

Iconographie et iconologie

2- Un exemple thématique: l'Annonciation

Analyser le sujet à partir de sa source

Repérer les particularismes (par comparaison)

Le situer dans l'ensemble de l'église

Un thème: L'Annonciation

Évènement crucial dans l'histoire du salut très représenté.
Images du diocèse mais aussi de la banque de données de la RMN (RMNphoto)

Evangile selon saint Luc chapitre 1 versets 26 à 38

Lc 1, 26-38

26 Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 27 à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie.

28 L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. »

29 À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.

30 L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.

31 Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus.

32 Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ;

33 il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. »

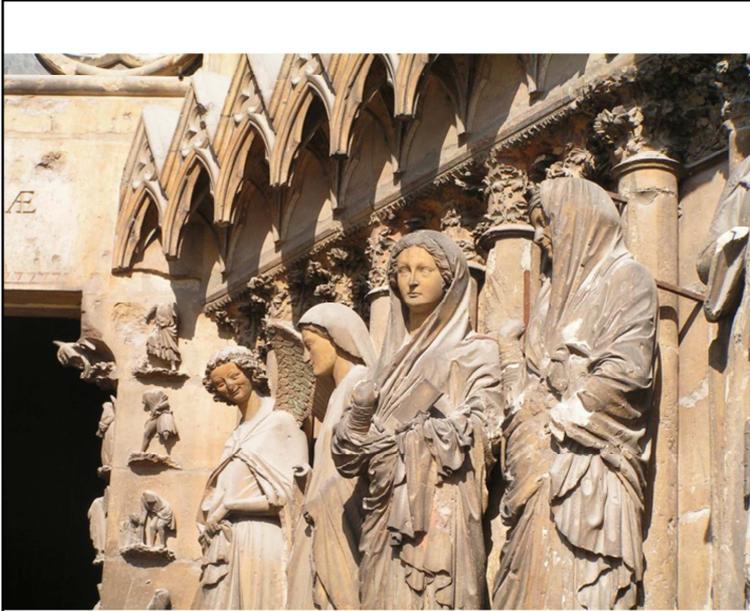
34 Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ? »

35 L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu.

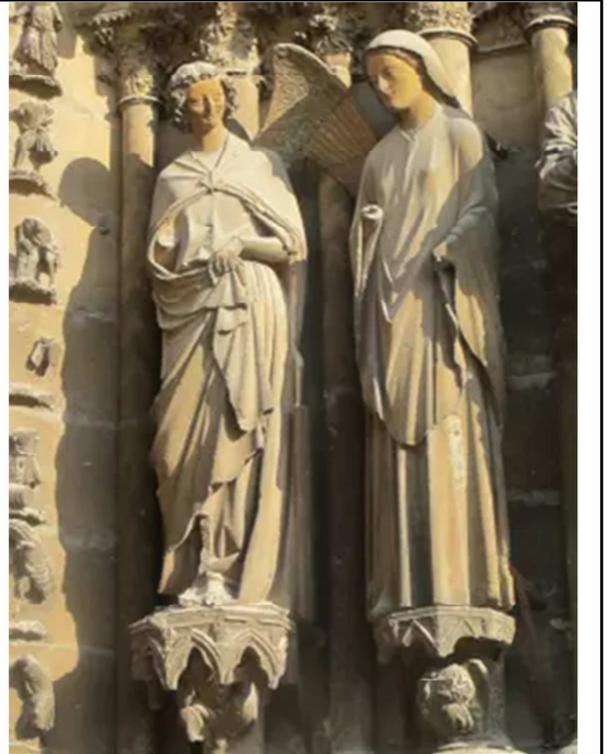
36 Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile.

37 Car rien n'est impossible à Dieu. »

38 Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta.

Cathédrale de Reims, XIIIe, portail ouest

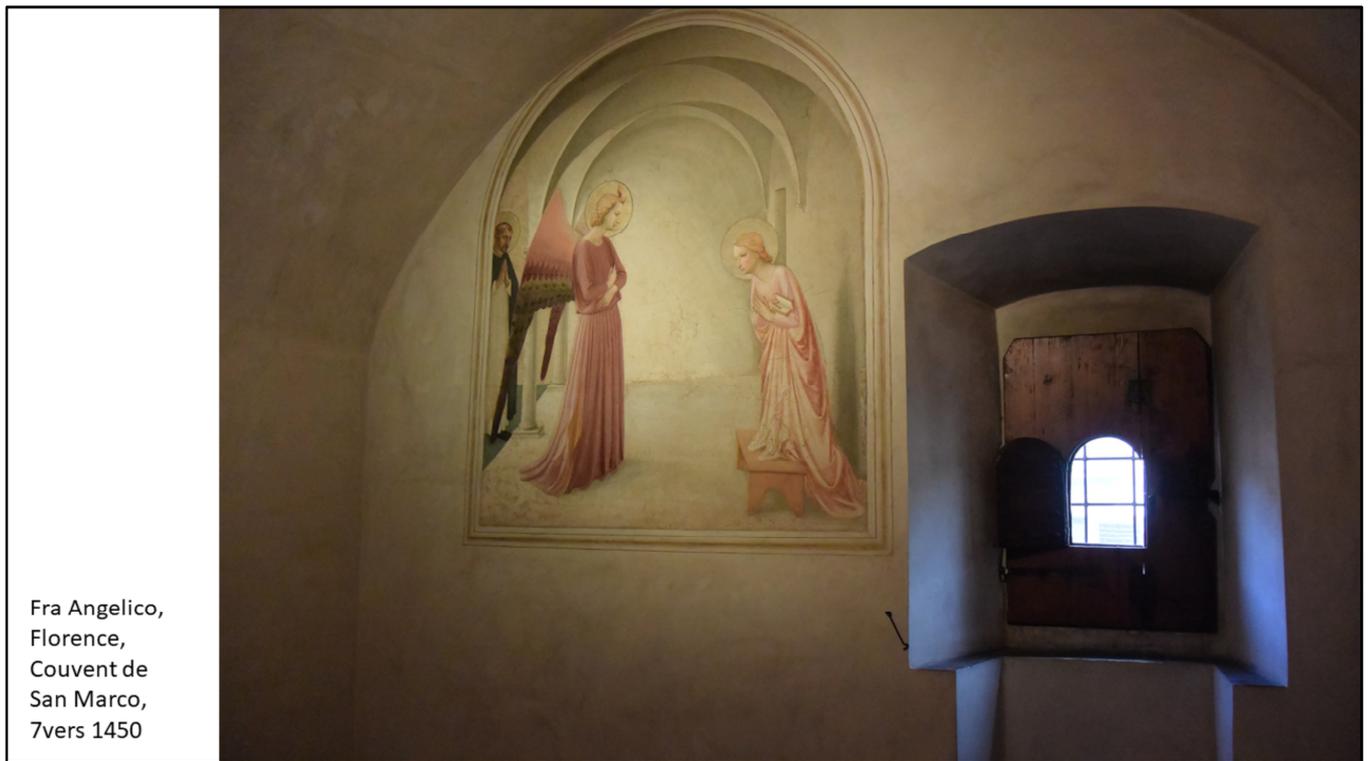
Nous allons progresser par comparaison, en partant des représentations les plus simples et allant vers de plus complexes, en repérant l'apparition de nouveaux détails qui font les singularités.

Ici, statues qui dialoguent par deux, en face la présentation de Jésus au temple avec 4 personnages: Annonciation et Visitation. Cadre d'un portail aux « mystères joyeux ».

Ce n'est pas l'ange au sourire qui se trouve sur un autre portail mais son jumeau.

L'ange porte un manteau avec un fermoir (on retrouvera cela souvent): il tient avec réalisme le pan de son manteau car il arrive: mouvement, pied dégagé.

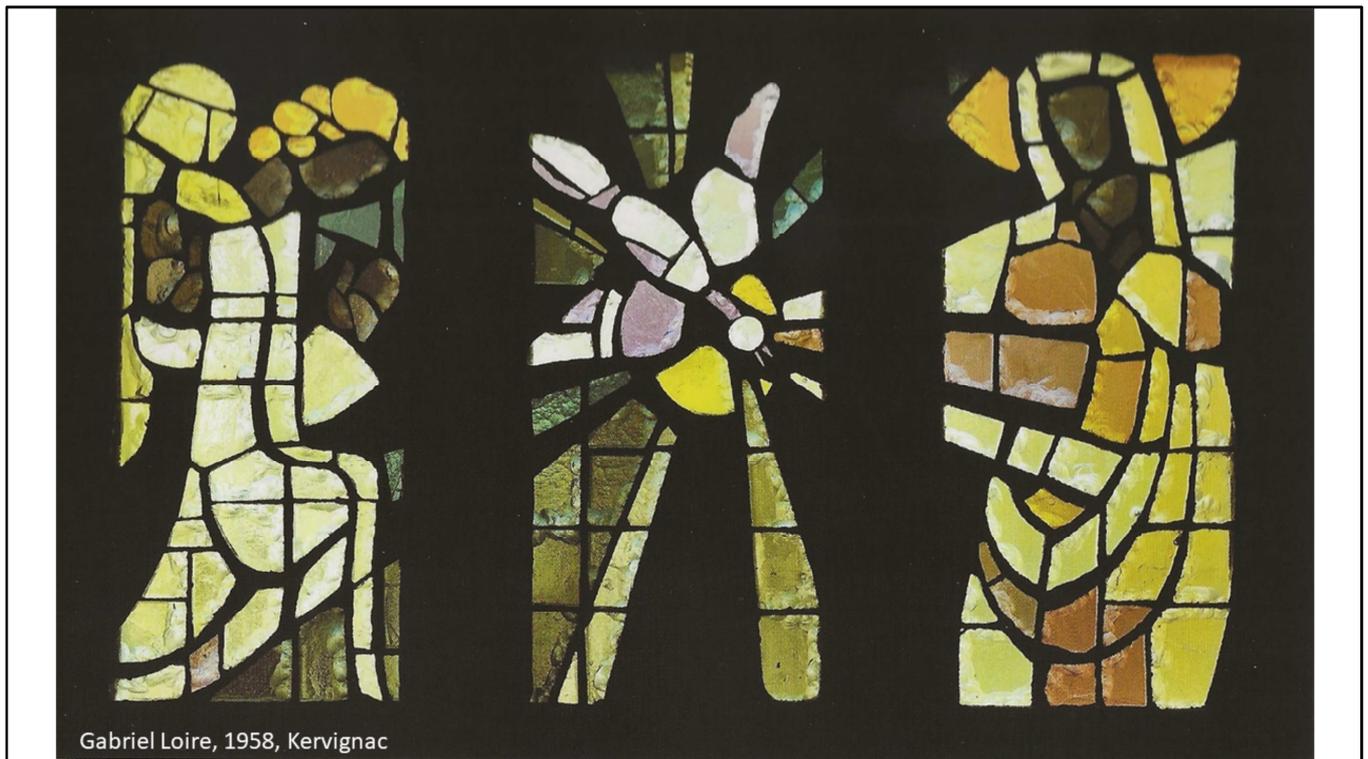
Il sourit à la vierge. Grande paix qui émane de ces ensembles.

Peinture pour méditer dans une cellule. Peintures connues dans les livres mais rien ne remplace de les voir in situ. On se rend compte que c'est presque un trompe-l'œil (couleur de l'enduit, courbe de la voûte, légère perspective comme celle de la fenêtre). Espace vide au centre: tension de la question et de la réponse: le temps est suspendu à la réponse de Marie.

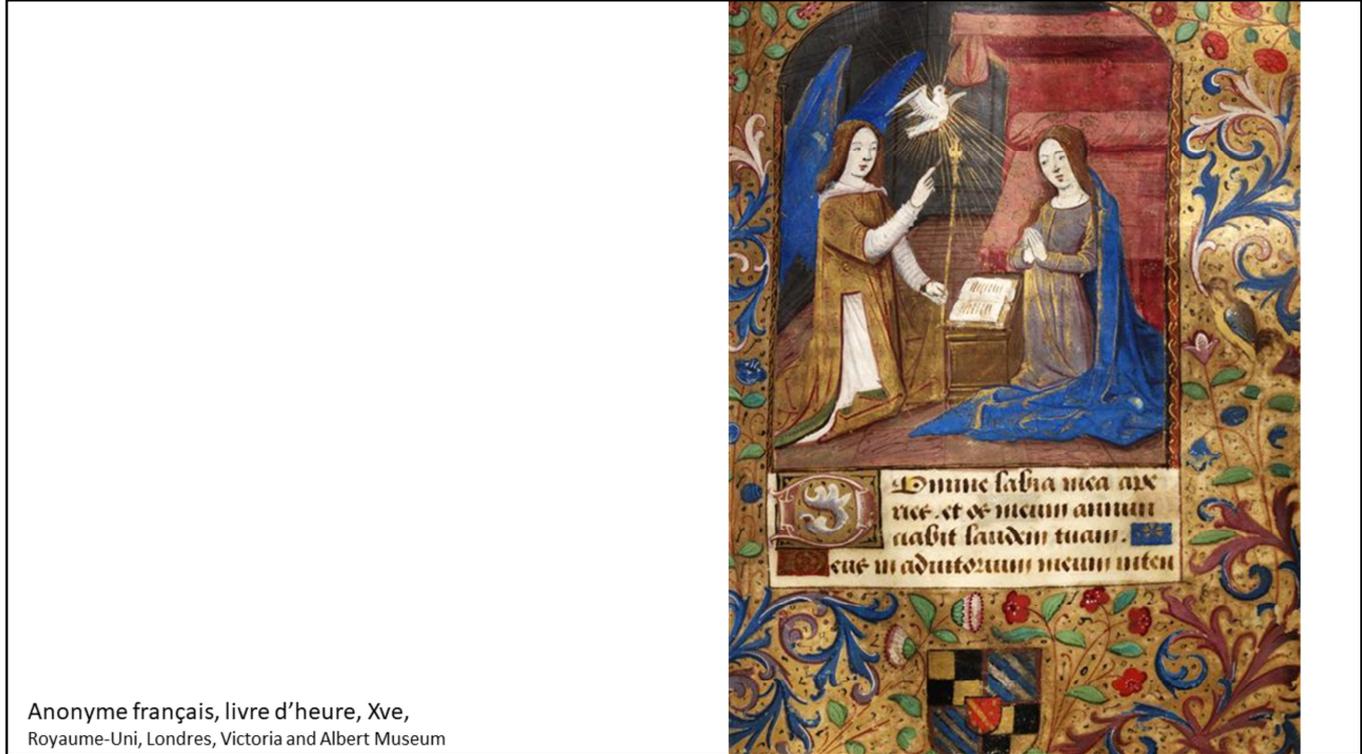

Regard de l'ange, ses mains en signe de respect
Le regard de Marie va plus loin. Elle tient un livre ouvert à une page.
Les anges du Moyen-âge sont toujours blonds.

Gabriel Loire, 1958, Kervignac

Un ange, Marie, l'Esprit Saint sous la forme de la colombe: l'esprit saint viendra sur toi: le futur devient présent. Composition en triptyque
L'Esprit saint lumière divine: fenêtre ouverte depuis le ciel entre l'ange et Marie: l'Esprit vient de la parole de l'ange qui ouvre les bras. Tout est jaune lumière.

Anonyme français, livre d'heure, Xve,
Royaume-Uni, Londres, Victoria and Albert Museum

Lettre A

Scène intime dans une chambre, l'Esprit saint, l'ange qui parle (geste de la main) et tient un bâton.

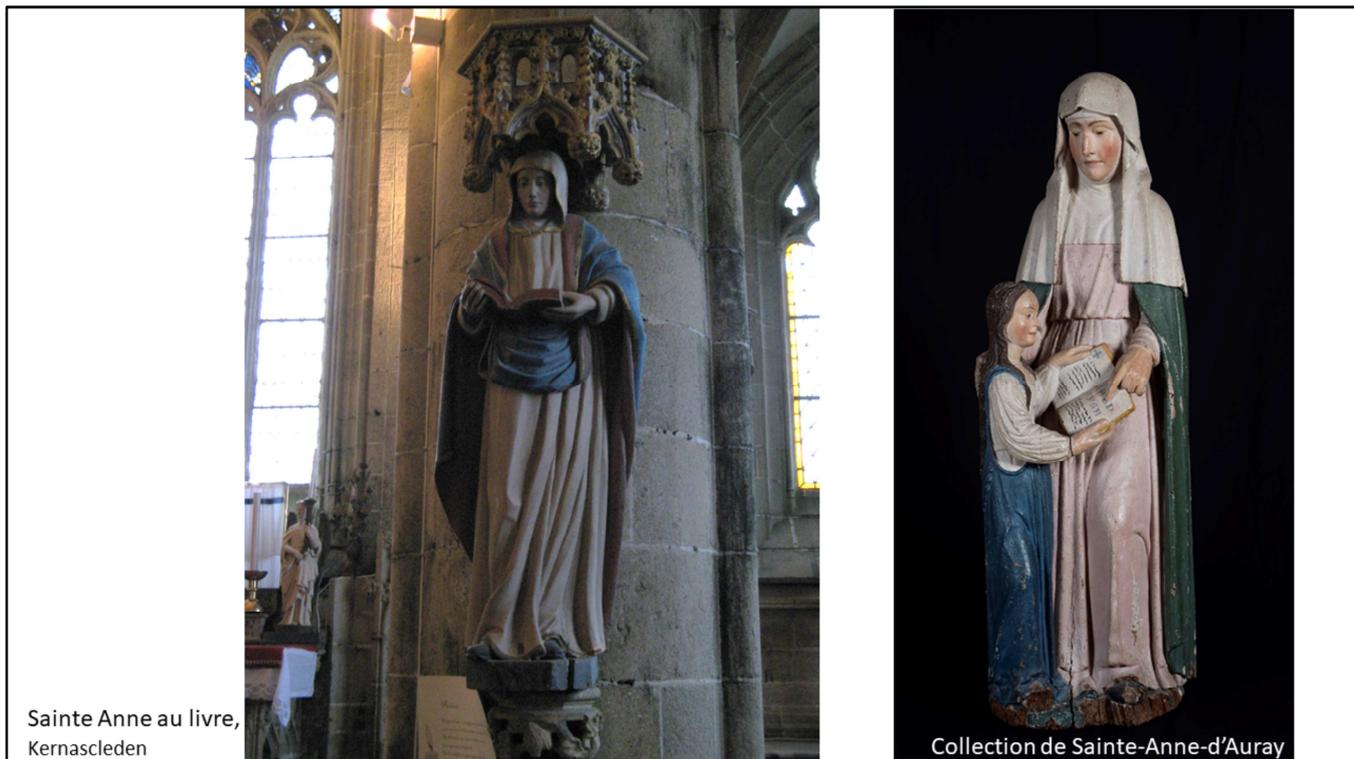
et Marie avec son manteau bleu qui écoute et reçoit: attitude de la prière et de la méditation dans laquelle elle a été surprise.

le livre de la vierge posé sur un pupitre qui ressemble à une table de nuit: la parole de Dieu méditée.

Antonello da Messine, Xve,
Italie, Palerme, palais Abatellis, Galleria Regionale

Ici juste le voile bleu, le geste de la main et le livre qui permettent d'identifier une annonce. Regard intérieur de la vierge. Sa main sort du plan pour dire oui: elle accueille mais dans une réception active qui mobilise sa volonté. Modernité de la mise en page. Le spectateur est à la place de l'ange.

Digression avec les sainte Anne au livre.

Ste Anne peut être représentée seule tenant un livre, le livre de la promesse qui appartient aux femmes juives dans l'espérance de la venue du messie qui doit naître de l'une d'elles: une espérance très concrète. Ste Anne figure de foi et d'espérance. Puis livre transmis dans les sainte Anne dites « Education de la Vierge »: commandement d'Israël: transmettre à ses enfants « shma Israël ». Transmettre la promesse et l'espérance.

Collection de Sainte-Anne-d'Auray

La parole reçue dans le cœur de Marie: livre fermé sous le bras de ste Anne, main ouverte de Marie: déjà un fiat

Forme ternaire: Ste Anne peut être représentée comme la grand-mère du messie avec des proportions qui soulignent la hiérarchie généalogique. Le livre peut alors apparaître fermé dans les mains de Ste Anne, car la Parole, c'est le Christ lui-même, c'est lui qui accomplit ce qui est annoncé dans le livre: la loi et les prophètes, il les accomplit: livre ouvert dans sa main à Lui. Anne fait la charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament, l'ancienne et la nouvelle Alliance, le promis et l'accompli.

Sainte Anne mosane, vers 1500,
Collection de Sainte-Anne-d'Auray

L'enfant ouvre le livre d'autorité à une autre page que celle choisie par Anne dans sa méditation. Il interprète pour elle l'Écriture et tout ce qui le concerne (cf. Emmaüs): seul l'enfant ouvre ici la bouche. Le livre et le corps = le pain de la parole et pain de l'eucharistie: les 2 thèmes de la célébration eucharistique, deux formes sous lesquelles le Christ se donne.

Valve de pendentif, vers 1500, Russie,
Paris, Musée du Louvre

Anonyme français, livre d'heure, Xve,
Royaume-Uni, Londres, Victoria and Albert Museum

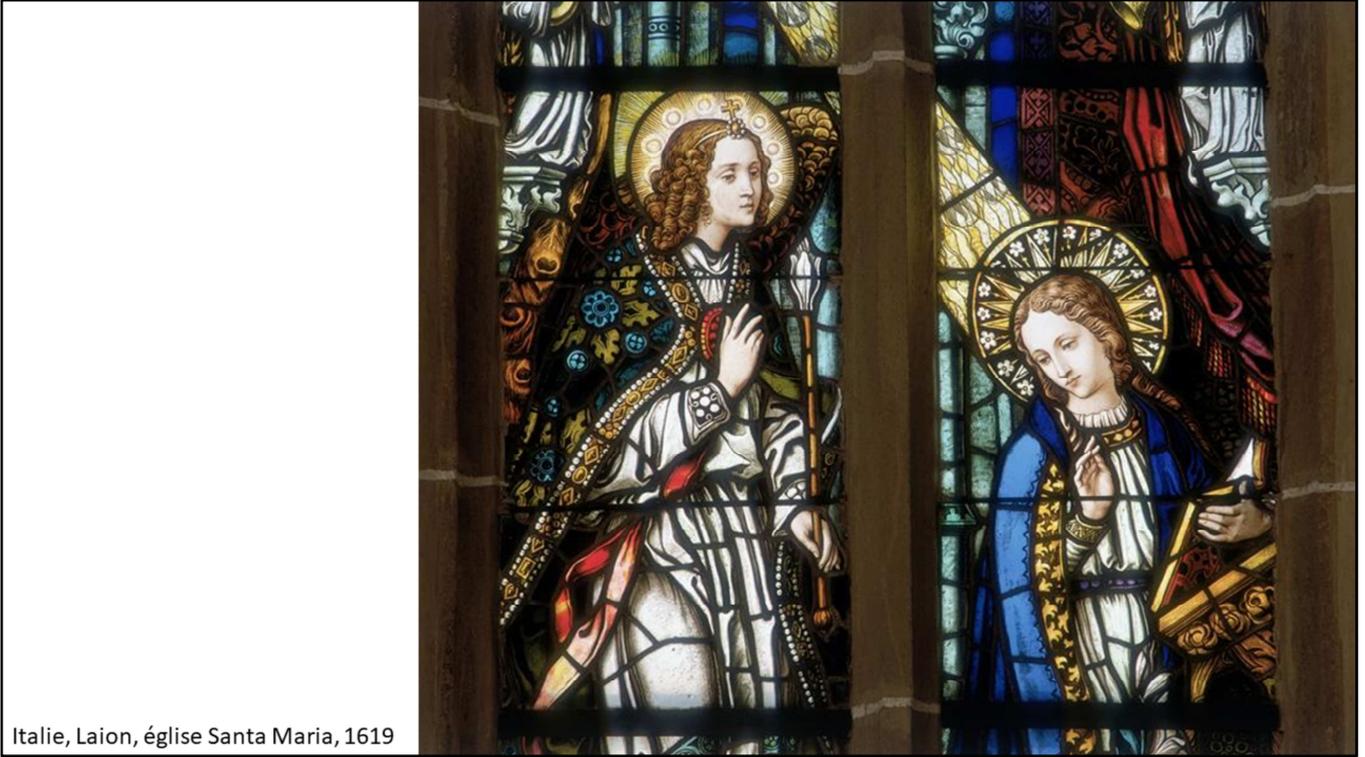

Le bâton: l'ange voyageur comme dans les visions d'Abraham (Philoxénie d'Abraham) où Dieu se montre sous la forme de 3 voyageurs (Gn 18, 1 et suiv).
Une fleur de lys au bout du bâton: symbole trinitaire.

Le Maître de Moulins, Xve,
Etats-Unis, Chicago, The Art Institute of Chicago

Bâton de métal comme un sceptre
L'ange s'inscrit dans une arche: une perspective discrète, la colonne qui délimite
l'espace: ouverture sur un jardin

Italie, Laion, église Santa Maria, 1619

Bâton fleuri: la fleur de lys bien lisible

Philippe de Champaigne, vers 1644,
Etats-Unis, New-York, The Metropolitan Museum of Art

Bâton transformé en fleur

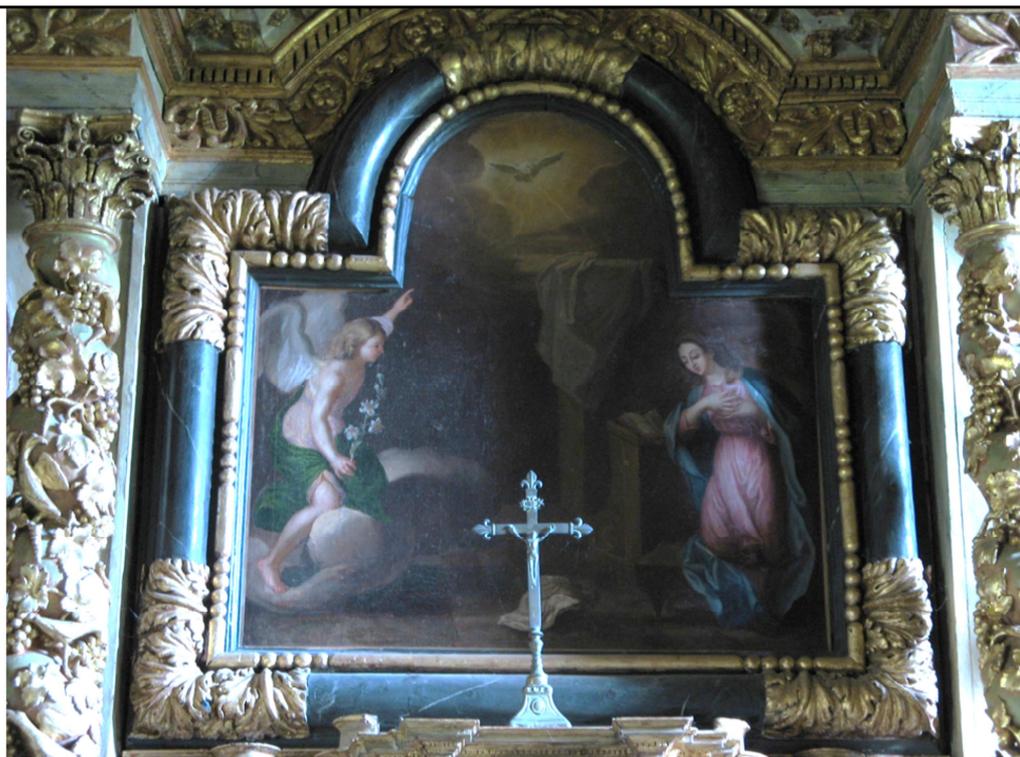
Livre et pupitre mis en scène: porte ouverte sur d'autres livres

Intimité soulignée par les anges qui ouvrent le rideau: esthétique XVIIe du théâtre

Corbeille à ouvrage de Marie

une perspective extérieure, mais anecdotique ici

XVIIe, Lanouée,
chapelle Notre-Dame
des Fleurs

Angé à fleur de lys, ouverture vers le ciel, colombe de l'Esprit saint, le pupitre et le livre
une corbeille à ouvrage

Louis Boullogne le Jeune,
XVIIIe,
Versailles, châteaux
de Versailles et de Trianon

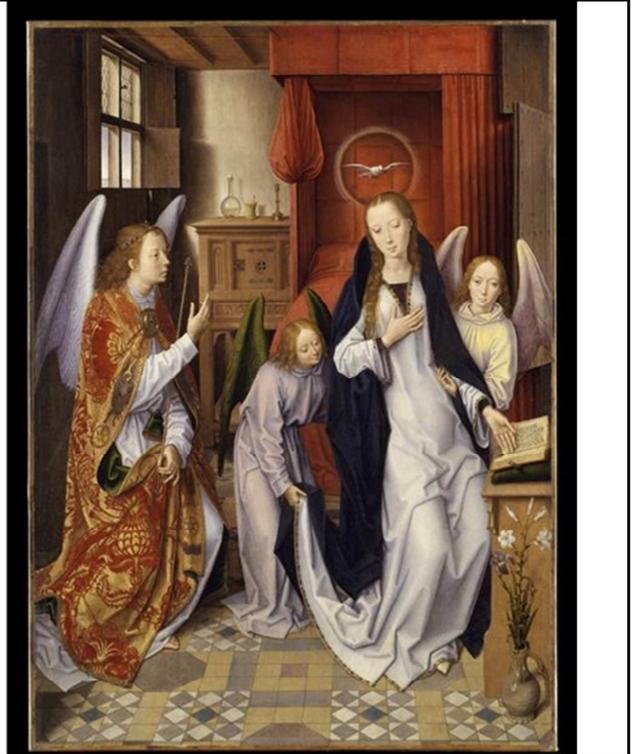
Agostino Carrache, XVIe,
Paris, musée du Louvre

Toujours la tige de fleurs et la corbeille à ouvrage

Hans Memling, Xve
Etats-Unis, New-York, The Metropolitan Museum of Art

Toujours le geste de Marie,
Les fleurs posées dans un vase, la carafe, les anges

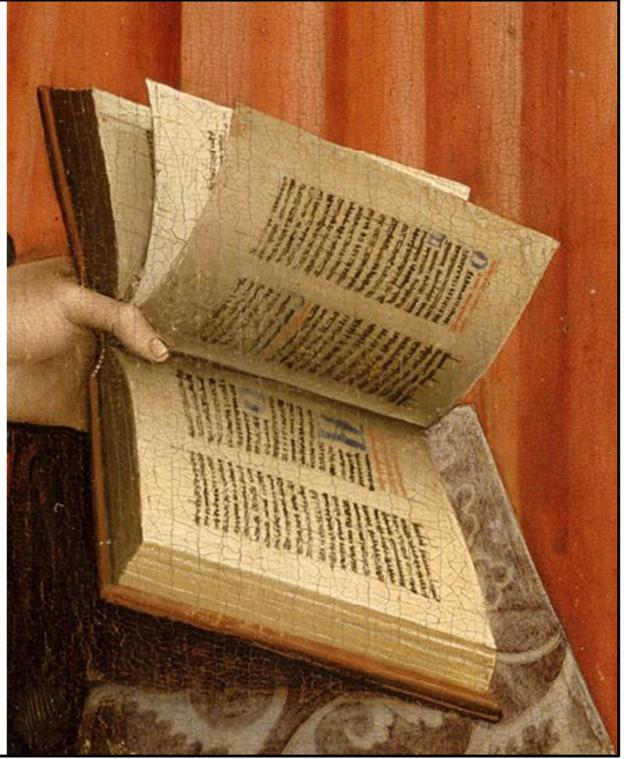

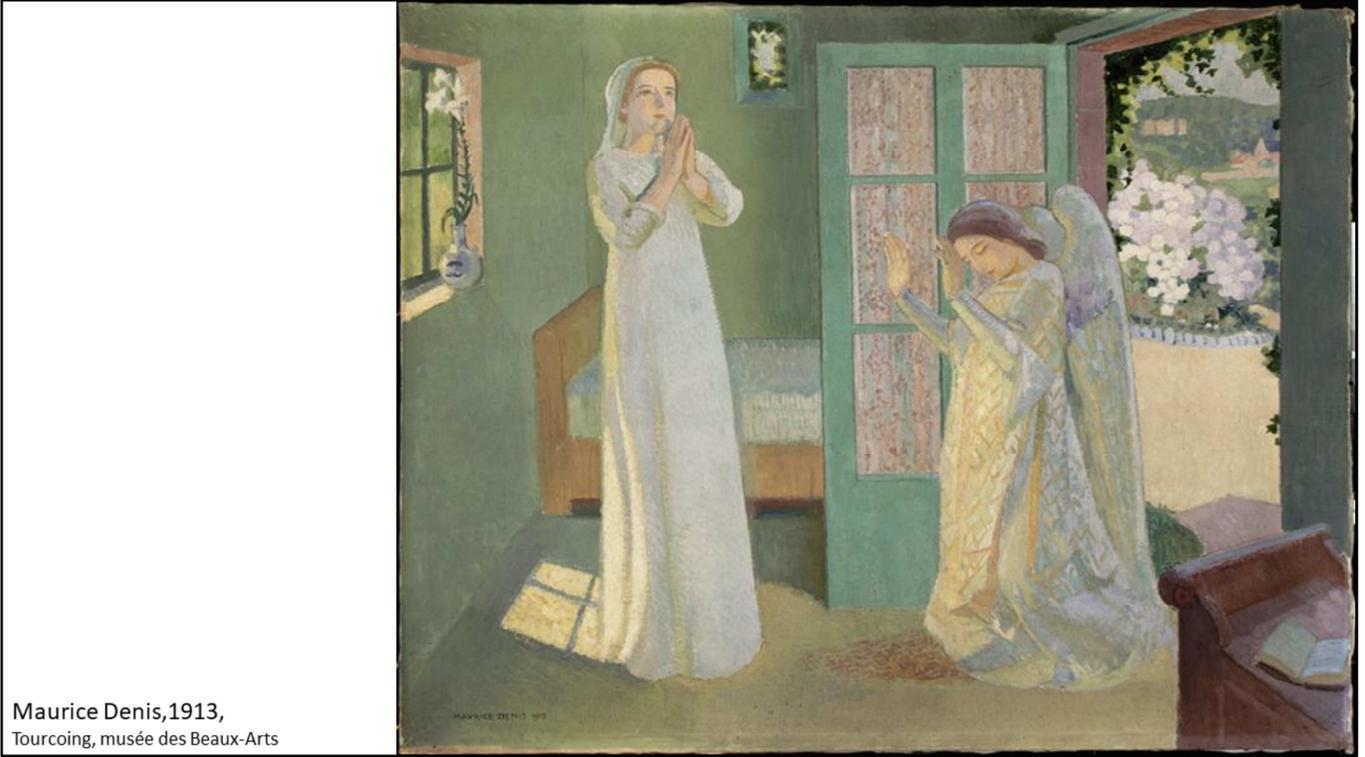
Rogier van der Weyden, Xve,
Paris, musée du Louvre

La fleur posée dans un vase, le livre

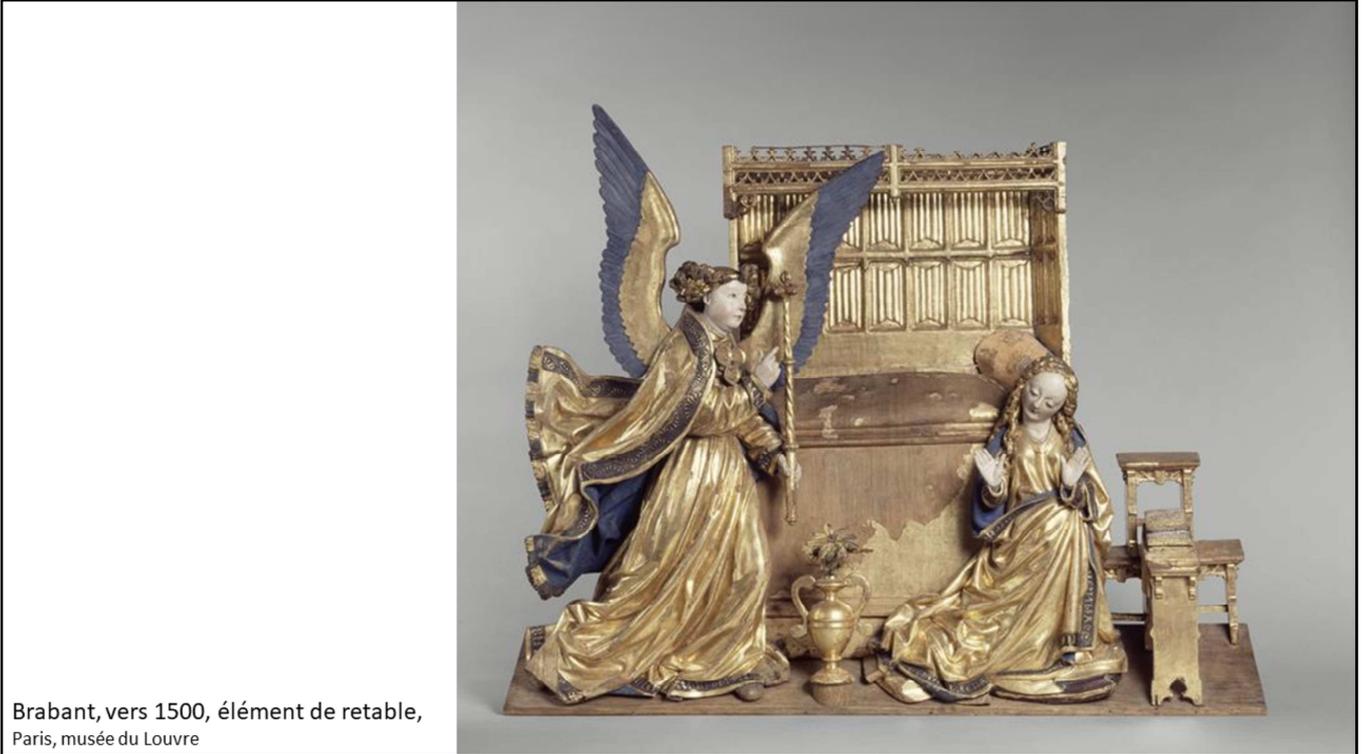
La carafe: le verre, le vitrail sont symboles de la virginité de Marie: la lumière (divine) les traverse sans les briser.

Maurice Denis, 1913,
Tourcoing, musée des Beaux-Arts

Le livre, le bouquet, l'ouverture

Brabant, vers 1500, élément de retable,
Paris, musée du Louvre

Le lit, l'ange en mouvement, son bâton terminé en fleur de lys, le pupitre avec le livre, le vase entre l'ange et Marie
Marie se retourne, ouvre les mains

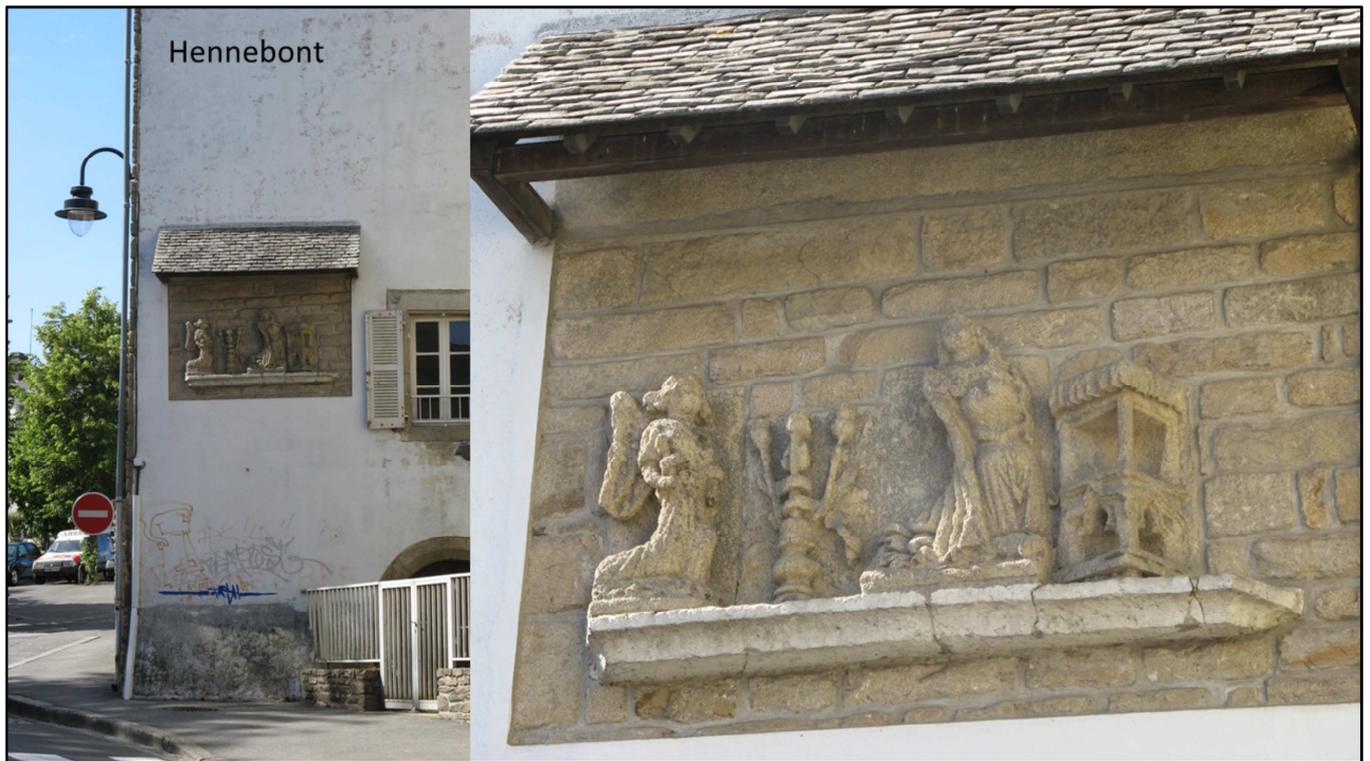
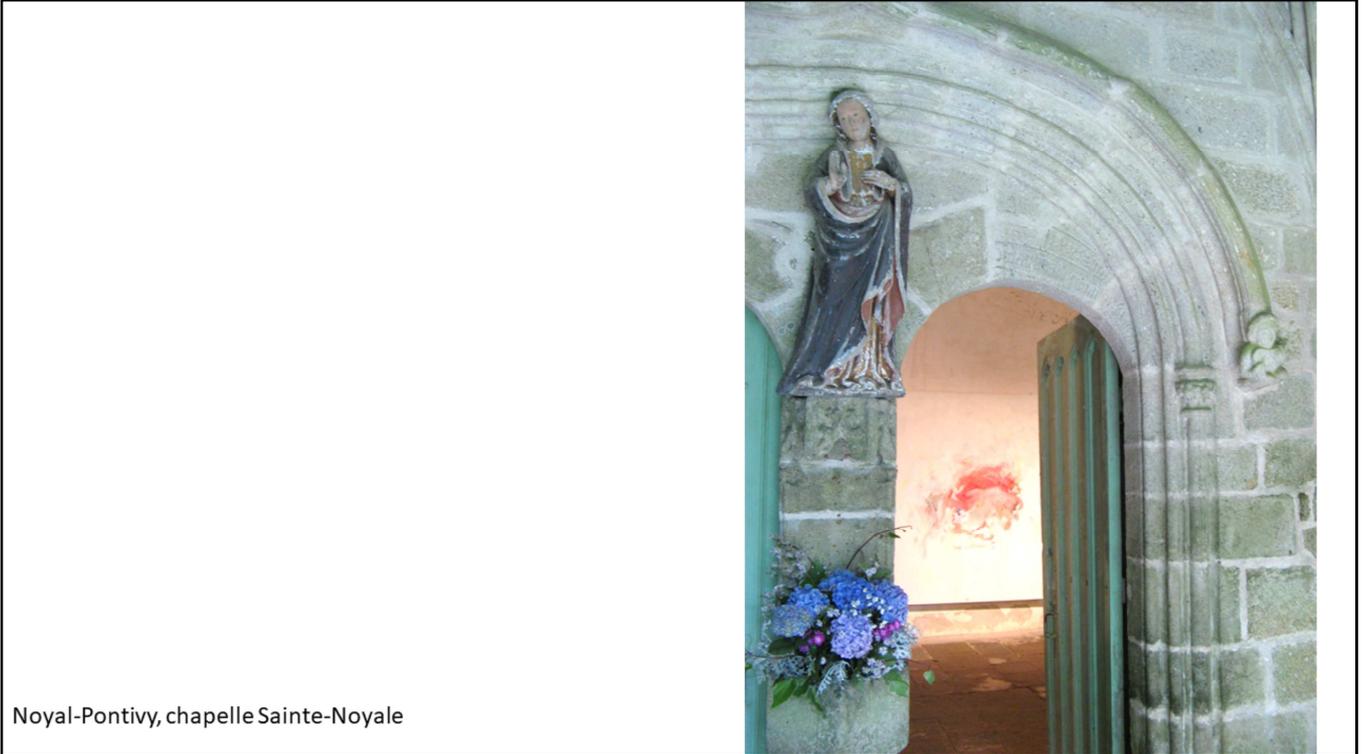

Schéma classique au Xve siècle: l'ange, le bouquet, Marie à son pupitre se retournant

Provenance chapelle du château de Bois-Hérault (Eure)
2e moitié du 15e siècle,
Paris, musée de Cluny - musée national du Moyen Âge

Elle se retourne, main dans le livre, pupitre table de nuit, geste d'acceptation, très beau drapé

Geste qui montre que cette statue faisait partie d'un ensemble de l'Annonciation.
L'ange est perdu. Que faire de la statue ? Placée à côté d'une porte, cela donne du sens.

Questembert,
chapelle San Doue

Identifier la Vierge d'Annonciation.

Epoque post-tridentine avec théâtralisation
Le vase avec 3 fleurs, le pupitre, le livre
La gloire, le rideau, une porte par laquelle l'ange est entré

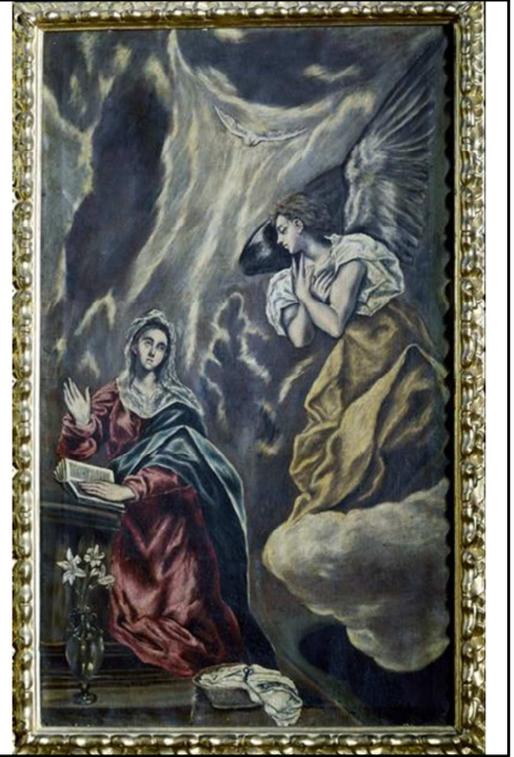

Eugène Delacroix, XIXe,
Paris, musée national
Eugène Delacroix

Francesco de Zurbaran, XVIIe, Grenoble, musée de Grenoble

Ouverture sur le ciel avec des anges
La corbeille à ouvrage au 1er plan

Le Greco, XVIe, Espagne, Tolède, musée de Santa Cruz

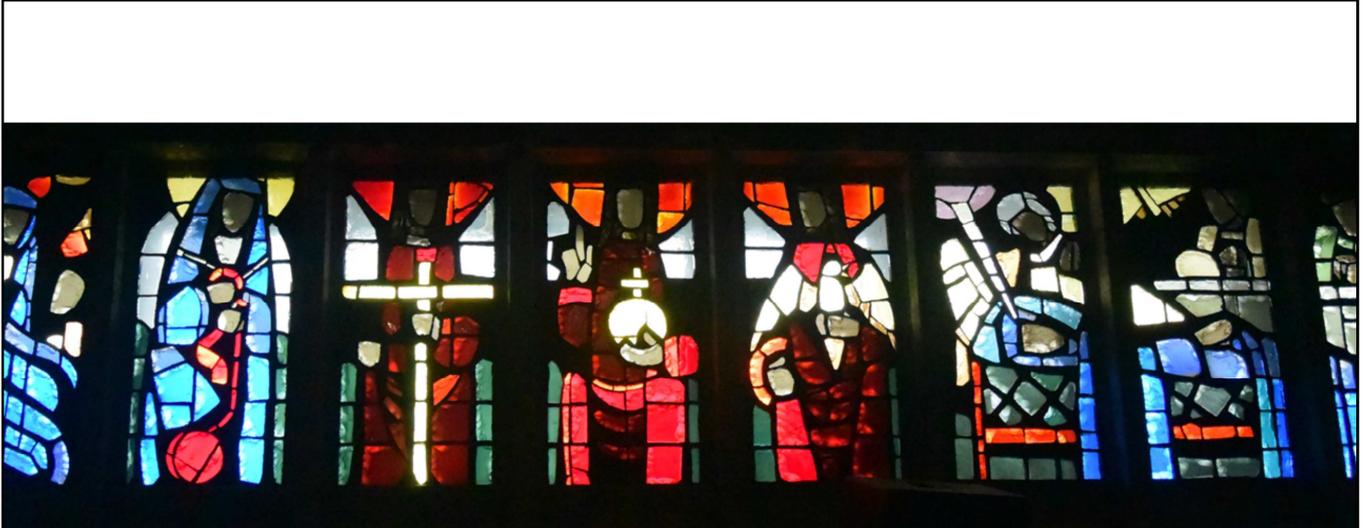
Décor gommé mais pupitre, livre, fleur dans le vase, ouvrage de Marie: tissu et ciseaux, symbole discret de la maternité ?

Trouée de ciel et nuage pour dire présence divine

Pas de bâton mais ange fait 3 avec la main

Ici tout est bleu, la couleur du ciel. Sauf le sac rouge qui a pris la place de l'ouvrage. C'est une évocation discrète de la matrice: Marie va tisser Jésus en son sein. Comme la Légende dorée rapporte qu'elle a tissé le voile du temple dans lequel elle a été élevée enfant.

Gabriel Loire, 1958, Kervignac

Cycle de vitraux sur la vie de la Vierge. Après la Pentecôte (invisible à gauche), représentation d'une Vierge tricotant: entre la Pentecôte et la Trinité. Marie construit l'Eglise.

Feuillet d'Antiphonaire, Initiale historiée Annonciation,
Lyon, vers 1500,
Paris, musée de Cluny - musée national du Moyen Âge

On devine présence de Dieu par forme bleue: évocation trinitaire

D'après Nicolas Poussin, 1627,
Chantilly, musée Condé

Présence de Dieu le Père plus prégnante !

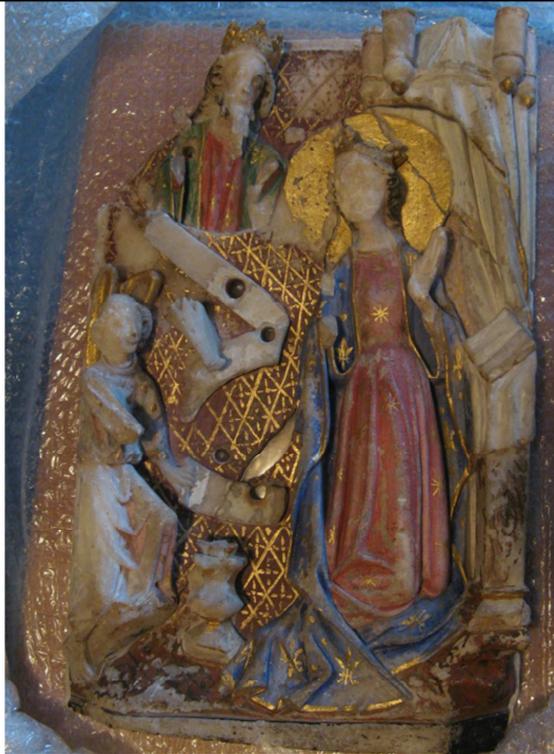

Place de Marie entre 2 mondes: chambre ouverte sur le jardin avec 1 arbre
Figure du Père
L'ange parle

Anonyme anglais, Xve, albâtre,
Marseille, musée Grobet Labadié

Dieu le Père
Ange avec phylactère

Anonyme anglais, Xve, albâtre,
Evêché de Vannes

Maître de Sant Eugenio, Initiale historiée V découpée dans un graduel augustinien, Incipit de la messe pour la fête de l'Annonciation, XIVe, Paris, Musée du Louvre

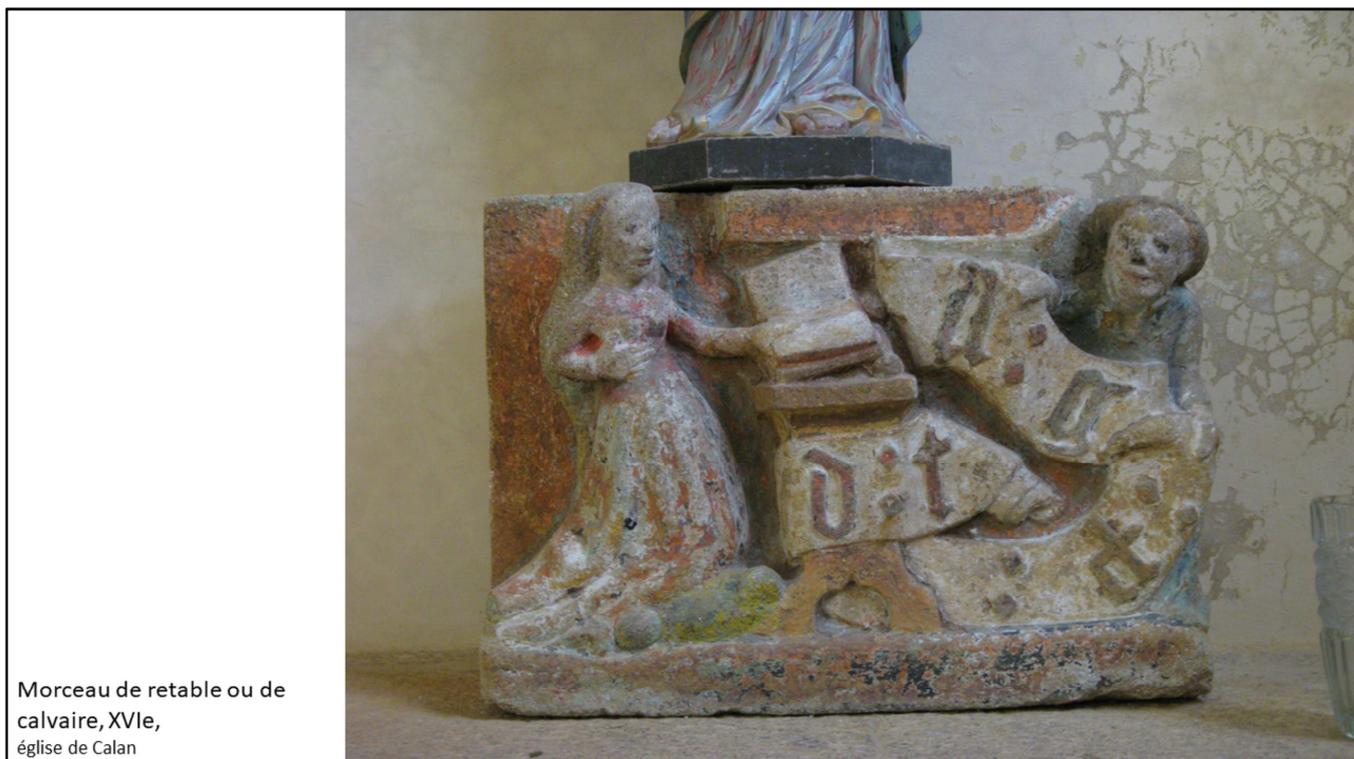

L'ange parle avec phylactère
Espace divisé en 2 parties

Peigne, ivoire, italien, Xve,
Paris, musée de Cluny - musée national du Moyen Âge

Mêmes éléments schématisés avec phylactère

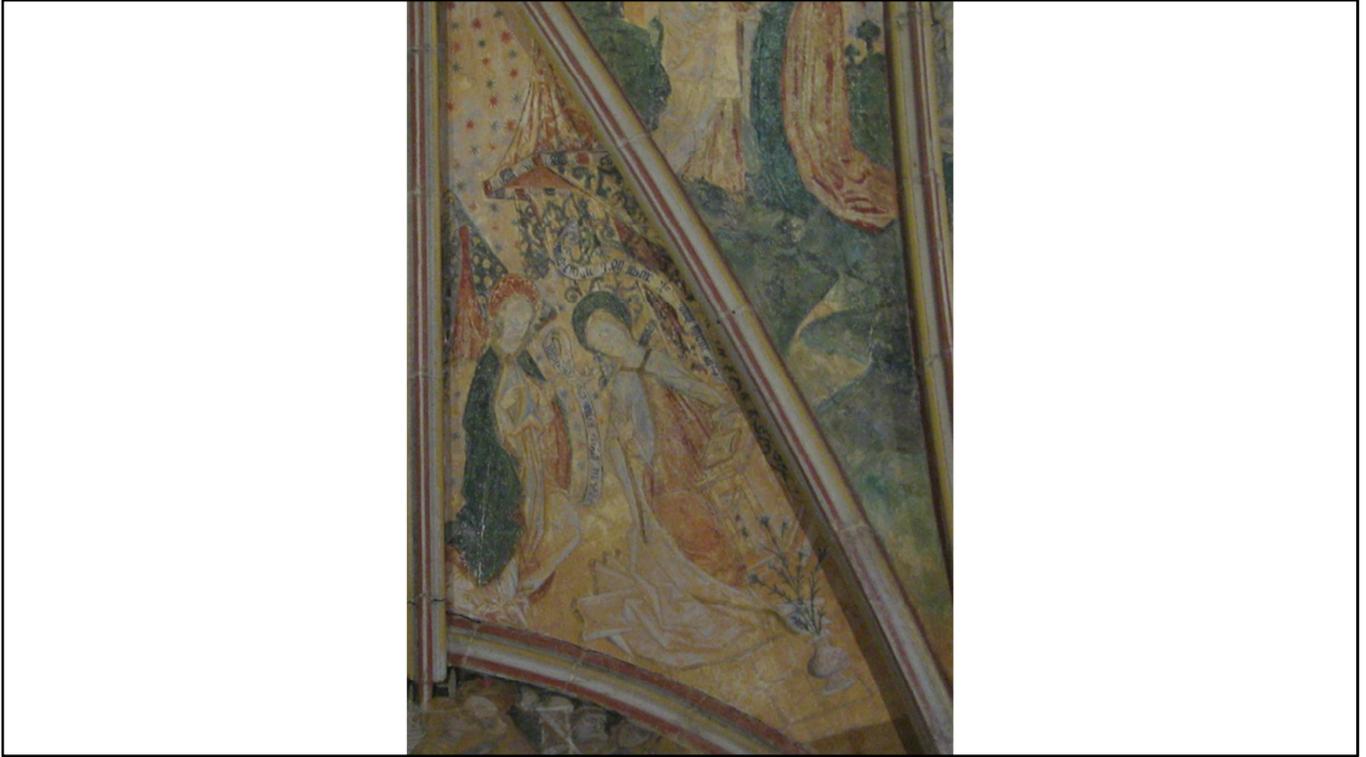

Morceau de retable ou de calvaire, XVIIe, église de Calan

Énorme phylactère avec les 1ères lettres de l'Ave Maria: l'important, c'est la parole de l'ange

Kernascleden,
voûte du chœur, peinture,
fin XVe

Beau manteau de Marie, elle se retourne, vase et phylactère

Maître des grandes heures de Rohan, vers 1418
Paris, Bibliothèque nationale de France (BnF)

Marie surprise de dos. Dieu le Père bien visible.
Les prophètes installés tout autour aussi ont un phylactère.

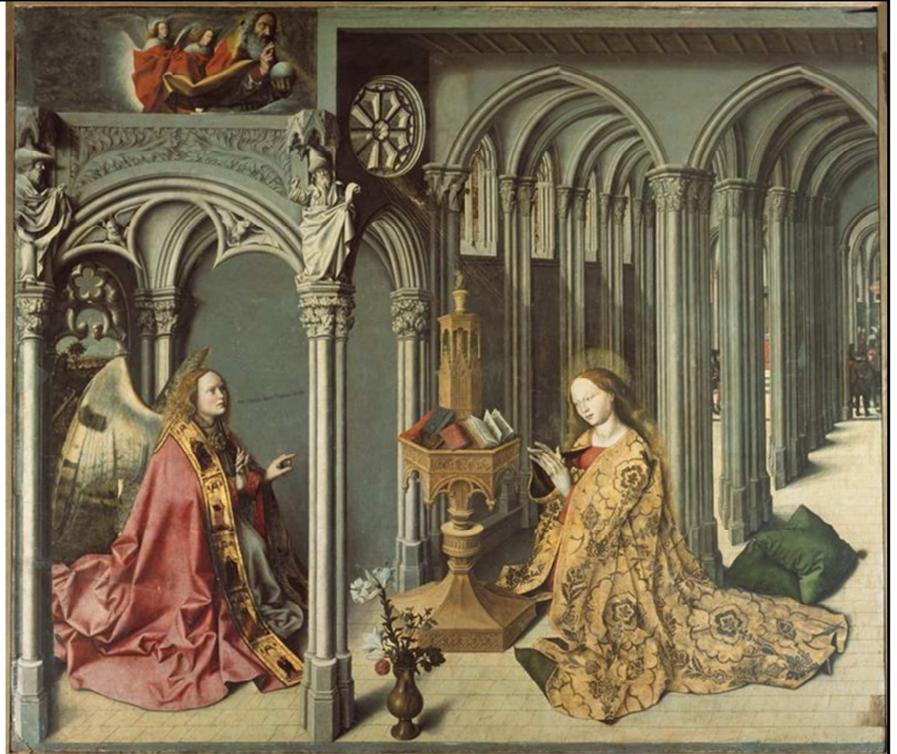

Melchior Broederlam,
retable de la crucifixion, 1393-1399, pour la chartreuse de
Champmol,
Musée des Beaux-Arts de Dijon

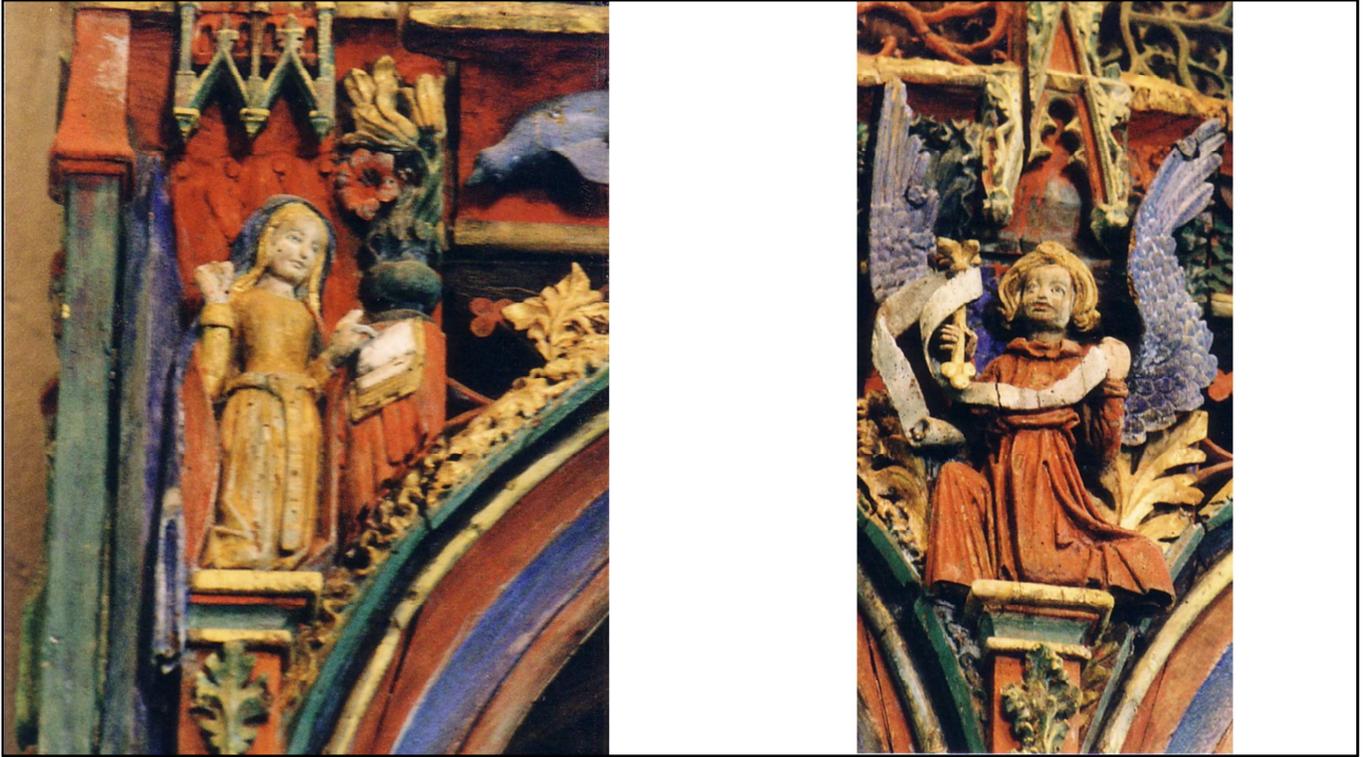

D'autres œuvres associent ainsi l'annonciation et les prophètes qui l'ont annoncé
Ici Melchior Broederlam, retable de la crucifixion, Musée des Beaux-Arts de Dijon (1393-
1399), pour la chartreuse de Champmol

Barthélemy d'Eyck, Xve,
Aix-en-Provence, église de la Madeleine

La scène se passe dans une église. Belle perspective. Quelle signification ? Marie mère de l'Eglise ?

Pour rappel: le jubé de St Fiacre (avec Isaïe caché derrière à gauche) et une figure du péché originel qui se trouve à droite sur le même jubé.

Fra Angelico, vers 1426
Espagne, Madrid, Museo Nacional del Prado

Il est très courant de voir résumé le mystère du salut par le rapprochement du péché (Adam et Eve chassés du paradis) et de son remède (l'incarnation le jour de l'Annonciation), comme le chante l'exultet à la vigile pascale : « *O heureuse faute qui a mérité un tel et un si grand Rédempteur* »

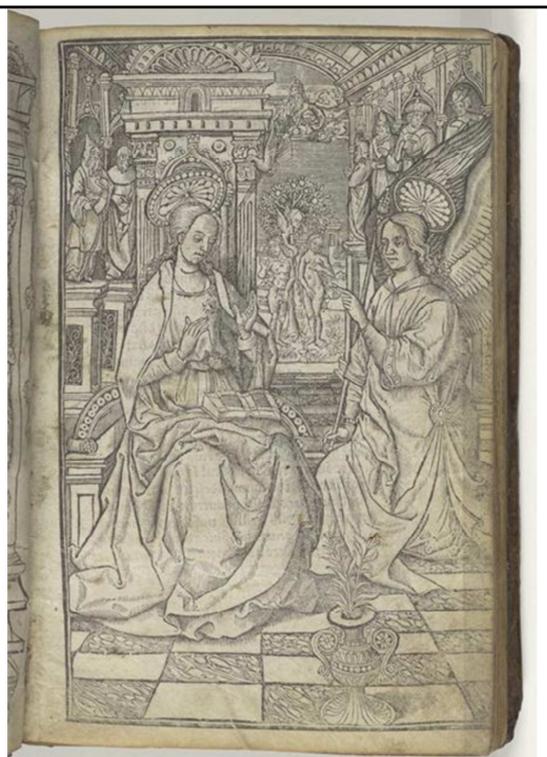
Ou comme le dit saint Paul aux Romains: « *Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé* » (Rm 5,20)

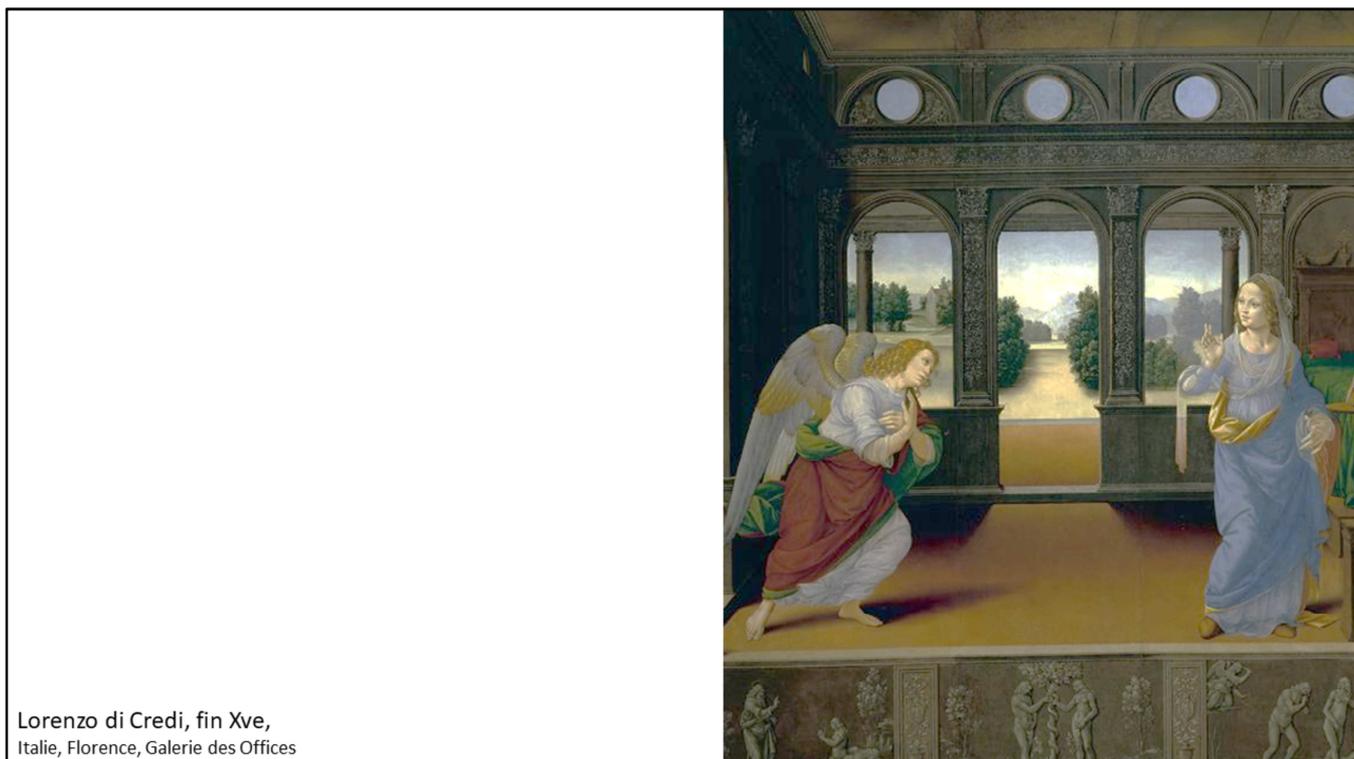
Fra Angelico, vers 1433
Cortone, musée du diocèse

Ou un autre, toujours de Fra ANGELICO, avec l'ange et son épée de feu chassant Adam et Eve (cf. comme au jubé de St Fiacre)

Simon Vostre, imprimé, vers 1512, Ecoen, musée national de la Renaissance

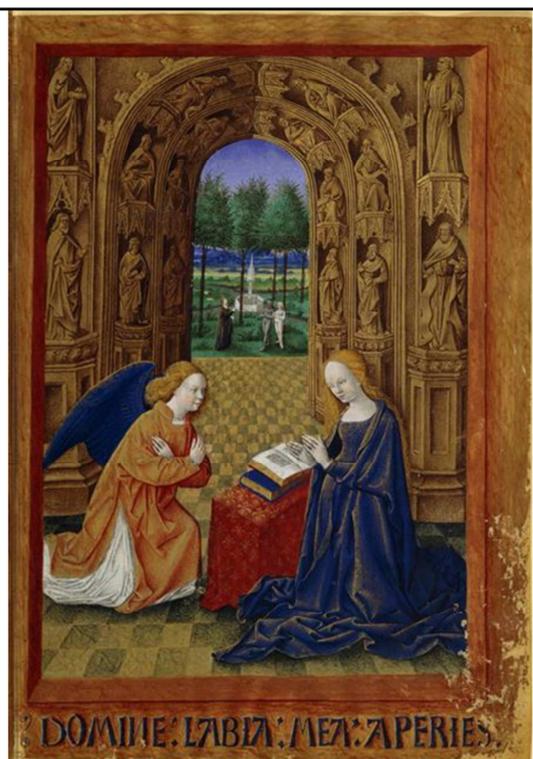
Adam et Eve au centre

Lorenzo di Credi, fin Xve,
Italie, Florence, Galerie des Offices

Création et péché originel en prédelle, avec une perspective centrale sur un jardin: un monde nouveau, une nouvelle ouverture vers le jardin des origines

Jean Colombe, Heures de Louis de Laval, Xve,
Paris, Bibliothèque nationale de France

Perspective centrale avec le jardin d'Eden autour de sa fontaine octogonale.
Création d'Adam et Eve: Marie, nouvelle Eve

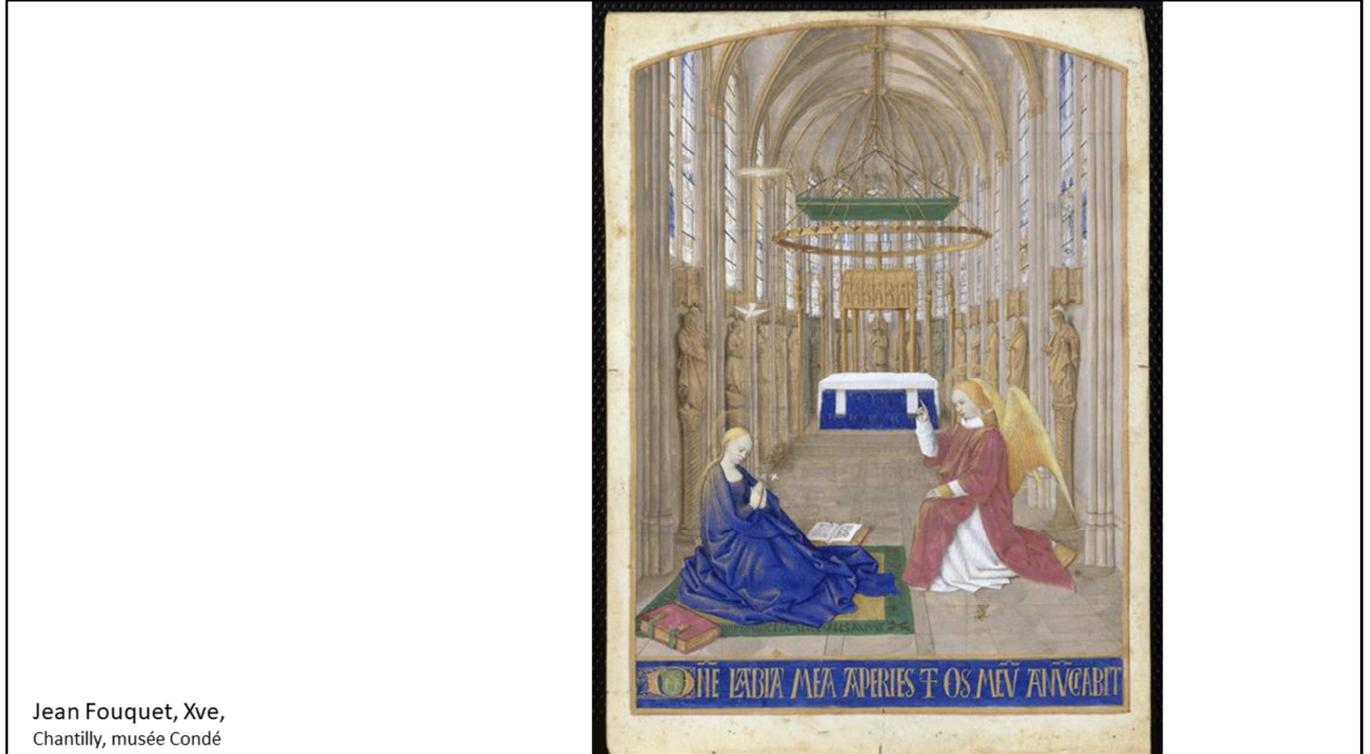
Entourage de
Pieter Pourbus, XVIe,
Lille, Palais des Beaux-Arts

Association aussi de l'Annonciation et d'une crucifixion comme au Fauët

Camerino, Xve,
Italie, Camerino, Pinacoteca-Museo civico

Christ de pitié
Dieu le Père
Intérieur/ extérieur, perspective, colonne centrale

Jean Fouquet, Xve,
Chantilly, musée Condé

Association par la couleur et la perspective de l'autel et de Marie, lien de l'incarnation avec l'eucharistie

Sandro Botticelli, 1485,
Etats-Unis, New-York,
The Metropolitan Museum
of Art

L'intimité avec la chambre et le rideau, la cloison, l'ange qui est entré, les fenêtres qui font une ouverture.

Estampe, Xve, Paris, musée du Louvre, collection Rothschild

Tapisserie, vers 1410-1430,
Etats-Unis, New-York, The Metropolitan Museum of Art

Marie chez elle, l'ange vient du jardin

Philippo Lippi, XVe,
Londres, National Gallery

Séparation de 2 espaces: le jardin, et l'intimité de la chambre

Léonard de Vinci, 1472-1475. Provenance : église et couvent San Bartolomeo de Monteoliveto (près de Florence), Florence, Galerie des Offices

Marie sur un seuil, jardin, perspective centrale

Petrus Christus, vers 1450,
Etats-Unis, New-York, The Metropolitan Museum of Art

Le jardin en ruine, et Marie est sur le seuil d'un nouveau monde, l'Eglise que Marie construit

Fra Angelico, fresque, Florence, Couvent de San Marco, vers 1450

Un seuil: la peinture se trouve sur le palier de l'accès aux chambres dans le couvent San Marco.

L'architecture des voûtes est reprise, c'est une antichambre, et on aperçoit la chambre de la Vierge comme une des cellules auxquelles conduit ce palier, avec sol rouge et petite fenêtre. Et une perspective vers un jardin clos symbole du paradis perdu mais aussi de l'intimité de Marie.

Le message spirituel à destination des moines: ici tu entres dans un lieu où il te faudra accueillir la parole au plus profond de toi pour qu'elle s'incarne en toi.

Fra Angelico, 1450,
Italie, Florence, musée national San Marco

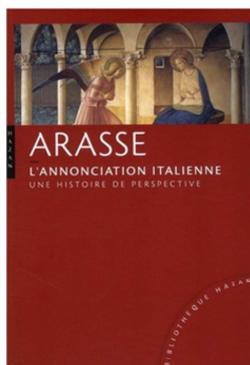

Sandro Botticelli 1489-1490,
Commande pour l'église de Cestello,
Italie, Florence, Galerie des Offices

Appel d'air: le tableau crée une vraie ouverture visuelle, un quasi-trompe-l'oeil, avec le fleuve, l'arbre.

Christ de pitié en dessous, sur la prédelle.

Frau Carnevale, Xve,
Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen,
Alte Pinakothek

La perspective a été « inventée » dans les représentations de l'Annonciation de la Renaissance italienne (cf. le livre très savant de Daniel Arasse « L'Annonciation italienne, une histoire de perspective », Hazan, 1999, rééd 2010)

D'après Raphaël, XIXe,
Saint-Denis,
ateliers d'art des musées
nationaux, moulage et
chalcographie

Piero della Francesca,
couronnement du polyptique
de Saint Antoine, 1470, Pérouse

L'ouverture centrale sous la forme d'une très belle perspective d'architecture. Toujours lien entre extérieur et intérieur.

Bartolomeo della Gatta, Xve,
Avignon, musée du Petit Palais

Résumé: L'Annonciation est le moment où Marie, ayant reçu l'annonce de l'ange Gabriel, accepte de devenir la mère du sauveur (Luc 1, 26-38). Par l'incarnation du Fils de Dieu qui se réalise en elle, et grâce à son « oui », s'ouvre le monde nouveau de la présence charnelle de Dieu dans le monde créé. Commence sur terre le Royaume de Dieu. Dans la Bible, c'est le passage de l'Ancien au Nouveau Testament, de l'ancienne à la nouvelle Alliance.

C'est pourquoi les Annonciations sont souvent peintes sur des portes, ou de part et d'autre d'une ouverture, réellement en architecture, ou picturalement devant une fenêtre ou dans un porche. Le thème de l'annonciation permet aux peintres de la Renaissance de penser la mise en perspective.

Cette fois le phylactère porte la réponse de Marie Ecce ancilla

Au-dessus de la porte: une vierge à l'enfant

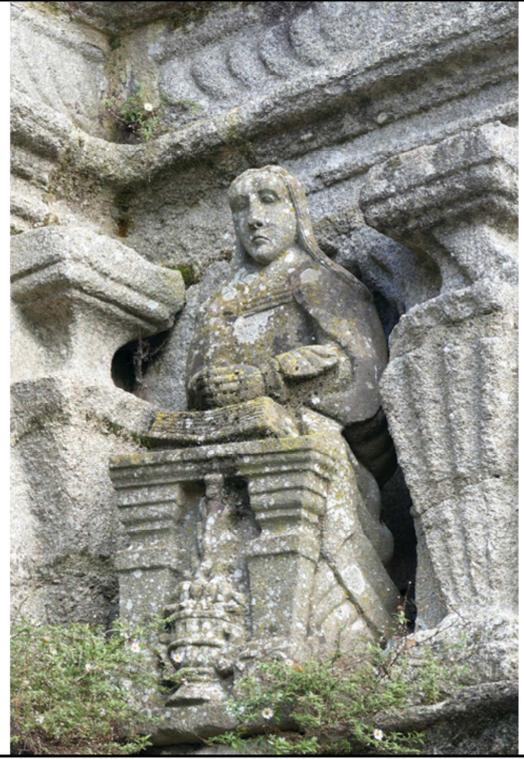

Arc triomphal de l'enclos de Saint-Thégonnec, 1559

Les 3 éléments qui forment l'annonciation dans le porche de l'enclos paroissial

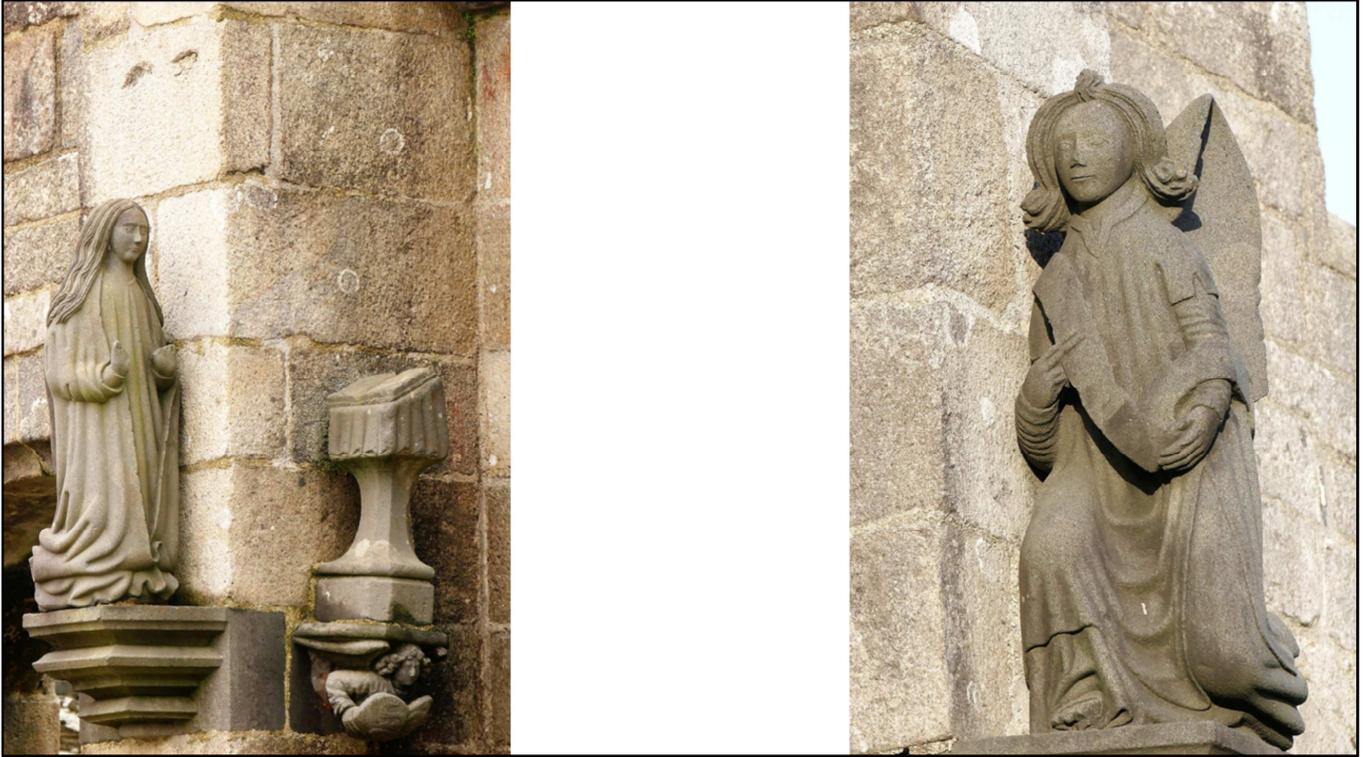
Dieu le Père au fronton sommital

L'annonciation de part et d'autre de la porte triomphale de l'enclos paroissial.

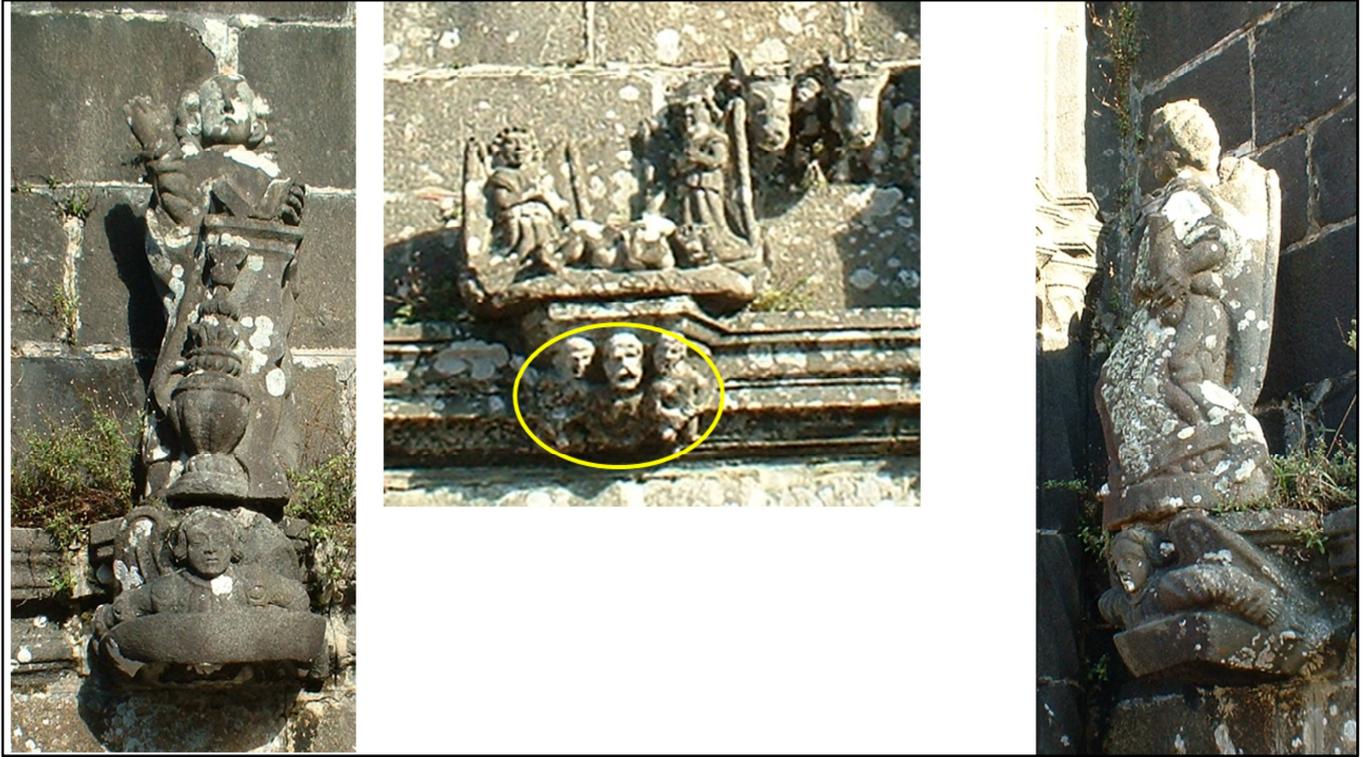
Idem à la Martyre comme nous l'avons déjà vu, mais avec la passion au sommet.

détails

La suite logique de l'annonciation étant bien sûr la nativité, comme sur le porche de Daoulas daté de 1566, qui porte un programme iconographique en ronde-bosse en 3 éléments.

Avec à gauche de la porte, une vierge d'annonciation, qui fait le même geste, à genoux elle aussi devant son pupitre et son livre, avec un lys dans un vase, et en face, l'ange Gabriel.

Et au-dessus, un Jésus de crèche, qui annonce le corps livré sur la croix et dans l'Eucharistie, ici mis en lien avec le péché par la tête d'Adam encadrée de deux anges qui se trouve sous l'enfant Jésus. Au-dessus, le bœuf et l'âne.

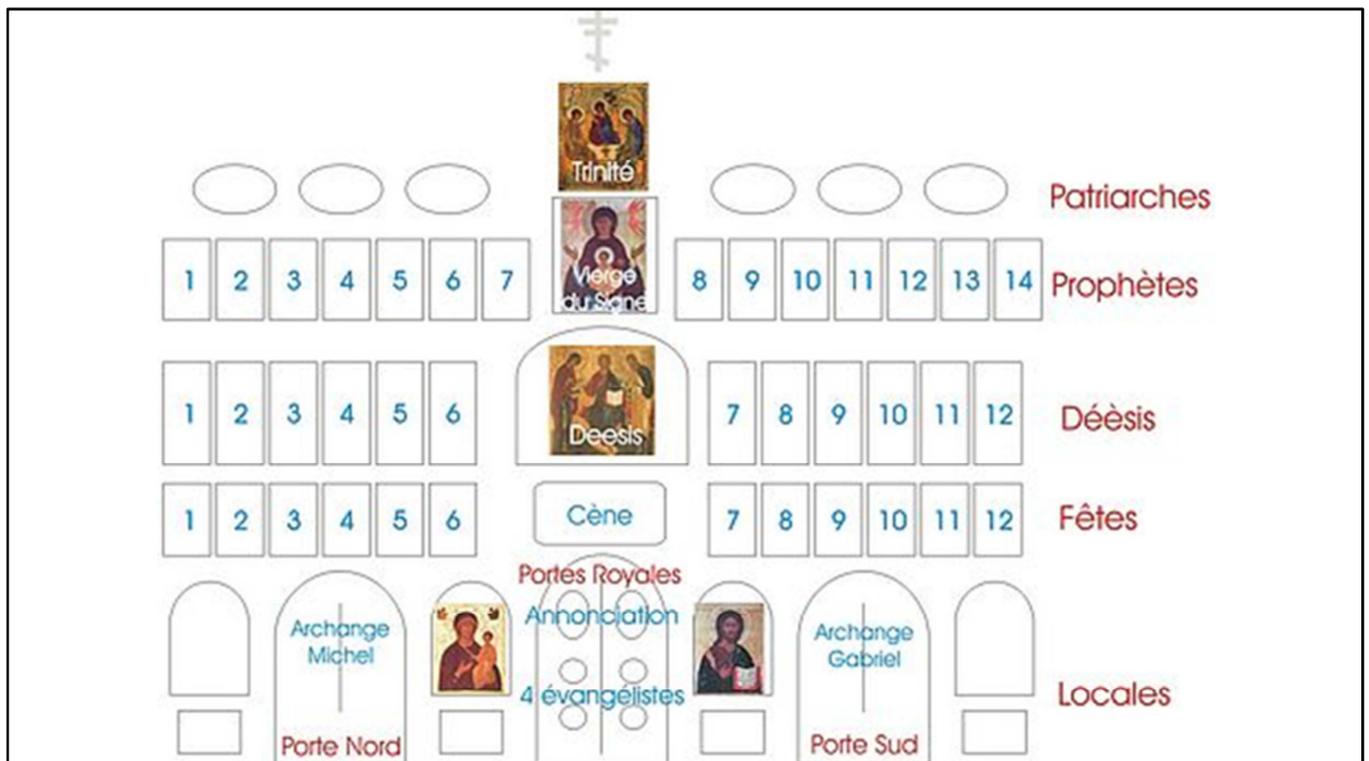

Et c'est derrière cette façade que se trouve le porche aux apôtres et au Christ glorieux.
Porche qui dit le sens de l'Eglise.

Fin du 15e-première moitié du 16e siècle.
Provenance : Palais Sorell (Valence), chapelle (?), Paris, musée du Louvre

Dans le monde orthodoxe, on trouve l'Annonciation sur les portes royales des iconostases, portes qui donnent accès à l'autel où Jésus s'incarne encore sous la forme du pain consacré, son corps eucharistique : (nota : les églises étant orientées, la porte centrale ouvre sur l'est).

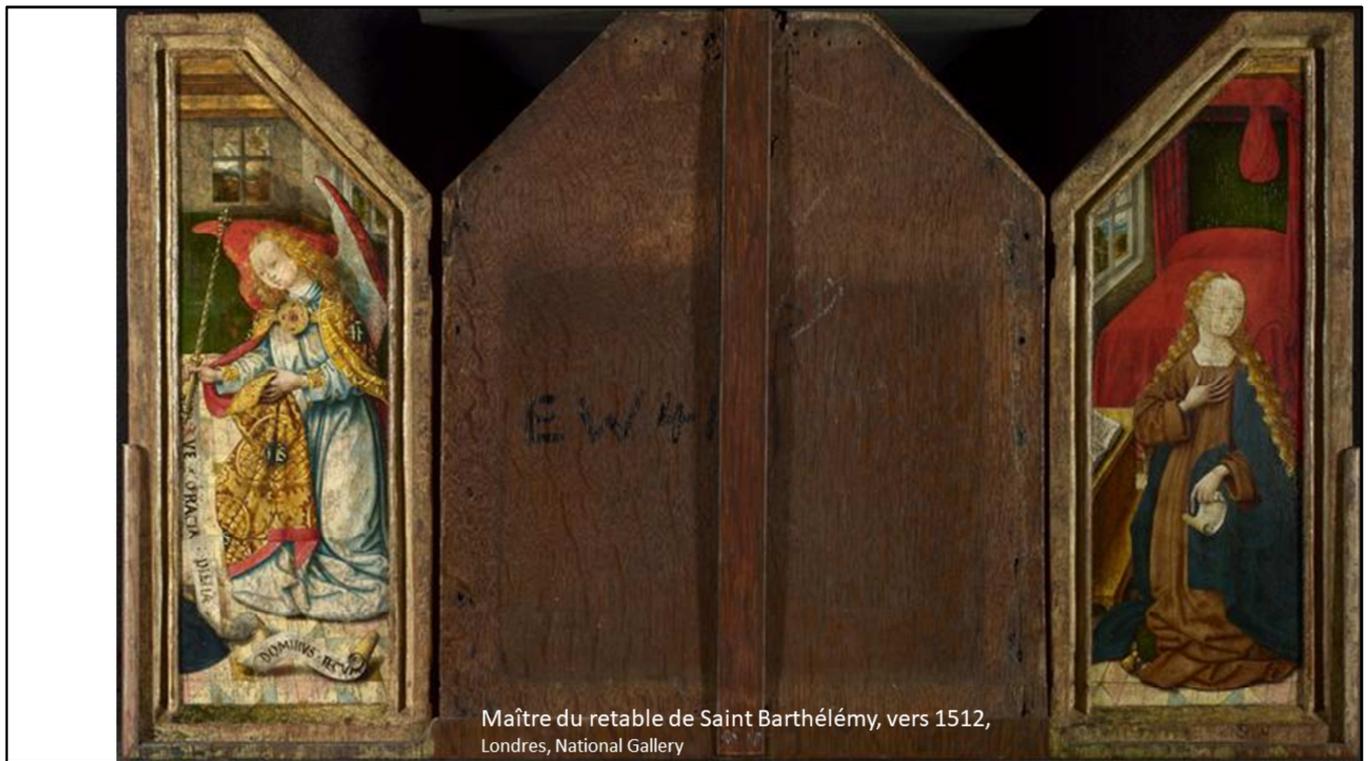

Portes Royales bulgares du XVII et XVI ème siècles

Maître de la légende de Sainte Barbe, fin Xve,
Etats-Unis, New-York, The Metropolitan Museum of Art

Volets de retables

Maître du retable de Saint Barthélémy, vers 1512,
Londres, National Gallery

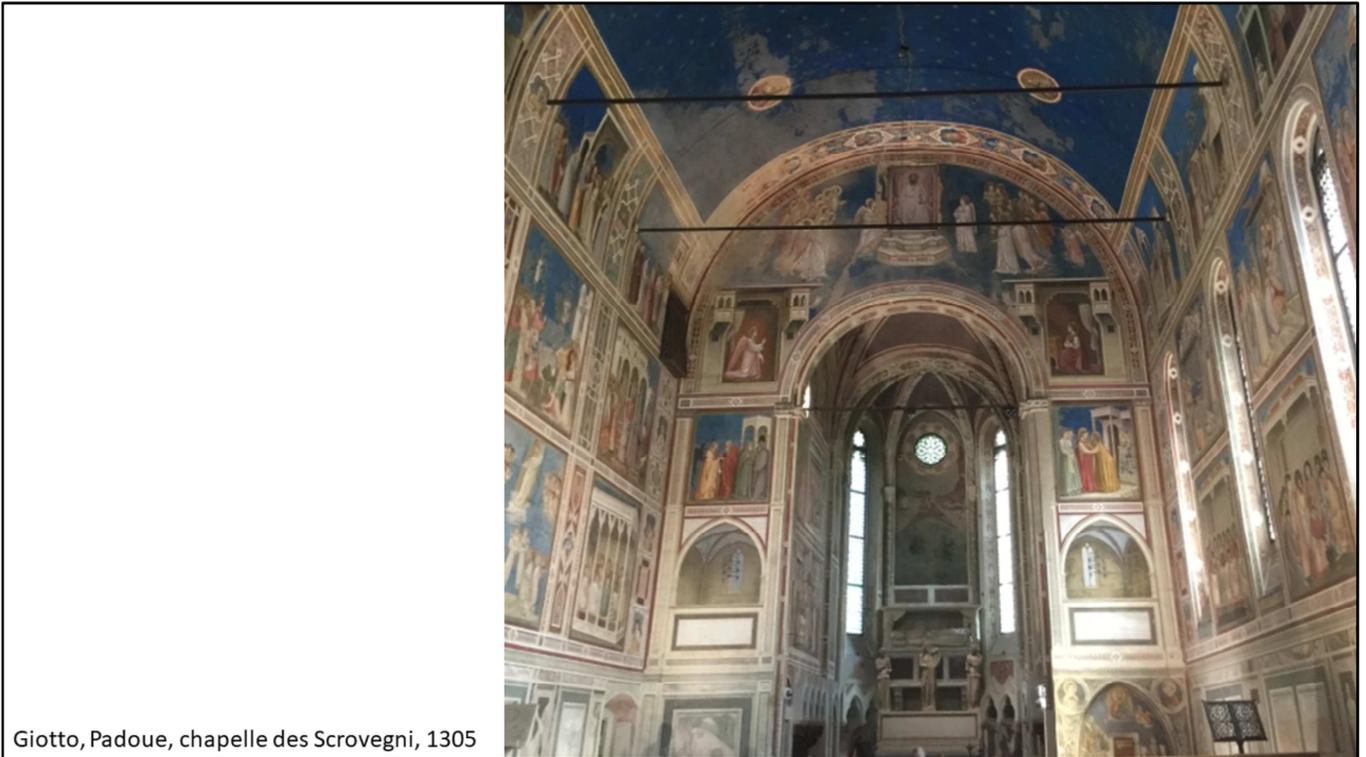
Volets ouverts vus de derrière

Retable vu de devant: l'annonciation enferme une incarnation sous la forme de la vierge à l'enfant.

On n'hésite pas à séparer l'ange et Marie: ici sur un retable morbihannais.

Giotto, Padoue, chapelle des Scrovegni, 1305

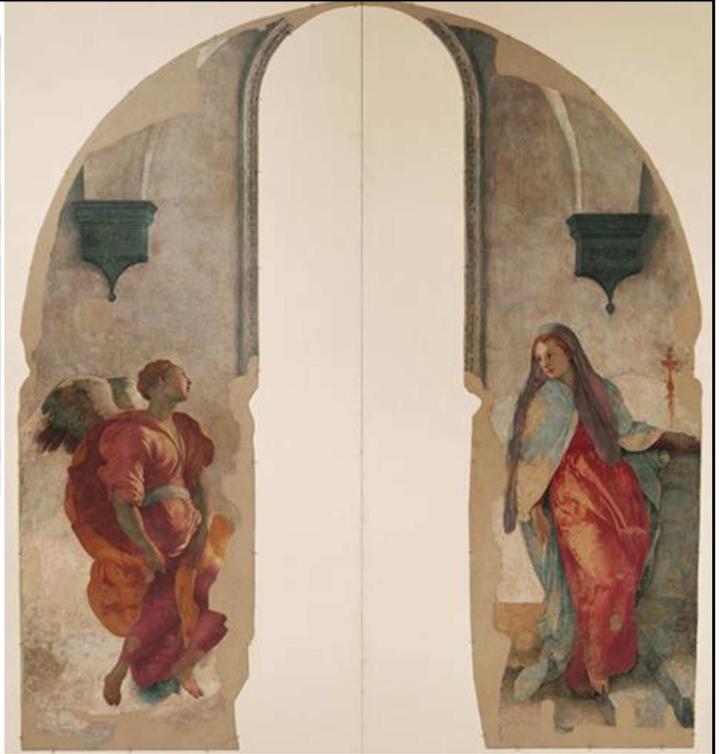
En occident, de part et d'autre de l'arc triomphal qui donne accès au chœur, lieu de l'Eucharistie, où Jésus est à nouveau présent par son corps sous la forme du pain consacré.

Vue de la partie haute

détails

Décor de Pontorno : 1526-1528, Florence, église Santa Felicità

De part et d'autre d'une fenêtre

Ambrogio Lorenzetti,
Montesiepi, chapelle San Galgano, début XIVe

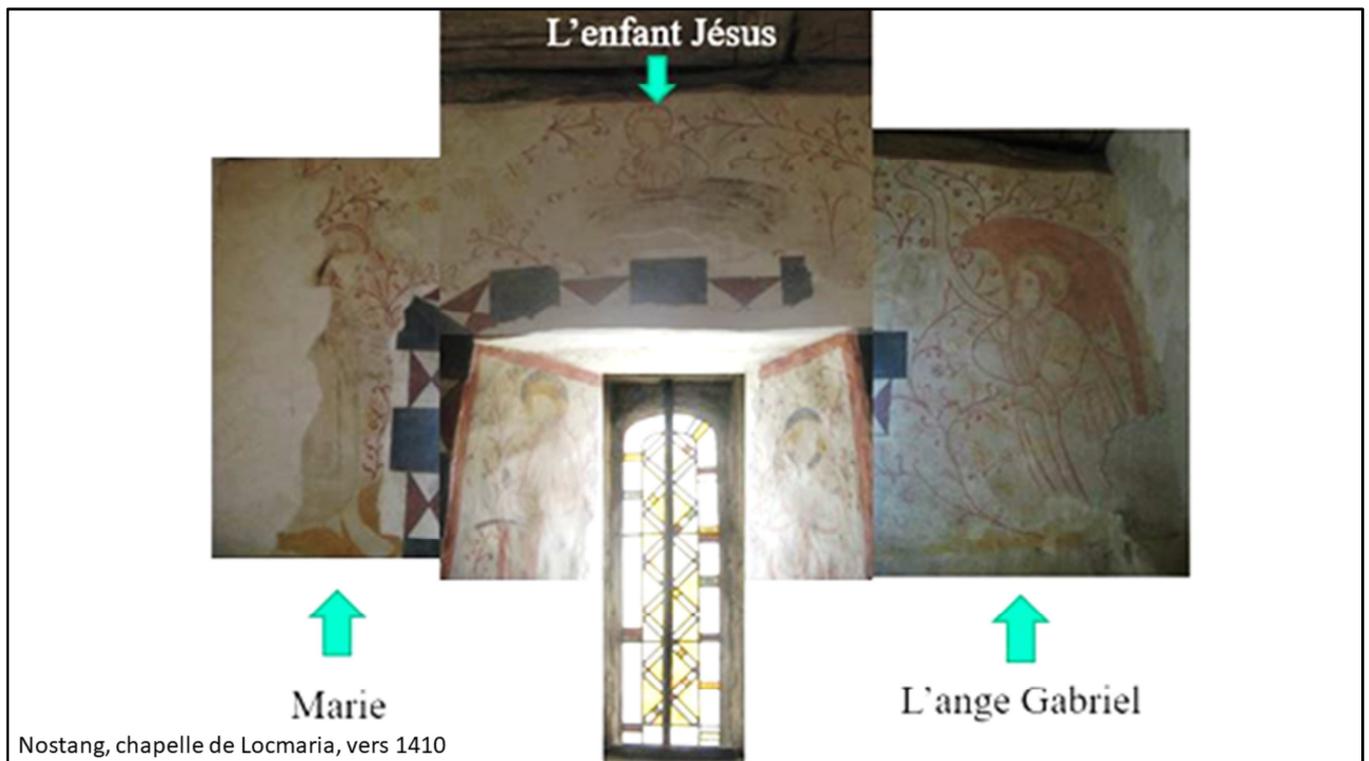

Ambrogio Lorenzetti, Montesiepi, chapelle San Galgano, début XIVe

de part et d'autre d'une fenêtre :

A l'est, au-dessus de l'autel, la lumière de l'est signifiant le Christ dans sa venue dans le monde, sa résurrection et son retour en gloire attendu.

Ici la fenêtre est du transept nord, pour dire que le Christ-lumière entre, par son incarnation, à l'annonciation, dans le monde enténébré par le péché pour l'illuminer . Ces exemples montrent comment la place de l'image dans une architecture elle-même conçue comme symbolique, renforce sa signification et son aspect « incarné », « réel »: manière de rendre visible par la matière une réalité invisible = essence de l'art.