

Artiste	Dirk BOUTS (1420-1475)	
Titre	<i>Le chemin des élus</i>	
Date	1475	
Technique	Huile sur bois	
Dimensions	H. 115 cm ; L. 70 cm	
Provenance	Abbaye de Tongerlo (?), Flandres	
Mots-clés	Paradis, anges, paysage, perspective atmosphérique	

CONTEXTE

Les Flandres appartiennent depuis le XIVe siècle au riche Duché de Bourgogne. En 1467, Charles le Téméraire, prince français, fils du Duc de Bourgogne, en hérite. Louvain, qui en fait partie, est un centre de commerce important depuis le XIe siècle, réputé pour le négoce du lin. La fondation de l'Université Catholique en 1425 apporte une renommée supplémentaire à la cité flamande.

ARTISTE

Dirk Bouts est né à Haarlem entre 1410 et 1420. Ses premières œuvres témoignent de sa connaissance de Rogier Van der Weyden et Petrus Christus. Vers 1450, il épouse Katharina van der Brugghe, issue de la bourgeoisie de Louvain. L'artiste a quatre enfants dont deux deviennent peintres. Connu pour ses tableaux religieux, il peint à l'huile sur des supports de bois mais aucune de ses œuvres n'est signée. Il meurt en 1475.

Les tableaux de Lille appartiennent à un triptyque dont il manque la partie centrale, sans doute commandé par la ville de Louvain en 1468 pour décorer une chapelle de malades. Bouts a effectivement beaucoup travaillé pour cette cité prospère dont il devient le peintre officiel et pour laquelle il réalise de grandes commandes, aidé par des théologiens qui lui transmettent le programme iconographique des œuvres.

ŒUVRE

Dans un paysage verdoyant, quatre groupes de personnes sont conduits par des anges. Ils s'acheminent vers une fontaine puis poursuivent leur chemin vers le sommet d'une colline avant de s'élever au ciel.

Au premier plan, un ange de dos aux ailes grises et vêtu d'un lourd et riche manteau de brocard conduit trois hommes et trois femmes ceints d'un drap de lin blanc. Ils foulent un tapis verdoyant, parsemé de nombreuses plantes et de pierres précieuses. Ces détails sont peints avec une minutie étonnante. A leur gauche, sur un rocher moussu, chantent des oiseaux. Le regard des élus est tourné vers une architecture de style gothique, au centre du tableau. C'est la fontaine de vie d'où coulent quatre fleuves issus du paradis (*«Un fleuve sortait d'Eden pour arroser le jardin et de là se divisait en quatre bras»*, Genèse 2,10). Les élus sont dans un jardin terrestre qui préfigure le paradis céleste qui les attend.

Ici, Bouts se réfère à un manuscrit du XIVe siècle, écrit par Bérol, qui narre les aventures du chevalier Owein. Dans ce récit, celui-ci s'est rendu aux portes du paradis et de l'enfer. Bouts illustre à la lettre la description du héros : le Paradis terrestre est *«une prairie émaillée de fleurs»*.

L'artiste rend l'impression de quiétude et de douceur par l'emploi d'une gamme de couleurs chaudes et apaisantes, une lumière douce et cristalline qui enveloppe la scène, un cortège de personnages aux gestes calmes et posés.

Dirck Bouts n'utilise pas la perspective scientifique des italiens (pas de point de fuite). De même, sa connaissance en anatomie n'équivaut pas celle de ses contemporains italiens : les corps sont raides, le rendu de la marche maladroit. Cette peinture reflète cependant la volonté de rendre une illusion de réalité, typique de la Renaissance qui s'étend alors dans toute l'Europe. Le peintre utilise les procédés de ceux que l'on appelle les Primitifs flamands. Il se sert de l'étagement des plans pour rendre la profondeur du paysage, de la perspective chromatique (ou atmosphérique) pour renforcer l'illusion d'éloignement. En effet, les couleurs sont saturées au premier plan, alors qu'elles s'éclaircissent et deviennent bleutées dans le lointain.

Bouts utilise la peinture à l'huile. Cette technique, mise au point par les frères Van Eyck vers 1426, permet un travail très précis par l'utilisation de glacis rendant possible la déclinaison infinie de nuances de couleurs. Elle donne à la matière picturale un effet émaillé. Admirables sont le rendu du velouté du brocard, la sécheresse du lin, la légèreté et l'effet méché des cheveux, la brillance des pierres précieuses. De la même manière, les fleurs sont peintes avec une minutie de botaniste : pâquerette, violette, chélide, fraisier, plantain et renoncule sont toutes connues alors pour avoir des vertus médicinales mais sont aussi des symboles moraux (la violette symbolise l'humilité).

PISTES PÉDAGOGIQUES

1er DEGRÉ

Arts Visuels

Réaliser des planches de botanistes

A la manière des artistes flamands, dessiner avec une grande minutie, aux crayons de couleurs, des plantes qui pourraient peupler un endroit paradisiaque. S'inspirer des catalogues d'horticulture ou de botanique.

Créer un patchwork de verdure

Fabriquer le plus de verts différents à la gouache en utilisant uniquement les couleurs primaires : bleu de Cyan et jaune primaire ainsi que blanc et noir. Couvrir de petits supports (10 cm x15 cm) en variant les proportions des couleurs et le nombre d'outils. Réaliser ensuite un immense patchwork en associant ces échantillons.

Créer des essais d'anges étranges

L'ange est habituellement représenté avec un corps d'homme et des paires d'ailes d'oiseaux. Le nombre de ces ailes varie selon la place tenue par l'ange dans la hiérarchie céleste. Perturber cette représentation habituelle en faisant voler des anges peu communs : vaches, chiens, alligators etc. avec des ailes inhabituelles, ailes de papillon, de libellule, de chauve-souris, etc. Photocopier des images d'ailes et d'animaux divers, tirées de planches de gravures anciennes. Réaliser un photomontage en associant ailes et animaux pour créer des anges atypiques. Les placer sur un fond de paysage choisi dans un magazine.

Réaliser des anges en volume

Créer une silhouette de personnage en fil de fleuriste, la planter dans un socle de pâte à modeler. Découper des ailes, un visage de personne, trouvés dans des pages de magazines. Les placer sur la silhouette. Poursuivre la parure de l'ange avec des papiers légers (papiers de soie), de la dentelle, des rubans pour signifier ses vêtements.

Lectures

BAUER Jutta, *L'ange de grand-père*, Editions Gallimard Folio Benjamin, cycle 2

BOUCHER Michel, *Ange ou démon*, Editions du Rouergue, cycle 1 et 2

DE MONTELLA Christian, CHARBIN DUMAS Alice, *un ange dans la nuit*, Editions Bayard jeunesse, cycle 2

MAC KAY Hillary, *Sally et l'ange*, Editions Seuil jeunesse, cycle 3

RIGAL Sophie, BEAUCOUSIN Pierre, *Un ange gardien à domicile*, Editions Casterman roman, cycle 2

STURGIS Alexander, CHILD Lauren, *L'ange de Léonard*, Editions Albin Jeunesse

TAMAN Susanna, *Tobie et l'ange*, Editions Seuil jeunesse, cycle 3

VINCENT Gabriel, *Désordre au Paradis*, Editions Casterman

2nd DEGRÉ

Histoire des arts

Arts, créations, cultures

Les modes de représentations symboliques ou mythiques (histoire des cultures), les lieux de culte

Art, espace, temps

L'œuvre d'art et l'évocation du temps (celui de la narration) et de l'espace (étagement des plans, perspective chromatique). L'œuvre et l'homme dans la nature (harmonie et déplacement du corps)

Arts, mythes et religions

L'œuvre d'art et le sacré (source d'inspiration artistique. Personnages, thème et motifs, formes conventionnelles)

Arts, techniques et expressions

Utilisation de la peinture à l'huile, amélioration du rendu des matières, des transparences et de la lumière... virtuosité technique

Arts, ruptures et continuités

Inspiration, traditions, composition de l'image tradition

LYCÉE PROFESSIONNEL

Arts Appliqués et cultures artistiques

Champ 2 « construire son identité culturelle »

Œuvre intégrée au parcours « Moyen Âge/Renaissance : une rupture esthétique » dont l'objectif est de permettre aux élèves de mettre en perspective les œuvres de la Renaissance afin de percevoir ce qu'est une rupture esthétique. On demandera aux élèves de choisir une œuvre qui leur a plu et de justifier leur choix.

Histoire des Arts, 2nde Bac Pro

Arts, goûts, esthétiques

L'art, jugements et approches : le concept de beau, sa relativité, universalité de l'œuvre, diversité des goûts esthétiques. L'art et ses classifications : catégories, découpages, évolutions, relectures... L'art et ses codes : normes esthétiques, éthiques et sociales.

Histoire, 2nde Bac Pro

Sujet d'étude « Humanisme et Renaissance »

Français, 2nde Bac Pro

Objet d'étude « des goûts et des couleurs, discutons-en... »

PARCOURS THÉMATIQUES DANS LES COLLECTIONS

Les anges

MAÎTRE AU FEUILLAGE EN BRODERIE (groupe du), *Triptyque de la Vierge à l'enfant entourée d'anges musiciens*, huile sur bois, XVe siècle

BACO Jacomart, *La Trinité*, huile sur bois, 1470

MAÎTRE DE L'ADORATION DE LILLE, *L'Adoration des bergers*, huile sur bois, 1512

VAN HEMESSEN Jan, *Vanité*, huile sur toile, vers 1530

RUBENS Pierre Paul, *Sainte Marie-Madeleine en extase*, 1620

MOL Pieter Van, *L'Annonciation*, huile sur toile, 1631

BOUCHER François, *La France gémit des troubles qui la divisent*, huile sur toile, 1760

GOYA Y LUCIENES Francisco de, *Le Temps*, huile sur toile, vers 1810

DELACOIX Eugène, *L'Ange Raphaël quittant Tobie*, huile sur toile, 1864

CAZIN Jean Charles, *Tobie et l'ange*, huile sur toile, 1880

Les jardins et les fleurs

MAÎTRE AU FEUILLAGE EN BRODERIE (groupe du), *Triptyque de la Vierge à l'enfant entourée d'anges musiciens*, huile sur bois, XVe siècle

SUSTRIS Lambert, *Noli me tangere*, huile sur toile, XVIe siècle

SAVRY Rœlant, *Bouquet de fleurs*, huile sur toile, vers 1610-1620

DESPORTES François, *Feuillage avec un melon sur fond rouge*, huile sur papier, XVIIIe siècle

BLAIN DE FONTENAY Jean-Baptiste, *Fleurs et bas-relief antique*, XVIIIe siècle

DELACROIX Eugène, *Bouquet champêtre*, vers 1850

MARIN Henri Jean Guillaume, *Dans le jardin*, huile sur toile, XIXe siècle

MONTIGNY Jenny, *Verger en fleurs*, huile sur toile, XIXe siècle

VUILLARD Édouard, *Fleurs dans un vase*, huile sur carton, 1905