUI Il y a une première margelle qui est là, puis une seconde.

01:09:09.783 - 01:09:15.026

GUI Et sur la première margelle, qu'est-ce qu'il y a ?

01:09:15.086 - 01:09:17.528

GUI Il y a les miettes de pain.

01:09:17.528 - 01:09:19.149

GUI Et ces miettes de pain, regardez comment elles sont traduites.

01:09:19.209 - 01:09:22.511

GUI C'est simplement deux ou trois coups de pinceau avec un peu de blanc, de crème, d'oranger.

01:09:22.551 - 01:09:28.814

GUI et de bras.

01:09:29.756 - 01:09:31.057

GUI Et en fait, c'est le geste du coup de pinceau qui va donner l'illusion de ces miettes de pain.

01:09:31.096 - 01:09:37.799

GUI Donc on est vraiment dans une extrême économie de moyens, mais qui traduit au mieux la perception réelle qu'un spectateur peut avoir.

01:09:37.839 - 01:09:49.073

GUI Donc cette sensualité, dont on parlait pour Marina De Chiavas, finalement, alors même qu'il n'y a pas de personnage, cette sensualité, elle est là.

01:09:49.093 - 01:09:56.996

GUI Et la présence humaine, elle est suggérée aussi, puisque ce vin, il y a trop d'éclats, cette mie de pain, elle a été repue.

01:09:57.036 - 01:10:08.441

GUI Ce sont des éléments qui rendent cette peinture... vraie et finalement vivante.

01:10:08.461 - 01:10:18.152

GUI Une autre chose que tu avais précisé, c'est qu'on a fait des radiographies de l'œuvre quand elle a été acquise par le musée en 1990 et on s'est rendu compte qu'au départ, l'œuvre était plus chargée en éléments.

01:10:18.212 - 01:10:37.249

GUI Il y avait un énorme chou derrière le couteau Et sur la droite, là aussi en arrière-plan, il y avait un agrume.

01:10:37.309 - 01:10:46.555

GUI Ce qui veut dire que Chardin, qui pourtant prenait beaucoup de temps à composer sa nature morte, puis à la réaliser en peinture, il a commis des repentirs.

01:10:46.595 - 01:10:56.618

GUI Il a regretté certains éléments qu'il trouvait trop importants.

01:10:56.678 - 01:11:02.400

GUI Et ça, c'est vraiment bien révélateur de sa démarche.

01:11:02.600 - 01:11:07.642

GUI Le but n'est pas de faire un tableau décoratif, mais de faire une œuvre qui reflète simplement la réalité.

01:11:07.682 - 01:11:18.866

GUI Et le but n'est pas de trop dire, mais de dire au naturel ce qui appartient au naturel.

01:11:18.946 - 01:11:27.249

GUI Donc il a préféré écarter certains éléments pour se consacrer à l'essentiel.

01:11:27.269 - 01:11:32.631

GUI Et voilà ce que ça donne.

01:11:32.691 - 01:11:34.172

GUI Le choix du cadre.

01:11:38.815 - 01:11:40.316

GUI Le choix du cadre.

01:11:40.356 - 01:11:42.838

GUI Le cadre, en fait, appartient tout à fait à cette époque rococo du XVIIIe siècle.

01:11:42.858 - 01:11:49.503

GUI Alors nous, ça nous choque beaucoup, en effet.

01:11:49.523 - 01:11:52.745

GUI Avec notre œil contemporain, il y a des accords entre l'œuvre et le cadre.

01:11:52.785 - 01:11:58.490

GUI Je pense à l'œuvre.

01:11:58.510 - 01:11:58.990

GUI Et en même temps, il faut se dire que les personnes qui possédaient, par exemple, des œuvres de Chardin, devaient certainement les encadrer avec ce type de cadre rococo, puisque la mode était au rocaille ou au rococo.

01:11:59.751 - 01:12:13.729

GUI Alors même, je suis d'accord avec vous, Chardin n'appartient pas... à ce courant rococo, si dans la liberté de la touche, le goût donné à la matière, à la peinture même, etc.

01:12:13.789 - 01:12:33.797

GUI Si l'œuvre arrive avec déjà son cadre, qui plus est cadre d'époque, on le garde et on essaie au maximum que ce soit des cadres d'époque.

01:12:35.158 - 01:12:44.000

EN1 Très souvent, ça arrive beaucoup pour le XXe, on voit arriver parfois des tableaux de Picasso dans les musées, justement il y a des cadres comme ça, parce qu'au XXe siècle, les galeristes encadraient des cadres souvent traditionnels, Rococo, des huitièmes, Tréboulot, etc.

01:12:48.889 - 01:13:03.592

GUI C'était ce qui a été considéré comme chiffre.

01:13:03.632 - 01:13:06.114

EN1 C'est ça, c'était le signe de richesse, on avait un Picasso, il fallait qu'il soit dans un gros cadre doré.

01:13:06.134 - 01:13:10.257

GUI Oui, je me souviens.

01:13:10.417 - 01:13:11.738

GUI C'est de façon assez récente qu'on les fait.

01:13:12.278 - 01:13:14.780

GUI Nous, quand même, aujourd'hui, les collectionneurs eux-mêmes vont demander des cadres contemporains.

01:13:14.880 - 01:13:22.144

GUI Mais c'est assez récent.

01:13:22.164 - 01:13:22.985

EN1 La figure royale du 18ème dans toute l'Europe s'arrache.

01:13:30.930 - 01:13:33.372

EN1 La reine de Suède achète ses pinceaux de l'eau, le roi de Fouille s'achète ses pinceaux de l'eau.

01:13:34.333 - 01:13:40.399

GUI Et tu vois, on voit vachement bien de près, et je suis sûr que si on avait vu la raie de près, on aurait pu faire le même constat.

01:13:40.439 - 01:13:45.644

EN1 D'un portrait ?

01:14:07.939 - 01:14:09.281

GUI D'une scène religieuse ?

01:14:09.281 - 01:14:10.902

GUI D'une scène mythologique ?

01:14:10.902 - 01:14:12.684

EN1 C'est vrai, par contre, la Palais de l'Honneur, elle est mutuelle.

01:14:12.684 - 01:14:17.248

EN1 C'est comme aujourd'hui, une photographie, je ne sais pas, d'un nu, d'un paysage fin, d'une installation, ça ne choquerait pas.

01:14:17.508 - 01:14:24.395

GUI La juxtaposition ne choquerait pas.

01:14:24.435 - 01:14:26.277

EN1 En fait, ce qui est intéressant, c'est que, à l'époque, c'est un peu comme ça.

01:14:28.098 - 01:14:34.405

GUI C'est-à-dire que les bras, ça se déclenche.

01:14:34.445 - 01:14:35.867

EN1 On va jouer avec le pinceau, on va jouer avec le pinceau.

01:14:35.927 - 01:14:38.190

EN1 Il faut être à distance, mais c'est pour la même tête que le pinceau, il faut être à distance pour que ça se reconstitue.

01:14:38.250 - 01:14:42.475

EN1 Ce qui me dit que ça n'est pas décoratif, parce que franchement, c'est très sombre, c'est très magnifique.

01:14:42.875 - 01:14:46.797

GUI C'est la manière dont c'est droit, mais un peu penché, tu vois.

01:14:46.817 - 01:14:50.318

GUI Et le fait que c'est planté les autres.

01:14:50.358 - 01:14:52.179

GUI Il n'y a même pas la thématique de la vanité.

01:14:52.879 - 01:14:54.720

GUI En fait, j'aurais bien aimé terminer par une nature morte au langage du XVIIe, pour montrer un petit peu la différence.

01:14:54.780 - 01:15:01.242

GUI Voilà.

01:15:01.263 - 01:15:01.443

GUI ça n'est pas fait pour méditer sur le temps qui passe, c'est profiter surtout du présent et de la sensualité.

01:15:02.823 - 01:15:10.872

GUI Je vous disais, ce n'est pas religieux, on a quand même le pain et le vin, mais on a de la viande qui vient perturber ça.

01:15:10.932 - 01:15:16.037

EN1 Ce n'est pas immédiatement religieux, ce n'est pas décoratif, ce n'est pas symbolique, ce n'est pas vraiment esthétique ou ça ne renvoie pas à des signes de richesse particuliers.

01:15:16.818 - 01:15:23.846

EN1 Bon, la timbale en argent est un objet de prière époque, mais c'est...

01:15:24.946 - 01:15:28.348

GUI Oui, c'est ça.

01:15:28.408 - 01:15:29.648

GUI Et elle lui appartenait et il y tenait beaucoup.

01:15:29.688 - 01:15:32.109

GUI Un moment, elle lui a été volée, il en était très, très triste, et finalement, il l'a récupérée.

01:15:32.169 - 01:15:37.751

GUI Mais c'était son objet à lui.

01:15:37.771 - 01:15:38.792

GUI Non, non, non.

01:15:38.832 - 01:15:41.533

EN1 C'est l'objet du baptême.

01:15:42.994 - 01:15:44.975

EN1 C'est pas esthétique, c'est pas symbolique, c'est pas vraiment religieux.

01:15:46.797 - 01:15:49.279

EN1 Ça n'est plus que de la peinture.

01:15:49.399 - 01:15:52.922

EN1 C'est vraiment un travail de peinture.

01:15:52.942 - 01:15:54.763

EN1 Et ce qu'il y a à voir, c'est essentiellement le travail de peinture, le coup de pinceau, les touches.

01:15:54.783 - 01:15:58.506

EN1 Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas très grand, ce serait pour être regardé tout près.

01:15:58.626 - 01:16:02.789

EN1 Et en même temps, c'est un peu perçu comme une espèce de tour de force à l'époque, puisque c'est du trompe-l'œil sans être du trompe-l'œil.

01:16:02.809 - 01:16:07.692

EN1 On a l'impression que les objets sont présents, mais en même temps, c'est fait avec quelques moyens, quelques coups de pinceau pour mettre en place les objets.

01:16:07.712 - 01:16:15.338

EN1 C'est encore la peinture à l'huile ?

01:16:15.358 - 01:16:16.379

EN1 Oui, on est sur l'huile sur toile.

01:16:16.379 - 01:16:17.660

EN1 Comment je vous l'ai dit, c'est aussi la grande époque, vous voyez un peu dans le contexte, c'est la grande époque de Rembrandt.

01:16:19.958 - 01:16:24.499

EN1 Donc c'est aussi influencé par cette manière de Rembrandt, de manière d'amener la lumière à partir d'un point de vue excellent, et puis de jouer sur des effets de matière.

01:16:24.519 - 01:16:31.400

EN1 Et cette fois-ci, on perçut comme oui l'apparition de la peinture pure.

01:16:31.821 - 01:16:35.381

EN1 L'expression peinture pure au XVIIIe, c'est un peu anachronique, mais concrètement, c'est à peu près ce qu'il perçoit à l'époque.

01:16:35.421 - 01:16:39.922

EN1 Il n'y a rien d'autre à voir que simplement le coup de pinceau.

01:16:40.002 - 01:16:43.143

EN1 C'est ce qui fait la qualité de ses œuvres.

01:16:43.163 - 01:16:44.803

EN1 Mais il faut vous imaginer que celui-ci, par exemple, a été acheté par le Palais des Beaux-Arts il y a une vingtaine d'années.

01:16:44.923 - 01:16:49.646

EN1 Avec les sapins.

01:16:49.706 - 01:16:50.167

EN1 Je vérifiais sur le carton.

01:16:50.187 - 01:16:51.148

EN1 Oui, 94, je crois.

01:16:51.188 - 01:16:52.088

EN1 Et la ville a appelé des sapins.

01:16:52.148 - 01:16:55.251

EN1 C'est des œuvres aujourd'hui qui sont vraiment confiées comme des symboles très puissants de l'histoire de l'art, de l'art français.

01:16:55.271 - 01:17:02.035

EN1 Ce sont des objets que les musées s'arrachent.

01:17:02.095 - 01:17:03.977

EN1 Ça vous paraît sans doute un peu étrange.

01:17:04.017 - 01:17:05.778

EN1 L'objet paraît bien modeste, une assiette, un boutin et une bouteille de vin.

01:17:05.818 - 01:17:09.421

EN1 Non.

01:17:09.441 - 01:17:09.521

EN1 Non, non, mais je comprends.

01:17:11.062 - 01:17:11.763

EN1 Vous voyez aussi en quoi ça fait partie de l'histoire de l'art, c'est qu'ensuite au XIXe, évidemment, ça influence Courbet.

01:17:11.783 - 01:17:17.107

EN1 Vous voyez, ça fait complètement partie d'un jalon de l'histoire de l'art.

01:17:17.127 - 01:17:21.550

EN1 Il y a Rembrandt derrière, et ensuite ça va influencer Courbet.

01:17:21.791 - 01:17:25.253

EN1 Et par ailleurs, je vous dis, ça fait partie des objets qui semblent donner l'impression visuels de l'émergence du peinture.

01:17:25.293 - 01:17:30.738

EN1 Il n'y a plus rien d'autre à regarder que le travail du peintre.

01:17:30.758 - 01:17:33.280

EN1 C'est l'idée qu'il y a quasiment en France des moments où on commence vraiment à parler du travail du peintre.

01:17:33.840 - 01:17:38.705

EN1 On n'est plus là pour parler du sujet, on n'est plus là pour parler du décor, juste la façon dont on peintra le travail.

01:17:38.725 - 01:17:43.209

EN1 Diderot ne parle pas de ça.

01:17:43.229 - 01:17:44.170

EN1 Regardez ce qu'il écrit sur Chardin, c'est la couleur même que tu écrases sur la toile, c'est avec le réel que tu peins, c'est comme ça.

01:17:44.230 - 01:17:52.198

EN1 Il ne parle que du style.

01:17:52.238 - 01:17:53.940

EN1 C'est la naissance de la couleur du style.

01:17:53.980 - 01:17:55.442

EN1 C'est très bien, ça vous aura donné l'occasion d'en voir un de près.

01:18:01.782 - 01:18:03.765

EN1 On a un peu parlé en cours, donc au moins vous aurez pu...

01:18:04.045 - 01:18:05.778

GUI Ah oui, vous ne l'aviez pas encore vu.

01:18:06.000 - 01:18:07.929

EN1 Non, non, au moins vous aurez pu... On a beaucoup parlé des lapins, des jèvres, du serpent... Oui, on s'est extasié sur les jèvres.

01:18:07.969 - 01:18:14.277

GUI Pour les jèvres, c'est que des touches, c'est que des touches, c'est tout bien ici.

01:18:14.297 - 01:18:17.681

GUI C'est du pelage.

01:18:19.258 - 01:18:21.620

EN1 Ça permet de nuancer un petit peu tout le discours sur une peinture aristocratique de la chasse.

01:18:21.640 - 01:18:26.043

EN1 En fait, on se rend compte que ce qui intéresse de quoi l'époque, c'est aussi juste le style.

01:18:26.083 - 01:18:31.207

GUI Et Jardin, c'est lui qui a forcé la reconnaissance de la nature morte.

01:18:31.267 - 01:18:34.269

GUI Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, je crois que je n'ai pas été jusqu'au bout de ma phrase, en deux ans avant 1728, il est agréé et reçu à l'académie pour deux tableaux.

01:18:34.290 - 01:18:42.196

GUI l'arrêt et le buffet, qui sont maintenant au Louvre.

01:18:42.976 - 01:18:46.437

GUI Et être agréé à l'Académie avec deux tableaux comme ça, ça voulait dire aussi que ces académiciens, ils ont été capables de percevoir et accepter ce qu'il y avait de novateur chez Chardin, grâce au concours de Diderot.

01:18:46.517 - 01:19:05.264

GUI Voilà.

01:19:07.671 - 01:19:08.411

GUI Alors, moi, je veux bien aller devant.

01:19:08.431 - 01:19:11.432

GUI On va s'arrêter là.

01:19:11.472 - 01:19:12.513

GUI Oui, on s'arrête là ?

01:19:12.553 - 01:19:13.853

EN1 Oui, je pense, parce qu'il est déjà...

01:19:13.853 - 01:19:15.674

GUI Sinon, on regarde juste une seconde le Van der Haas, comme ça, ça permet de... Mais vraiment, en deux phrases, c'est sur le chemin.

01:19:15.778 - 01:19:22.500

GUI C'est qui ?

01:19:22.500 - 01:19:23.137

GUI Je ne connais pas.

01:19:23.137 - 01:19:32.540

GUI Moi, maintenant, on va venir expliquer ce qui nous attend.

01:19:32.560 - 01:19:37.362

GUI Voilà donc extrêmement rapidement, on est dans un autre univers, le XVIIe siècle, donc on revient un petit peu en arrière, XVIIe siècle, dans ces provinces unies du nord, des Pays-Bas, la Hollande actuelle.

01:20:09.467 - 01:20:27.860

GUI Cette population est en majorité réformée, calviniste, qui va donc proposer très peu d'œuvres religieuses.

01:20:27.900 - 01:20:35.146

GUI Dans les temples protestants, il n'y a pas d'image de représentation humaine.

01:20:35.206 - 01:20:42.231

GUI Par contre, les bourgeois hollandais, ces grands marchands, vont demander aux peintres des images décorant, de peintures décorant leur maison, donc des peintures de plus petit format, de tout genre, portraits, individuels, collectifs, nature morte, scènes de la vie quotidienne, avec cet éclairage, c'est la grande époque de Rembrandt, éclairage rembrandtesque que l'on voit apparaître par exemple chez Wim Bayerhen.

01:20:43.532 - 01:21:14.406

GUI Et je voulais aussi vous montrer Van der Ast, alors là on est dans les années 1620, où cette corbeille de fruits et coquillages montrent bien ce qu'est une nature morte pour les Hollandais.

01:21:16.427 - 01:21:34.519

GUI Ce sont de simples éléments de la vie quotidienne, des fruits.

01:21:34.559 - 01:21:37.982

GUI des coquillages, des insectes, un petit lézard ici sur le côté, des papillons.

01:21:38.802 - 01:21:46.086

GUI Mais la composition est un peu archaïque, il y a deux plans un peu différents les uns des autres.

01:21:46.126 - 01:21:55.190

GUI Mais ce qui est surtout à retenir, c'est que là, on est devant une définition très précise, très soignée de chacun des éléments, et avec la volonté de mettre en avant l'idée même de vanité, c'est-à-dire cet écoulement du temps et cette méditation spirituelle sur le sens humain.

01:21:55.730 - 01:22:17.471

GUI de la destinée humaine.

01:22:18.232 - 01:22:20.234

GUI Et en fait, ce sont des tableaux qui sont très souvent en référence avec des versets de l'Ancien Testament, ici en l'occurrence le livre de Job, qui dit ceci « Tel la fleur, l'homme s'épanouit et se fane et s'efface comme une ombre ».

01:22:20.274 - 01:22:37.095

GUI Et donc, ce monsieur Lander Ast va reprendre cette idée de fruits très mûrs, très appétissants, mais aussi côtoyant certains fruits totalement moisis, pourris, dans lesquels on n'a pas du tout envie de croquet.

01:22:37.095 - 01:22:57.588

GUI et donc il me parle de cet âge qui s'écoule, regardez les roses qui ne sont pas dans un vase mais qui commencent déjà à se... desséchés, tout au moins pour le feuillage, ces coquillages qui sont pour certains vivants et d'autres vides, donc parlons de la vie terrestre ou au contraire de la mort, donc évoquant les dépouilles et l'idée que la mort peut survenir à tout moment.

01:22:57.928 - 01:23:35.683

GUI Par exemple, Tilesar, là, qui visiblement attend que la libellule qui est tout en haut à gauche descende vers lui.

01:23:35.703 - 01:23:44.671

GUI Donc il y a tous les dangers de la vie et le fait que le temps passe et qu'il faut se préparer à la mort.

01:23:44.711 - 01:23:55.360

GUI Mais vous voyez bien qu'ici, contrairement à ce qu'on avait chez Van Hemessen, pas besoin de crâne, pas besoin de miroir, simplement la décomposition chronologique qui se fait devant nous, évoque cette vie qui s'écoule.

01:23:55.380 - 01:24:16.167

EN1 Est-ce que le papillon néanmoins n'est pas encore là poir rappeler...

01:24:16.278 - 01:24:18.177

GUI Oui, alors voilà, il est là aussi, même chose, comme chez Van Ryssel.

01:24:18.234 - 01:24:22.075

GUI Donc il parle de la vie spirituelle, enfin de l'âme qui continue à vivre.

01:24:22.095 - 01:24:26.737

GUI Tout à fait.

01:24:26.777 - 01:24:27.497

GUI Donc même dans cet amour-là, de toute façon, une vanité, c'est ce rappel de la mort, mais toujours l'idée d'une autre vie après la mort.

01:24:27.537 - 01:24:41.304

GUI Voilà.

01:24:41.324 - 01:24:41.584

GUI Merci beaucoup de votre attention.

01:24:41.604 - 01:24:45.587

GUI Et à une prochaine.

01:24:46.808 - 01:24:48.229