

La chasse au tigre

Ali

Pierre Paul Rubens

Est un peintre baroque flamand

- ❖ Intelligent, fascinant et surprenant, ce maître du baroque flamand a marqué de son empreinte le monde artistique, politique et économique.
- ❖ Date et lieu de naissance: 28 juin 1577 à Siegen, en Allemagne.
- ❖ Date et lieu de décès: 30 mai 1640 à Anvers en Belgique.
- ❖ Sa peinture représente essentiellement des sujets religieux, mais il ne dédaigne pas les sujets mythologiques ou historiques. Des sujets de la vie quotidienne deviennent plus fréquents vers la fin de sa vie.

Mécènes
de l'artiste

Albert d'Autriche

Anne d'Autriche

Isabelle Claire Eugénie d'Autriche

Marie de Médicis

*Œuvre choisie:
la chasse au tigre*

Présentation de l'oeuvre

- ❖ Le tableau de Pierre Paul Rubens est une toile en peinture à l'huile représentant une chasse au tigre .
- ❖ Datation: 1616(date conjecturale)
- ❖ Lieu de conservation: Rennes, musée des beaux- arts.
- ❖ Cette oeuvre fit autrefois partie d'un ensemble de quatre tableaux, commandés probablement en 1616 par l'électeur Maximilien de Bavière. Avec la chasse au sanglier, la chasse à l'hippopotame et au crocodile.

Composition du tableau

- ❖ La composition de ce tableau reprend celle de la bataille d'Anghiari par Léonard de Vinci de 1503- 1505.
- ❖ Le tableau représente plusieurs hommes vêtus de façon hétéroclite entrain de chasser quatre animaux: deux tigres, un lion et un léopard. (deux cavaliers en armures types conquistador, trois cavaliers type ottomans, deux hommes en tuniques)

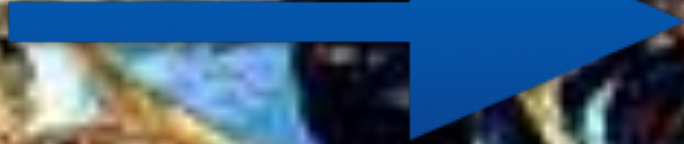
- ❖ Rubens essaie de composer une scène la plus élaborée possible, présentant le plus large panel d'attitudes et d'émotions de toutes sortes. La composition est organisée en deux diagonales: la première traverse le tableau de la main du cavalier rouge au léopard transpercé, la seconde traversé Samson et le cavalier vert.
- ❖ Le cheval cabré, l'homme au turban et le tigre forment le cœur de la composition . le cheval forme une lettre S dont le centre de gravité correspond à l'axe vertical du tableau.
- ❖ Les personnages apparaissent par paires, au premier plan, deux cavaliers orientaux répondent aux deux lutteurs, tandis qu'à l'arrière plan les cavaliers en armure en haut à droite s'opposent aux cavaliers en haut à gauche

Soldat européen

Ottoman

Dieux grec

Troisième plan

Second plan

Premier plan

Point de fuite

Le paysage est une simple ligne d'horizon, et seul un palmier en partie effacé permet de dire qu'il s'agit d'un paysage terrestre.

Les couleurs de la toile

- ❖ L'intensité dramatique s'exprime dans le mouvement et la couleur. Rubens juxtapose des tons chauds et froids, couleurs primaires et leurs complémentaires. La tonalité du tableau est dorée, mais les couleurs sont intenses, le ciel est bleu vif, le paysage est vert au premier plan au bleu à l'horizon
- ❖ Le luge de la tunique du cavalier oriental de gauche répond au vert de celui de droite.
- ❖ Par ailleurs, Rubens joue sur les contrastes entre tonalités chaudes et froides: le rouge et les bruns du premier cavalier oriental s'opposent aux couleurs froides du cavaliers central(gris, blanc et vert). L'ocre clair de la partie en bas à gauche s'oppose aux tons froids et sombres de la partie en haut à droite du tableau.

Interprétation du tableau

- ❖ La prédilection que Rubens porte au lion et aux félins en général s'explique par le développement des idées qui mêlèrent mythologie et traditions biblique.
- ❖ Le mythe d'Hercule, qui terrassa le lion de Némée, celui de Samson, héros israélite d'une force herculéenne, qui tua un lion à mains nues en lui déchirant la mâchoire. La scène est associée aussi à la symbolique chrétienne qui avait fait du lion la bête féroce, image de mauvais instincts .

- ❖ La figure du Maure est inspirée du tableau le sultan Malaysia Ahmed de Tunis de Jan Vermeyen, dont Ruben possède une copie

Rubens et ses collaborateurs

- ❖ l'oeuvre immense de Rubens (plus de 2000 tableaux) doit aussi son existence à la création de son atelier, à Anvers. Rubens l'organisa comme une véritable usine. De façon à répondre aux commandes venant de toute l'Europe. Toutefois les tableaux de chasse ont été peints par Rubens lui même et éventuellement avec l'aide d'un élève.
- ❖ Ces collaborateurs étaient des peintres confirmés, voir des maîtres reconnus.

omme, arch.

Conclusion

- ❖ Artiste de génie , il fait de son atelier d'Anvers, l'une des plus prestigieuses écoles de peinture de son temps.
- ❖ Pierre Paul Rubens a fortement influencé Antoine Watteau, Eugène Delacroix, Antoine Van Dyck..
- ❖ Rubens incarne le primat de la couleur dans l'histoire de l'Art européen du XVII e siècle.
- ❖ Beaucoup des tableaux de Rubens représentent des sujets religieux et Rubens est devenu plus tard l'une des principales voix du style pictural de la contre - réforme catholique.

