Carnaval contre Carême

Gros plan sur une joute

Dossier Histoire des Arts

- Titre : « ***Carnaval contre Carême*** »
- Sous-titre « **Gros plan sur une joute** »
- Auteure : Hélène Eftimakis
- Niveau : Classes de cinquième
- Réf. programme: chap. 4 : Les Chrétiens d'Occident; chap.7 : La Renaissance en Europe
- Domaine : Arts du Spectacle Vivant, Arts du Visuel
- Thématique : Arts, Créations, Cultures
- Disciplines : Histoire, Géographie, Français, Arts plastiques
- Objectif : Connaitre un événement festif fédérateur : le carnaval;

  le situer dans un contexte religieux, à l'époque de la Renaissance, dans les Flandres

  Connaitre Bruegel l'Ancien; un de ses portraits de la société flamande; certaines autres de ses œuvres
- Démarche: lecture de l'image "***Le Combat entre Carnaval et Carême***"; contextualisation; regard sur d'autres œuvres du même artiste et d'autres œuvres sur la thématique du gras et du maigre.

Pieter Bruegel l'Ancien

(né vers 1525-1530 à Breda*, mort à Bruxelles en 1569)

* La date et le lieu de naissance de Bruegel (ou Brueghel) sont présumés : pourquoi selon vous ?

- Quels documents peuvent renseigner l'historien/l'historien d'art sur une personne/un artiste ? :
  Dire en quoi les documents suivants peuvent être précieux : journal, lettre, testament, traité, portait, témoignage, contrat.

L'œuvre que nous allons lire a été peinte par un très célèbre maitre flamand : Pieter Bruegel l'Ancien, à l'époque de l'humanisme. Ce maitre de la guilde de Saint-Luc d'Anvers, est le fondateur d'une dynastie de 4 générations d'artistes qui portent son nom.

Pieter l'ancien est le peintre le plus important de sa famille, mais surtout il figure parmi les quatre plus grands peintres flamands du XVIème s.

Il fait son apprentissage chez un peintre de la Cour de l'Empereur (le Brabant est sous domination de la dynastie des Habsbourg) : Charles V, puis Philippe II d'Espagne. Il voyage dans toute l'Italie en 1552. Nous ne conservons que quarante-cinq tableaux de Bruegel, mais plus d'une centaine de ses dessins, qui ont permis à des graveurs, même de ses contemporains, de divulguer son œuvre.

"*Le combat entre Carnaval et Carême*" se situe dans la première période du peintre (1552-1560) avec "*Les proverbes flamands"* et "*Les jeux d'enfants*"

En 1563, le peintre quitte Anvers pour Bruxelles, où il meurt en1569.

- Définir l'Humanisme
- Dire ce qu'est une guilde.
- En quoi consiste l'apprentissage d'un peintre ?
- Qui sont les grands personnages de l'époque : sur le plan de la religion, de la culture, de l'art ?
- Quelles religions coexistent dans les Flandres au XVIème siècle ?
- Est-ce que les gens voyagent ? Expliquez qui , où et pourquoi.

Repérez la région du Brabant et les villes de Breda, Anvers et Bruxelles

au XVIème siècle

actuellement

Que constatez-vous ? Savez-vous quand est née la Belgique ?

Décrivez le tableau de Pieter Bruegel : lieu, constructions, personnes, actions

Le Combat entre Carnaval et Carême.1559. Huile sur panneau, 118 cm x 164,5 cm. Kunsthistorisches Museum . Vienne

Observez la vie de la communauté

Repérez :

- Les commerces variés : l'auberge, une marchande de rameaux, une marchande de gaufres…

- Les femmes qui nettoient leurs maisons pour Pâques

- Le groupe d'invalides au centre :
Quels fléaux pouvaient mutiler ainsi les gens au XVI ème s. ?

- Les adultes en train de jouer
- les enfants en train de jouer

Faisons un détour par un autre tableau de Bruegel “*Jeux d’enfants*” de 1560

- 91 jeux ont été identifiés dans ce tableau.

- Quels jeux reconnaissez-vous ?
- Ce tableau est-il antérieur ou postérieur à "Combat entre Carnaval et Carême” ?
- Comparez les dimensions, la technique, le lieu de conservation.
- Quelle impression s’en dégage ?

Jeux d’enfants, 1560, Huile sur bois.
116 x 161 cm. Kunsthistorishes Museum, Vienne

Revenons vers Carnaval
Comment est-il personnifié ?

- Le carnaval est la période pendant laquelle la viande est permise en opposition à la Carême, la période des 40 jours avant Pâques, caractérisée par des interdits alimentaires

- Lequel de ces personnages est Carnaval selon vous?
- Décrivez le : son physique, son habillement, son comportement.
- Décrivez les figures alentour, leurs accoutrements et accessoires.
- Que représentent selon vous :
  - **les cartes à jouer et**
  - **les détritus qui jonchent le sol ?**

Qui est Carême ?

Un moine et une nonne tirent le char de Carême, coiffé d'une ruche, symbole de l'Église catholique .

- Décrire Carême et les aliments qui l'entourent. Quelle est la signification de ceux posés sur la pelle à four ?

  Que mange t- on quand on mange maigre ?

Visitez cette jolie exposition à la BNF:

http://expositions.bnf.fr/gastro/arret_sur/chretien/texte.htm

Quelles religions connaissez-vous qui préconisent un jeûne ?

http://fr.wikipedia.org/wiki/Je%C3%BBne#Je.C3.BBne_religieux_et_philosophique

Quel est le sens de l'affrontement des figures allégoriques ?

Bruegel représente le contraste entre Carnaval et Carême sous la forme d'un tournoi médiéval.

La scène est-elle violente ?

- Faites une liste des objets / ustensiles (ex: sièges) et des aliments liés à ces deux figures
- La troupe de carême est-elle déguisée ?

- Les troupes sont les allégories des jours gras et des jours maigres qui accompagnent le Carnaval et le Carême.
- La joute a lieu entre ingrédients gras et aliments maigres

Mettre en évidence l'opposition

Côté Auberge

- Beuverie, fête
- Personnages ivres
- Achat de gaufres
- Représentation de farces burlesques
- Jeux de hasard

Côté Église

- Distribution des aumônes
- Achat de poisson, de rameaux bénis
- Fidèles allant vers l'église pour adorer la sainte croix, fidèles sortant de la messe avec leurs sièges

Pensez-vous que Bruegel nous fasse la morale ?

Gravures d'après dessins de Bruegel sur le thème cuisine maigre/cuisine grasse

Van der Heyden 1563. "La maigre cuisine"
gravure au burin . 22 x 29 cm. Bnf. Paris

Van der Heyden 1563. "La grasse cuisine "
gravure au burin . 22 x 29 cm - Bnf. Paris

Quel accueil la cuisine maigre fait-elle à l'ingrédient gras personnifié par le visiteur ?
Quel accueil réserve la cuisine grasse à l'ingrédient maigre ?
Comment interprétez-vous ces gravures ?

Le Combat entre Carnaval et Carême

Est une œuvre qui nous renseigne :

- Sur les us et coutumes flamands au XVI ème siècle : un moment de folklore.
- Sur l'architecture, les costumes, la nourriture
- Sur la société : enfants, musiciens, bouffons, mendiants, estropiés, riches et pauvres
- Sur la dimension religieuse :
  rites, observances, comportements alimentaires

➢ Imaginez un tableau vivant : quels sons et odeurs émaneraient de cette place ?

Le style de Bruegel

- Son style minutieux est caractéristique de la manière flamande , qui aime énumérer, inventorier, décrire précisément toutes choses.

- Dans ce tableau, comme dans « *Jeux d'enfants* » , le peintre choisit un angle de vue plongeant pour décrire la réalité de la tradition populaire.
- Il parvient ainsi à rassembler un maximum de scènes dans un espace en forme d'ellipse, correspondant à une place bordée d'architectures variées.
- S'il n'utilise pas, ici, la perspective géométrique des artistes de son époque, il la connait et la maitrise pourtant très bien . Voyez pour preuve la diapo suivante n°15.

Bruegel n’a pas peint que des fêtes paysannes.

Ce type de paysage brumeux vous rappelle-t-il un autre peintre de la Renaissance ? Où Bruegel a t-il effectué un voyage artistique ? Combien d’années séparent cette œuvre du tableau « Combat entre Carnaval et Carême »? Peut-on attribuer à Bruegel un style précis ?

Peter Bruegel l’Ancien. *La parabole du semeur*. 1557