

Regard sur ...

*Chefs-d'œuvre néerlandais du
Suermondt-Ludwig-Museum
d'Aix-la-Chapelle.*

Découverte en famille
Livret-jeu

Reims.fr

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MR

Bonjour et bienvenue au musée des Beaux-Arts de Reims !

Ce livret vous invite à découvrir l'exposition *Regard sur ... Chefs-d'œuvre néerlandais du Suermondt-Ludwig-Museum d'Aix-la-Chapelle.*

Pour célébrer le 50e anniversaire du jumelage des villes de Reims et Aix-la-Chapelle, le musée des Beaux-Arts de Reims et le Suermondt-Ludwig-Museum d'Aix-la-Chapelle ont échangé des œuvres.

Tandis que les paysages de Jean-Baptiste Camille Corot sont exposés dans le musée de notre ville jumelle, nous présentons des natures mortes ainsi que des scènes animalières, peintes par des artistes originaires des Pays-Bas et datant du 17e siècle.

**Partez à la découverte de ces œuvres qui nous montrent
le beau dans l'ordinaire ... !**

**Vous trouverez aussi quelques tableaux de la collection du musée
en écho à l'exposition.**

Le « Petit Journal » de l'exposition, présentant en détail œuvres et artistes, est disponible en téléchargement sur le site internet du musée dans la rubrique musée numérique, ressources documentaires, nos expositions pour mémoire.

Qu'est-ce qu'une nature morte ?

C'est un tableau représentant des objets ou des êtres inanimés.

Appelées « stilleven » en Flandres (« still Leben » en allemand, « still life » en anglais), traduit par « vie silencieuse » ou « vie immobile », le terme apparaît en 1650 pour désigner ce type de tableaux. Au 18e siècle, en France, on parle de « nature inanimées », le terme de nature morte apparaissant en 1756 avec le succès du peintre Jean Siméon Chardin.

Ce genre de peintures représente des éléments inanimés (aliments, fruits, fleurs, gibiers, poissons...), organisés d'une manière particulière par les artistes, souvent dans une intention symbolique voire religieuse, mais l'artiste nous livrant aussi son émotion poétique devant la beauté de ces objets, et leur assemblage ou composition.

Le style international des natures mortes qui se développe de 1600 à 1620, en Hollande, Flandre et Allemagne s'attache à deux thèmes principaux : les fleurs ou fruits, et les « repas servis » ou « banquets ».

Les anciens Pays-Bas au XVIIe siècle

A partir de 1581, les anciens Pays-Bas, sous domination espagnole, se divisent en deux parties : l'une catholique au sud et l'autre protestante au nord.
Sur cette carte, tu peux voir de quelle partie des anciens Pays-Bas sont originaires les artistes.

Nicolas van Verendael (1640-1691)

Bouquet de fleurs

La nature morte de fleurs

Bien souvent, on associe la nature morte aux tableaux représentant des aliments ou des objets. De nombreux artistes aimaient aussi peindre de belles compositions florales.

Au 17e siècle, le succès des natures mortes de fleurs s'explique notamment par l'essor de la science botanique (science consacrée à l'étude des végétaux) qui apporte une nouvelle vision de la nature.

Beaucoup de peintres deviennent des spécialistes de la nature morte de fleurs et se regroupent dans certaines villes, comme Anvers (d'où est originaire van Veerendael) et Utrecht.

Les compositions florales ne sont pas seulement destinées à la décoration des intérieurs. Elles constituent également des sujets de réflexion sur la beauté de la nature et du temps qui passe, à travers la fragilité des fleurs.

Symbole de l'essor économique des Pays-Bas, certaines fleurs figurent souvent dans ces bouquets, comme la tulipe, importée de Turquie.

Quelle fleur est devenue l'un des symboles de la Hollande ?

(coche la bonne réponse)

- la tulipe la rose l'anémone

Entoure-la sur la reproduction de la page précédente.

Que vois-tu dans le vase ? (coche la bonne réponse)

- un poisson argenté le reflet d'une fenêtre ?

Certaines fleurs de ce joli bouquet ont perdu leurs couleurs !

En t'inspirant du tableau, redonne leurs de belles nuances, au musée ou à la maison.

**Jan van Kessel L'ancien (1629-1679),
*Vierge à l'enfant dans une guirlande de fleurs***

Les insectes

Bien qu'ayant peint des natures mortes de fleurs traditionnelles et des guirlandes florales, Jan van Kessel, oriente sa peinture vers une étude scientifique, zoologique et botanique. Ses œuvres deviennent de véritables « cabinets de curiosités naturalistes », sur lesquels figurent de nombreux animaux, notamment des insectes, peints avec beaucoup de réalisme.

Retrouve ces insectes sur le tableau et entoure-les sur l'image du livret :

coccinelle

papillon

chenille

Pourquoi ces insectes sont-ils un danger pour les fleurs ?

.....

.....

Dans la couronne de fleurs,
ont été représentés de
nombreux insectes et autres
« petites bêtes »...

Retrouve et entoure sur l'image ce
petit lézard caché parmi tous ces
insectes.

Dans les collections permanentes du musée ...

Au musée, tu trouveras une autre représentation de fleurs en bouquet, d'un peintre hollandais, Simon Verelst : les fleurs sont aussi magnifiquement représentées, les insectes présents, mais les couleurs et l'assemblage sont différents.

**Attribué à Willem Kalf (1619-1693),
Nature morte aux objets d'argent, pot en
porcelaine et verres.**

Le goût des beaux objets

Dans les années 1640, on voit apparaître dans la peinture des objets luxueux : des carafes et des plateaux en argent des objets rares et coûteux.

Cela montre l'intérêt que la nouvelle bourgeoisie porte à ces objets.

Grâce à la création de la compagnie néerlandaise des Indes orientales en 1602, les Pays-Bas font commerce avec de nombreux pays d'Asie et notamment la Chine, et s'enrichissent donc considérablement.

La population la plus riche développe alors un goût certain pour les objets précieux et « exotiques », comme le montre le pot en porcelaine de cette œuvre.

Le travail de cet artiste, Willem Kalf, se concentre sur les jeux de lumière et de reflets entre les objets de ses compositions.

Regarde bien le tableau. Quel objet te rappelle que les Pays-Bas faisaient un riche commerce avec l'Asie ?

Entoure sur la reproduction, au moins deux reflets des vases en argent sur la porcelaine et sur le plateau en argent.

Quelle couleur domine
dans le fond de cette
nature morte ?

(coche la bonne réponse)

blanc

marron

Willem CLAESZ. HEDA (vers 1596-1680), *Nature morte au nautile.*

Pieter CLAESZ (vers 1597-1660), *Nature morte avec hareng, ustensiles de fumeur, pichet de bière et bock.*

Attribué à Gerrit Willemsz. HEDA (vers 1620-1649), *Petit déjeuner à la cruche d'argent, boîte à sel et crabe.*

« A table ! »

Les repas ou « banquets » monochromes (peu de couleurs) et sobres sont caractéristiques des Pays-Bas du Nord dans la première moitié du 17e siècle.

Ils constituent un précieux témoignage sur le goût des populations, riches et bourgeoises, de cette époque et sont aussi le reflet de la puissance économique des Pays-Bas.

Si des objets précieux et des mets raffinés figurent sur ces natures mortes, il faut noter une certaine simplicité dans le choix des éléments du repas représenté, invitant à la modération, à la contemplation et à la méditation ! Ces tableaux présentent en effet de belles compositions harmonieuses en pyramide ou en triangle, mélangeant des lignes horizontales et verticales.

La présence humaine, suggérée par les éléments consommés, complète aussi leur charme mystérieux.

Parmi ces trois œuvres, inscris le nom de l'artiste et le titre du tableau représentant le repas le plus simple :

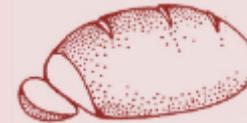
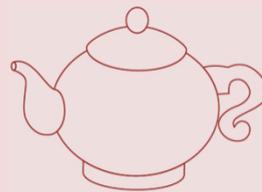
.....

Quelle est la couleur chaude qui vient réchauffer ces trois tableaux :

.....

Entoure les éléments communs à ces trois natures mortes !

Au musée ou à la maison, à toi de créer !

Que s'est-il passé ? A partir de l'un de ces trois tableaux, invente un petit récit qui raconte le déroulement d'un des repas.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ou, tu peux écrire un petit poème, comme faisaient les artistes japonais, un haïku, tels ceux du poète Bashô, qui s'intéressait au quotidien :

« Sous un pot rempli d'azalées
Une femme
Émiettant de la morue sèche »

« Les poireaux
Tout blanc lavés
Que c'est froid ! »

.....

.....

.....

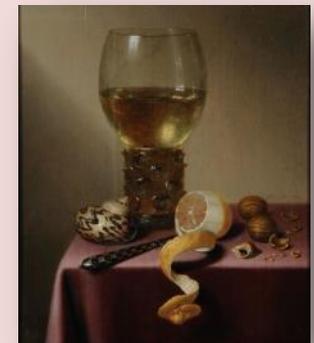

Pause ludique et sensorielle pour les petits : Comptoir N°1 : Quelques senteurs de la nature morte.

Dans les collections permanentes du musée ...

Fin décembre, tu pourras observer aussi, à l'étage du musée, une nature morte de repas très simple et belle, de l'artiste Boelema de Stomme, faisant partie des collections permanentes du musée.
Cet artiste était l'un des collaborateurs de Willem Claesz. Heda.

**Cornelis BRISÉ (1621 - vers 1670),
*Panoplie de chasse au faucon***

**Melchior D'HONDECOETER (1636 -1695)
*Trompe l'œil aux grives***

L'art du trompe-l'œil

Dans les dernières décennies du 17e siècle, certains peintres poussent au maximum le souci du détail et le réalisme pictural dans des œuvres en trompe-l'œil. Ces tableaux, d'une grande maîtrise technique, révèlent le caractère illusoire et trompeur de l'œuvre (l'observateur est trompé, ce n'est pas la réalité mais son imitation).

Ces deux peintures de Brisé et D'Hondecoeter, évoquant l'art de la chasse, très prisé par les nobles et bourgeois d'alors, illustrent bien ce procédé.

Cette œuvre est une peinture sur : (coche la bonne réponse)

toile

bois

Sur cette panoplie de chasse au faucon, relie par une flèche les éléments ci-dessous correspondant au tableau.

la gibecière

le chaperon

le gant du fauconnier

Dans les collections permanentes du musée ...

A l'étage du musée, dans l'espace dédié aux peintres orientalistes, tu trouveras un tableau représentant une scène de chasse avec faucon, peint par un artiste du 19e siècle, Eugène Fromentin.

Quelle espèce d'animaux a été chassée ici ?

Retrouve et entoure la signature de l'artiste sur ce trompe-l'œil.

Les animaux ont été attirés par le chasseur, grâce à des fruits et des appeaux, instrument imitant leur chant, et sont attrapés avec des collets en fer. Relie le bon terme au bon objet sur l'image du tableau.

● collets

● appeaux

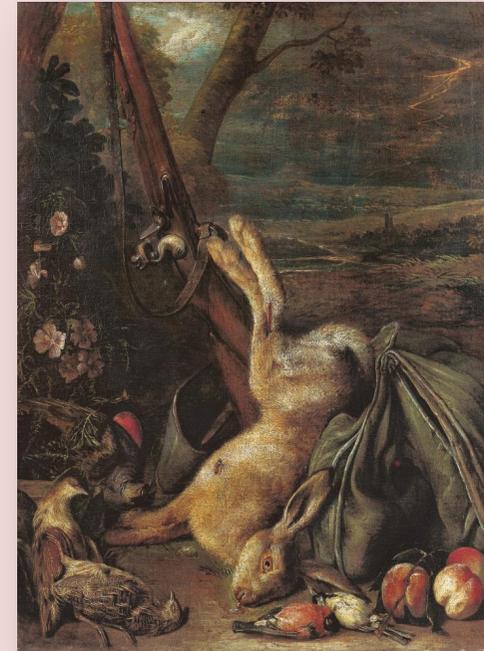

Pause ludique et sensorielle pour les petits - Comptoir N°2 - La mallette peinture et la peinture sur bois.

Dans les collections permanentes du musée ...

A l'étage du musée, dans la salle dédiée au 17e siècle, le musée conserve le portrait d'une petite fille, peint par Melchior d'Hondecoeter. Il est probable que cet artiste soit uniquement l'auteur des beaux oiseaux qui entourent cette petite fille ! A cette époque, plusieurs artistes pouvaient travailler sur un même tableau. Il y avait le spécialiste du paysage, celui des figures et des animaux !

Frans SNYDERS (1579 - 1657), *La chouette appelant*.

Pieter SNYERS (1681- 1752), *Nature morte de chasse au lièvre*.

L'art de la chasse

La nature morte de chasse est très répandue au 17e siècle. Les populations les plus riches se nourrissent beaucoup grâce à la chasse et c'est également un loisir très prisé de la noblesse.

Aujourd'hui, ces représentations peuvent nous paraître cruelles, mais, à cette époque, cela faisait partie de la vie quotidienne. Il faut noter la précision et le réalisme qui se dégagent des éléments composant ces scènes animalières.

Ce tableau illustre la technique de la chasse « Au Grand Duc ». Une chouette est attachée à un pilier pour attirer d'autres oiseaux, ennemis de cette dernière. Par quel moyen, le chasseur parvient-il à attraper les autres oiseaux ?

(Coche la bonne réponse)

en mettant de la colle sur les branches

en les attachant aux branches avec du fil

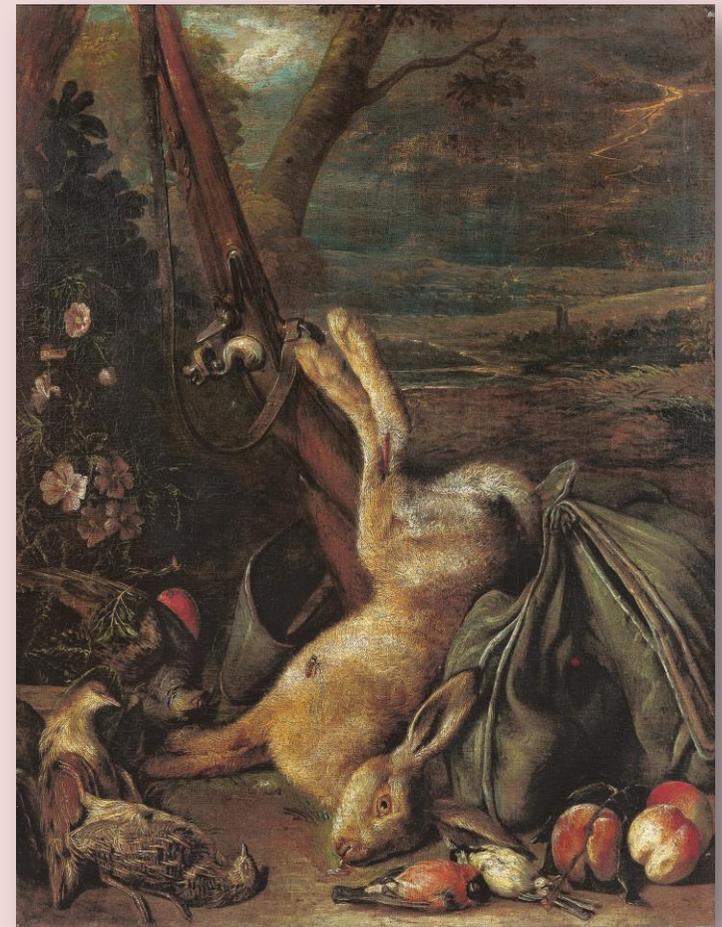
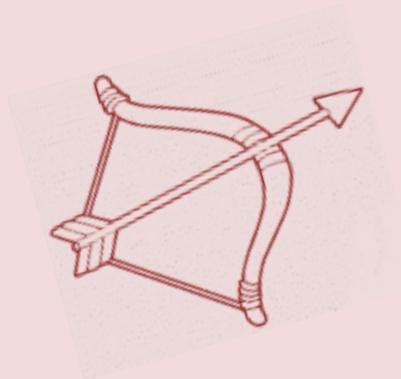
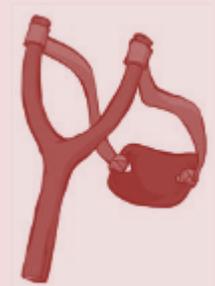

Retrouve et entoure, sur l'image ci-dessus, le chasseur venant chercher les oiseaux avec sa cage.

Ecris le nom des animaux représentés sur cette nature morte de chasse.

Entoure, ci-contre, le bon élément qui évoque la chasse dans ce tableau, et relie-le au bon endroit de l'image.

Dans les collections permanentes du musée ...

A l'étage du musée, tu pourras observer une autre nature morte, datant du 18e siècle également, sur laquelle figure aussi un lièvre. Ce tableau a été peint par Anne Vallayer-Coster, peintre française, qui présente ici animaux et autres éléments (jambon, radis...) posés sans doute sur une table de cuisine et bientôt prêts pour un copieux repas.

Adriaen VAN UTRECHT (1599 - 1652), *Combat de basse-cour*.
Frans SNYDERS (Anvers 1579 - 1657), *Le coq et la pierre précieuse*.

Des animaux et des fables.

De nombreux artistes s'inspirent, pour leur peinture animalière, de fables connues du public. Ces tableaux, à travers les animaux qui les composent, donnent aux hommes matière à réfléchir sur leur mode de vie et leur comportement.

Vous trouverez, dans cet espace, les fables et récits correspondant à chacun de ces deux tableaux, sur le comptoir n°3.

Que représente cette scène animale ?

Parmi tous ces oiseaux de basse-cour, l'un d'entre eux, originaire du Mexique, était un animal très rare à l'époque ! Il s'agit du dindon. Entoure-le sur l'image de ton livret.

Indice : sa haute taille.

Imagine ce que pourrait dire ce coq en voyant le bijou sur le tas de fumier !

Pause ludique et sensorielle pour les petits - Comptoir N°3 : Animaux et natures mortes, les scènes animalières – énigme du sac mystère - lecture de textes à voix haute / recomposer et prendre en photo sa nature morte en 3D.

Ta visite de l'exposition est à présent terminée !

A ton tour, ici ou chez toi, imagine et dessine une nature morte avec des éléments de ton quotidien :

Tu peux aussi nous le laisser (à l'accueil) ou nous l'envoyer. Musée des Beaux-Arts de Reims, Service des Publics, 8 rue Chanzy. 51100 Reims

A large, empty rectangular box with a red border, intended for the user to draw a still life using everyday objects.

Avant de partir, tu peux poursuivre ta visite à l'étage du musée, dans les collections permanentes où sont exposées d'autres œuvres, peintes par des artistes hollandais et flamands du 17e siècle notamment, évoquées dans ce livret.

Merci de ta visite !

Légendes des œuvres de l'exposition

Nicolas VAN VERENDAEL

Bouquet de fleurs

1684 ?

Huile sur toile

Inv. GK 535

Jan VAN KESSEL

Vierge à l'enfant dans une guirlande de fleurs

Autour de 1654 ?

Huile sur bois

Inv. GK 875

Attribué à Willem KALF

Nature morte aux objets d'argent, pot en porcelaine et verres

Huile sur toile

Inv. GK 1194

William CLAEZ. HEDA

Nature morte au navire

Huile sur bois

Inv. GK 185

Cornelis BRISE

Panoplie de chasse au faucon

Huile sur toile

Inv. GK 212

Melchior D'HONDECOETER

Trompe l'œil aux grives

Huile sur toile

Inv. GK 211

Frans SNYDERS

La chouette appelant

Autour de 1620

Huile sur bois

Inv. GK 483

Adriaen VAN UTRECHT

Combat de basse-cour

1651

Inv. GK 855

Frans SNYDERS

Le coq et la pierre précieuse

Entre 1616 et 1620 ?

Huile sur bois

Inv. GK 484

Pieter SNYERS

Nature morte de chasse au lièvre

1743 ?

Huile sur toile

Inv. GK 487

Attribué à Gerrit Willemsz HEDA

Petit déjeuner à la cruche d'argent, boîte à sel et crabe

Huile sur bois

In. GK 186

Pieter CLAEZ

Nature morte avec hareng, ustensiles de fumeur, pichet de bière et bock

1644

Huile sur bois

Inv. GK 95

Suermondt-Ludwig-Museum, Aix-la-Chapelle © Suermondt-Ludwig-Museum, Aachen/Foto Anne Gold

Musée des Beaux-Arts de Reims

- Service des publics -

Octobre 2017