

Regard sur ...

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

**Réponses aux questions du livret-jeu
et annexes pour les adultes**

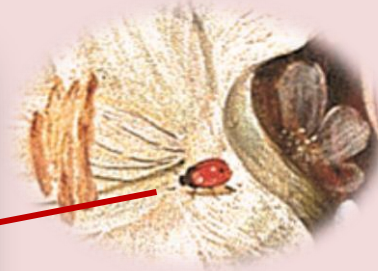

Pages 5 - 6

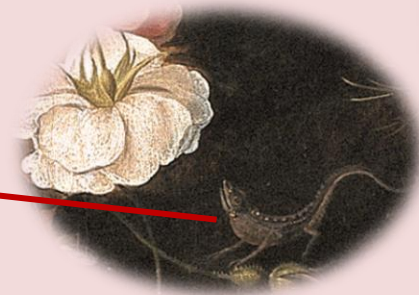
La fleur devenue l'un des symboles de la Hollande est la **TULIPE**. Originnaire de Turquie, importée pour la première fois en Autriche au 16e siècle, sa culture se répand rapidement à travers l'Europe et notamment en Hollande. Au début du 17e siècle, grâce à divers croisement, on en cultive près de 140 espèces. Dans le vase se reflète plusieurs fois une **FENÊTRE** délicatement peinte par l'artiste.

Pages 7 - 8

coccinelle

lézard

chenille

papillon

Les insectes, importants pour le bien être de la nature, attaquent également les **fleurs** et contribuent à leur **caractère peu durable (éphémère)** : avec eux l'artiste évoque aussi l'idée du **TEMPS QUI PASSE TRES VITE**, et dont il faut savoir saisir la beauté. Il y a aussi des allusions religieuses au bien et au mal par le biais de ces animaux.

Pages 9-10

L'objet qui évoque les échanges commerciaux entre l'Asie et les Pays-Bas est le **POT EN PORCELAINE**, blanc orné de motifs bleus.

La couleur qui domine dans le fond de ce tableau est le **MARRON** foncé, créant ainsi un contraste avec les objets aux tonalités claires et aux reflets argentés. On appelle cela le clair-obscur.

Pages 11-12

La nature morte qui évoque un repas simple est celle de **Pieter CLAEZ** intitulée *Nature morte avec hareng, ustensiles de fumeur, pichet de bière et bock*.

La couleur chaude est le **JAUNE** ou **JAUNE-ORANGE**.

Les éléments communs, à ces trois natures mortes, sont le **couteau, l'assiette, la nappe, le verre** :

Pages 14-15

Cette œuvre est une **PEINTURE SUR TOILE**. L'artiste a peint, en trompe-l'œil, un fond en bois.

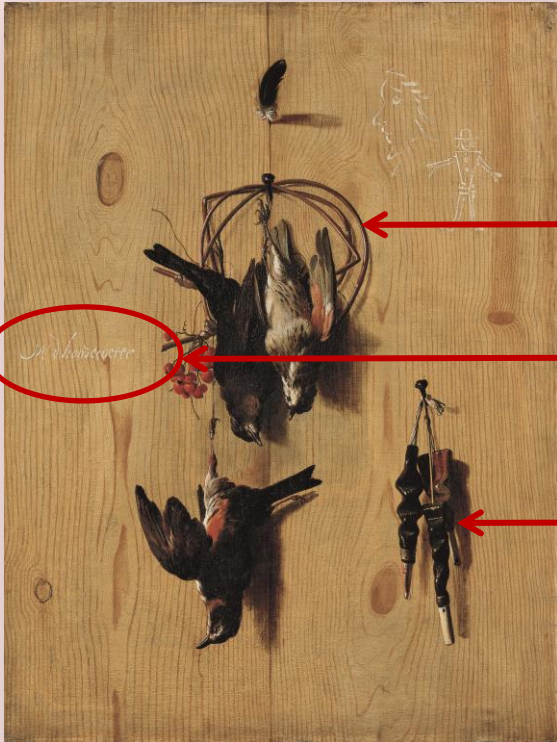
Le **BOIS** est utilisé comme support de peinture depuis l'Antiquité. Son usage se généralise en Europe entre le 12e siècle et le 15e siècle. Il est encore le support privilégié des peintres du nord au 17e siècle. Le bois est un matériau solide, mais il est très sensible aux variations de température et d'humidité. Par ailleurs les effets de lumière et de couleurs, grâce aux glacis, sont très beaux sur ce support.

La **TOILE** est composée d'un tissu cloué sur un châssis de bois. L'usage de la toile est attesté à partir du 15e siècle. L'utilisation de la toile est une véritable révolution. Elle permet en effet d'avoir de très grands formats (avec le bois, il fallait plusieurs panneaux jointifs pour réaliser une œuvre de grande dimension). De plus, la toile, moins lourde, plus malléable (elle peut se rouler) se transporte aisément. Elle peut donc être commercialisée dans des régions lointaines et facilite ainsi le développement du marché de l'art dès le 16e siècle.

Page 16

Les animaux chassés, peints sur ce trompe-l'œil, sont des **OISEAUX**, plus précisément des grives (sans doute deux grives mauvis et une grive musicienne).

les collets

la signature de l'artiste

les appeaux

Page 17-18

Les oiseaux ont été attirés par la chouette servant « d'appelant », et ont été piégés par **LA COLLE**, disposée par le chasseur sur des petites branches d'arbre frottées de glu (piège des gluaux).

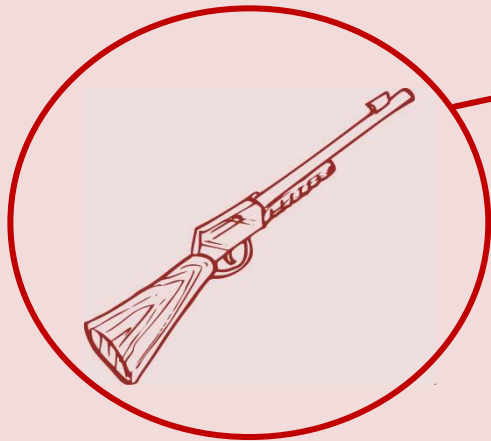
Le chasseur est représenté à l'arrière-plan du tableau près du bosquet d'arbre, il semble tenir dans sa main une cage destinée à capturer les oiseaux.

Page 19

Les animaux représentés sur cette nature morte de chasse sont : **un lièvre, cinq oiseaux et deux mouches**.

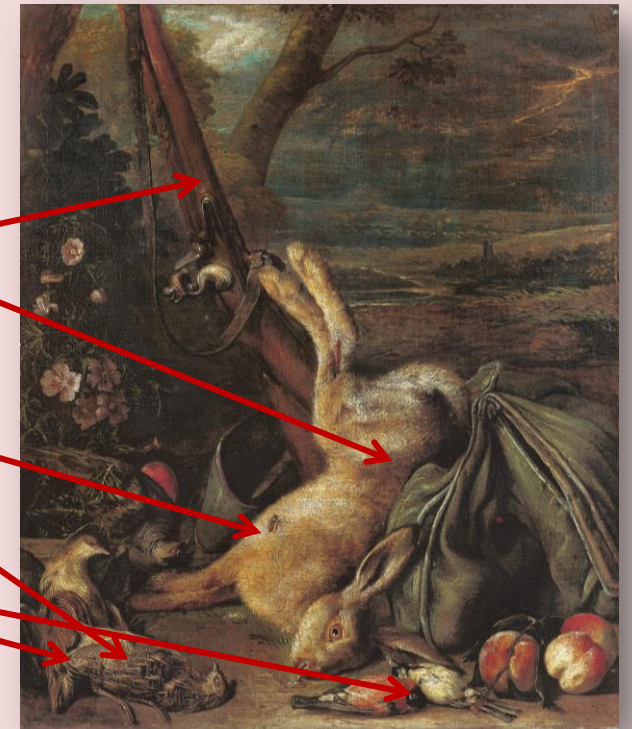
L'élément du tableau qui évoque la chasse est le **FUSIL**.

le lièvre

les mouches

les oiseaux

Page 20

Cette scène animalière représente un **COMBAT DANS UNE BASSE-COUR**. Ce tableau illustre la fable *Des Coqs et de la Perdrix*, d'Esopé, un auteur Grec. Deux coqs s'affrontent, aux côtés non pas d'une perdrix comme dans la fable, mais de canards et de poules, et d'un dindon, animal originaire du Mexique, rapporté pour la première fois en Espagne en 1519. Cet animal, considéré comme un animal exotique au 17e siècle, a très rapidement intégré les volières et ménageries de la noblesse, étant considéré comme un animal précieux. La perdrix serait-elle représentée sous les traits du volatile perché en haut à gauche du tableau ?

Le **dindon** est représenté à l'extrémité gauche du tableau.

ANNEXES

1. POUR ALLER PLUS LOIN SUR LA NATURE MORTE :

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 ». Ces derniers, d'abord présentés avec une perspective plongeante montrant le maximum d'objets posés sur une table avec nappe lissée, bien séparés les uns des autres ou empilés, sont ensuite représentés de manière plus épurée surtout dans les années 1630 par les peintres tels Pieter Claesz ou Willem Claesz. Heda, et l'on parle de « **banketjes (banquets) monochromes** » avec une réduction des éléments correspondant aux habitudes de consommation moins féodales et au raffinement du style gastronomique, et un aspect visuel plus esthétique et raffiné. Les peintres du Nord ont fait de la représentation minutieuse d'objets inanimés, tirés de l'existence quotidienne, un art d'excellence. La représentation de ces éléments savamment agencés reflète différents aspects, livrant une **perspective à la fois documentaire et historique (riche contexte économique du pays)** avec l'opulence des bouquets ou des tables servies, un **sens symbolique (présence très forte de l'idée de vanité, associée aux allégories de la brièveté de la vie, de la mort et du pourrissement inévitable) et religieux** (divers symboles du Christianisme et véritables rappels bibliques), et enfin une **évocation « matérielle » (terrestre) éblouissante de vérité**. Ce style se diffuse en Europe au XVIIe siècle, avec des variations : austérité protestante en France avec Lubin Baugin, « Bodegone » épurées de Zurbaran en Espagne...

Les natures mortes existaient déjà dans l'Antiquité, peintures d'objets du quotidien et « provisions de cuisine » par exemple du peintre Piraïkos, qu'évoquent des écrivains comme Pline Le jeune, et qui connurent beaucoup de succès... Le moyen âge, avec l'art chrétien évite de présenter des objets indépendants, préférant représenter ceux associés au culte. Au XIVe siècle, à travers des fresques d'édifices religieux, souvent en forme de trompe-l'œil, comme celles de Giotto en Italie, renaît l'intérêt pour l'objet. La nature morte devient au XVe siècle un genre pratiquement indépendant, sous l'influence des miniatures flamandes et du traitement réaliste des éléments dans des tableaux de Raphaël ou Roger van der Weyden. C'est au XVIIe siècle, que le genre prend donc son essor, notamment avec les artistes des anciens Pays-Bas (actuelle Hollande et Flandre). Ce genre de peinture, décrié par les Académies officielles de peinture au XVIIe, est apprécié des connaisseurs et amateurs d'art. De plus, la reproduction réaliste des objets permet un grand raffinement de la méthode artistique pour les représenter - découvertes de valeurs chromatiques et tonales. Parallèlement à l'observation précise et presque scientifique des objets et de la nature, les peintres développent ainsi une sensibilité extrême de leurs moyens artistiques pour reproduire au mieux ces « choses » de la nature et du quotidien. Aux siècles suivants, la représentation de l'objet permettra encore aux artistes de nombreuses innovations stylistiques (on peut citer Chardin, Cézanne, Picasso, les cubistes et les surréalistes...).

2. QUELQUES TEXTES LITTÉRAIRES EN ÉCHO A L'EXPOSITION :

Jean de LA FONTAINE (1621-1695) *Fables*

« Le Coq et la Perle »

Un jour un Coq détourna
Une Perle, qu'il donna
Au beau premier Lapidaire.
"Je la crois fine, dit-il ;
Mais le moindre grain de mil
Serait bien mieux mon affaire. "
Un ignorant hérita
D'un manuscrit, qu'il porta
Chez son voisin le Libraire.
"Je crois, dit-il, qu'il est bon ;
Mais le moindre ducaton
Serait bien mieux mon affaire. "

Le **mil** : est un terme utilisé surtout en Afrique pour désigner un groupe de céréales secondaires domestiquées très cultivées dans ce continent, le millet. Généralement quand on parle de « mil » sans autre précision, il s'agit du millet perle (*Pennisetum glaucum*), qui est la plus cultivée de toutes les espèces de millet. Il existe cependant de nombreuses espèces de millets appartenant à plusieurs genres différents. Le mil est cultivé pour l'alimentation humaine ou animale (oiseaux de volières notamment. Le **millet** est un terme générique qui désigne en français plusieurs espèces de plantes de la famille des graminées. Ce sont des céréales, à très petites graines, cultivées principalement dans les zones sèches, notamment en Afrique et en Asie

Ducaton : masculin (Histoire) : ancienne petite monnaie d'argent valant un demi-ducat.

Contes de Phèdre Livre 3, Fable 12

« LE POULET ET LA PERLE »

Un poulet, en cherchant sa nourriture sur un fumier, trouva une perle.
« Précieux objet dit-il, tu es là dans un lieu indigne de toi !
si un avide connaisseur t'apercevait,
il t'aurait bientôt rendu ton premier éclat.
Pour moi qui t'ai trouvé, le moindre aliment me serait meilleur ;
je ne puis t'être utile et tu ne peux rien pour moi. »
J'adresse cette fable à ceux qui ne me comprennent pas.

Jean de LA FONTAINE (1621-1695)

Fables

« La perdrix et les coqs »

Parmi de certains Coqs incivils (1), peu galants,
Toujours en noise (2) et turbulents,
Une Perdrix était nourrie.
Son sexe et l'hospitalité,
De la part de ces Coqs peuple à l'amour porté
Lui faisaient espérer beaucoup d'honnêteté (3) :
Ils feraient les honneurs de la ménagerie (4).
Ce peuple cependant, fort souvent en furie,
Pour la Dame étrangère ayant peu de respect (5),
Lui donnait fort souvent d'horribles coups de bec.
D'abord elle en fut affligée ;
Mais sitôt qu'elle eut vu cette troupe enragée
S'entre-battre elle-même, et se percer les flancs,
Elle se consola : Ce sont leurs mœurs, dit-elle,
Ne les accusons point ; plaignons plutôt ces gens.
Jupiter sur un seul modèle
N'a pas formé tous les esprits :
Il est des naturels de Coqs et de Perdrix.
S'il dépendait de moi, je passerais ma vie
En plus honnête compagnie.
Le maître de ces lieux en ordonne autrement.
Il nous prend avec des tonnelles (6),
Nous loge avec des Coqs, et nous coupe les ailes :
C'est de l'homme qu'il faut se plaindre seulement.

(1) discourtois (2) dispute, querelle (3) courtoisie

(4) lieu construit pour y engraisser bestiaux et volailles

(5) cette orthographe souligne la prononciation pour la rime

(6) espèce de chasse que l'on fait avec un cheval de bois peint, que le chasseur pousse devant lui pour faire entrer les perdrix dans un filet

Fable d'Esopé : « Les coqs et la perdrix »

Un homme qui avait des coqs dans sa maison, ayant trouvé une perdrix privée à vendre, l'acheta et la rapporta chez lui pour la nourrir avec les coqs. Mais ceux-ci la frappant et la pourchassant, elle avait le cœur gros, s'imaginant qu'on la rebutait, parce qu'elle était de race étrangère. Mais peu de temps après ayant vu que les coqs se battaient entre eux et ne se séparaient pas qu'ils ne se fussent mis en sang, elle se dit en elle-même : « Je ne me plains plus d'être frappée par ces coqs ; car je vois qu'ils ne s'épargnent pas même entre eux. »
Cette fable montre que les hommes sensés supportent facilement les outrages de leurs voisins, quand ils voient que ceux-ci n'épargnent même pas leurs parents.

Nous vous conseillons aussi, pour les adolescents et les adultes, les textes de Francis Ponge dans *Le parti pris des choses* et *Pièces* : voir « Le pain », « L'orange », « La cruche », « Plat de poisson frit », et « Le lézard ».

Les poèmes de Baudelaire « L'invitation au voyage » et de Rimbaud « Au cabaret vert »...
Les textes de Karl Huysmans sur « À table » et « La tulipe » dans *À rebours*.

Et enfin des Haïkus du type de ceux de Issa ou Bashô, voir celui de Morikawa Kyoroku :

« Au milieu de la casserole
Parmi les patates –
Le clair de lune ! »

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 naville

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 -

Novembre 2017