

L'artiste	Biographie
<p>Jan Van Eyck 1390-1441 Flamand</p> <p><i>Autoportrait probable</i></p>	<p>Jean Van Eyck est un peintre flamand de la Renaissance. Artiste diplomate, il fut au service de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Célèbre, très jeune comme enlumineur puis comme peintre, il est connu à travers toute l'Europe au XVe siècle.</p> <p>Van Eyck n'est pas l'« inventeur de la peinture à l'huile » comme on l'a longtemps cru, mais il a perfectionné cette technique qui existait déjà au Moyen Age, en introduisant de nouveaux éléments améliorant le séchage. Il s'en est ensuite servi avec brio.</p> <p>En délaissant le style gothique et en se tournant vers une représentation plus réaliste du monde, il renouvelle l'art de son pays. En dehors des sujets religieux et des paysages il s'intéresse aux portraits. Comme les humanistes de la Renaissance, il porte un regard attentif aux êtres humains. Il fut le premier à réaliser des portraits d'hommes et de femmes issus de la bourgeoisie et de la classe marchande.</p> <p>Son œuvre intitulée « Portrait des époux Arnolfini » en est un très célèbre.</p>

L'œuvre	
Titre	Portrait des époux Arnolfini
Époque – date mouvement - style	XVe siècle – 1434 Renaissance
Type	Huile sur bois
Dimensions	82 cm x 60 cm
Genre	Portrait Double portrait posé dans le cadre d'une scène de vie (mariage privé)
Lieu de conservation et/ou d'exposition	National Gallery, Londres

Le sujet et sa représentation : DÉCOUVERTES THÉMATIQUE et PLASTIQUE	
<p>Approche sensible</p> <p>Les élèves expriment leurs sensations, leurs impressions, leurs émotions face au tableau . Ces dernières peuvent reposer aussi bien sur le sujet, le thème que sur sa présentation matérielle et plastique.</p>	
<p>Approche descriptive</p> <p>Que voit-on ?</p> <p>Réponses non divergentes.</p>	<p>Approche interprétative</p> <p>Qu'en déduit-on ? Qu'est-ce que les éléments visibles permettent de comprendre de l'œuvre et des intentions de l'artiste ?</p> <p>Réponses multiples possibles, il s'agit d'hypothèses, d'interprétations.</p>
<p>Pouvez-vous décrire le cadre de la scène ? Une pièce avec un lit à droite, un fauteuil au fond, une fenêtre à gauche qui laisse entrevoir l'extérieur et qui laisse entrer la lumière du jour.</p> <p>Quelles sont les figures reconnaissables ?</p> <p>Combien y en a-t-il ? Où sont-elles placées ? On voit 2 personnes, un homme et une femme. Ils se tiennent par la main. Ils ne sourient pas. L'homme lève la main droite. La femme a la main gauche posée sur son ventre. Elle tient sa robe longue. Ils ont de beaux habits. L'homme a un chapeau et la femme un voile. Il y a un animal, un chien, qui est placé au premier plan, entre l'homme et la femme. On voit aussi des objets : - des décorations sur les murs. - un chandelier au plafond, avec une seule bougie allumée. - deux paires de chaussures, une au premier plan, une à l'arrière-plan. - des fruits sur un meuble et sur le rebord de la fenêtre.</p>	<p>D'après ce que l'on voit, on peut penser... (par exemple) :</p> <p><i>Qu'il s'agit d'une chambre.</i></p> <p><i>Que c'est le mari et la femme ou le père et sa fille.</i></p> <p><i>Que l'homme fait une promesse.</i> <i>Que la femme est enceinte.</i> <i>Qu'ils sont riches.</i> <i>Qu'ils se sont faits beaux pour sortir.</i></p> <p><i>Qu'ils aiment bien la compagnie des chiens.</i></p> <p><i>Qu'au fond il y a un tableau rond ou alors un miroir.</i> <i>Qu'ils sont pauvres car il n'y a qu'une seule bougie.</i> <i>Qu'ils ne rangent pas leurs affaires !</i></p> <p><i>Qu'ils aiment les fruits et qu'ils mangent dans leur chambre.</i></p>

DÉCOUVERTES THÉMATIQUE et PLASTIQUE (suite)

<u>Approche descriptive</u> Que voit-on ?	<u>Approche interprétative</u> Qu'en déduit-on ?
On voit des écrits. Au fond entre le chandelier et l'objet rond, il y a des inscriptions.	<i>C'est peut-être la signature de l'artiste ?</i>

Approche informative

Les connaissances, les savoirs :

- Ce que l'on sait : Que savez-vous ... Que connaissez-vous... de l'œuvre ?
- Ce que l'on va découvrir à travers des recherches diverses.

ANALYSE THÉMATIQUE

Le sujet

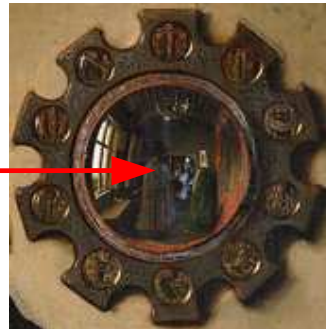
Le tableau représente Giovanni Arnolfini, un riche marchand italien installé à Bruges, et sa future jeune épouse, Giovanna Cenami, à l'occasion de leurs noces.

Il s'agit d'une cérémonie privée qui se déroule dans la chambre nuptiale, au cours de laquelle les époux se prêtent serment. Au XVe siècle, en Flandres, la présence d'un prêtre n'était pas obligatoire.

L'œuvre a été commandée à Van Eyck par Giovanni Arnolfini qui souhaitait garder un témoignage de l'événement.

C'est également un « autoportrait caché ».

En effet l'artiste s'est représenté dans le reflet du miroir fixé sur le mur du fond !

Au-dessus du miroir se trouve une inscription «*Johannes de Eyck fuit hic*» signifiant «Jan Van Eyck fut ici, qui précise le rôle de témoin du mariage joué par l'artiste et que l'on peut également apparenter à une signature.

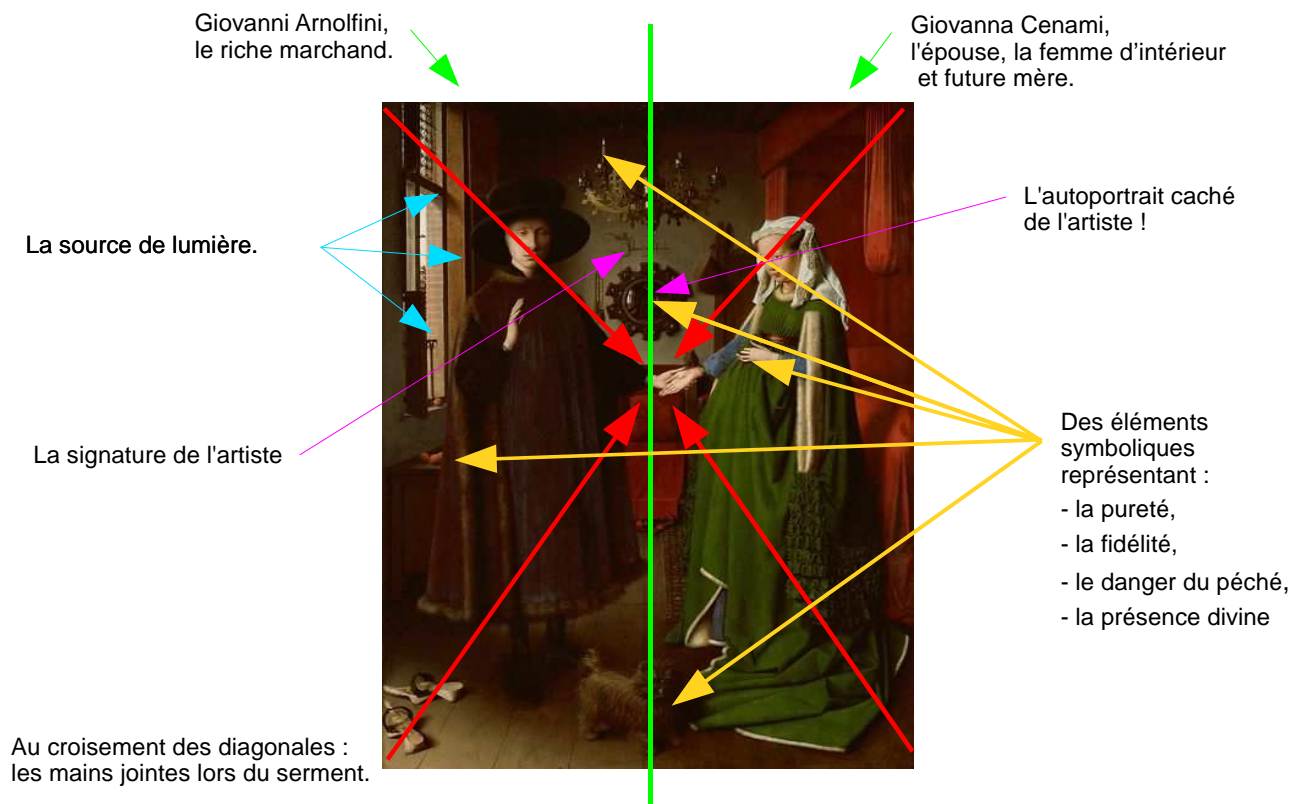
Les éléments figurés	Leur lecture symbolique
La main de la femme posée sur son ventre	L'attitude suggère la promesse de fertilité future.
Le miroir	Symbolise la pureté, la virginité de la mariée.
Le chien	Représente la vertu chrétienne de la fidélité, indispensable à un mariage réussi.
Les fruits	Ils font allusion au Paradis perdu, au fruit défendu non encore consommé, à Adam et Eve, à la tentation du péché et à l'infidélité qui menacent le bonheur du couple.
La bougie allumée du chandelier	Symbole religieux lors d'un mariage en l'absence d'un prêtre. Le cierge unique représente la présence de Dieu. L'unique chandelle peut également évoquer l'unicité du couple. L'homme et la femme, suite à leur union, ne font plus qu'un.
Les chaussures	Elles indiquent que les époux se sont déchaussés afin de respecter la chambre nuptiale.
Le collier de perles de cristal pendu au mur	Signe d'innocence et de pureté.

ANALYSE PLASTIQUE

Caractéristiques de l'œuvre

Exemples de points particuliers à observer

<p>La composition</p>	<p>L'espace est partagé en deux : à gauche le banquier, à droite sa femme. L'homme est du côté de la fenêtre, c'est l'homme de l'extérieur, l'homme des affaires. La femme est du côté du lit, c'est l'épouse dans le foyer familial. Les mains réunies se trouvent pratiquement au croisement des diagonales, <u>au centre</u> du tableau.</p>
<p>L'organisation de l'espace - les plans - jeux sur les tailles - jeux de miroir et mise en abyme</p>	<p>Au <u>premier plan</u> : le chien et une paire de chaussures. On retrouve une autre paire à l'arrière-plan de taille réduite et moins détaillées. Au <u>deuxième plan</u> : les époux Arnolfini. A l'<u>arrière-plan</u>, sur le mur du fond, un miroir concave qui renforce l'impression d'espace en permettant de rendre visible, dans le reflet, la totalité de la pièce ainsi que son entrée. On peut aussi distinguer deux autres personnes, témoins de l'événement, dans l'encadrement de la porte d'entrée, dont Jan Van Eyck.</p>
<p>Les lignes de fuite</p>	<p>Visibles avec la fenêtre, le meuble bas et le lit. Elles ne convergent cependant pas vers un seul point, Van Eyck n'a pas respecté les lois de la perspective linéaire (peut-être par manque de maîtrise).</p>
<p>La lumière</p>	<p>Elle vient de la gauche. L'ouverture de la fenêtre permet <u>des jeux de lumière</u> qui modèlent les formes avec délicatesse en leur donnant du relief. Les ombres donnent également une impression de profondeur. La lumière permet aussi d'attirer l'attention sur les visages et sur le miroir du fond auréolé de lumière.</p>
<p>Les couleurs</p>	<p>Le vert de la robe de mariée contraste avec le rouge des tissus et tentures du lit à baldaquin et du fauteuil. Ce jeu avec les complémentaires fait ressortir la jeune femme. La coiffe blanche se détache également pour souligner la pureté et la fraîcheur du visage de la mariée. A part le rouge, le vert et le blanc qui mettent en valeur la jeune femme, le reste de la composition est dans des tons de bruns (le sol, le chien, les vêtements de l'homme). L'utilisation de la peinture à l'huile permet d'obtenir des couleurs très lumineuses.</p>

Pour en savoir plus...

Une présentation interactive de l'œuvre

<http://pagesperso-orange.fr/sylvain.weisse/arnolfini/explicintf.htm>

Nouvelle approche sensible

Après l'analyse les élèves expriment de nouveau leurs sensations, leurs impressions, leurs émotions face au tableau.
Ces dernières peuvent reposer aussi bien sur le sujet, le thème que sur sa présentation matérielle et plastique.

Il est intéressant de noter les éventuelles évolutions par rapport aux premières réactions.

Ces dernières ont peut-être évolué grâce à l'étude qui a fixé l'attention sur certains éléments ou détails non perçus, apporté des éclairages nouveaux et permis une compréhension plus fine de l'œuvre.

Autres œuvres de Jan Van Eyck

1435, *La Vierge au Chancelier Rolin*, Huile sur bois, 66 cm x 62 cm

1433, *L'Homme au turban rouge*, Huile sur bois, 26 cm x 19 cm (cette œuvre est peut-être un autoportrait.)

Liens possibles avec des œuvres d'autres artistes

1657, Les Ménines de Vélasquez, pour l'utilisation du miroir en trompe-l'œil qui montre le reflet des témoins de la scène.

<http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9nines>

1956, Les Epoux Arnolfini de Fernando Botero, d'après l'œuvre de Jan Van Eyck

http://www.allposters.fr/-sp/Les-Arnolfini-Affiches_i419753_.htm