

Artiste	Anonyme	
Titre	Les hommes dans la gueule du Léviathan	
Date	XVI ^e siècle	
Technique	sculpture en chêne (fragment de retable sculpté)	
Dimensions	H. 34 cm ; L. 14 cm	
Mots-clés	Léviathan, monstres, enfers, échelle	

CONTEXTE

Contexte historique

Au XVe siècle, le comté de Flandre fait partie du duché de Bourgogne. Le comté est par la suite intégré dans un ensemble plus vaste, le Saint Empire romain germanique, sous le règne de Charles Quint. Durant son règne le commerce et la culture sont prospères dans les Flandres. Le port d'Anvers est alors un grand port commercial ainsi qu'un centre financier important. Outre l'économie, l'art et la science sont également florissants. Les humanistes flamands ont une grande renommée dans toute l'Europe.

Contexte artistique

A la fin du Moyen-Âge, le retable, élément décoratif placé derrière l'autel, connaît un développement important notamment dans la région. Il peut être peint ou sculpté, voire mêler plusieurs techniques ; ses dimensions varient en fonction de son usage et de son positionnement dans l'édifice religieux. Les retables sculptés comportent le plus souvent une caisse, dans laquelle prennent place des reliefs sculptés à part et disposés de manière à créer de grandes scènes ou à raconter une histoire (Vie du Christ, d'un saint par exemple). Nombre de ces retables ont été démembrés au fil des siècles ; c'est pourquoi les musées conservent parfois des reliefs isolés qui à l'origine prenaient place dans un ensemble plus important.

ARTISTE

Anonyme comme l'étaient la plupart des «artisans» au Moyen-Âge.

ŒUVRE

La taille modeste de la sculpture indique qu'il s'agit d'un fragment de retable sculpté. Il se trouvait sans doute dans la prédelle (élément inférieur du retable, placé sous la caisse).

Au Moyen-Âge, les églises étaient ornées de peintures, sculptures et objets d'art figurant des sujets religieux, tels les représentations de l'enfer.

L'œuvre représente la tête d'un monstre à la gueule immense et béante, engloutissant cinq personnages. C'est le Léviathan. Sa représentation fait de lui un hybride entre humain et animal. Son nez très épaté, les yeux mi-clos et exorbités sont inspirés de l'anatomie humaine. Les oreilles, velues, au sommet de la tête tombent sur les côtés et ressemblent à celles d'un animal. Les deux cornes qui pointent sur le crâne accentuent la monstruosité de même que la bouche disproportionnée et béante qui révèle une rangée de dents agrémentée de deux longs crocs. Dans sa gueule cinq personnages regardent vers l'extérieur avant d'être engloutis.

Le Léviathan, représenté au Moyen-Âge sous forme d'une gueule ouverte qui avale les âmes, évoque ainsi l'entrée des Enfers. Sur le modèle du Léviathan biblique, il peut aussi prendre la forme d'un gigantesque monstre marin dont les ondulations sont à l'origine des vagues. L'entrée dans le ventre du monstre correspond au retour à l'état embryonnaire, le monstre figure le Chaos d'avant la création.

«Les flots tremblent devant sa Majesté

Les vagues de la mer se retirent...

Il considère le fer comme de la paille

L'airain comme du bois pourri

Il fait bouillonner le gouffre comme une marmite, transforme la mer en brûle parfums

Sur terre nul ne le dompte

*Lui qui est fait pour ne rien craindre...
Pêcheras-tu Léviathan avec un hameçon?», Demande Yahvé à Job.*

Livre de Job XL, XLI

Cette représentation faisait probablement partie d'un ensemble sur le thème du Jugement Dernier : face au Léviathan devait donc figurer une image du Paradis.

PISTES PÉDAGOGIQUES

1er DEGRE

Arts visuels

L'aspect monstrueux du Léviathan découle de plusieurs procédés.

L'hybridation

Découper (ou dessiner) différents éléments d'animaux, de personnages, de monstres à partir de planches anatomiques et d'éléments de magazines. Les associer par collage ou par dessin.

Le surnombre d'éléments physiques

A partir d'un contour de visage photocopié nu (sans éléments), créer une monstruosité de la nature par rajout d'éléments du visage en nombre inhabituel et à des endroits surprenants (des yeux à la place d'oreilles, quatre yeux, six oreilles autour de la tête...). Ou créer un être monstrueux par multiplication de membres, plus ou moins différents.

La déformation

Dessiner un personnage sur une bande très longue ou au contraire dans un espace très large en exigeant que le corps s'inscrive dans le support. La loi du cadre infligera une déformation de la représentation.

Ajouter ensuite des éléments comme yeux, poils, gueule.

Le changement d'échelle

La monstruosité peut venir du changement d'échelle : une fourmi géante devient très vite terrifiante comparée à un homme miniature.

Jouer sur le rapprochement incongru à échelle inversée de personnages ou d'éléments par photomontage.

2nd DEGRE

Histoire des arts

Arts, créations, cultures

Les modes de représentations symboliques ou mythiques (histoire des cultures)

Art, espace, temps

Espace symbolique, narration et effets de mouvement

Arts, mythes et religions

L'œuvre d'art et le sacré. Les monstres : sources d'inspiration artistique- Personnages, thème et formes conventionnelles.

Arts, techniques et expressions

Sculptures sur bois au Moyen-Âge, taille et travail de la matière, changement d'échelle et expressions symboliques, enchevêtrements et effets de posture

Arts, ruptures et continuités

Inspiration, traditions, sculpture et tradition. Persistance de la figure du Léviathan et des personnages monstrueux dans la culture artistique contemporaine.

LYCEE PROFESSIONNEL

Histoire des Arts (1ère Bac Pro)

Arts, réalités, imaginaires. L'art et l'imaginaire : inventions artistiques (transpositions et récits de rêves, de cauchemars, créatures, personnages et motifs fictifs, univers légendaires, fantastiques, mythologiques, fabuleux).

Arts appliqués et cultures artistiques

Champ 2 « construire son identité culturelle ». Permettre à l'élève d'acquérir les repères fondamentaux de la culture artistique, l'aider à se situer dans une évolution historique, artistique, technique, à en comprendre les enjeux, à se projeter dans d'autres époques et d'autres cultures, à reconnaître l'égalité des différentes expressions. Permettre à l'élève de situer une œuvre d'art dans une chronologie en repérant les caractéristiques esthétiques, symboliques, sémantiques et les contraintes techniques, technologiques, fonctionnelles et économiques. Amener les élèves à analyser une œuvre en la situant dans son contexte. Identifier les influences et les emprunts, les transpositions, les citations d'une culture particulière dans une œuvre d'art.

Œuvre qui permet d'aborder le registre fantastique ainsi que le lexique « imaginaire/imagination, « peur/étrange » grâce à la représentation de la tête d'un monstre à la gueule immense et béante, engloutissant cinq personnages. C'est le Léviathan. Sa monstruosité vient de l'hybridation humaine et animale. Rédigez une description d'un être hybride.

Français (1ère Bac Pro)

Objet d'étude « du côté de l'imaginaire »

MISES EN RÉSEAUX THÉMATIQUES

Enfer

BOUTS Dirk, *la chute des damnés*, huile sur bois, 1475

SARACINI Carlo, *Le jugement dernier*, huile sur toile, XVIe siècle

BARENDZ Dirk, *Les morts sortent de leurs tombeaux*, huile sur toile, 1550-1560

TENIERS David II (d'après) *L'arrivée du mauvais riche en enfer*, huile sur toile, XVIIe siècle

DEULLY Eugène, *Dante et Virgile aux enfers*, huile sur toile, 1897

Anonyme, France, *Jésus aux limbes* (revers), huile sur bois, début XVIe siècle

Monstres

Anonyme, *St Georges terrassant le dragon*, sculpture, XVIe siècle

Paul BRIL, *Le naufrage de Jonas*, huile sur toile

David II TENIERS, *La tentation de Saint Antoine*, huile sur toile

Anonyme, Flandres, *Saint Amand foulant un dragon*, huile sur toile, XVIe siècle

Louis Jean Noël DUVEAU, *Persée délivrant Andromède*, huile sur toile, 1865