

Retable d'Issenheim Mathias Grünewald

Retable d'Issenheim Mathias Grünewald

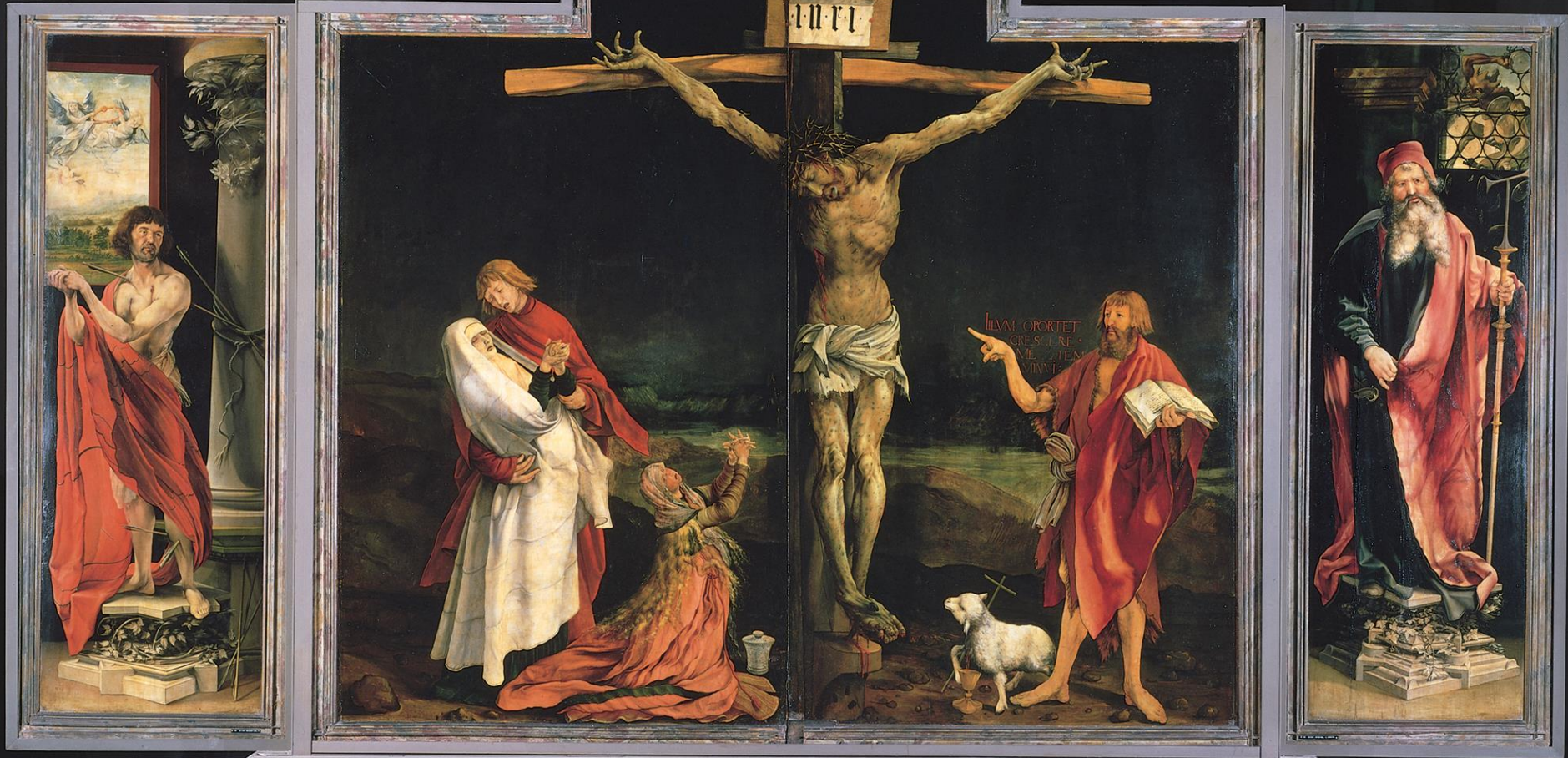
Le retable d'Issenheim (ou d'Isenheim), consacré à saint Antoine, provient du **couvent des Antonins** à Issenheim, au sud de Colmar, où il ornait le maître-autel de l'église de la préceptorerie. Il est l'œuvre de deux grands maîtres allemands du gothique tardif : le peintre **Matthias Grünewald**, dont il constitue incontestablement le chef-d'œuvre, pour les panneaux peints (1512-1516) et **Niklaus von Hagenau** pour la partie sculptée (autour de 1490).

Retable d'Issenheim Mathias Grünewald

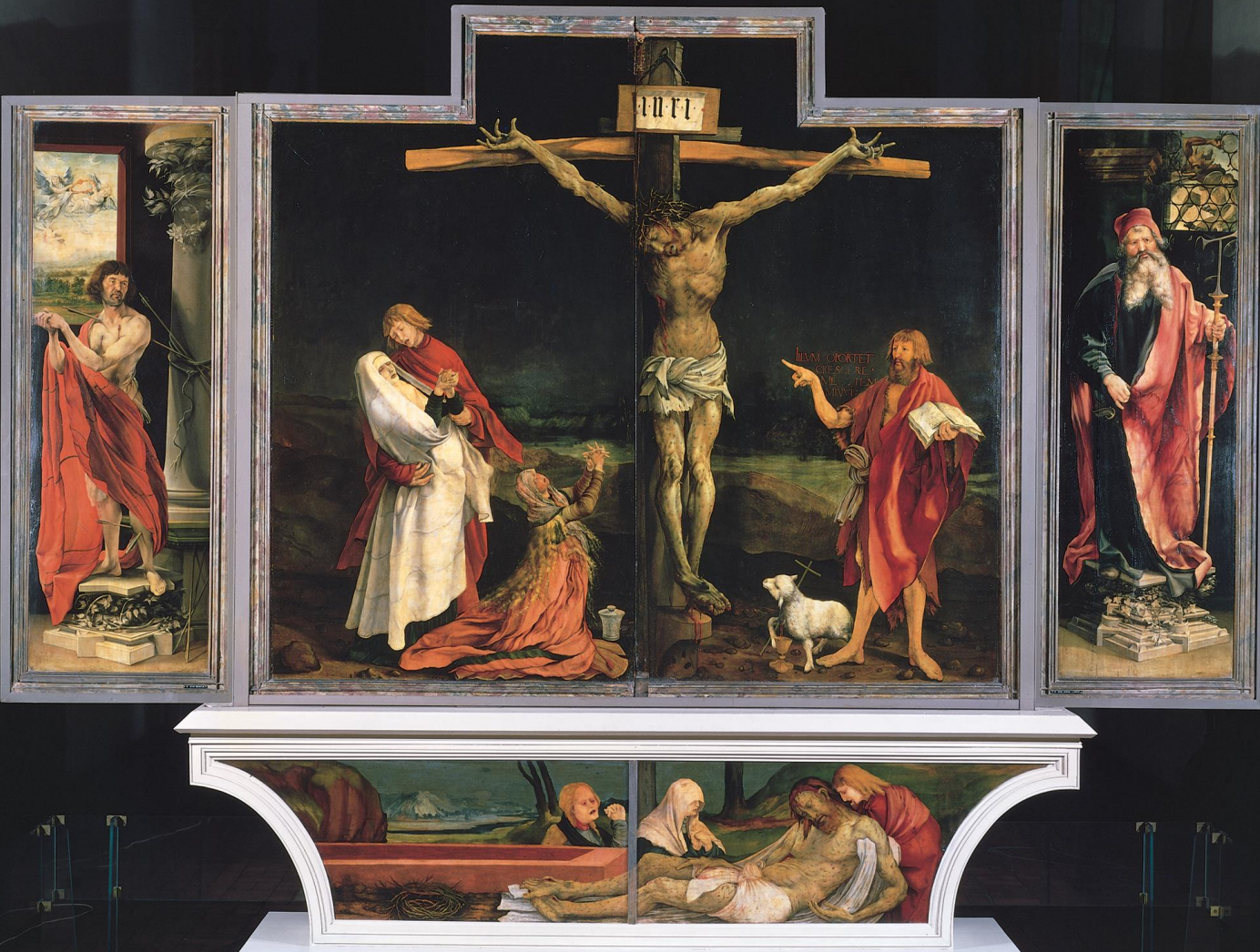

Le retable d'Issenheim est un retable polyptyque sur lequel les **différents volets** peuvent être ouverts pour illustrer les différentes périodes liturgiques durant le culte lors des fêtes correspondantes. Le retable possède au total **trois faces** illustrées (Triptyque), alors qu'en principe de tels retables n'en possédaient que deux. Au centre du retable se trouve un autel sculpté

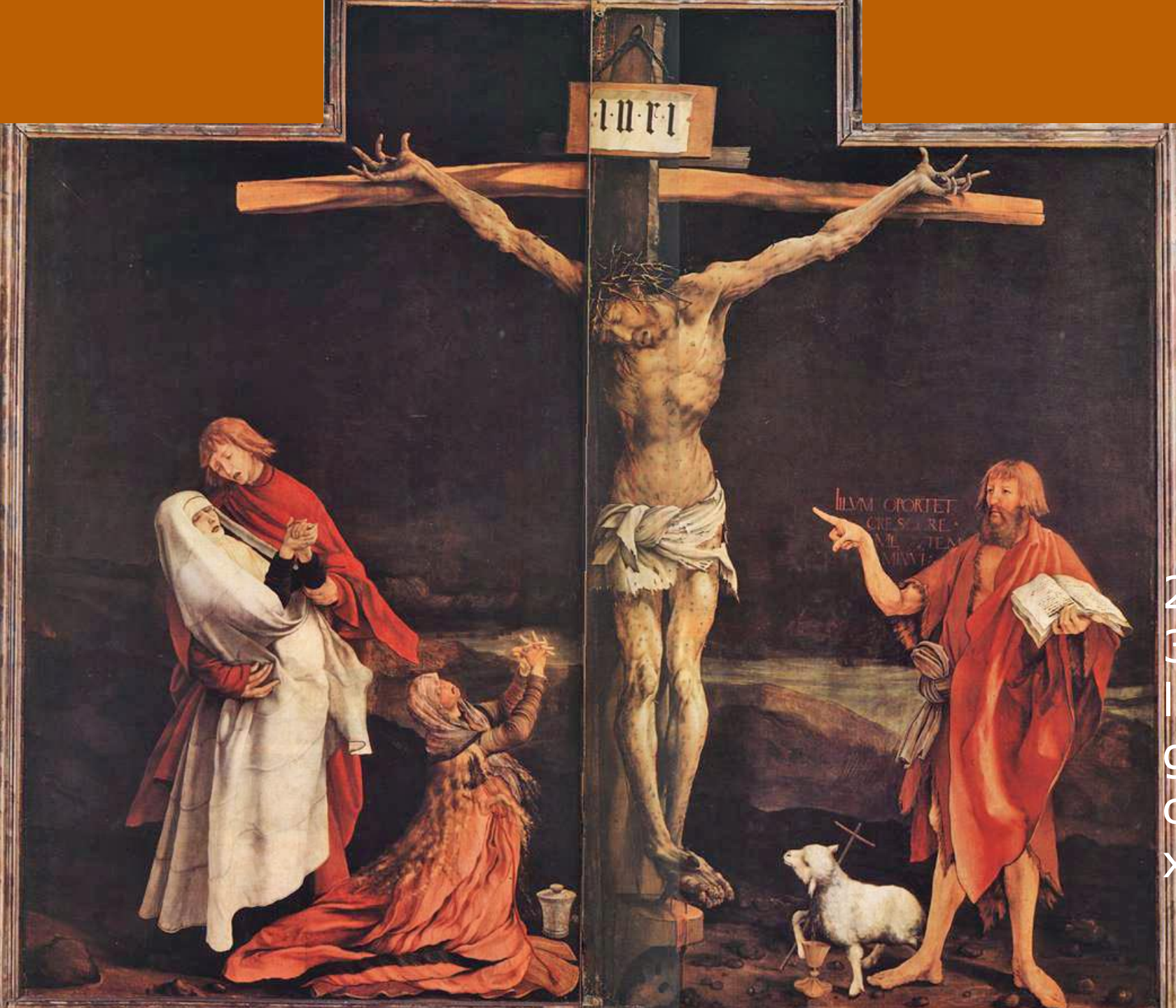
1ère face :
Rédemption

Les malades sont conduits au commencement de leur traitement devant l'autel. Soit S. Antoine accompli un miracle soit le patient reçoit un réconfort spirituel.

Car du point de vue médiéval, les images de méditation, étaient quasi des médecines : en s'identifiant aux figures, le malade oublie ses douleurs physiques et renforce ses forces spirituelles

Crucifixion

269 x
307 cm
la plus
grande
crucifi-
xion

Jean-Baptiste

Jean-Baptiste désigne avec son doigt pointé l'agneau :

« Illum oportet crescere me autem minui »

Il faut que lui (Jésus) grandisse et que moi je décroisse. Jn 3,30

Jean-Baptiste

Tiens la Bible dans une main et désigne de l'autre Jésus

A ses pieds un agneau avec un calice et la croix de la résurrection

A ses pieds un agneau qui laisse couler son sang dans un calice et la croix de la résurrection

« Illum oportet crescere me autem minui »

Il faut que lui(Jésus) grandisse et que moi je décroisse. Jn 3,30

Jean-Baptiste tiens la Bible dans une main et désigne de l'autre Jésus

Jean et Marie

Marie est comme morte les mains jointes en prière, elle est en contemplation, en extase.

Jean la soutient de ses deux bras, le visage couvert de douleur, fixant Marie

Belle union dans la souffrance et la compassion

Jean

le visage
couvert de
douleur, et
de
compassion
fixe Marie

Marie

est comme
morte, yeux
clos, en prière,
elle est en
contemplation,
en extase.

Marie

a les mains
jointes en
prière

Marie-Madeleine

Marie-Madeleine est torturée par la douleur, ce que signifie bien les doigts de ses mains en prière, et son visage

Marie- Madeleine

Marie-Madeleine est torturée par la douleur, ce que signifie bien les doigts de ses mains en prière

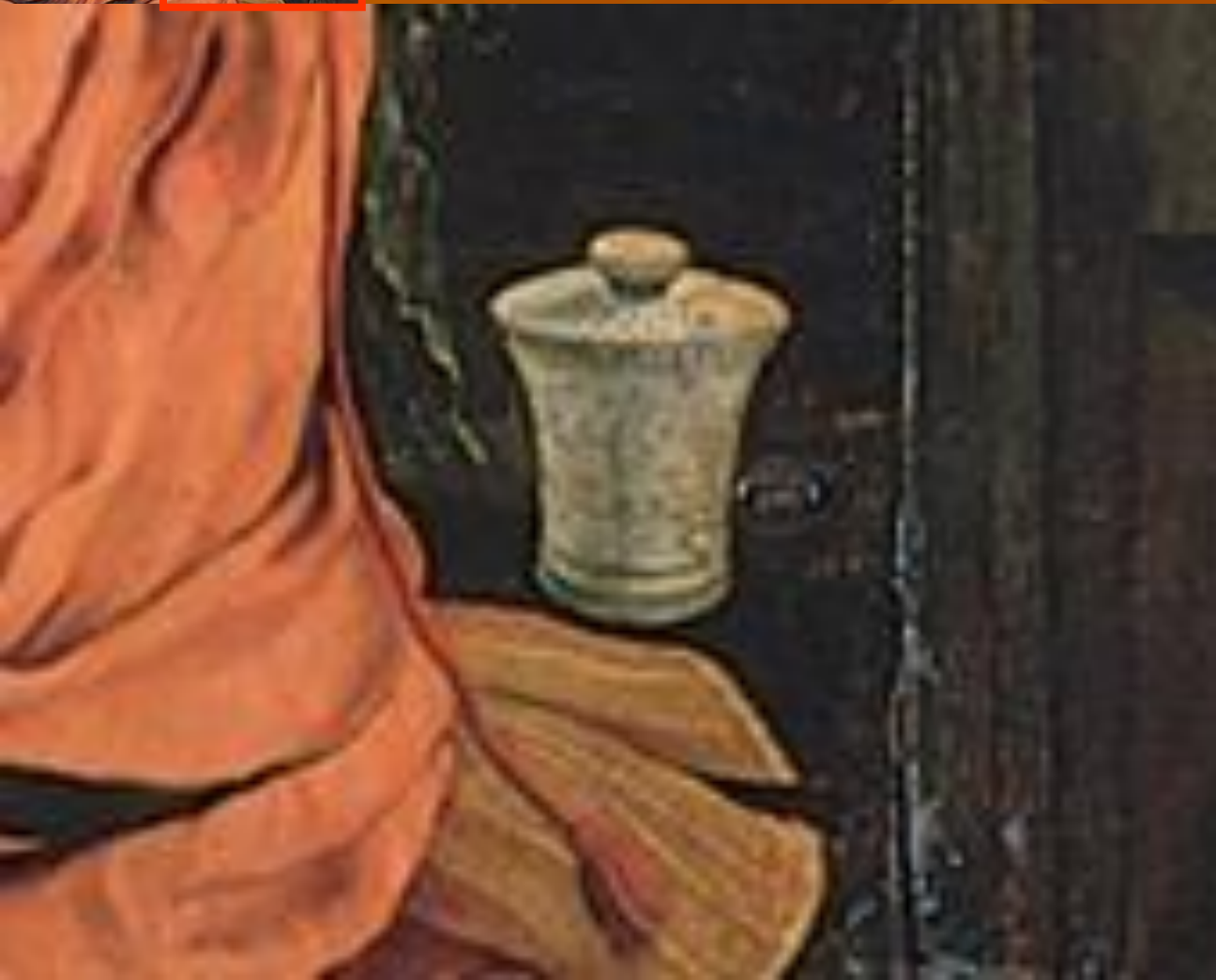

Marie- Madeleine

Marie-Madeleine est torturée par la douleur, ses yeux ouverts sont couverts par son voile

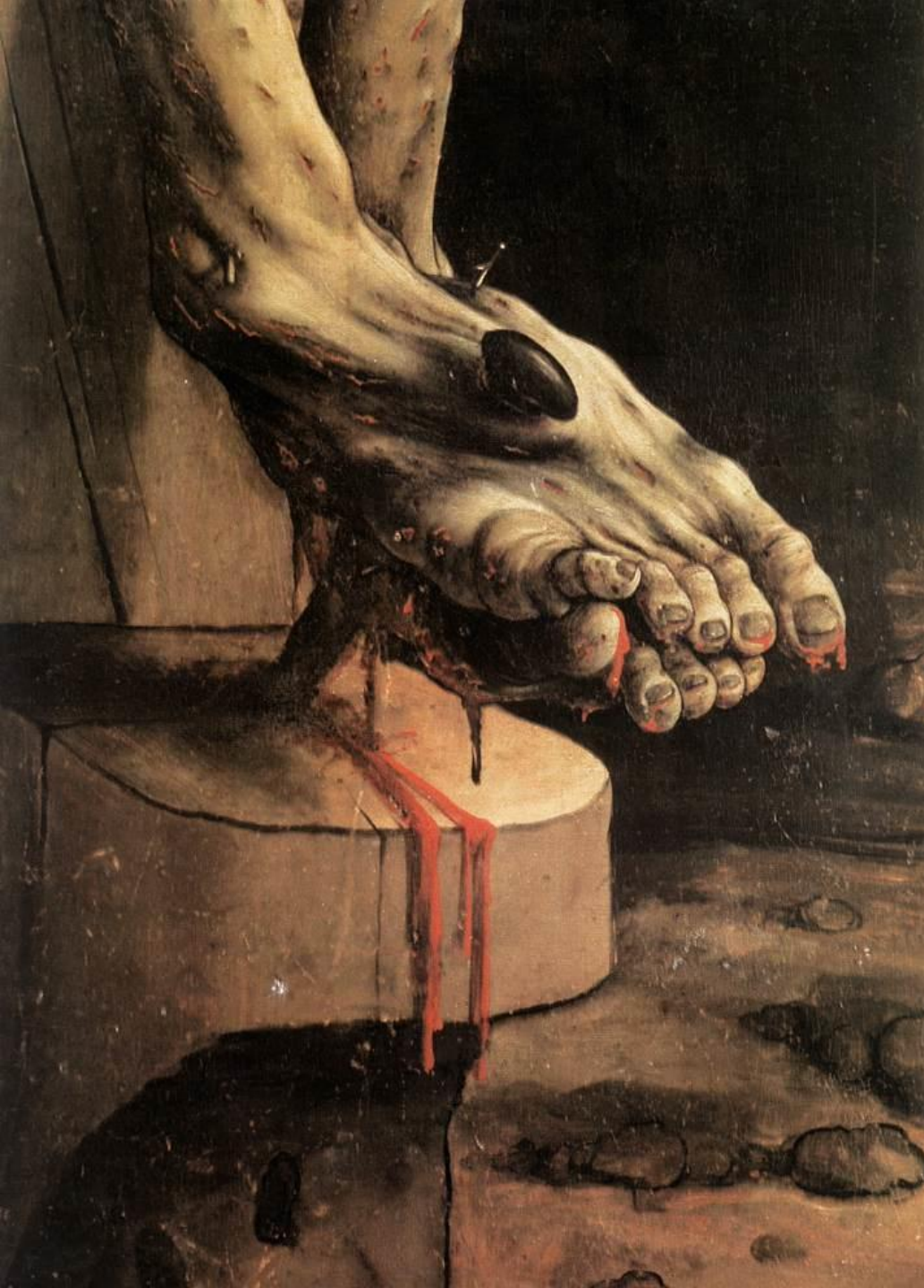
Marie- Madeleine

A ses pieds un vase de parfum déjà prêt pour embaumer le corps.

Espérance de résurrection !

Avec 1515 année du début du retable ?

Pieds de Jésus

Les pieds de Jésus sont tout tordus et sanguinolants, traversés par un gros clou.

Les pieds de Jésus sont tout tordus et sanguinolants,
traversés par un gros clou.

Pieds de Jésus

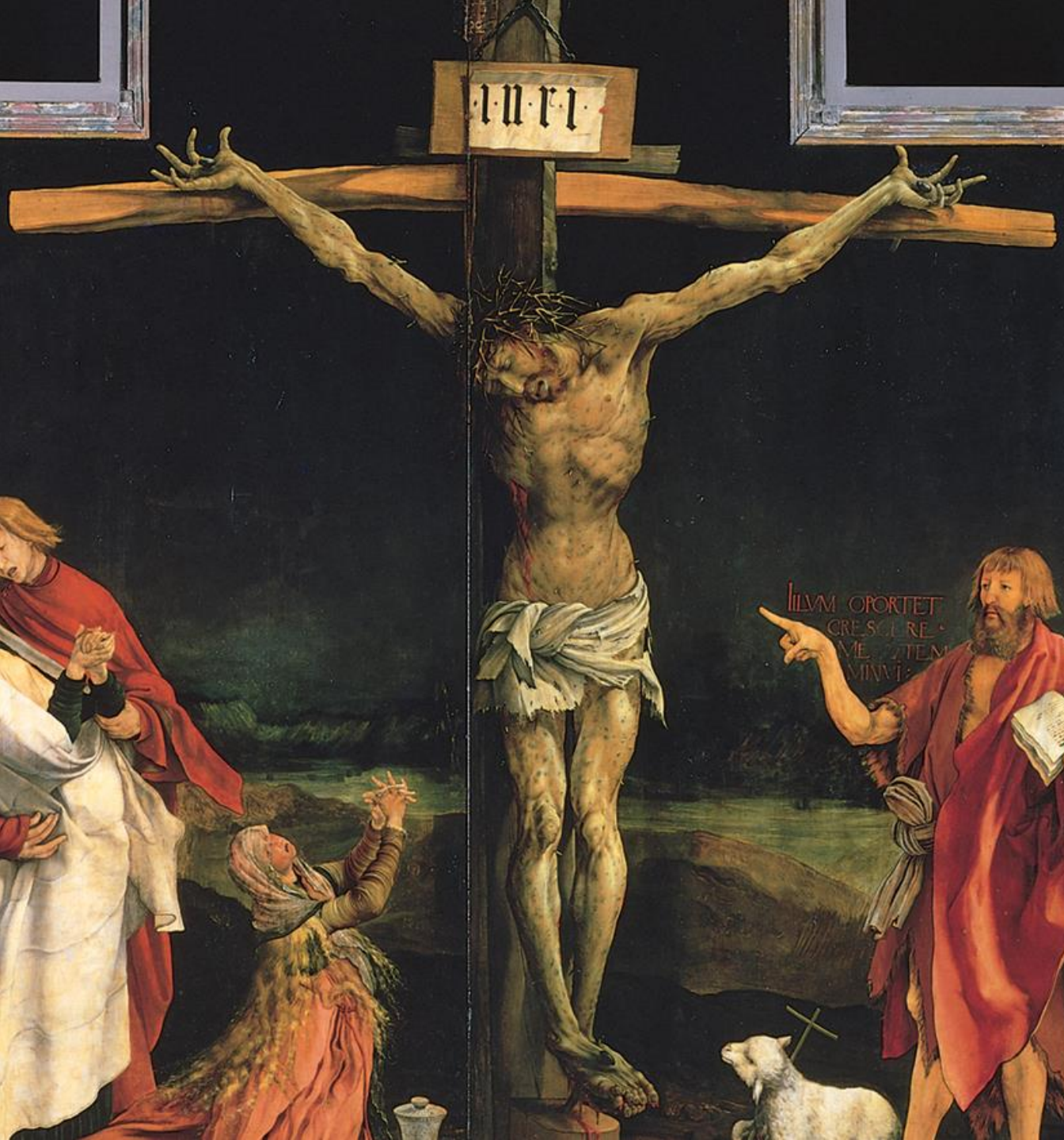

Main de Jésus

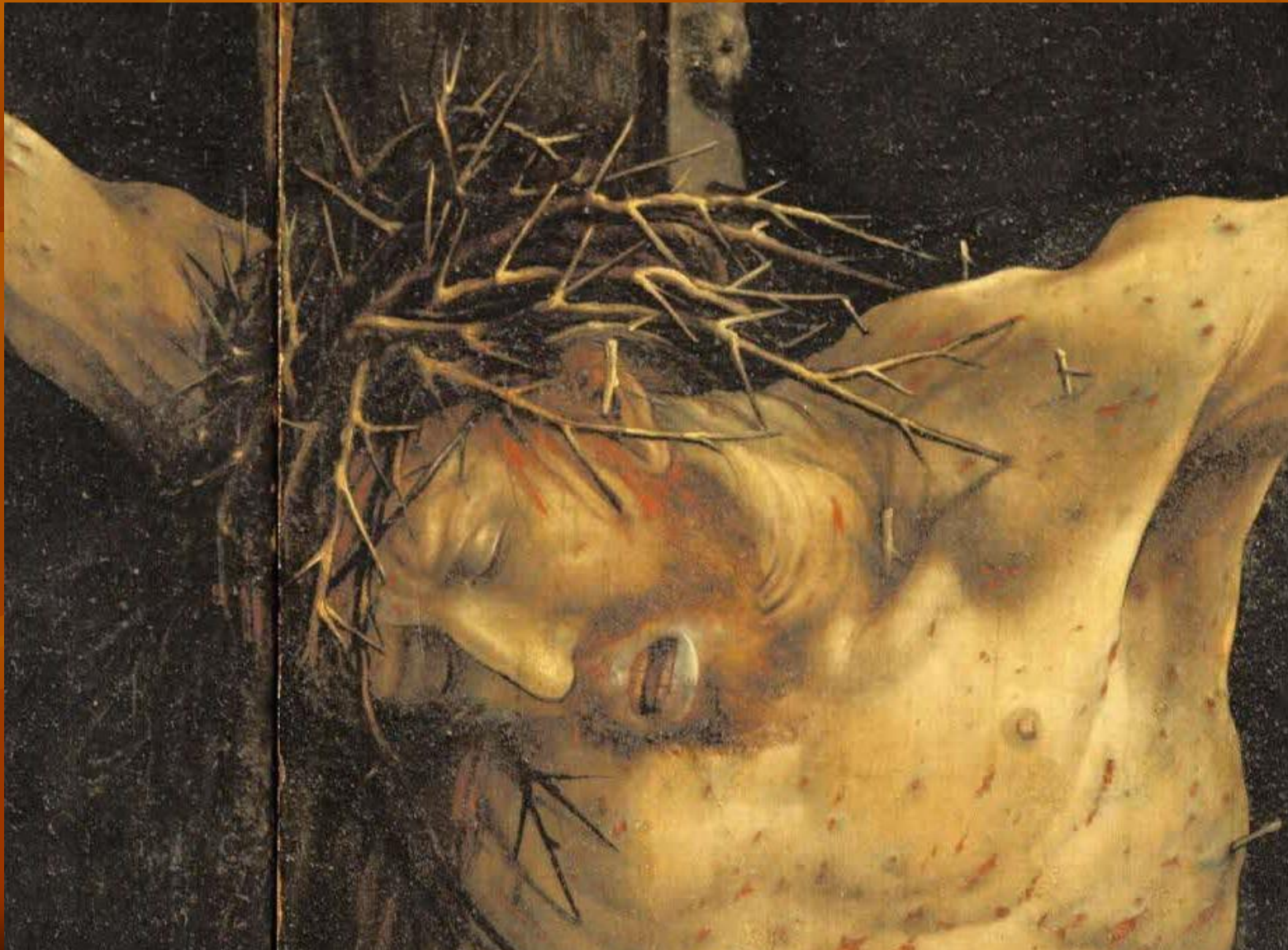
La main est tétanisée,
elle n'a pas eu le
temps de se fermer ou
de s'ouvrir totalement

Croix

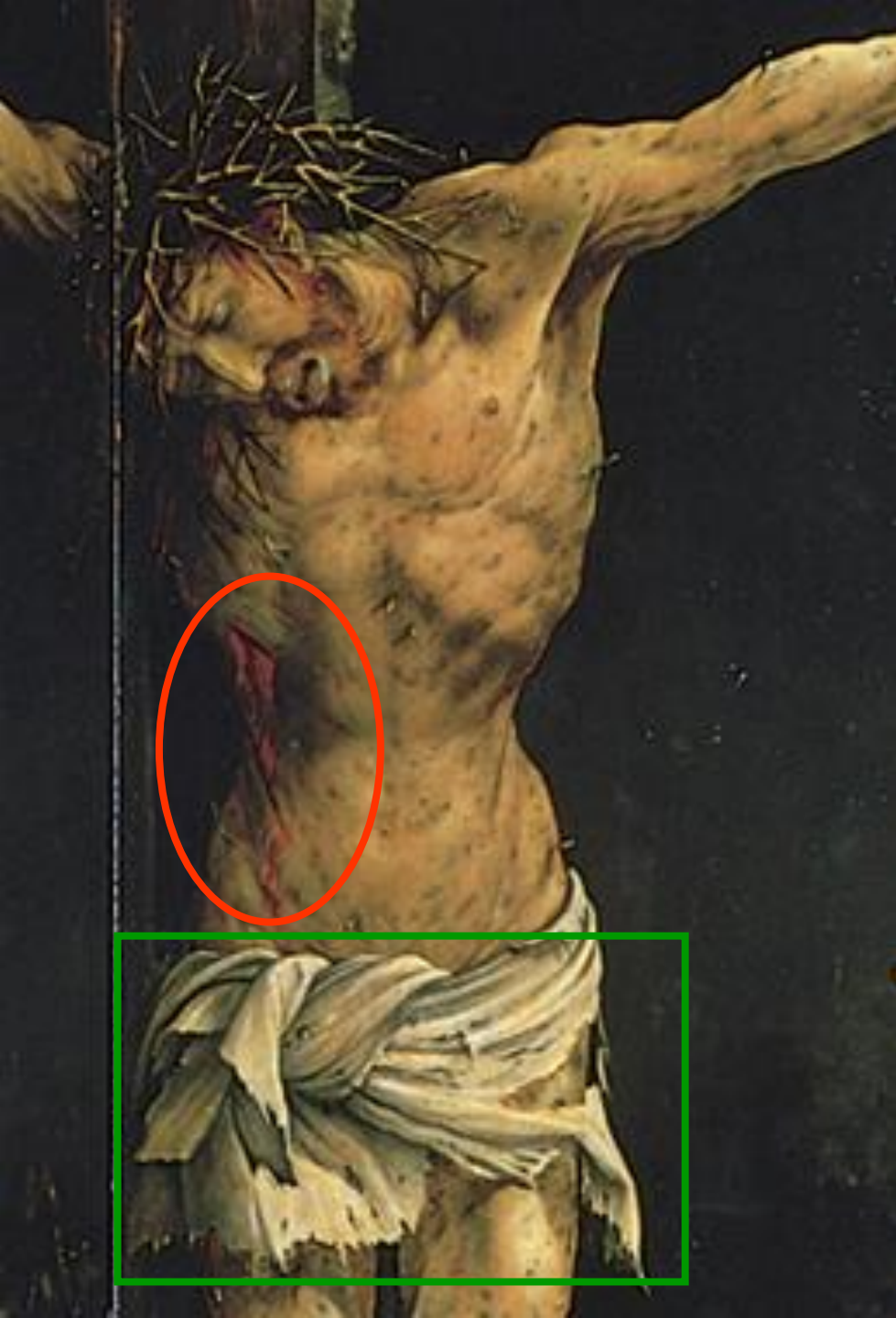

La croix est courbée, avec l'inscription INRI = Jésus de Nazareth, roi des juifs

Visage

Le visage est couronné de grosses épines et le corps est criblé de blessures la bouche ouverte

Côté transpercé

Côté **transpercé**

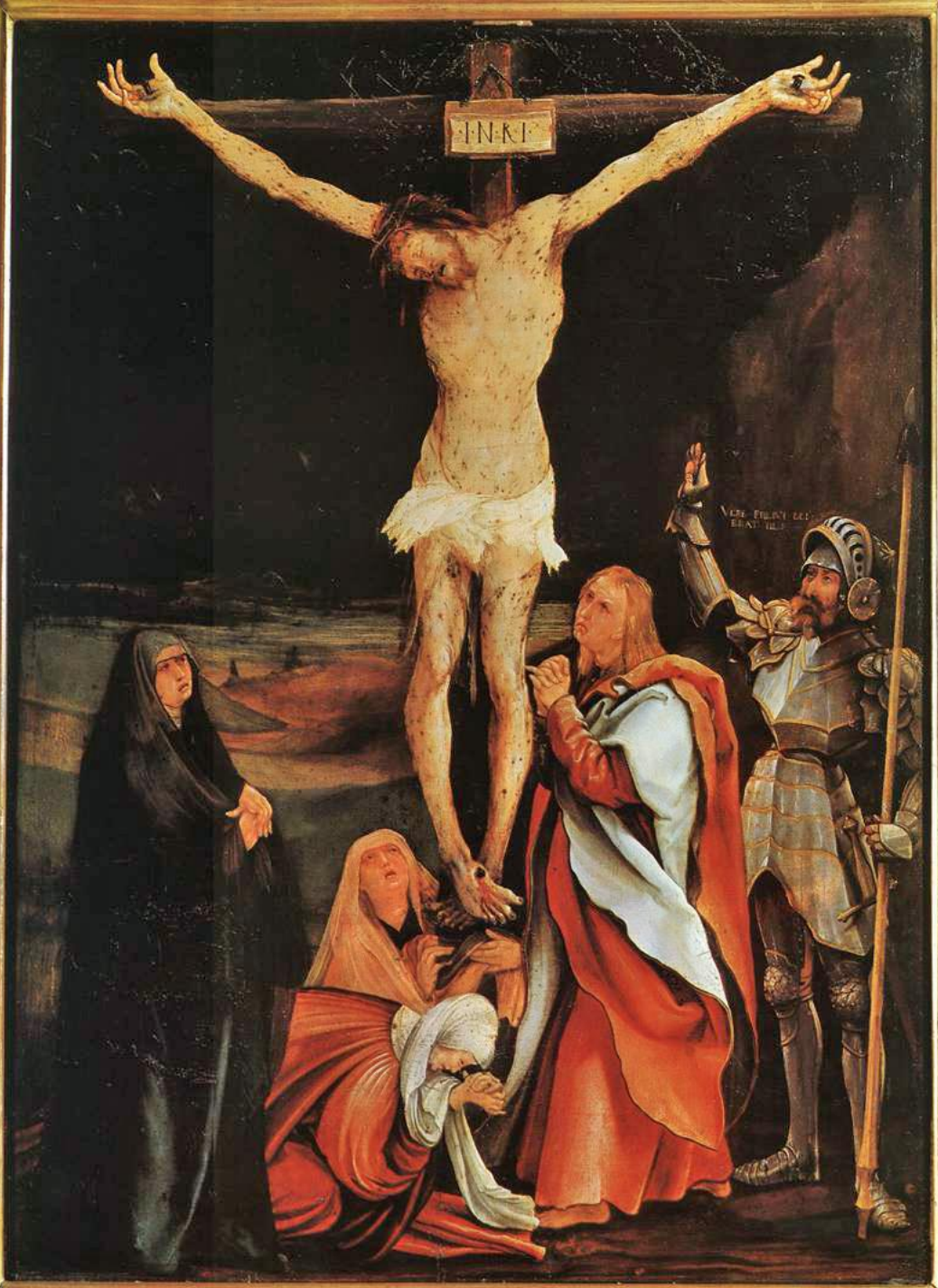
Jn 19,25

Pagne noué autour de la taille

Autres crucifixion

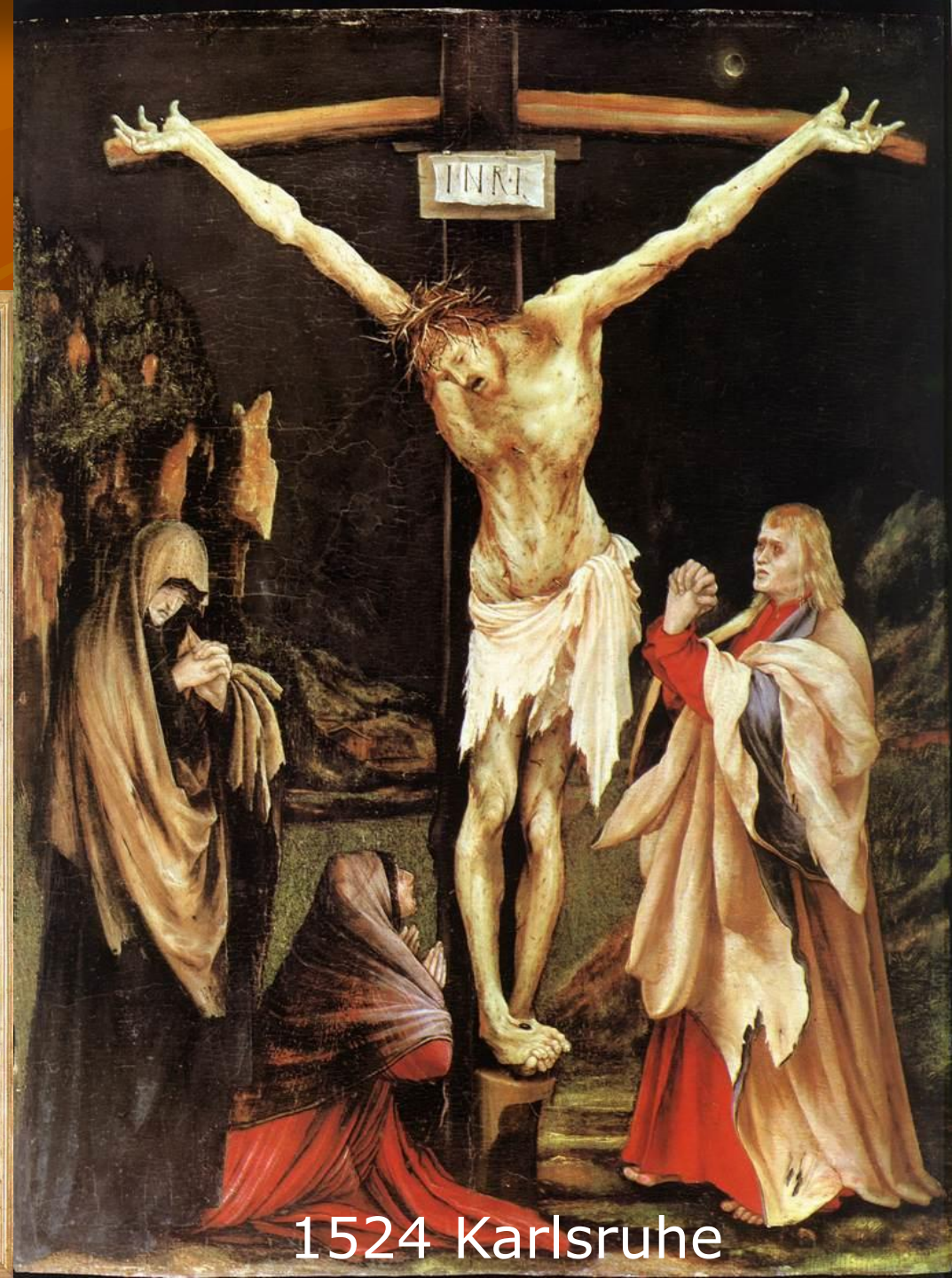
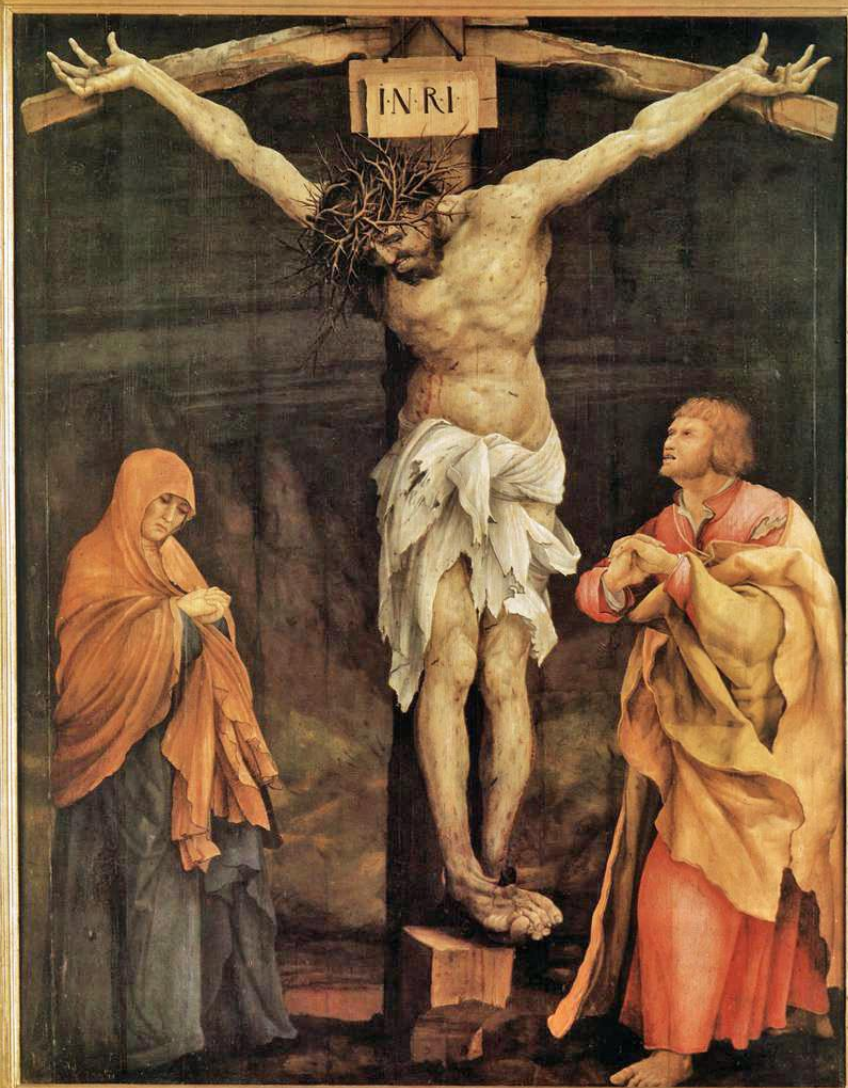
Du même Mathias
Grünewald

1501 : Bâle

Autres crucifixion

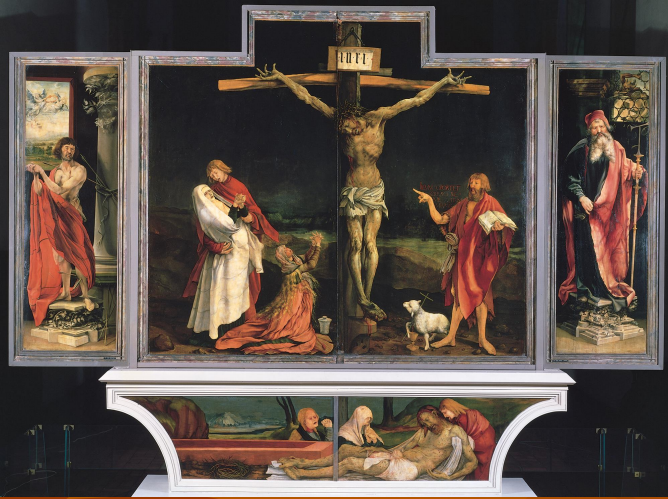
1502 Washington

1524 Karlsruhe

S. Antoine du désert

L'ordre des **Antonins** a été fondé vers 1070 à Saint-Antoine-en-Viennois, entre Valence et Grenoble. **Un ordre « mendiant »** qui a pour vocation de soigner et d'assister **les malades**. Ils soignaient l'empoisonnement de **l'ergot de seigle** (un champignon microscopique attaquant la céréale) causait des douleurs terribles aux malades qui étaient affectés de ce que l'on appelait alors le « mal des ardents » ou « feu de saint Antoine ».

Saint Antoine

était un jeune **homme riche**, propriétaire terrien en Haute-Égypte. Un jour il entre dans une église et entend **l'Évangile du jeune homme riche**. Il distribue sa fortune aux plus pauvres et se **retire dans le désert** de Nitrie, habitant un fort militaire abandonné. Là, pendant plus de vingt ans, il subira les **attaques du démon** qui prend l'apparence de bêtes féroces ou sensuelles (tentations de saint Antoine). Des disciples viennent le rejoindre et, pour eux, il organise une **vie monastique** en même temps qu'**érémétique**. C'est pourquoi il est considéré comme "le père des moines". Attentif à la vie contemporaine de l'Église, il se rend à Alexandrie pour soutenir les controverses contre les païens et les hérétiques ariens. Le père des moines s'éteint à 105 ans.

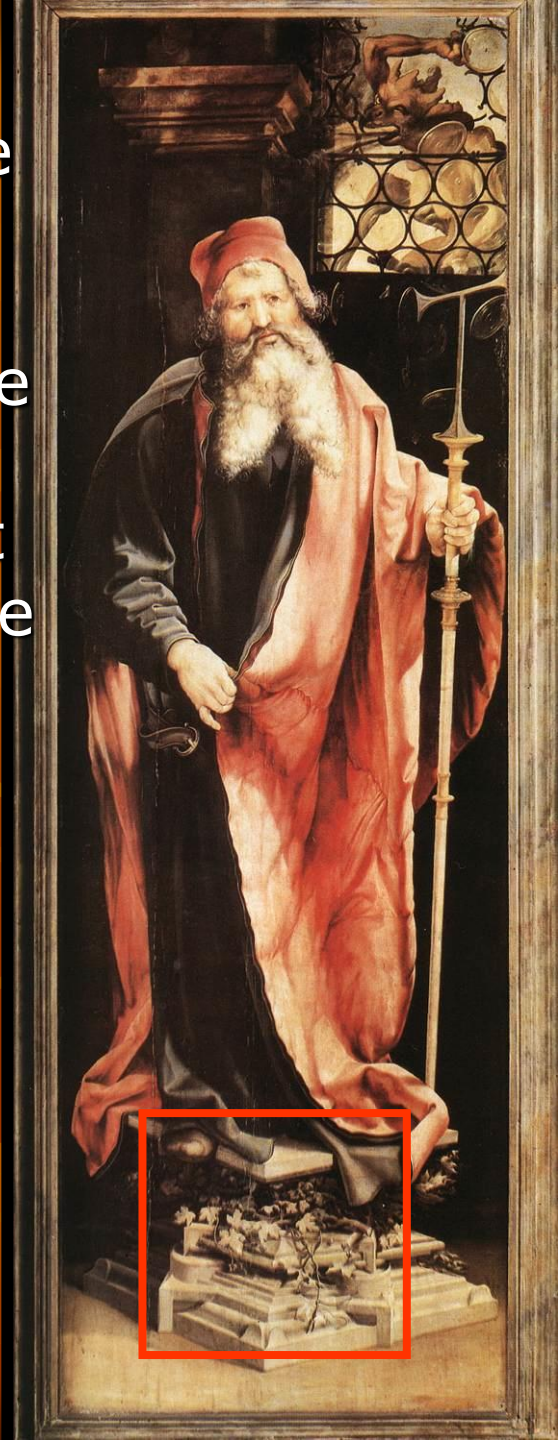
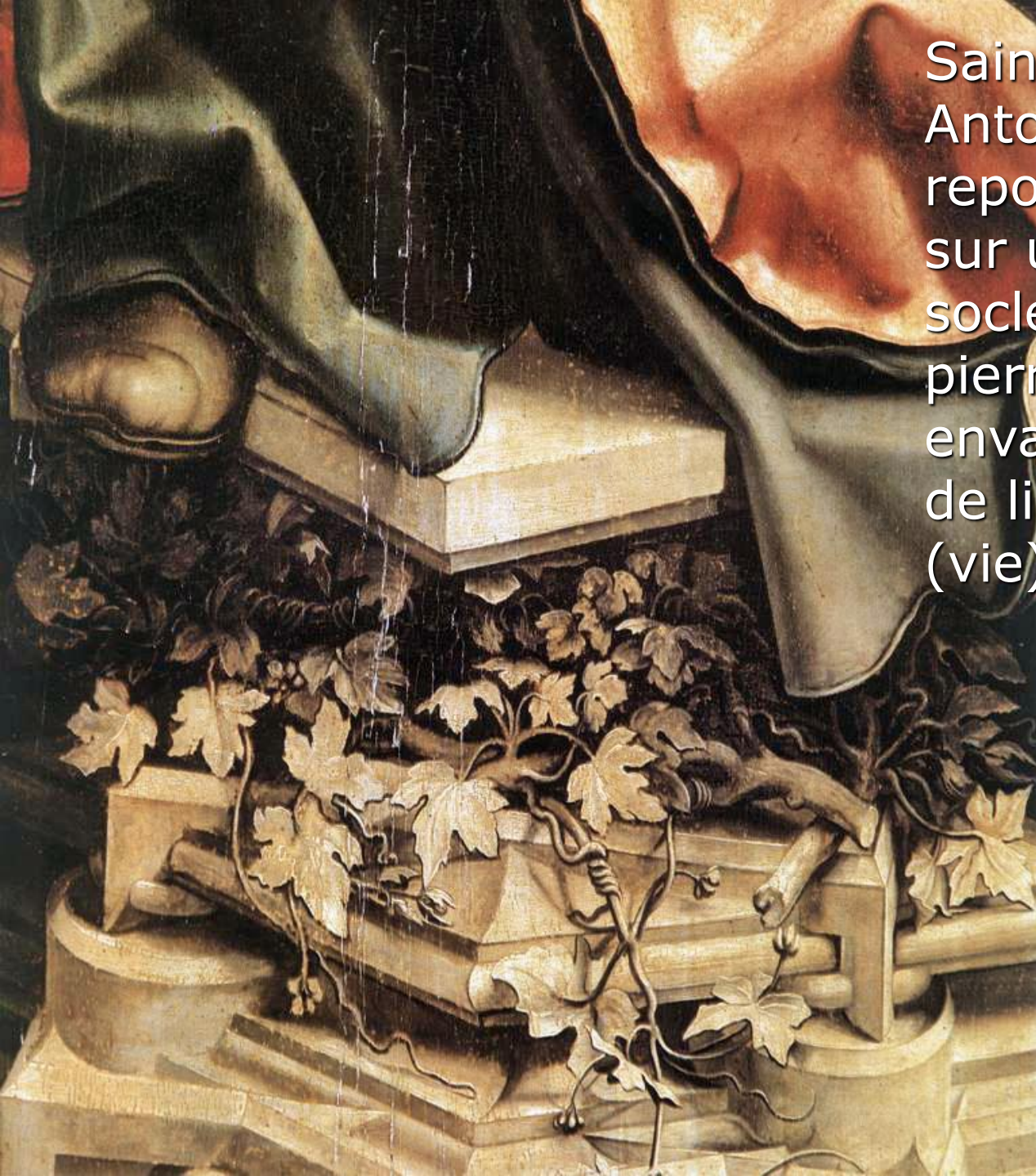

Saint Antoine du désert a combattu **le diable**, représenté cassant la fenêtre en cul de bouteille

Saint
Antoine
repose
sur un
socle de
pierre
envahit
de lierre
(vie)

Saint
Antoine
un
visage
paisible,
un
regard
contem-
platif

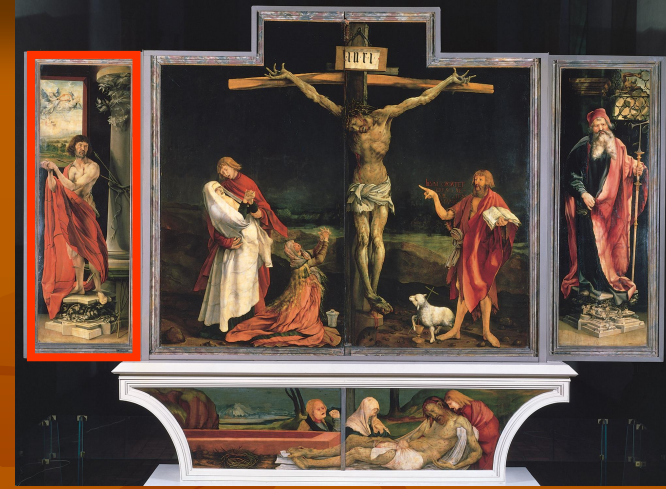

Saint Antoine tient un sceptre qui se termine par une croix en forme de Tau.

Saint Sébastien

Sébastien, **officier** dans l'armée de Dioclétien, était chrétien, il fut mis en demeure de sacrifier à l'empereur, sinon c'était un acte de rébellion. Lié **nu à un arbre**, il servit de **cible** aux **tirs** de ses propres soldats et enfin tué par bastonnade. Son culte date du 4ème siècle. Invoqué **contre la peste**, parce que ses blessures rappelaient les bubons de la peste.

Sébastien percé devant un paysage (fenêtre)

Un autoportrait de Mathias ?

Magnifique paysage

Mains croisées se soutenant

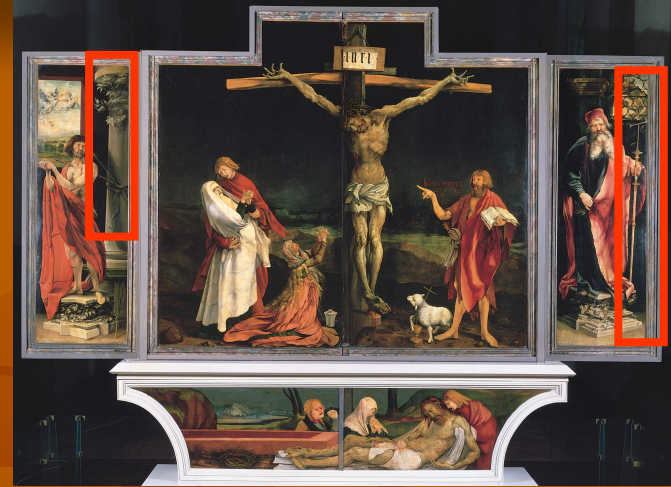

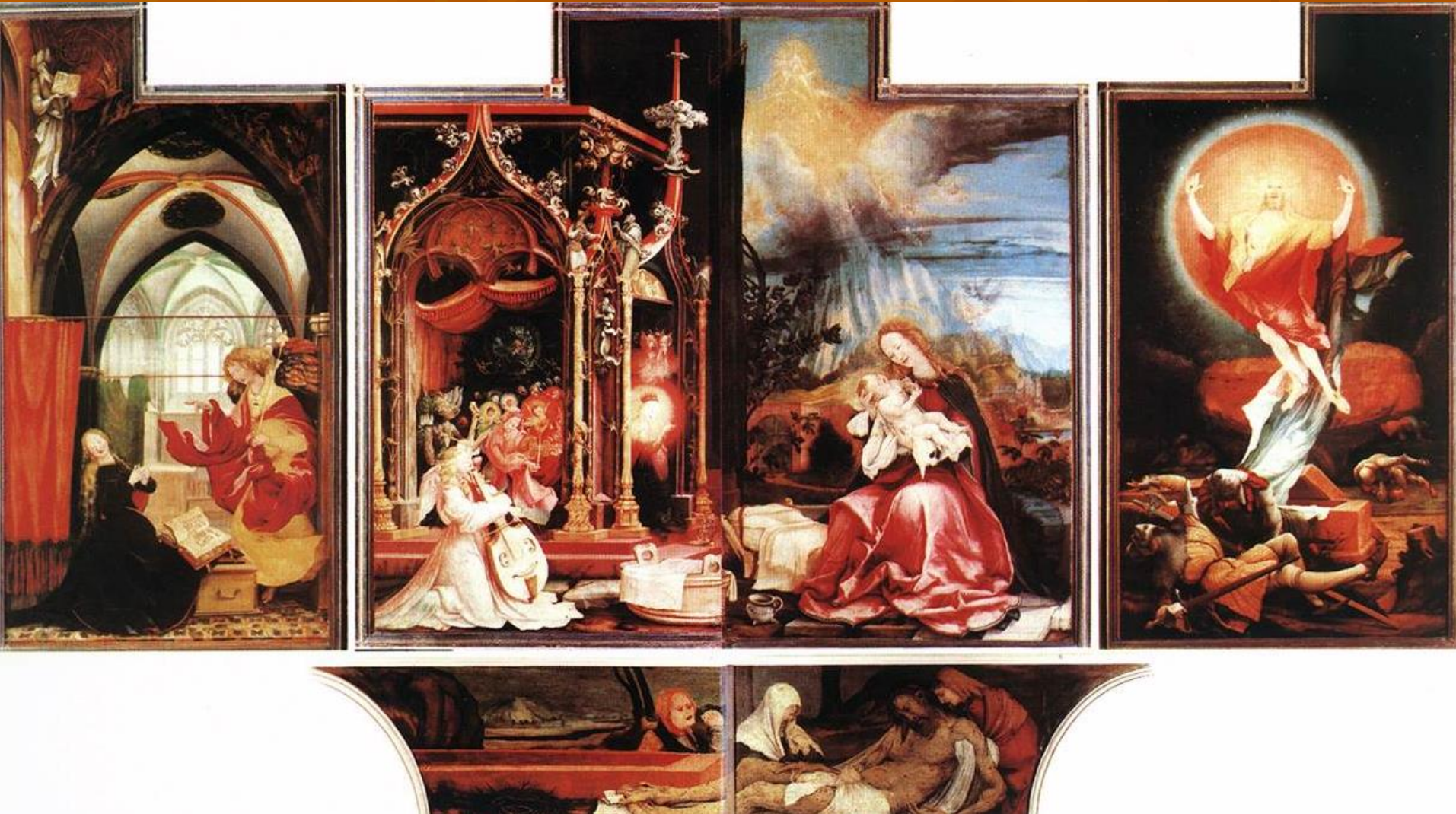
Les anges apportent la couronne du martyr.

La colonne derrière
Saint Sébastien qui
remplace l'arbre sur
lequel il a été ligoté
répond à la colonne
derrière saint
Antoine du désert et
symboliserait les 2
colonnes d'entrée
du Temple de
Jérusalem

2e face : Incarnation et résurrection

2e face : Incarnation et résurrection

Annonciation

Concert des
anges

Nativité

Résurrection

L'annonciation

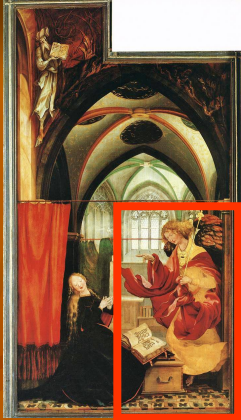
Est représentée dans une chapelle gothique. Lieu inhabituel qui reprend la légende dorée, selon la laquelle Marie a passé son enfance au Temple, pour lire les récits annonçant la venue du Messie.

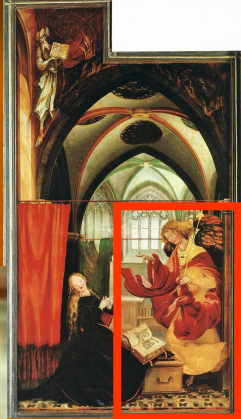
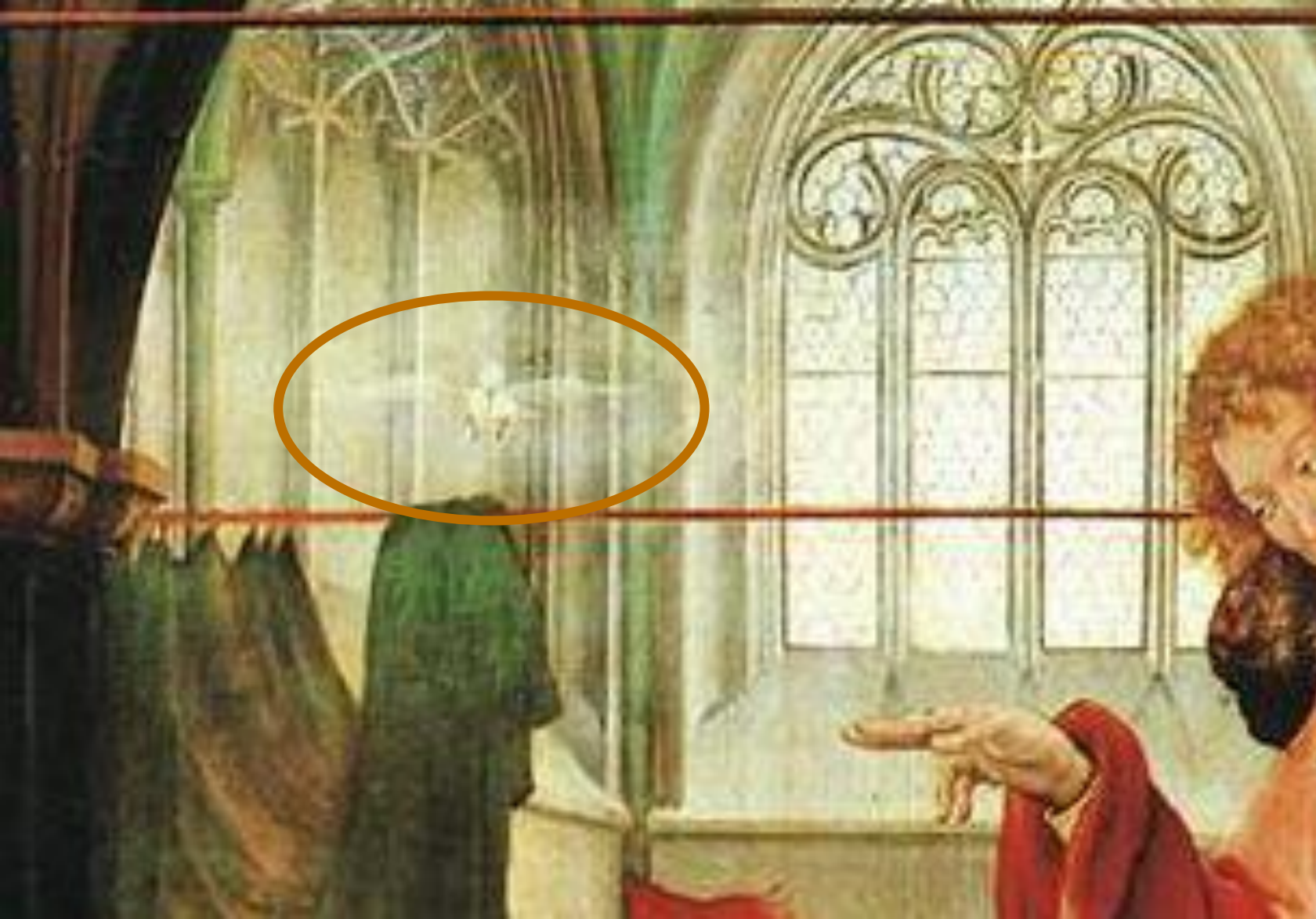
Gabriel

L'ange Gabriel survient dans la chapelle, désignant par son doigt la vierge Marie

Esprit-Saint

L'esprit-saint vole comme une colombe au-dessus du rideau vert (de l'espérance)

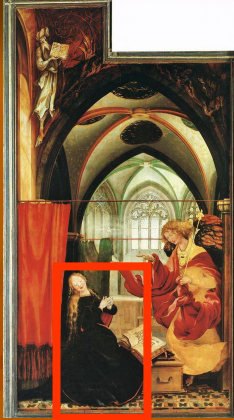

Magnifique
vitre en cul
de bouteille
dans une
fenêtre
gothique

Marie

Marie dans une attitude retenue, penchée en arrière accueille le message de l'ange, devant le rideau rouge (de l'amour)

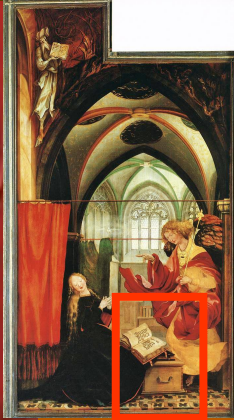

Marie

Le visage de tendresse et de contemplation et les mains en prière

Bible

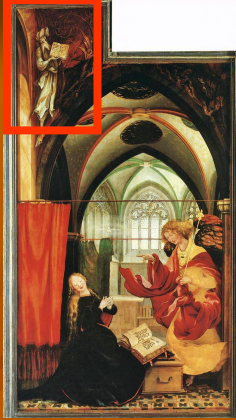

Marie lit le passage de Isaïe 7,14-15 :

C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici, la jeune femme est enceinte, elle va enfanter un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera du lait caillé et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien.

Isaïe

Tiens la Bible avec le même texte Is 7,14-15. Il est sur une racine qui descend le long de la colonne

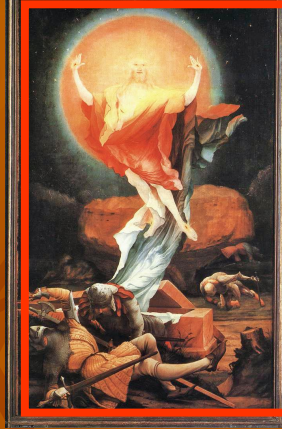
La résurrection

Est représentée au moment où le Christ sort du tombeau.

Ce dont les évangiles ne parlent pas !

Résurrection

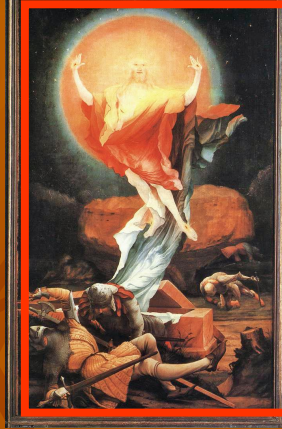

le Christ vainqueur sort du tombeau.

Les soldats endormis sont renversés !

Résurrection

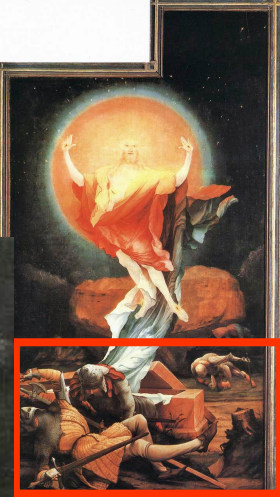
Le Christ en Gloire dans un soleil de lumière. Dans les mains et les pieds les marques des clous et le côté

Dans les mains
et le côté les
marques de la
passion

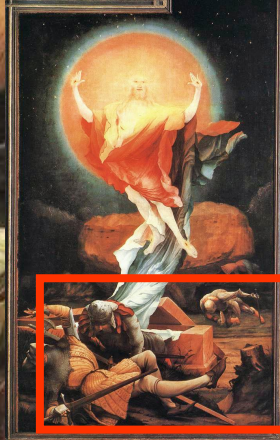
Les soldats renversé et le tombeau ouvert

Résurrection

La tombe ouverte

Résurrection

La souche de Jessé ?

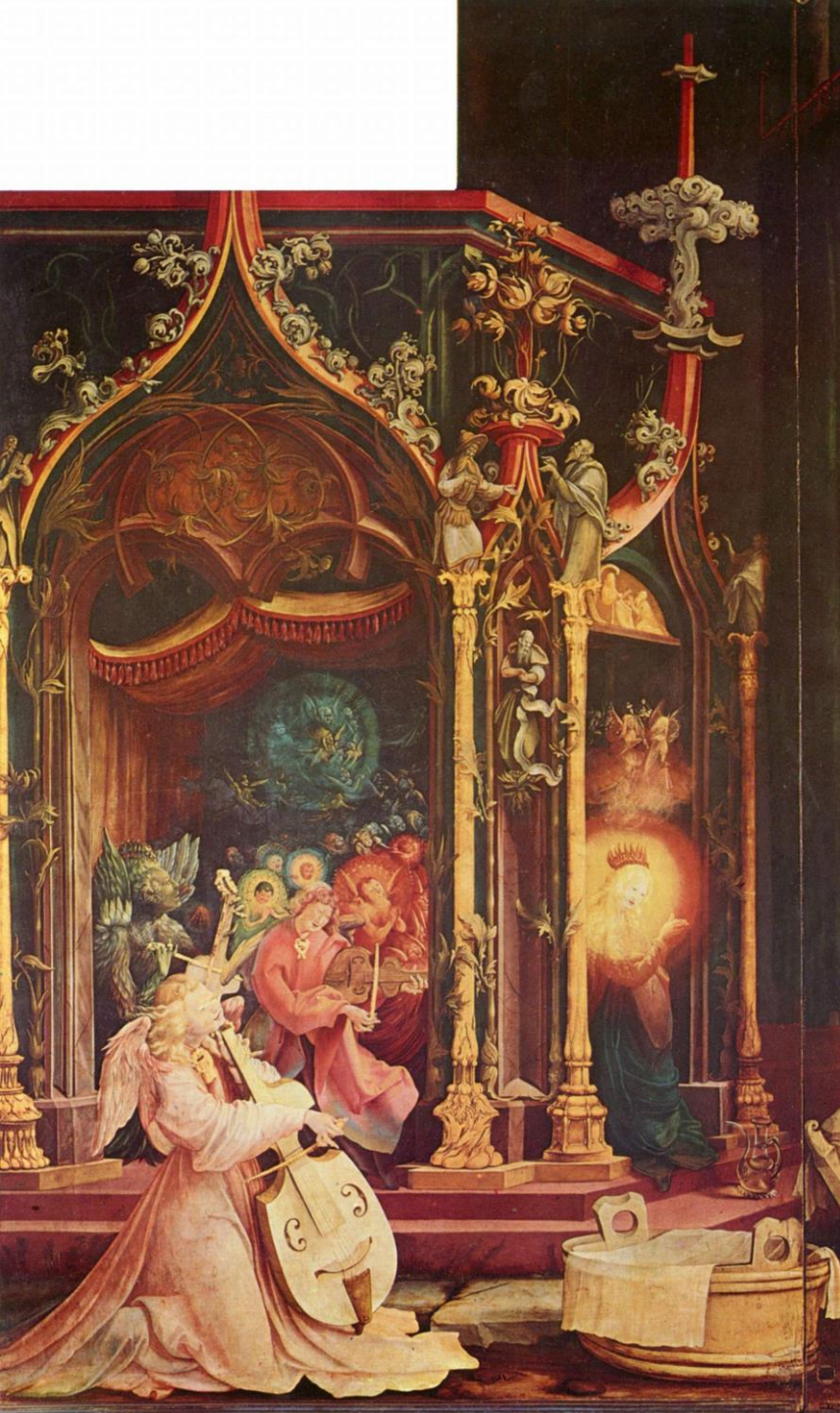
Concert des anges Nativité

Concert des anges

Est une scène nouvelle dans l'iconographie religieuse.

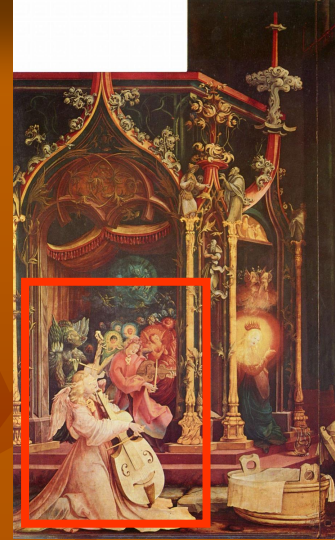
Grünewald a certainement été influencé par des spirituels comme Brigitte de Suède et Hildegard Von Bingen

Concert des anges

Est une scène nouvelle dans l'iconographie religieuse.

Grünewald a certainement été influencé par des spirituels comme Brigitte de Suède et Hildegard Von Bingen

Concert des anges

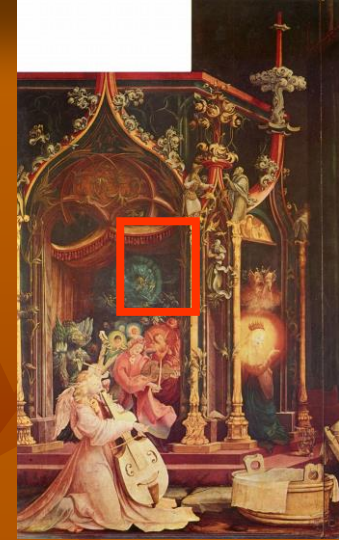
Ange à la viole

Les séraphins en rouge

Concert des anges

Ange au luth

Concert des anges

Des anges masculins et féminins.

Les chérubins en bleu

Concert des anges

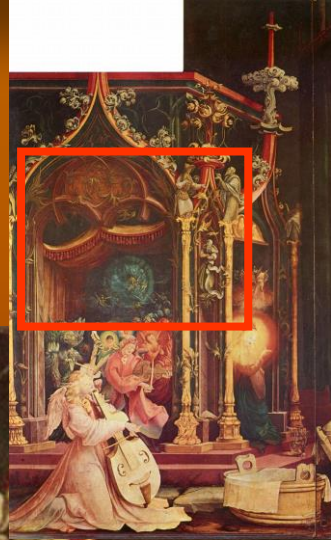
Marie couronnée

Concert des anges

Marie couronnée

Concert des anges

Moïse
recevant
les
tables de
la loi

Ezéchiël

Jérémie

Jean-
Baptis-
te

Jacob

Ezéchiel

Jérémie
e

Concert des anges

Le prophète Ezéchiel
et Jérémie

Aiguière = symbole
de la virginité

**Objet de
tous les
jours**

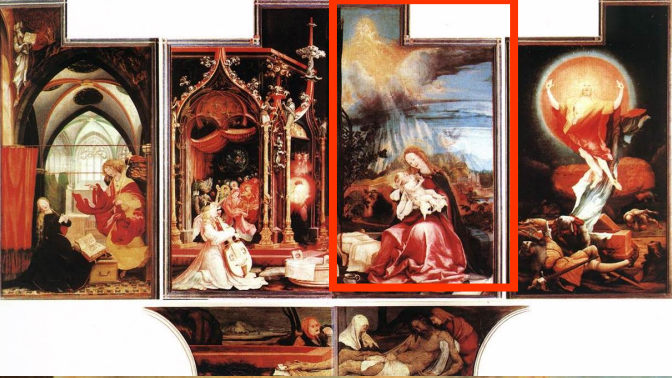

Pot et vase symboles de l'incarnation et du baptême

Concert des anges

Aiguière = symbole de
la virginité

Nativité

Marie
tient
tendre-
ment
Jésus
dans
ses
bras

Nativité

Marie et Jésus se regardent

Nativité

Apparition des
anges aux bergers,
leur annonçant la
naissance de Jésus

Nativité

Dieu le
Père
avec des
anges
ses
envoyés

Nativité

La rose sans épine, symbole de Marie... du rosaire

En arrière plan une ville avec une église.

Marie se
trouve
dans un
jardin
fermé
signifié
par
cette
porte

cf
Ezéchiel

La prédelle

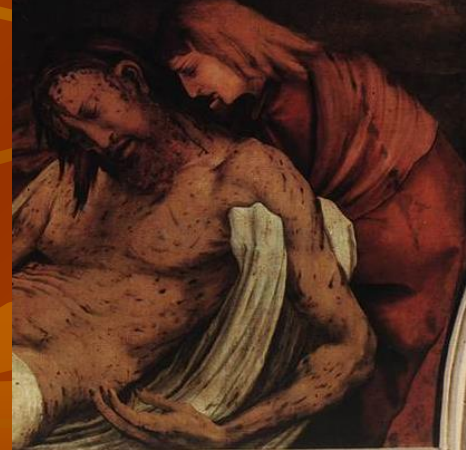
Lamentations et mise au tombeau de Jésus

37 x 367 cm

La prédelle

Marie-
Madeleine

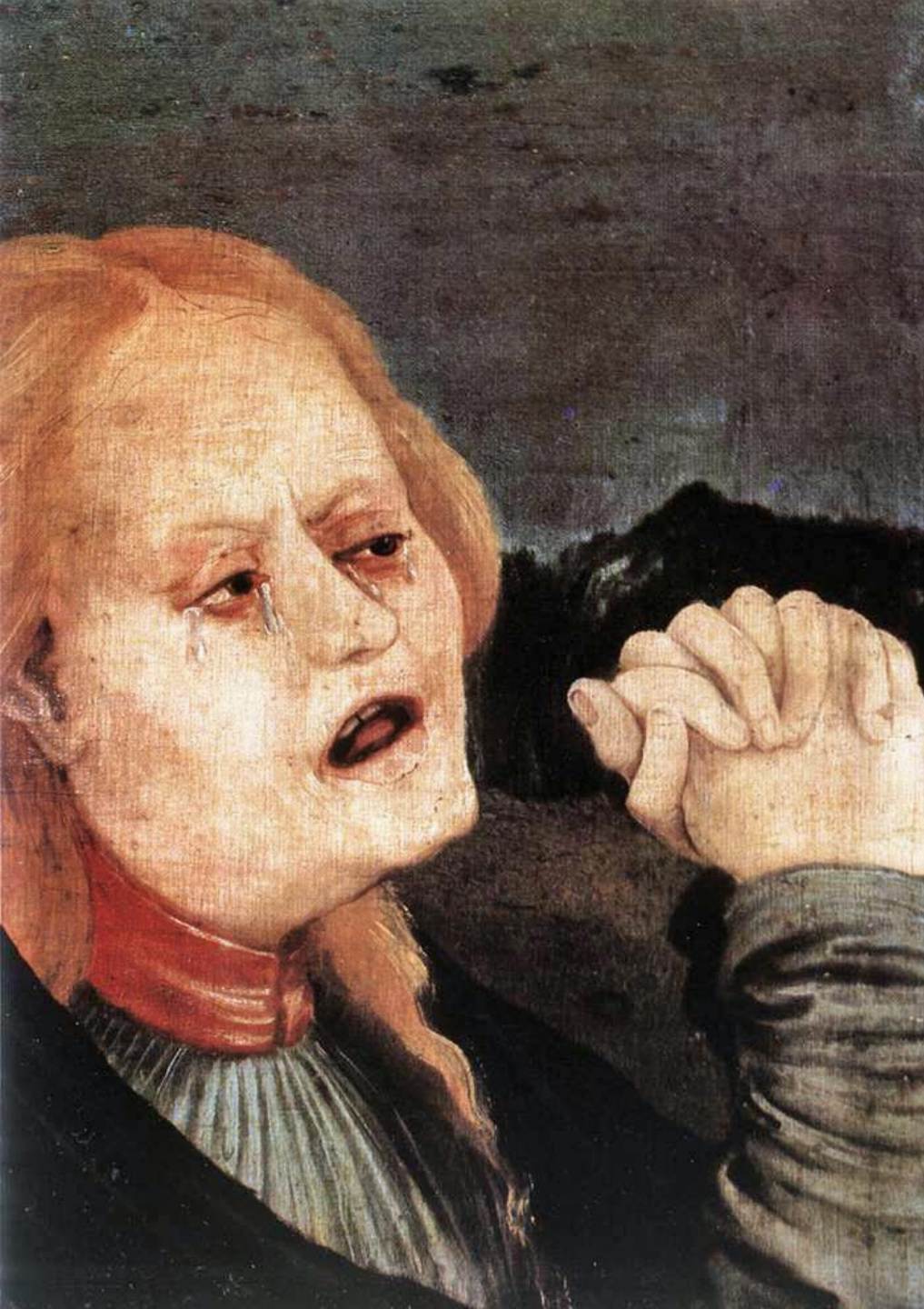
Marie

Jean

Marie

Lamentations et
mise au
tombeau de
Jésus

Marie- Madeleine

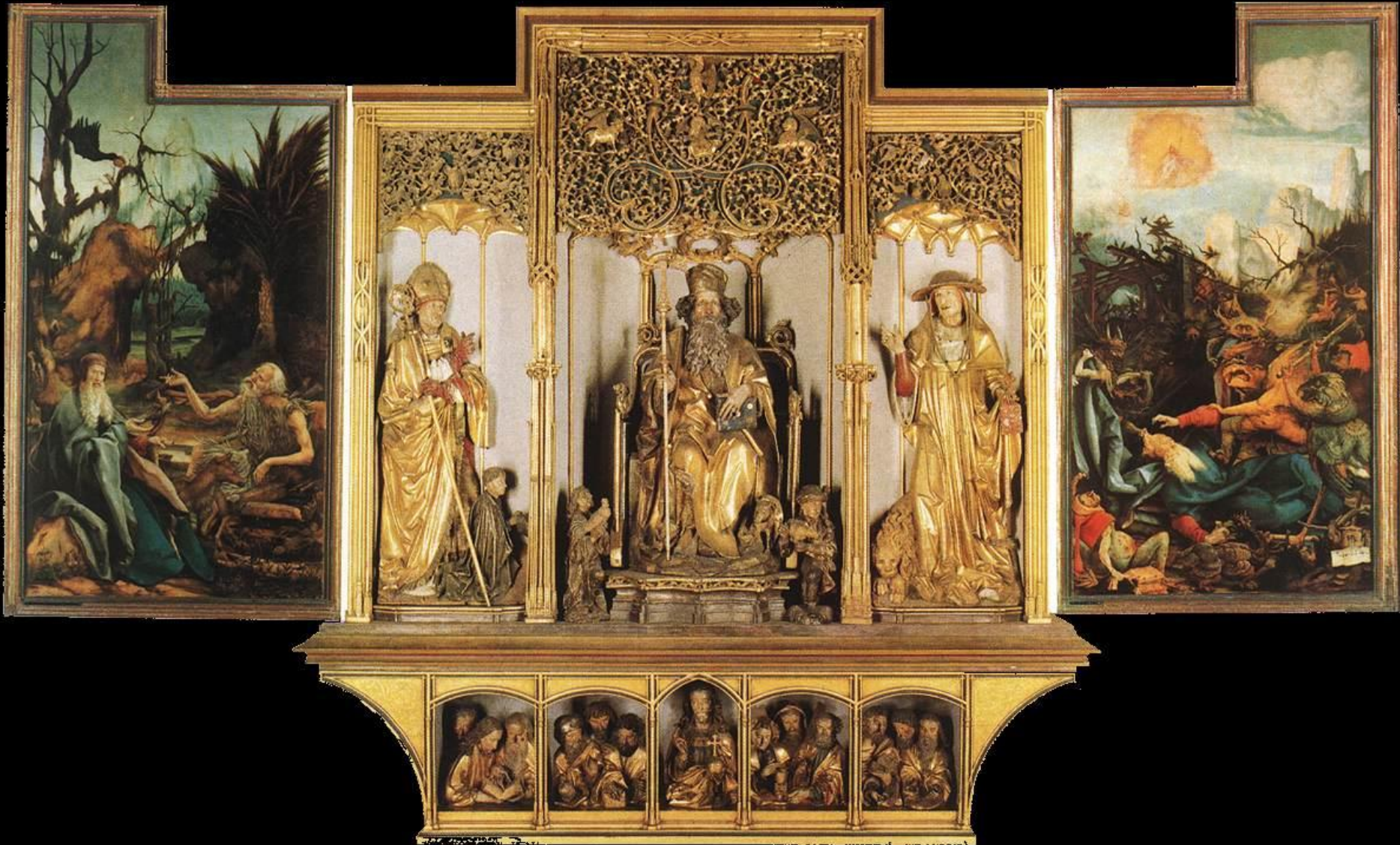
Lamentations
et mise au
tombeau de
Jésus

Jean

Jean
soutient
Jésus

3e face : Combat spirituel et sainteté

**Au centre
la partie
sculptée
de l'autel**

S. Augustin – S. Antoine – S. Jérôme

S. Augustin
avec à ses pieds
le donateur :
Jean de Orliaco

S. Antoine avec un
bourgeois qui apporte
un coq et à gauche un
paysan avec un porc

S. Jérôme avec
à ses pieds un
lion car il guérit

Jésus et les 12 apôtres

**Rencontre de S.
Antoine et Paul
l'ermite**

**Tentations de S.
Antoine**

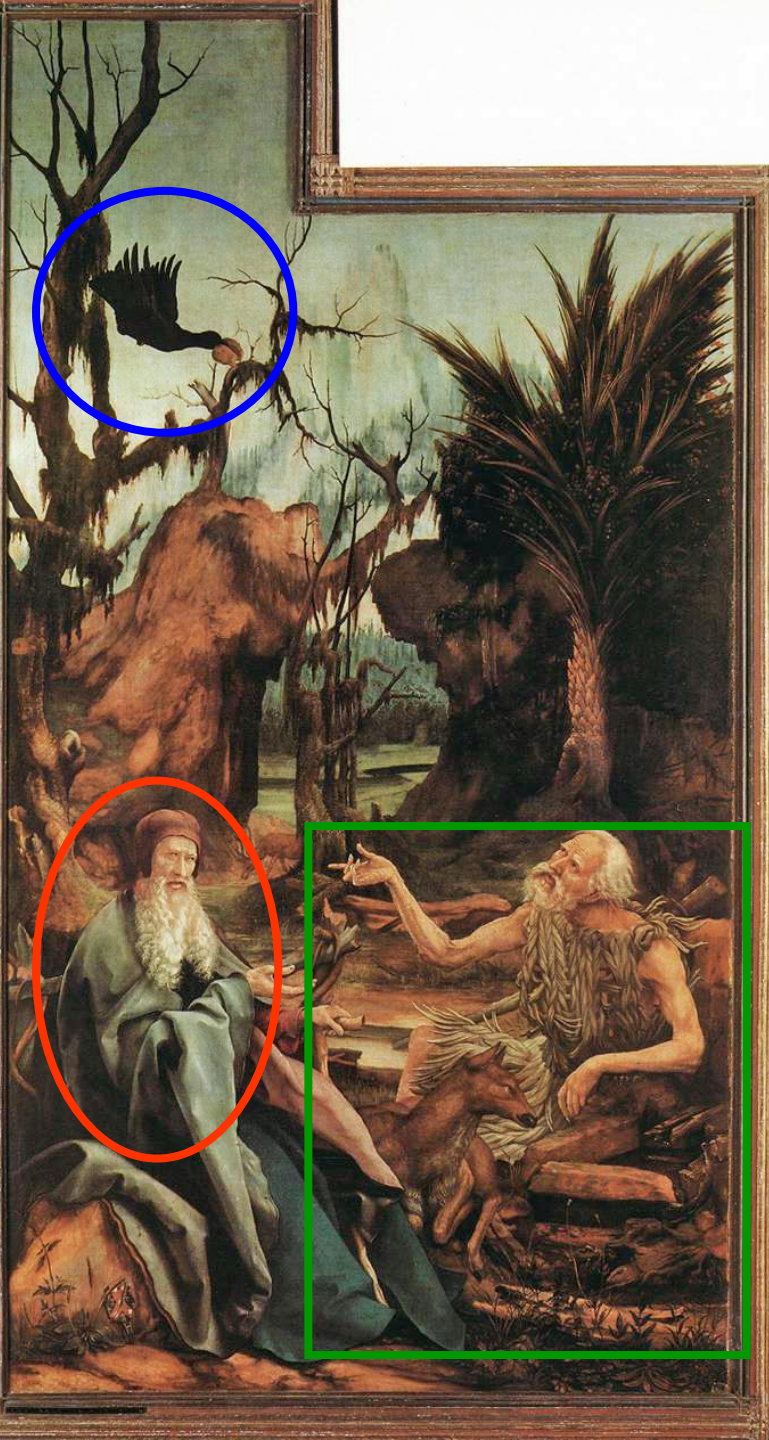
Rencontre

De **S. Antoine**

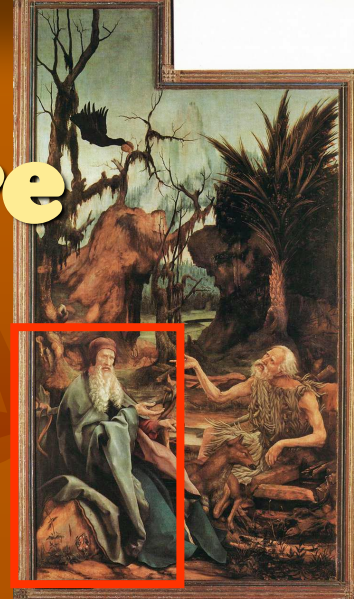
et

Paul l'ermite

et le **corbeau** apporte un
pain

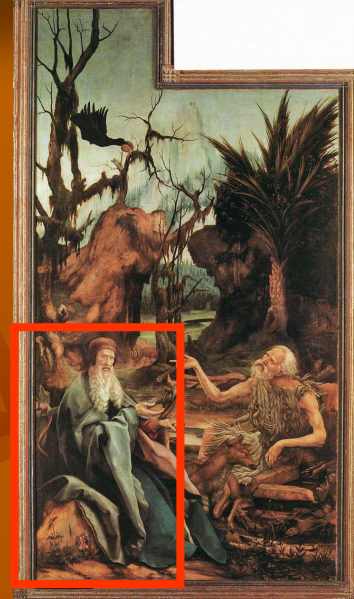

Rencontre

Comme un cerf
assoiffé, ainsi
mon âme te
cherche toi mon
Dieu

(Ps 41,2)

Antoine

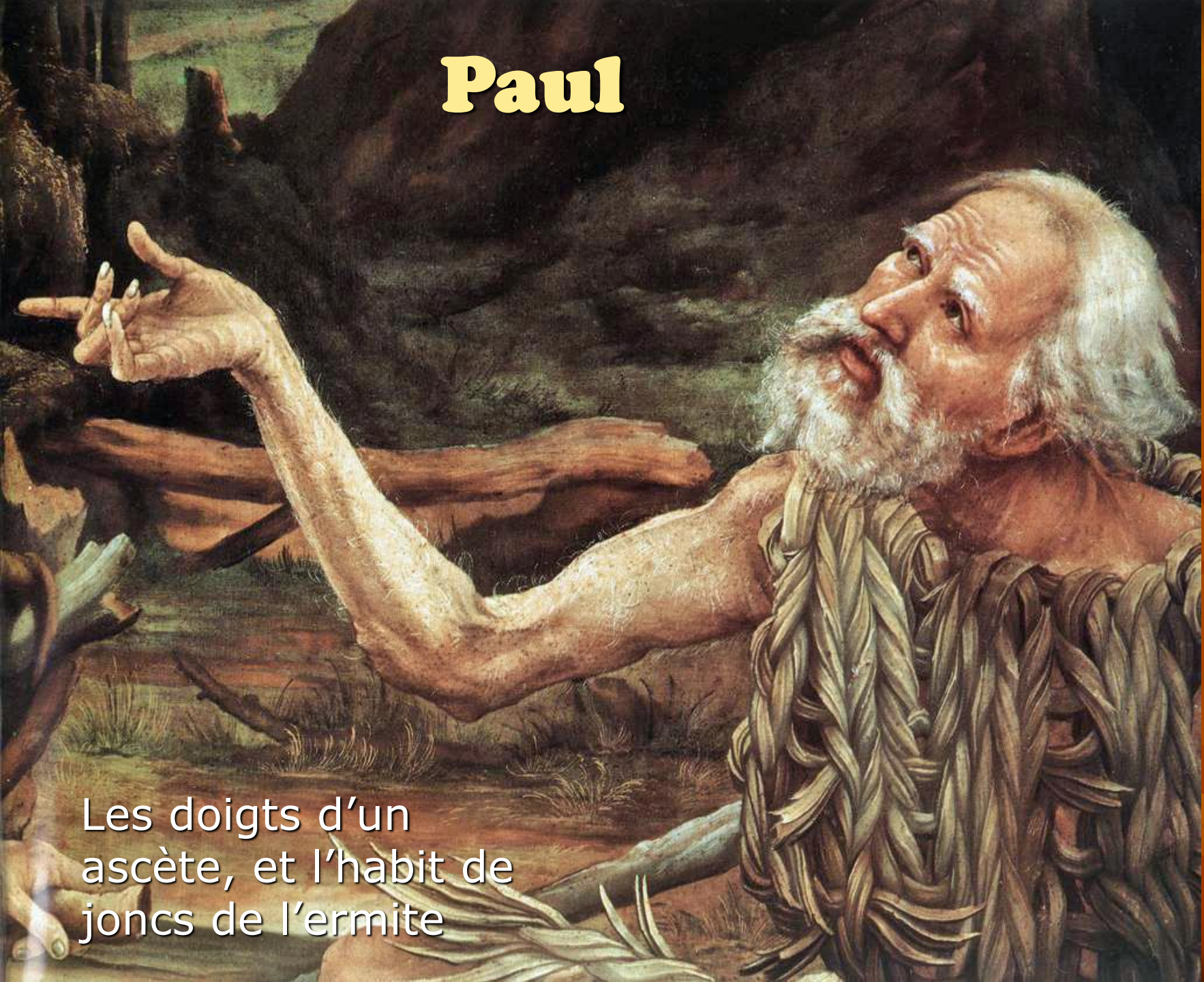
Les yeux du
contemplatif et la
bouche de l'ascète

Paul

La main du
chercheur et
l'habit de l'ascète

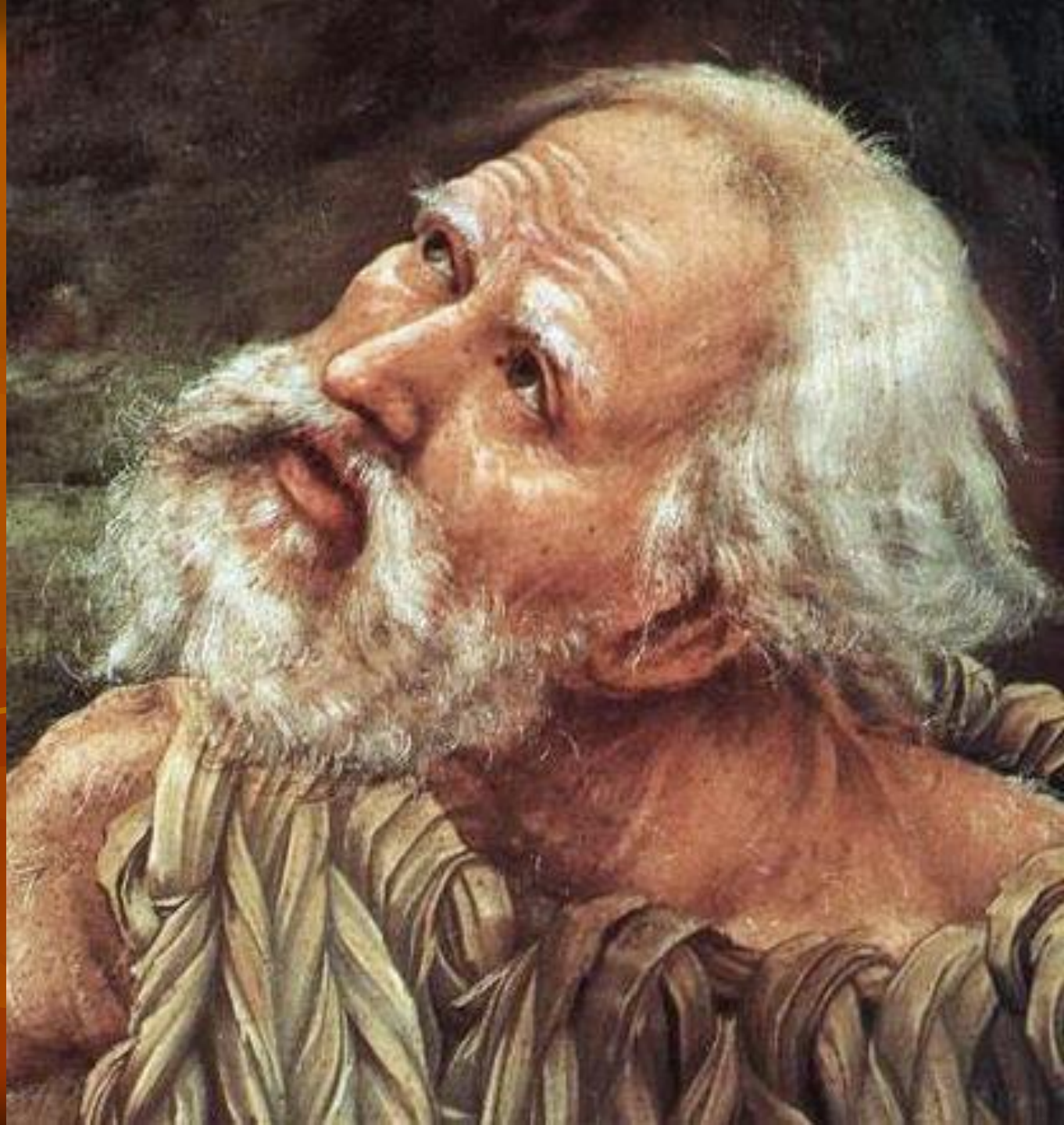
Paul

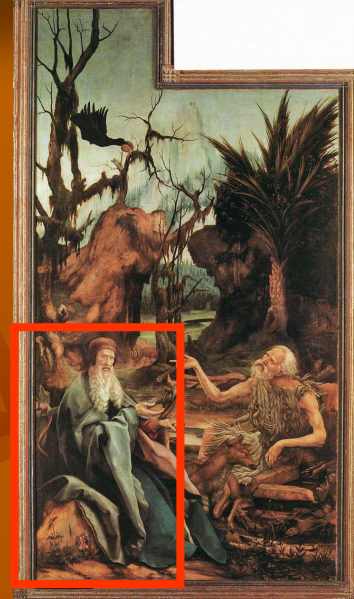

Les doigts d'un
ascète, et l'habit de
joncs de l'ermite

Paul

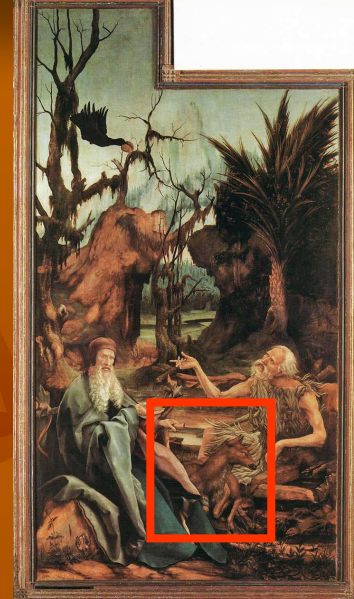
Le visage et
les yeux
tourné vers le
ciel, et le
corbeau

Le corbeau

Apporte un pain

Une biche

Attentive entre les
2 saints

Mon bien-aimé,
pareil à la gazelle,
au faon de la
biche. (Ct 2,9)

La verdure

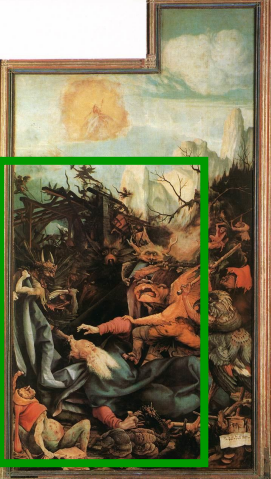
Avec plein de
détails

Combat de S. Antione

L'épisode illustre l'agression de saint Antoine par des monstres envoyés par Satan. Dieu, appelé au secours par Antoine, intervient pour combattre le mal.

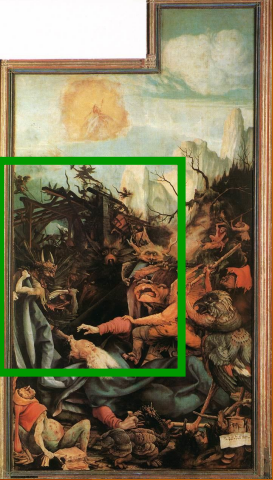
Combat de S. Antoine

Les monstres arrachent
les cheveux à S.
Antoine

Com de S Ant

Les monstres
ont des têtes
qui doivent
faire peur

Combat de S. Antoine

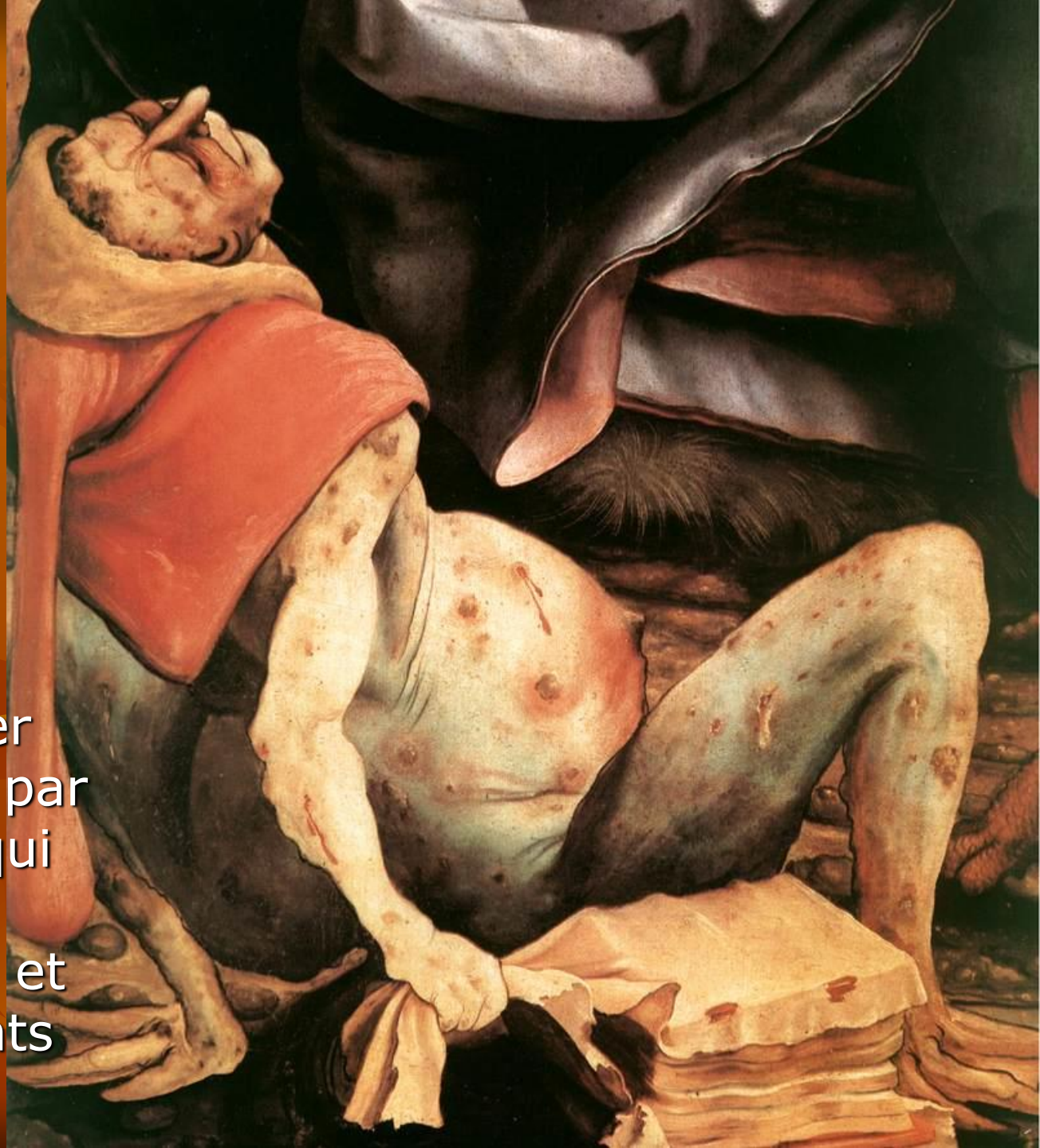

Les monstres ont des
têtes d'animaux :
oiseau, crocodile,...

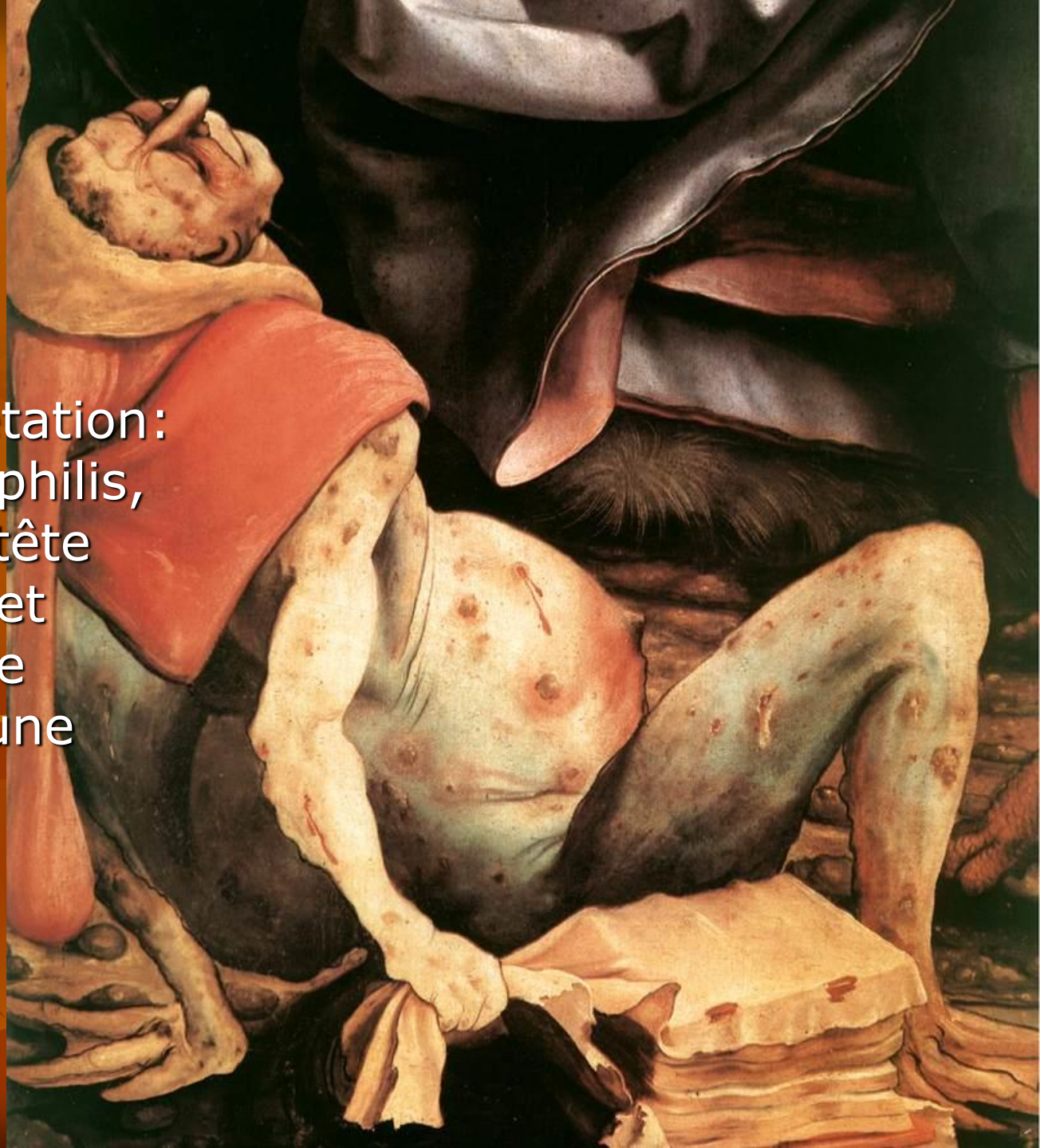

L'être aux pieds palmés, au ventre gonflé et à l'extrémité des membres rongés, semble personnifier la maladie causée par l'ergot du seigle, qui se manifestait par des inflammations et des développements ulcéreux.

Une autre interprétation:
les signes de la syphilis,
ou de la peste, la tête
rejetée en arrière et
l'attitude convulsée
pouvant indiquer une
crise d'épilepsie.

Puisque saint Sébastien, protecteur contre la peste, et saint Jean-Baptiste, protecteur des épileptiques sont aussi représenté dans ce tryptique

Combat de S. Antoine

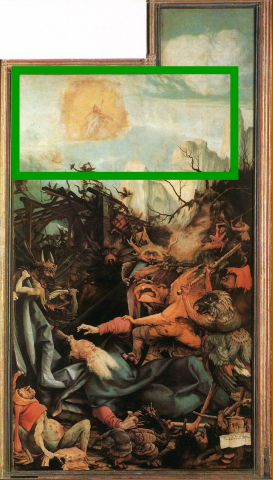

S. Antoine
avec sa
main
combat un
oiseau -
crocodile

Combat de S. Antoine

La sérénité divine dans
le ciel.

Dieu combat au côté de
S. Antoine

© Conception et réalisation:

Bernard Schubiger

Photos : internet / livre

bschubiger@bluewin.ch

www.frangelico.ch