

Période historique : *XVIIIème siècle*

Domaine artistique : *Arts du visuel → peinture*

Fiche pédagogique : Tableau « Scène de patinage » de Pierre Bruegel

Avec l'aimable autorisation du Musée des Beaux-Arts de Mulhouse, *Scène de patinage*, 1613, huile sur bois
Photographie de JJ Freyburger

Pieter Bruegel le Jeune (fin 1564 ou début 1565, Bruxelles - 10 octobre 1636, Anvers), était un peintre flamand de la Renaissance, fils de Pieter Bruegel l'Ancien et frère de Jan Bruegel l'Ancien.

Il avait entre 4 et 5 ans à la mort de son père, il a donc suivi un apprentissage pour se consacrer à la peinture.

Il était surnommé « Bruegel d'Enfer » à cause d'un de ses thèmes favoris : les incendies. Il se forme à Anvers où il est reçu franc-maître en 1585. Il se retrouve vite à la tête d'un atelier très productif et a de nombreux élèves (dont son fils Pieter III). Il est longtemps imitateur de l'œuvre de son père, et en inventera de semblables et réalise nombre de copies pour répondre à la demande des collectionneurs. C'est d'ailleurs à travers les excellentes copies du fils que l'on connaît certains originaux disparus du père. Il conserva toute sa vie le style du réalisme flamand.

Rappelons nous que le fils de Pieter Bruegel a durant toute sa vie essayé d'imiter son père. Il en a copié les plus célèbres : Le dénombrement de Bethléhem, le Trébuchet.

La technique de copie utilisée à l'époque était celle des pochoirs troués, qui reprenaient les masses colorées du tableau, et les dessins de détail étaient copiés puis troués sur les cernes des dessins. Ensuite on posait cette feuille de papier sur un châssis en bois, déjà traité, en on tapotait de la poussière des craie noire, les limites et contours apparaissent.

Mais n'oublions pas les qualités essentielles de ces œuvres :

- elles évoquent la simple condition humaine,
- elles grouillent d'activités, les personnes s'agitent dans un nombre infini d'occupations, l'homme n'est qu'un rouage de cette société,
- elles évoquent au même titre le monde de l'enfance que le monde des adultes,
- elles présentent des gens simples s'adonnant à des plaisirs simples, à des jeux, et en ce sens elles nous renseignent sur ce que les arts populaires de l'époque présentent comme pratiques, objets d'usage,
- les personnages sont souvent habillés grossièrement, pour se protéger des intempéries,
- les paysages ne sont pas allégoriques, contrairement à ceux que l'on peut observer dans la peinture italienne de la même époque (paysages empruntés de mythologie, qui célèbre les corps),
- elles s'attachent à présenter des personnes de condition modeste,
- les scènes sont souvent campagnardes,

Bruegel l'Ancien comprenait la condition humaine, ses œuvres et celles de son fils traduisent une volonté certaine d'exprimer un sentiment d'humanité, une vision de la vie sans concession, autour des activités humaines bien réelles.

Définition et genre

On appelle peinture de genre ou scène de genre un type d'œuvre picturale qui figure des scènes contemporaines et prises sur le vif.

Dès l'Antiquité, on peut parfois considérer qu'il existe de la peinture de genre, même si elle est connotée religieusement. Certains historiens d'art considèrent ainsi les peintures égyptiennes représentant les travaux des champs, les banquets, etc. comme de la peinture de genre. De même, dans les vases grecs ou étrusques, on peut trouver parfois des scènes de marché ou de chasse qui s'apparentent à des scènes de genre, tout comme certaines mosaïques et peintures romaines.

C'est avec Van Eyck et les primitifs flamands que la scène de genre semble réellement naître. Les Époux Arnolfini, au delà du portrait, présente des personnages dans un intérieur bourgeois, détaché du monde religieux, et peut être considéré comme la première scène de genre. D'autres compositions de Van Eyck, aujourd'hui perdues, comme une Dame à sa toilette confirment cette interprétation. Il est intéressant de constater que c'est dans les Flandres que débute réellement cette pratique : ce sont surtout les écoles du Nord qui mettront ensuite ce genre à l'honneur.

Avec le retrait progressif de la religion des arts, la scène de genre commence à se développer à la Renaissance, en particulier dans les Flandres. Le Peseur d'or et sa femme de Quentin Matsys en est un exemple parfait, même si comme la plupart du temps, il doit se lire de manière symbolique. Jérôme Bosch et Bruegel l'Ancien n'hésiteront pas à exploiter les scènes de genre, pour illustrer des proverbes et des histoires (aujourd'hui souvent perdus) qui donnent une nuance « laïque » à l'œuvre religieuse.

Au XIXe siècle l'expression peinture de genre remplace par abréviation les expressions peinture de genre vulgaire, de genre bas, de genre mineur qui désignaient des œuvres représentant des scènes de la vie quotidienne ou intime, par opposition aux peintures de genre historique.

1. Dispositifs pédagogiques et matériels pour faciliter la rencontre entre cette oeuvre et les élèves

Visite du Musée des Beaux Arts de Mulhouse, avec un parcours qui nous amène à découvrir cette œuvre dans une salle d'exposition consacrée au XVIIe siècle.

Cette découverte nécessite une pré visite de la part de l'enseignant, ce qui lui permettra de structurer l'approche du concept de « scène de genre ».

Présenter aux élèves des scènes de genre afin de qualifier ce type de peinture, par contraste avec « les portraits », « les natures mortes »...

2. Dispositifs pour situer l'œuvre dans son contexte historique, culturel, artistique

Questionnement sur le concept de scènes de genre.

Recherches documentaires sur les scènes de genre.

Recherches documentaires qui permettront de situer cette scène de genre dans son contexte géographique, historique et culturel.

(Nous sommes au XVIIe siècle, en Hollande, en hiver, des villageois s'adonnent aux sports d'hiver, en l'occurrence au patinage, au loin nous pouvons observer l'intérieur d'une taverne où des personnes boivent ostensiblement...)

3. Comment interroger l'œuvre sur différents plans (BO N°32 du 28/08/08)

Question sur la forme

Quels sont les personnages représentés ?

Comment sont-ils répartis dans le paysage ?

Quels sont les plans mis en œuvre ?

Quelles sont les lignes de composition de l'œuvre ?

Quelles sont les architectures représentées ?

Effectuer un croquis de l'œuvre.

Questions sur le sens

Contextualiser l'œuvre, quel est le cadre représenté (intérieur, extérieur...).

Lister les actions des villageois.

Essayer de dénombrer les villageois présents dans cette œuvre.

Classer les familles d'actions énumérées (personnes qui font du patinage, personnes qui regardent les patineurs, personnes attablées au restaurant...).

S'il fallait qualifier l'ambiance de ce que l'artiste nous donne à voir, quels adjectifs utiliseriez-vous ?

S'il fallait découper le tableau en petites scènes, ou isoler des petits tableaux au sein de cette œuvre, lesquels présenteriez-vous ?

Avec l'aimable autorisation du Musée des Beaux-Arts de Mulhouse, Détails de *Scène de patinage*, 1613, huile sur bois
Photographie de JJ Freyburger

Question sur les techniques

De quel type d'œuvre s'agit-il ? (Réponse attendue : « une peinture de genre »)

Avec quelles techniques et quels outils a-t-elle été réalisée ?

En quelle matière a-t-elle été réalisée ?

Sur quel support ce travail a-t-il été effectué ?

Question sur les usages

Pourquoi peindre une scène de genre ?

A qui s'adresse t-elle ?

4. Quelques mots clé pour caractériser cette oeuvre

L'agitation, le risque, la mort.

L'amour, le jeu, la débauche.

Le froid, la grisaille.

Les petites scènes qui se jouent sur toute la toile.

5. Critère de mise en réseau et exemples d'œuvres correspondant à ce critère

La simple condition humaine et les activités humaines

Bruegel l' Ancien, *le Repas de noces*

Limbourg (frères de), *les Très Riches heures du comte de Berry*

Vermeer, *la Laitière*

Caravage (le), *les Tricheurs*

Le Nain, *Famille de paysans*

Millet (Jean-François), *les Glaneuses*

Courbet, *Un enterrement à Ornans*
Caillebotte, *les Raboteurs de parquet*
Seurat, *Un dimanche à la Grande Jatte*
Kirchner, *Scène de rue à Berlin*
Hockney (David), *A Bigger Splash*

6. Exemples de pistes de pratiques plastiques simples en lien avec l'œuvre

Isoler les objets significatifs de cette œuvre, les présenter comme un abécédaire, une collection métaphorique.
Prendre des postures des personnages identifiés dans l'œuvre, et se faire photographier (appareil numérique), une fois la photo imprimée, intervenir dessus à l'aide de feutres pinceaux afin de recontextualiser l'action : créer des environnements contemporains.

Par calque s'approprier les contours des personnages principaux, les intégrer dans des univers incongrus, les extraire de leur contexte pour en travailler la surface (Arroyo, Fromanger, Cueco).

Intervenir (peinture) sur un tirage noir et blanc de cette scène, et la changer de saison ; évidemment les personnages entraînés de patiner disparaîtront sous les flots de cet étang.

7. Éléments à mettre dans le « cahier personnel d'histoire des arts »

Date, billet d'entrée du Musée des Beaux Arts.

Croquis (réduit) réalisé lors de la visite.

Définition de la scène de genre.

Description écrite de cette scène de genre.

Une photo de scène de genre (voir dépliants du musée).

8. Liens Internet

Reproductions d'œuvres :

<http://www.insecula.com/salle/MS00437.html>