Les époux Arnolfini

(Peinture huile sur bois, 0,82x0,60 m, 1434)
MOYEN AGE, TEMPS MODERNES

Ce tableau peint sur un panneau de bois en chêne représente **Giovanni Arnolfini**, riche marchand toscan établi à Bruges et son épouse **Giovanna Cenami**.

Le sujet exact du tableau est un **sujet de discussion pour les historiens de l'art.** Selon certains, il s'agirait du **mariage** des deux personnages, célébré en secret, mais dont Van Eyck témoignerait ici. Pour d'autres, ce serait une **scène de fiançailles** ou l'entrée officielle du couple dans sa nouvelle demeure…
Beaucoup d'hypothèses ont été examinées et de nombreuses questions sur ce tableau restent sans réponse. Il n'en reste pas moins que cette peinture est considérée comme une des œuvres majeures de l'artiste.

Jean Van Eyck et les peintres du Nord:

Van Eyck est le principal **peintre de la Renaissance flamande.**
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.

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. Il mélange les terres et les couleurs avec de l'huile de lin chauffée (au lieu de l'eau) qui a un pouvoir siccatif idéal. Cela lui permet un **meilleur rendu des matières, une meilleure représentation de la lumière, et une extrême précision de la touche**. De plus il superpose de très fines couches de peinture translucide (les glacis), ce qui donne à ses peintures des nuances profondes et subtiles.

La peinture à l'huile séchant plus lentement a l'avantage de permettre aux artistes de **prendre du temps pour soigner les détails.** Les possibilités offertes par ce nouveau médium vont être ainsi exploitées en priorité par les peintres du Nord qui sont traditionnellement minutieux et formés pour certains dans les ateliers miniaturistes.
Dans le cadre de l'histoire de la peinture, remarquons que **la minutie, le souci du détail et le réalisme constituent la « marque de fabrique » des peintres des pays du Nord.**

Van Eyck délaisse le style gothique et se tourne vers une **représentation plus réaliste du monde.** 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. Sa peinture livre aussi de nombreux détails sur les conditions de vie matérielle de l'époque.

Le tableau :

Il s'agit de **l'un des plus anciens portraits non hagiographiques conservés**.

Le tableau représente **le couple en pied** dans la chambre de leur appartement.
L'espace est partagé en deux : l'homme est du côté de la fenêtre, c'est l'homme de l'extérieur, l'homme des affaires, le marchand. La femme est du côté du lit, c'est l'épouse dans le foyer familial. Elle a un gros ventre mais cela ne veut pas dire qu'elle soit enceinte. A l'époque, c'était la mode d'avoir un ventre rond à tel point que les dames portaient parfois un petit coussin sous leurs vêtements.
Leurs vêtements de velours doublés de fourrure – des pelisses- prouvent qu'ils sont riches.
L'homme lève une main comme pour **prêter serment**, disant « je le jure » à l'occasion de son mariage avec Giovanna. Il tend l'autre à sa femme. Les mains réunies se trouvent pratiquement au croisement des diagonales, au centre du tableau.
La pose est hiératique et solennelle. Ils ne sourient pas.

Van Eyck montre ici sa **grande maîtrise technique dans le traitement des moindres détails :** les ciselures du lustre, les poils du chien et la pelisse (cape sur le manteau) les motifs du tapis, les nervures du plancher et le rendu des tissus.

Les symboles :

La plupart des accessoires mis en valeur ont aussi **une fonction symbolique** :

- La main de la femme posée sur son ventre :
Elle suggère la **promesse de fertilité.** La jeune femme est une future mère qui assurera la descendance de son mari.

- La bougie allumée du chandelier :
Le cierge unique témoigne que cet engagement est baigné de **lumière divine**.
C'est le **symbole religieux** lors d'un mariage en l'absence d'un prêtre.
L'unique chandelle peut également évoquer **l'unicité du couple**. L'homme et la femme, suite à leur union, ne font plus qu'un.

- Le chien :
La fidélité connue du chien envers ses maitres a fait de cet animal un **symbole de la fidélité conjugale** dans de nombreux tableaux.
Il représente ainsi la vertu chrétienne de la fidélité, indispensable à un mariage réussi.

-Les fruits :
S'il s'agit d'oranges, ces fruits représentent **l'innocence d'avant le péché originel**. Si ce sont des pommes, ils symbolisent la **tentation du péché au jardin d'Eden** en faisant référence à Adam et Eve.

- Le collier de perles de cristal pendu au mur :
Il peut être interprété comme un **symbole d'innocence et de pureté.**

- Le miroir :
Il porte un sens symbolique fort : le miroir sans tache **représente la virginité de la femme**.

Dix médaillons le décorent, illustrant des scènes de la Passion du Christ.
Dans ce miroir, on peut voir le reflet de deux personnages. L'un en rouge, l'autre en bleu. Il s'agit sans doute des deux témoins du mariage, convoqués pour attester de la régularité de ce mariage. L'un de ces deux témoins est peut-être **Jan Van Eyck** lui-même, qui a écrit sur le mur au-dessus du miroir : *Johannes de eyck fuit hic* (*était là*) au lieu de *fecit* (*l'a fait*).

Le miroir a un intérêt dans le travail de **représentation du volume** de la pièce.

La question de **la fidélité, du péché et de la vertu est ainsi centrale dans la symbolique de ce tableau** présentant des mariés.

Exemple de trace écrite pour les élèves : (à écrire dans le cahier des arts)

Les époux d'Arnolfini, JAN VAN EYCK (1434)

Epoque : Moyen Age, Temps modernes
Forme d'expression : peinture (art du visuel)
Genre : Portrait en pied (double)

Ce tableau est un portrait en pied représentant un riche marchand Giovanni Arnolfini et sa femme. La pose solennelle des personnages nous laisse supporter que l'œuvre immortalise un moment important de leur vie comme leurs fiançailles ou leur mariage. De nombreux objets ont une valeur symbolique que l'on peut décrypter même s'il plane encore beaucoup de mystère autour de ce tableau.

Mon avis, mon ressenti :.....

Les œuvres en réseau :

- **LE SOUCI DU DETAIL DANS LA PEINTURE FLAMANDE:**
  - → *La vierge du chancelier Rolin, Jan Van Eyck (1430- 1434)*
  - → *La laitière, Vermeer (1658- 1660)*
  - → *La dentellière, Vermeer (1669- 1670)*

- **LA MISE EN ABYME :**
  - → *Les Ménines, Velasquez,* (1657) : *même utilisation du miroir en trompe-l'œil qui montre le reflet des témoins de la scène.*

- **LA PARODIE :**
  - → *Les Epoux Arnolfini, Fernando Botero (1956)*

L'œuvre en pratique (arts visuels) :

→ Comme Jan Van Eyck, réaliser un portrait d'un événement important en y introduisant des éléments empruntés à l'iconographie symbolique ou des symboles personnels, p. 77 *Histoires d'arts en pratiques*

Dictées différenciées :

Groupe ★ 46 mots	Ce tableau représente un couple riche qui est probablement en train de se marier. L'homme lève une main comme pour prêter serment, disant « je le jure » à sa femme. La pose est solennelle, ils ne sourient pas. Les objets ont une valeur symbolique forte.
Groupe ★★ 89 mots	L'unique bougie allumée témoigne que cet engagement est baigné de lumière divine. C'est un symbole religieux. Le chien est le symbole de la fidélité conjugale car c'est un animal connu pour sa fidélité envers ses maitres. C'est une vertu pour un mariage réussi.
Groupe ★★★ 135 mots	La main de la femme posée sur son ventre suggère une promesse de fertilité. Les fruits près de la fenêtre symbolisent l'innocence avant le péché originel si ce sont des oranges ou la tentation du péché si ce sont des pommes, en référence à la Bible.

Pour la relecture active

Notions ciblées et points de vigilance :

- ✓ **Conjugaison des verbes au présent**
- ✓ **é/er**
- ✓ **accord de l'adjectif épithète**

Les 10 mots – niveau flocon

Les 10 mots à connaitre :
la femme, un objet, le mariage, le symbole, une promesse, les fruits, la pomme, se marier, sourire, divin (e),

Dictée à trous

→ *Complète avec 10 mots :*

Texte de la dictée à trous.

Ce tableau représente un couple riche qui est probablement en train de ..... L'homme lève une main comme pour prêter serment, disant « je le jure » à ..... La pose est solennelle, ils ne ..... pas. ..... ont une valeur symbolique forte.

L'unique bougie allumée témoigne que cet engagement est baigné de lumière ..... C'est un symbole religieux. Le chien est .....de la fidélité conjugale car c'est un animal connu pour sa fidélité envers ses maitres. C'est une vertu pour un ..... réussi.

La main de la femme posée sur son ventre suggère une ..... de fertilité. Les ..... près de la fenêtre symbolisent l'innocence avant le péché originel si ce sont des oranges ou la tentation du péché si ce sont ....., en référence à la Bible.

LES SYMBOLES

Mots de la même famille :

- -
- -
- -

Mots à connaitre pour la dictée n° :

→ *Si tu ne connais pas un mot, cherche sa définition dans le dictionnaire et écris- la dans ton répertoire.*

Noms	Verbes	Mots invariables	Adjectifs
le sy**m**bole	se marier	probablement	sol**ennel** (-le)
le mariage	pr**ê**ter	en train de ...	symbolique
un couple	sourire	envers	a**ll**umé *
un serment	témoigner	près de...	divin (e) *
la fe**mm**e	baigner	en référence **à**	conjugal (e)
la pose	su**gg**érer		co**nn**u
l'objet	**sym**boliser		originel
une valeur			unique
une bougie			
un engagement			
la lumière			
la fidélité			
une vertu			
une promesse			
la fertilité			
l'i**nn**ocence			
le péché			
la tenta**tion**			
les fruits			
la po**mm**e			

40 mots
Un * signifie que le mot a plusieurs natures (nom et adjectif par exemple...)

Reproduction pour les élèves