

Artiste	Dirk BOUTS (1420-1475)	
Titre	<i>La chute des damnés</i>	
Date	1475	
Technique	Huile sur bois	
Dimensions	H. 118 cm ; L. 71 cm	
Provenance	Abbaye de Tongerlo (?), Flandres	
Mots-clés	Enfer, souffrance, monstres	

CONTEXTE

Les Pays-Bas appartiennent depuis le XIVe siècle au riche Duché de Bourgogne. En 1467, Charles le Téméraire, prince français, fils du Duc de Bourgogne, hérite du duché.

Louvain appartient au Brabant : c'est un centre de commerce important depuis le XIe siècle réputé pour le négoce du lin. La fondation de l'Université catholique en 1425 apporte une renommée supplémentaire à la cité néerlandaise.

ARTISTE

Dirk Bouts est né à Haarlem entre 1410 et 1420. Ses premières œuvres témoignent de sa connaissance de Rogier Van der Weyden et Petrus Christus. Vers 1450, il épouse Katharina van der Brugghe, issue de la bourgeoisie de Louvain. L'artiste a quatre enfants dont deux deviennent peintres. Connu pour ses tableaux religieux, il peint à l'huile sur des supports de bois. Il meurt en 1475. Aucune de ses œuvres n'est signée.

Les tableaux de Lille appartiennent à un triptyque dont il manque la partie centrale, sans doute commandé par la ville de Louvain en 1468 pour décorer une chapelle de malades.

Bouts a effectivement beaucoup travaillé pour cette cité prospère dont il devient le peintre officiel et pour laquelle il réalise de grandes commandes, aidé par des théologiens qui lui donnent le programme iconographique de ses œuvres.

ŒUVRE

L'œuvre est probablement le volet droit d'un triptyque dont il manque la partie centrale, le volet gauche représentant le chemin des élus. Sa taille modeste laisse supposer qu'il était destiné non à un maître autel d'église, mais plutôt à une chapelle d'hôpital ou à la salle de l'hôtel de ville de Louvain où l'on rendait la justice.

L'artiste s'appuie sur une version du *Purgatoire de saint Patrick*, manuscrit du XIVe siècle écrit par Bérol, qui relate le voyage du chevalier Owein dans l'au-delà. Dirck Bouts peint les effrois de ceux qui n'ont pas respecté la morale chrétienne. Le lieu de l'enfer est décrit comme un abîme, un lieu de ténèbres et de fournaise. L'artiste reprend les détails décrits par le chevalier. En arrière-plan, on distingue «une grande roue dont les rais et bandes de fers (...) auxquels étaient suspendus des êtres humains». De la même manière, un homme nu est jeté dans un fleuve noir où il fait écho au texte d'inspiration: «il (Owein) voit des hommes et des femmes, se tenant accroupis: un vent violent les précipite dans un fleuve glacé». Les tons grisâtres des corps renvoient aux paroles suivantes: «les impies, rendus semblables au plomb par leurs péchés (...) seront enfoncés dans les profondeurs».

Au centre du tableau, les damnés tombent à la verticale sous le poids de leurs péchés et leurs corps s'entassent dans les rochers où des monstres hybrides les assaillent. La composition nous ramène vers la gauche où le feu, supplice éternel, attend les pêcheurs. C'est un univers cauchemardesque que l'artiste décrit en jouant sur:

- la composition descendante : les hommes tombent et s'écrasent dans les rochers.
- les couleurs sombres et hostiles de l'environnement minéral sans la moindre présence de verdure.
- le jeu de contraste violent de lumière où les corps blancs, tordus par l'effroi et la souffrance, sont violemment éclairés.
- la gestuelle de ces damnés qui se débattent en vain.
- le contraste des matières: le corps lisse des hommes et celui des bêtes recouvert d'écailles ou de peaux reptiliennes.
- la sensation de grouillement donné par ces monstres et ces hommes dramatiquement enchevêtrés.

Les deux pendants du triptyque initial jouent sur l'opposition de la composition, la gamme de couleurs, l'éclairage (voir *le Chemin des élus*).

PISTES PÉDAGOGIQUES

1er DEGRÉ

Arts Visuels

Créer des monstres

Le Moyen Âge est chargé de visions apocalyptiques de l'enfer. L'iconographie met en scène de nombreux animaux inquiétants et grouillants. Ici les monstres terrifient car ce sont des être hybrides, velus, griffus, dentus. Créer des êtres effrayants en mêlant par photomontage fragments humains et animaux. Ajouter des détails graphiques comme les dents, les cornes, le pelage, les griffes.

Une vision d'apocalypse : un environnement hostile

Par photomontage, accumuler des visions apocalyptiques: une ville bombardée, des eaux polluées, des bâtiments bombardés, des enfants qui pleurent. Y insérer par le collage le dessin d'un personnage isolé et perdu.

Compositions abstraites et interprétations de l'image

Donner un effet de profondeur à la feuille grâce à une organisation de formes, de couleurs... Donner un effet de mouvement en jouant sur la verticalité ou les diagonales... Réinterpréter et recomposer l'image dans un format horizontal

Lectures

HONAKER Michel, *Le sortilège des ombres*, Editions Père Castor Flammarion 2007, roman cycle 3

JIMENES Guy, USDIN Elene, *Orphée l'enchanteur*, Editions Nathan 2004, roman cycle 3

LOSSANI Chiara, MONACO Octavia, *La naissance des saisons : le mythe de Déméter et Perséphone*, Editions Grasset jeunesse collection lecteurs en herbe 2007, roman, cycle 2 et 3

PREVERT Jacques, DUHÈME Jacqueline, *Prosper aux enfers*, Editions Gallimard jeunesse, album cycle 2

2nd DEGRÉ

Histoire des Arts

Arts, créations, cultures : les modes de représentations symboliques ou mythiques (histoire des cultures), les lieux de culte

Art, espace, temps : espace symbolique, narration et effets de mouvement

Arts, mythes et religions : l'œuvre d'art et le sacré. L'enfer, l'apocalypse, les monstres : sources d'inspiration artistique - Personnages, thème et motifs, formes, couleurs et tonalités conventionnelles.

Arts, techniques et expressions : composition descendante, étagement des plans, procédés graphiques et illusion du volume, lumière et modelé en peinture, expressions des postures.

Arts, ruptures et continuités : inspiration, traditions, composition de l'image tradition.

LYCÉE PROFESSIONNEL

Arts appliqués et cultures artistiques

Champ 2 « construire son identité culturelle »

Aborder le registre fantastique ainsi que le lexique « imaginaire/imagination, « peur/étrange » grâce à la représentation des monstres de l'enfer. Dans le cadre d'une séquence sur la représentation de l'enfer dans la littérature et les autres arts, rédiger une description de l'enfer.

Histoire des Arts, 1ère Bac Pro

Arts, réalités, imaginaires

L'art et l'imaginaire : inventions artistiques (transpositions et récits de rêves, de cauchemars, créatures, personnages et motifs fictifs, univers légendaires, fantastiques, mythologiques, fabuleux...).

Français, 1ère Bac Pro

Objet d'étude : « du côté de l'imaginaire »

PARCOURS THÉMATIQUES DANS LES COLLECTIONS

Le fantastique

Anonyme, *Encensoir Mosan*, laiton, 1160

BOUTS Dirck, *La Chute des damnés*, huile sur bois, 1475

Atelier de Veit Von TAISTEN, *Retable de saint Georges*, bois sculpté et peint, XVe siècle

HEMESSEN Jan Van, *Vanité*, huile sur toile, vers 1520

BARENTZ Dirk, *Les Morts sortent de leurs tombeaux*, huile sur toile, 1550-1560

SCHEFFER Ary, *Les Morts vont vite*, huile sur toile, XIXe siècle

POMPON François, *Vanité*, XIXe siècle

ZADKINE Ossip, *Forêt humaine*, XXe siècle

ROULLAND Jean, *Ardèche*, XXe siècle

La souffrance

Anonyme, *Descente aux limbes*, XVIe siècle

BOURDON Sébastien, *Le Martyre de Saint André*, huile sur toile, XVIIe siècle

RUBENS Pierre Paul (d'après), *Prométhée enchaîné*, huile sur bois, XVIIe siècle
DIEGO Polo, *Le Martyre de Saint Étienne*, huile sur toile, XVIIe siècle
VELASQUEZ Eugenio Lucas y, *Le garrot*, huile sur bois, XIXe siècle
DEULLY Eugène, *Dante et Virgile aux enfers*, huile sur toile, 1897

Arts du quotidien au Moyen-Âge

Plaque de boucle de ceinture, émail champlevé, fin XIIe siècle
Plat de reliure de Dormeuil, émail champlevé, vers 1200
Manche de couteau, ivoire ciselé, XIIIe siècle
Châsse de Saint Nicolas, émail champlevé, XIIIe siècle
Stèle funéraire de Guillaume du Fay, XIVe siècle
Cassonne, bois peint, XIVe siècle
Aquamanile, laiton, XVe siècle
Matrices de sceaux