

Claes Cornelisz Moeyaert (1590 - 1655)
Continence de Scipion
Huile sur toile, 120 x 180 cm

David MENIDREY
Mai 2013

Claes Cornelisz Moeyaert

Il existe **peu d'informations** sur ce peintre, nous pouvons cependant noter quelques éléments importants de sa vie.

Moeyaert est un peintre hollandais né aux alentours de 1590 à Amsterdam et mort en 1655 dans la même ville, faisant donc partie des **peintres du siècle d'or néerlandais**. Il aurait séjourné en Italie pendant une courte période vers 1630 au cours de laquelle il aurait étudié les œuvres d'Elsheimer.

En 1636, il orna de tableaux un arc de triomphe représentant la vie d'Henri IV et de Marie de Médicis à l'occasion de la venue de cette dernière à Amsterdam.

Contemporain de Pieter Lastman (1583-1633), il fait partie comme lui des peintres dits **pré-rembranesques**, c'est-à-dire de peintres qui vont par leur œuvre préfigurer du style de Rembrandt (1606-1669) en s'appliquant sur les jeux d'ombre et de lumière.

Moeyaert est connu pour ses peintures historiques, religieuses, mythologiques, de scènes de genre, de portraits, de paysages et pour ses gravures.

Contenance de Scipion, histoire du tableau

Ce tableau est une huile sur toile de 120 x 180 cm, exposée au Musée des Beaux-Arts de Caen.

Tout comme son auteur, l'histoire de cette œuvre est peu documentée. Nous savons toutefois qu'elle aurait fait partie au XVIIIe siècle de la galerie de l'Electeur Palatin à Munich. En 1802, Neveu, commissaire du gouvernement français en Allemagne, l'aurait choisi avec plus de soixante-dix autres œuvres pour faire partie des collections françaises. La même année, elle a été **accordée par l'Etat au Musée des Beaux-Arts de Caen** où elle est toujours exposée.

Elle aurait été restaurée en 1803 mais aucune source n'indique les raisons ou les modalités de cette restauration.

Lors de l'incendie d'une salle du musée en 1905, cette peinture a été brûlée mais la couche picturale n'a pas subi de dommages majeurs. Elle fut une nouvelle fois **restaurée en 1966** par l'Inspection Générale des Musées Classés et Contrôlés (S.R.I.G.M.C.C.).

La clémence de Scipion, un événement historique

La scène représentée sur le tableau de Moeyaert est un **événement historique**, relaté notamment par Tite-Live dans son ouvrage *Histoire Romaine*.

Cet événement se déroule à Qart Hadasht (ville côtière au sud-est de la péninsule ibérique appelée aujourd'hui Carthagène) en 210-209 av. J.C., pendant la Deuxième Guerre Punique (218-202 av. J.C.) qui opposa Rome à Carthage.

Cornelius Publius Scipion, aussi nommé Scipion l'Africain pour ses victoires obtenues contre Carthage sur le continent africain quelques années plus tard, n'a qu'une vingtaine d'année lorsque son père et son oncle sont battus et tués en Espagne par les armées carthagoises dirigées par Hasdrubal Barca, marquant une sérieuse défaite des armées romaines. A Rome, Scipion est le seul candidat à la reconquête de l'Espagne. Malgré son jeune âge (24 ans), il est déclaré proconsul et forme une armée avec les restes des armées romaines défaits et de nouvelles recrues.

Scipion parvient à prendre le port de Qart Hadasht en 210-209 av. J.C., avec les trésors et les otages ibères détenus par les Carthagoises.

Il est dit dans les récits que Scipion avait demandé à ce que les otages soit bien traités et respectés. On lui présente une femme dont la beauté attirait l'oeil de tous les hommes mais apprit que cette femme était fiancée à Allucius, un chef des Celtibériens qui en était très amoureux. Scipion fait alors venir le futur époux et lui rend la jeune femme qui avait été bien traitée. En échange de cette clémence, Scipion demanda à Allucius qu'il rejoigne avec son peuple fait et cause pour Rome, ce qu'il fit.

Scipion fait alors venir les parents de la jeune femme qui ont apporté en guise de rançon pour leur fille, de nombreux bijoux et objets en or. Scipion prend cet or et le remet à Allucius en guise de présent de noce.

Cet événement illustre un aspect de la **romanisation des celtes**. L'imagerie populaire, véhiculée en France notamment par les aventures d'*Asterix le Gaulois*, veut que les armées romaines aient combattu féroceement les celtes pour conquérir leurs terres. Selon les historiens, la réalité est toute autre : au lieu de combattre les celtes, Rome va chercher à les inclure dans leur société, notamment en intégrant les chefs celtes dans la hiérarchie romaine. Cette **acculturation** des celtes va permettre à Rome un meilleur contrôle de son territoire en expansion et une économie en ressources militaires.

Le siècle d'or néerlandais, un contexte artistique.

Contenance de Scipion de Moeyaert fait partie des œuvres participant au siècle d'or néerlandais.

Cette période allant de 1584 à 1702 ne touche pas seulement le domaine artistique mais témoigne également de la **prospérité des Provinces-Unies** (Pays-Bas) et de sa **domination commerciale**.

La prospérité commerciale et la liberté de culte instaurée dans les Provinces-Unies va caractériser l'art de cette époque. Alors que dans les autres pays d'Europe les mécènes sont avant tout des aristocrates, dans les Provinces-Unies, ce sont des négociants aisés et les familles patriciennes qui vont faire prospérer le marché de l'art. **La production artistique va donc être considérable.**

Bien que la liberté de culte soit instaurée dans le pays, le **calvinisme** va devenir le culte dominant dans le pays. Cette doctrine va reposer sur la piété et exiger une communication directe entre l'homme et Dieu sans rien qui puisse l'en divertir. La peinture religieuse étant considérée comme un frein à cette communication, elle va être alors retirée des églises et les peintres de l'époque vont lui préférer la **peinture d'histoire**, les **scènes de genre**, les **paysages** (marines, peintures animalières, scènes de batailles, vue urbaines et ruines), les **portraits** et les **natures mortes**.

Le siècle d'or néerlandais va **s'opposer à l'art baroque** qui lui est contemporain. Alors que le baroque (aussi qualifié de contre-réformiste) va privilégier la peinture religieuse, la passion et l'émotion, l'utilisation de couleurs vives et produire des œuvres en grand format, la peinture de l'école néerlandaise va se caractériser par un format de toile moins important, une représentation réaliste et moins exaltée de ses sujets et utiliser des couleurs plus chaudes.

Dans le musée des Beaux-Arts de Caen, *Contenance de Scipion* de Moeyaert (appartenant à l'école hollandaise) peut donc être mise en contraste avec le tableau de Rubens (art baroque) qui lui est antérieur.

Parmi les artistes appartenant à l'école néerlandaise, Rembrandt (1606 - 1669) est certainement le plus célèbre et caractérise un certain nombre de spécificités qui permettront d'établir un courant rembranesque, notamment **un travail sur la lumière et les ombres** très important. La peinture de Moeyaert, qui lui est antérieure, est qualifiée de pré-rembranesque par sa préfiguration de l'œuvre de Rembrandt.

Contenance de Scipion, étude de l'œuvre

La peinture illustre le moment où Scipion l'Africain remet à Allucius sa fiancée.

Composition

Nous remarquons plusieurs plans :

Au premier plan, nous voyons un certain nombre de personnages.

Au centre, **trois personnages** se distinguent : la fiancée vêtue de blanc et d'or entourée par deux personnages masculins vêtus de bleu lui tenant la main. A gauche, debout, se tient Scipion l'Africain en armure romaine de couleur bleue et d'une cape vermillon. A droite, vêtu de tissu bleu et d'une cape rouge, Allucius, le chef celtibère et futur époux de la jeune femme, est agenouillé, le regard porté vers le proconsul romain. Le regard des trois personnages forme une ligne qui les isole du reste du groupe.

A droite de ces trois personnages, **un couple de personnes âgées**, probablement les parents de la jeune fille, sont agenouillés et implorent la bonté de Scipion. A gauche, il est possible de remarquer **un certain nombre de personnages** différents : un garde de dos, des esclaves, des soldats.

Au deuxième plan, sur la droite du tableau, **quatre personnages** (peut-être des soldats romains) rassemblent dans un sac des trésors. Il est difficile de savoir ce qui se passe réellement dans cette partie du tableau : les soldats romains qui confisquent-ils les trésors carthaginois ? Les rendent-ils au peuple celte ?

A l'arrière plan, nous pouvons apercevoir la représentation d'édifices urbains dont l'architecture est caractéristique des Provinces-Unies du XVIIe siècle.

Ce tableau fut **plus ou moins apprécié par les historiens**, lui reprochant un **déséquilibre** entre la gauche et la droite du tableau, une partie concentrant la majorité des personnages.

Couleurs

En terme de couleurs, Moeyaert a privilégié les **couleurs ocres et chaudes**, notamment sur les visages et sur les éléments de l'arrière plan.

Les couleurs utilisées pour représenter les vêtements peuvent être séparées en deux groupes : des couleurs vives (bleu, blanc, rouge, noir et or) pour les trois personnages centraux et le garde à la gauche du tableau, des tons ocres pour les autres personnages.

Il est difficile d'expliquer le choix des couleurs du peintre. On peut cependant noter que les tons ocres et la lumière dorée sont caractéristiques du style de l'époque et préfigurent du style pré-rembranesque. Concernant les couleurs vives : le blanc de la robe de la jeune femme peuvent évoquer la pureté, les tons jaunes rappellent le précieux de l'or et peuvent représenter le soin porté à la jeune femme (et des otages en général) dans les relations politiques entre Rome et les celtibères, le rouge est symbole d'ordre (selon Michel Pastoureau) et couleur favorite des romains durant l'Antiquité. Toujours selon Michel Pastoureau, bien que pendant l'Antiquité le bleu était

peu aimé et peu utilisé en teinture textile, la couleur bleue était considérée par les calvinistes comme une couleur noble et respectable : elle peut donc représenter ici la vertu et la noblesse de la bonté, de la générosité, de la clémence et de la reconnaissance.

Fidélité historique

Ce tableau contient, sinon des **anachronismes**, tout du moins des **libertés stylistiques et artistiques** avec les costumes et l'architecture de l'époque romaine. En effet, le costume de garde du personnage de dos à gauche du tableau est caractéristique des armures hollandaises du XVIIe siècle : un tissu rayé rouge et noir, une cuirasse d'un seul tenant et non en lamelles, un casque à plume d'apparat caractéristique des Provinces-Unies du XVIIe siècle, une lance dont le style est typique du XVIIe siècle.

Il est possible de noter également le style des édifices qui se rapproche plus de l'architecture néerlandaise du XVIIe siècle (certaines études évoquent la représentation d'Utrecht) que de l'Espagne de l'Antiquité.

Message

Il est difficile d'affirmer que ce tableau cherche à véhiculer un message précis. Il est néanmoins possible de soumettre l'hypothèse selon laquelle il cherche à montrer que **la vertu triomphe sur le désir**. Le tableau peut vouloir aussi montrer l'héroïsme et les valeurs d'un personnage important de l'Antiquité.

L'œuvre dans son environnement muséal

Des renvois peuvent être faits entre le tableau de Moeyaert et les autres peintures de la salle du musée où elle se trouve.

Premièrement, *Abraham et Melchisédech* de Pierre Paul Rubens permet d'illustrer les **différences entre le style du siècle d'or néerlandais à l'art baroque** (peinture historique / peinture biblique, grand / moyen format, couleurs, représentation du corps humain, émotion véhiculée).

Il est aussi possible de montrer **l'importance de la femme** au cours de l'Histoire et dans la peinture par les exemples présents dans cette salle :

- *Samson et Dalila* de Giuseppe Nuvolone
- *Enlèvement d'Hélène* de Luca Giordano
- *Coriolan supplié par sa mère* de Le Guerchin
- *Le Vœu de Louis XVI* de Philippe de Champaigne (par la présence de la Vierge)

La clémence de Scipion, un événement représenté dans l'art

Moeyaert n'est pas le seul artiste à avoir représenté cet événement. Parmi les nombreuses œuvres qui évoquent cet épisode, on peut noter quelques réalisations remarquables :

- *La Clémence de Scipion* (1507-1508) de Giovanni Bellini est une huile sur toile de 74,8 x 356,2 cm exposée à la National Gallery à Washington qui relève de la peinture de la Renaissance. Cette peinture contraste avec celle de Moeyaert par ses dimensions, par l'absence d'arrière-plan, par la monochromie des personnages.

- *La Contenance de Scipion* (1640) de Nicolas Poussin est une huile sur toile de 114,5 x 163,5 cm exposée au Musée Pouchkine à Moscou. Cette œuvre est une peinture classique et adopte une composition et des couleurs différentes de celle de Moeyaert : Scipion est assis face aux celtibères et repose sur un trône dont le socle est en marbre, la jeune femme est représentée avec des couleurs évoquant celles de la Vierge (robe bleue, voile couvrant sa chevelure), l'arrière-plan montre la bataille au moyen d'un nuage de fumée.

Scénario de médiation

- En lettres capitales : les questions du médiateur au public.
- En souligné : l'interaction du public.
- En gras : les éléments importants de la médiation.
- En marron : ce qui peut être éliminé si la médiation est trop longue.

Bonsoir à tous et merci d'être ici. Au cours de cette escale nous allons porter notre attention sur ce tableau intitulé **Contenance de Scipion** du peintre néerlandais **Claes Cornelisz Moeyaert**. Avant de rentrer dans les détails de cette œuvre, je voudrais vous demander de décrire ce tableau.

QUE VOYEZ-VOUS ?

Réponses attendues sur lesquelles rebondir : on voit des personnages, en particulier une femme en robe blanche et jaune et deux hommes qui lui tiennent la main. On voit aussi d'autres personnages en nombre et au fond une ville. Il y a aussi un trésor en bas du tableau.

QUE PEUT-IL BIEN SE PASSER ? POUVEZ-VOUS DEVINER DE QUOI PARLE CE TABLEAU ?

Réponses probables : un mariage, une rivalité amoureuse, une cérémonie...

Effectivement, vous avez bien remarqué que les trois personnages au centre sont les personnages principaux de cette scène.

Nous allons commencer par voyager en Espagne, plus précisément dans la ville de Carthagène, 200 ans avant J.C.. A cette époque, il y a une guerre entre deux puissances : Rome et Carthage. Au cours de cette guerre, l'armée de Carthage menée par Hasdrubal Barca défait l'armée romaine prend la ville de Carthagène, prend aussi ce qui a de la valeur pour trésor et fait otage la population et en particulier les femmes. Ce peuple s'appelle les celtibères : pour faire simple, ce sont des gaulois espagnols.

Suite à cette défaite, à Rome, seul **Scipion (le personnage debout à gauche de la jeune femme)** se porte volontaire pour récupérer la ville. Il forme une armée et reprend la ville. Il récupère ainsi le trésor et les otages. Scipion va décider cependant que ces otages devraient être respectés et qu'aucun mal ne devra leur être fait. La jeune femme que l'on voit au centre du tableau est l'un de ces otages. Il est dit qu'elle est si belle qu'aucun homme ne peut s'empêcher de la regarder. Lorsqu'on la présente à Scipion, on lui dit qu'elle est la fiancée d'un chef des celtibères qui en est très amoureux. Cet homme, c'est Allucius, le personnage en bleu agenouillé à droite de la femme. Scipion demande alors qu'on fasse venir cet homme. Lorsqu'il se présente devant lui, le général romain lui dit qu'il a appris qu'il était amoureux de sa fiancée et qu'ainsi, il la lui rendait et qu'on ne lui avait fait aucun mal. Il lui demanda en échange que lui et son peuple accepte de faire partie de la société romaine, ce qu'il fit. On fait alors venir les parents de la jeune femme qui étaient venus apporter un trésor comme rançon pour leur fille. Le trésor, vous le voyez en bas du tableau : il y a une **coupe** remplie de bijoux et d'autres objets précieux. Scipion accepte ce cadeau mais au lieu de le prendre pour lui, il la donne à Allucius comme cadeau de mariage.

JE VOUS AI DONNE TOUT A L'HEURE LE TITRE DE CE TABLEAU : **CONTINENCE DE SCIPION**. QUELQU'UN SAIT-IL CE QUE CELA SIGNIFIE ?

Réponse du public.

La contenance, c'est la même chose que la clémence, c'est à dire la bienveillance faite au peuple battu. On montre donc au travers de ce tableau que Scipion cherche à montrer sa générosité et son respect au peuple celte.

AVOTRE AVIS, POURQUOI SCIPION EST-IL AUSSI GENEREUX ?

Hypothèses du public.

L'idée que l'on a généralement de la conquête romaine est que l'empire romain cherche à occuper les territoires celtes/gaulois en les combattant féroce, on le voit bien dans les aventures d'Astérix. En réalité, les historiens ont montré que cela ne s'est pas passé de cette manière. Les celtes ont choisi de devenir romain pour plusieurs raisons : pour des raisons commerciales, pour des raisons religieuses mais aussi parce que, contrairement à ce que l'on croit, les romains apportaient la paix et non l'inverse. Les peuples celtes se faisaient la guerre entre eux et devenir romain permettait de faire partie du même peuple et d'instaurer la paix. Un autre raison est que les chefs gaulois/celtes ont été intégrés à la hiérarchie romaine comme on peut le voir ici avec Allucius.

Ici, Scipion fait preuve de clémence non pas par pure générosité mais parce qu'il y voit un intérêt. En effet, en montrant cette vertu du peuple romain à Allucius, il lui montre que son peuple sera en sécurité en rejoignant la société romaine. De plus, cela permet à Allucius d'économiser des soldats puisque qu'ils n'auront plus besoin de contrôler la population qui sera de leur côté.

Nous voyons avec ce tableau **un aspect de la romanisation des celtes.**

Nous savons maintenant que la femme est un personnage très important puisqu'elle permet d'unir les deux peuples. On le voit aussi parce qu'elle fait le lien entre les deux hommes en bleu. D'ailleurs, il est fréquent que dans la peinture d'histoire ou mythologique, la femme tient une place importante. Beaucoup de tableaux de cette salle le montrent.

REGARDEZ AUTOUR DE VOUS ET ESSAYEZ DE TROUVER UN TABLEAU QUI REPRESENTE UNE FEMME COMME OTAGE ?

Regards vers *Enlèvement d'Hélène* de Giordano.

Revenons au tableau. Vous avez remarqué trois personnages au centre qui se démarquaient des autres.

QU'EST-CE QUI VOUS A AIDE A LE REMARQUER ?

Réponses probables : les couleurs, ils sont au centre du tableau.

La composition et les couleurs de ce tableau sont donc importants pour comprendre ce qu'il se passe : on voit bien que les trois personnages au centre ont des costumes de couleurs vives : du bleu, du rouge, du blanc, du jaune qui rappelle l'or en bas du tableau avec la **coupe**.

Les autres personnages sont en effet tous habillés dans la même couleur, un rouge orangé/ocre.

JE PENSE QU'IL Y A UN AUTRE PERSONNAGE QUI SE DEMARQUE DES AUTRES ET QUE L'ON A PAS ENCORE EVOQUE ? LE VOYEZ-VOUS ?

ou

VOUS AVEZ REMARQUE LE GARDE TOUT A L'HEURE. QU'A-T-IL DE PARTICULIER ?

Le garde à gauche.

Il est en rouge et noir avec un casque à plume et l'armure n'a pas l'air très romaine.

QUELQU'UN A UNE IDEE POURQUOI ?

Pour répondre à cette question, nous allons quitter l'Espagne et partir vers le nord pour rejoindre les Pays-Bas. Nous allons au **XVIIe siècle, il y a 400 ans**. A cette époque, on appelle ce pays les **Provinces Unies** et c'est un pays très riche grâce au commerce. Grâce à cette prospérité, les aristocrates ne vont pas être les seuls à vouloir commander des tableaux ; il y a aussi les riches commerçants et les familles aisées. Il va donc y avoir une très grande production artistique à cette époque que l'on appelle le **siècle d'or néerlandais**.

Il faut aussi savoir qu'à cette époque, la pensée religieuse dominante dans les Provinces Unies est le calvinisme. C'est une pensée protestante. L'une de ses particularités est que l'homme doit communiquer directement avec Dieu, c'est-à-dire sans intermédiaire. Les peintures religieuses vont donc être enlevées des églises car elle empêche cette communication. **La peinture religieuse va, pendant cette période, être un type de peinture très peu utilisé. On va préférer la peinture d'histoire (comme ce tableau),** mais aussi les paysages et les portraits, les scènes de genre et les natures mortes.

Revenons au garde. Le costume de ce garde est dans le style de l'équipement militaire des Provinces-Unies du XVIIe siècle. Le peintre a donc mélangé les époques. On voit bien la différence : l'armure romaine est faite de lamelles de métal alors que la plaque du garde est d'un seul tenant. Le casque est différent aussi, ainsi que sa lance.

Regardez maintenant le fond du tableau. Je vous ai dit tout à l'heure que cela se passait à Carthagène en Espagne. En réalité, l'architecture est plus typique des Provinces Unies de l'époque du peintre. On peut donc dire qu'il a pris des libertés avec la réalité historique, au moins sur le plan de la représentation.

Je voudrais maintenant vous montrer les caractéristiques de la peinture néerlandaise de cette époque. Regardez la robe de la jeune femme. On voit bien les plis et les ombres de la robe. Il y a beaucoup de détails dans cette partie du tableau. **Le travail sur la lumière et les ombres va être caractéristique de cette époque.** L'artiste le plus (re)connu de cette période notamment pour avoir utilisé cette technique est Rembrandt. Moeyaert est d'ailleurs appelé **un artiste pré-rembranesque** car il a existé avant Rembrandt mais sa peinture annonce déjà le style de Rembrandt. **Les couleurs orange / ocres vont aussi être une des caractéristiques de la peinture du siècle d'or néerlandais.**

Au même moment, il y a un autre courant que l'on appelle l'art baroque. Regardez la différence avec ce tableau de Rubens. Regardez par exemple comme le corps du personnage agenouillé est exagéré avec toutes ces formes. On peut le comparer au personnage agenouillé devant Scipion. On est ici dans un style beaucoup plus démonstratif et qui cherche à montrer de la passion et de l'émotion, contrairement au tableau de Moeyaert.

Pour terminer, voici un tableau de Nicolas Poussin qui a été peint à peu près au même moment, et qui s'appelle aussi *La continence de Scipion*.

CE TABLEAU REPRESENTE LA MEME SCENE MAIS QUE PEUT-ON DIRE PAR RAPPORT AU TABLEAU QUE L'ON VIENT D'OBSERVER ? QUELLES SONT LES DIFFERENCES ?

Réponses du public

Il y a effectivement des couleurs différentes. Il n'y a pas non plus **la coupe** contenant le trésor. De plus, Scipion, à gauche, est assis sur un trône. On voit de la fumée au fond du tableau.

On a l'impression que dans le tableau de Poussin, la scène est plus dramatique et que Scipion cherche à imposer son autorité alors que dans le tableau de Moeyaert, **on a une impression de calme et de sérénité.**

On peut donc voir que, même à une époque identique, deux peintres peuvent représenter la même scène de façon différente en fonction de son interprétation de l'Histoire et de son style.

Merci à tous pour votre participation et je vous invite à continuer à naviguer et à aller à la rencontre des autres matelots du musée.