

SNIJDEERS ROCKOX | HUIS

vzw Museum Nicolaas Rockox
sous les auspices de KBC Bank

Communiqué de presse
de l'exposition

ENVIE D'ÉVASION: D'ANCIENS PAYSAGES DANS UNE NOUVELLE PERSPECTIVE

Anvers, musée Maison Snijders&Rockox, 13 décembre 2024 – 31 août 2025

La Maison Snijders&Rockox possède une extraordinaire collection de paysages et de vues urbaines, dont des chefs-d'œuvre des XVIe et XVIIe siècles. Des premiers panoramas idéalisés de Joachim Patinir à la grandeur baroque de Jan Brueghel l'Ancien, cette série de tableaux reflète l'évolution d'un genre populaire. Ces pièces uniques, dont beaucoup sont conservées par le musée depuis longtemps, dévoilent un pan précieux de l'art de la peinture de paysage.

Dans cette présentation temporaire de la collection, les paysages peints se muent en un spectacle vivant. La nature y tient le rôle principal, avec des montagnes majestueuses, des villages pittoresques et des cieux infinis en théâtrale toile de fond. Désert ou peuplé d'humains et d'animaux, chaque tableau devient un spectacle soigneusement mis en scène dans lequel l'ombre et la lumière amplifient les émotions et les tensions. Ces panoramas sont-ils réalistes? Ou sortent-ils tout droit de l'imagination du peintre? La réponse se trouve généralement quelque part au milieu. Chaque œuvre invite à l'admiration, à la réflexion et à l'évasion dans une autre réalité.

Entourage de Joachim Patinir (env. 1485-1524), *Saint Christophe portant L'Enfant Jésus*, huile sur panneau, 48 x 59,5 cm (inv. 77.55).

Jan I Brueghel (1568-1625), *Voyageurs en route*, huile sur cuivre, 22 x 30 cm (inv. 77.118).

Un genre novateur

Bien que l'histoire du paysage dans les arts figuratifs remonte à loin – il était par exemple utilisé dans les livres d'Heures et en guise d'arrière-plan dans les scènes religieuses de la fin du Moyen Âge – ce n'est qu'au début du XVIe siècle que le paysage émerge comme un genre à part entière. Au cours de

cette première phase, la nature devient progressivement l'élément dominant, tandis que les personnages bibliques ou mythologiques deviennent, eux, tout à fait secondaires vis-à-vis du paysage lui-même. La prise d'importance des vastes panoramas et des vues éloignées s'explique en grande partie par l'évolution de la pensée de l'époque: les voyages de découverte et la hausse de la mobilité, l'élargissement de la vision du monde, l'art de l'imprimerie, mais aussi de nouvelles philosophies de la vie ont encouragé les Hommes de la Renaissance à porter leur regard plus loin. Alors qu'auparavant – environ jusqu'à la fin du XVe siècle – on ne trouvait dans l'atelier du peintre presque qu'exclusivement des sujets religieux et des portraits, à partir de la Renaissance, la porte s'ouvre à ces thèmes profanes.

Joost II De Momper (1564-1635), *Le voyage de Tobie*, huile sur toile, 90 x 136 cm (inv. 77.130).

Vieux pinceaux, nouveaux traits

Les artistes sont sans cesse plus nombreux à quitter l'environnement familial de leur atelier pour aller chercher l'inspiration au grand air. Pieter Brueghel l'Ancien s'est par exemple rendu en Italie au milieu du XVIe siècle, où il a brièvement abandonné les paysages vallonnés du Brabant pour leur préférer de spectaculaires reliefs alpins. Son émerveillement pour les panoramas spectaculaires s'avérera décisif pour nombre de ses pairs restés à Anvers. Quarante ans plus tard, son fils Jan Brueghel l'Ancien marche dans les traces de son père et raffine encore l'art du paysage. En plus d'explorer les hauts plateaux allemands plus 'exotiques', Jan popularise également la beauté quotidienne des villages, champs et forêts flamands.

Les voyages artistiques ont permis de découvrir non seulement de nouveaux paysages, mais également les étranges créatures qui les peuplent. Roelant Savery, originaire de Courtrai, s'installe à Prague au début du XVIIe siècle comme peintre de la cour de l'empereur Rodolphe II. À la demande du souverain, ce 'Bruegel de Bohême' a peint les impressionnantes montagnes et vallées de la région, mais à ses œuvres s'en sont ajoutées d'autres, commandées par l'empereur dans sa soif de collection. Puisant de l'inspiration dans le jardin zoologique exotique du monarque, Roelant Savery fait de ses paysages le terrain de chasse de lions et de léopards.

Roelant Savery (1576-1639), *Paysage aux animaux sauvages*, huile sur toile, 82,5 x 145 cm (inv. 77.39).

Perfectionner la perspective

C'est dans la recherche de la juste perspective que réside le défi permanent de la peinture de paysages. En essayant et en échouant, les artistes ont découvert certaines techniques telles que l'élévation des lignes d'horizon et l'élargissement de l'avant-plan, l'ajustement des lignes de fuite et l'ajout d'éléments repoussoirs, qui augmentent la profondeur et donnent plus de vie à la nature. La perspective aérienne rend les œuvres plus réalistes et ouvre la voie à des représentations toujours plus grandes.

Pour finir, les paysages sont également présents au XVIIe siècle dans les peintures de Rubens. Les paysages de ce dernier semblent réalistes, mais se lisent avec une touche d'idéalisme. L'attention qu'il prête à la vie quotidienne – un chasseur qui rôde ou un paysan dont la charrette est bloquée – alimente le caractère bucolique de ses paysages. Dans son sillage, Lucas van Uden perpétue cette vision idéalisée de la nature. David Teniers II se concentre quant à lui davantage sur la vie paysanne, sur la célébration suivant la rentrée des récoltes, sur les fêtes villageoises et sur la vie en plein air à l'entour des villes. Son grand disciple est Matthieu Van Helmont.

Lucas van Uden (1595-1672/3), *De vastgelopen wagen* (La charrette bloquée), huile sur panneau, 56 x 90,5 cm (inv. 2017.3).

Matthieu van Helmont (1629-1675), *Dorpsfeest met Antwerpen in de verte* (Fête villageoise et Anvers à l'horizon), huile sur toile, 80 x 106 cm (collection privée, en prêt prolongé).

Pour plus d'informations et d'images:

Hildegard Van de Velde et Maarten Bassens, conservateurs du musée Maison Snijders&Rockox

Hildegard.vandevelde@kbc.be

Maarten.bassens@kbc.be

Tél. 03 201 92 71 / GSM 0499 96 53 34

[Maison Snijders&Rockox – Presse \(snijdersrockoxhuis.be\)](http://snijdersrockoxhuis.be): article de presse et images (nom d'utilisateur: pers; mot de passe: rockox)

Droits d'auteur des images: © KBC Bank SA, Anvers, musée Maison Snijders&Rockox