

Konrad Witz

« L'Empereur Auguste et la sibylle de Tibur »

KONRAD WITZ (ROTTWEIL, AVANT 1400 - BÂLE, 1447),
L'Empereur Auguste et la sibylle de Tibur
© MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE DIJON

L'ANNONCE DE LA NAISSANCE DU CHRIST

Les deux personnages figés et silencieux représentent l'empereur Auguste et la sibylle de Tibur (fig. 1). Selon la tradition, l'empereur était venu consulter la prophétesse pour savoir s'il devait accepter d'être divinisé : c'était le jour de la Nativité du Christ et la sibylle, pour toute réponse, montra à l'empereur l'apparition dans le ciel de la Vierge et de l'Enfant. Coiffé d'un chapeau à couronne fleuronnée, vêtu d'un long manteau de velours rouge bordé de fourrure évoquant la pourpre impériale, l'empereur lève la main devant ses yeux comme pour se protéger d'une trop forte lumière. La sibylle, à la lourde robe bleue ornée de pierreries et à la couronne d'orfèvrerie, lui montre dans le ciel une vision pour nous désormais absente du fond d'or, qui a fait l'objet d'une restauration.

Le fond d'or suggère, selon la tradition médiévale, la vision glorieuse du monde céleste. Cette vision était réservée aux jours des fêtes liturgiques où le retable était présenté ouvert, alors que les jours ordinaires, les volets fermés offraient leurs figures installées dans un espace réel, mis en perspective, à la lumière naturelle. C'est ainsi que se présente le revers du panneau, maintenant scié dans son épaisseur (fig. 2). Il porte une figure

monumentale de saint Augustin, dans un décor architectural d'une géométrie rigoureuse, ouvert sur l'extérieur par une fenêtre.

LE RETABLE DU MIROIR DU SALUT

Douze panneaux provenant des volets du même retable subsistent aujourd'hui : neuf sont conservés à Bâle, un à Berlin et deux à Dijon. La partie centrale a disparu. C'est pour orner le chœur de l'église Saint-Léonard de Bâle que les chanoines réguliers de Saint-Augustin du chapitre de cette église commandèrent en 1435 à Konrad Witz un grand retable de plus de 7 mètres de large.

L'iconographie du retable est empruntée à un écrit du XIVe siècle, le *Miroir du Salut de l'humanité*. Ce texte, selon un procédé en honneur au Moyen Âge, la lecture *typologique* de la Bible, met en correspondance les événements du Nouveau Testament avec ceux de l'Ancien Testament ou éventuellement de l'Antiquité, considérés comme leur préfiguration.

Sur le retable, les représentations peintes sur les volets étaient donc mises en correspondance avec des scènes du panneau central, probablement sculpté. C'est ainsi que, selon la dernière reconstitution

KONRAD WITZ,
Saint Augustin
© MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE DIJON

proposée (fig. 3), *l'Empereur Auguste et la Sibylle de Tibur* (Dijon) devaient être en relation avec la *Nativité* : l'épisode, qui fait référence à l'histoire de Rome, manifeste que le monde païen a eu, comme le monde juif, part à l'annonce de la venue du Christ. Sur les autres panneaux,

Reconstitution du retable ouvert, d'après Michaël Schauder

3

personnages, les nez forts et les grandes mains qui sont caractéristiques de sa manière.

Mais Witz est aussi influencé par les innovations apportées par les peintres flamands. Il les rejoint par son souci de représenter des volumes dans un espace défini par la lumière, par son attention à la représentation attentive et raffinée de la matière, sensible ici dans le rendu des tissus et de l'orfèvrerie. Les volets extérieurs du *Retable de l'Agneau mystique* de Jan van Eyck à Gand (fig. 5) ont à l'évidence servi de modèle pour l'extérieur des volets. On y retrouve des figures monumentales dans un espace architectural neutre mais ouvert sur l'extérieur, et décrit de façon réaliste.

Reconstitution du retable fermé, d'après Michaël Schauder

4

Salomon et la reine de Saba (Berlin) étaient associés avec le *Couronnement de la Vierge*, *David et Abisaï* et *Sabothaï et Benaja* (Bâle) avec l'*Adoration des Mages*, enfin, *César et Antipater* et *Esther et Assuérus* (Bâle) avec l'*Intercession de la Vierge et du Christ auprès du Père*. Au centre se serait trouvé le *Christ en majesté entre les symboles des Évangélistes*. Au revers (fig. 4), l'*Annonciation* (la Vierge est perdue, l'Ange est à Bâle), l'*Église et la Synagogue* (Bâle) surmontaient les saints protecteurs du monastère. Parmi eux, saint Augustin est le protecteur des chanoines réguliers à qui il a donné leur règle de vie.

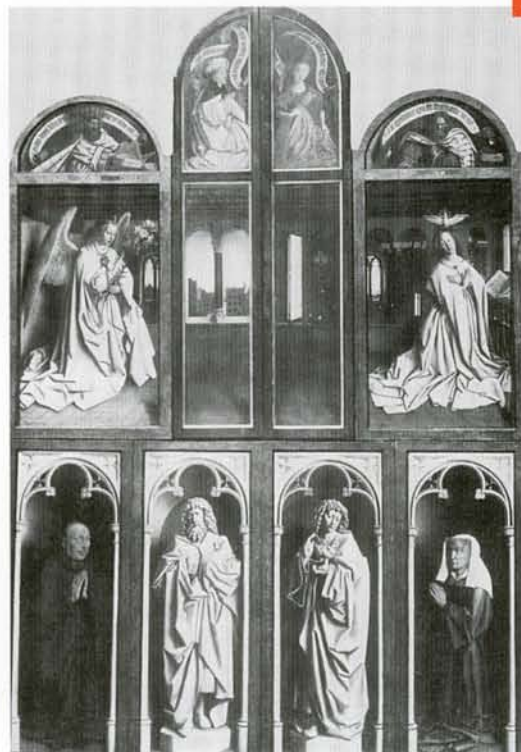
Ce programme iconographique rare et complexe souligne l'unité du monde réalisée par le Salut chrétien, dans le temps et dans l'espace ; il insiste sur l'importance de l'intercession et sur le rôle de l'Église. Ces notions font écho aux questions débattues dans ces mêmes années par le concile qui se tint à Bâle entre 1431 et 1449, et dont certaines assemblées se tenaient à Saint-Léonard. Le concile était destiné à lutter contre l'hérésie de Jean Huss, à promouvoir le rapprochement avec les églises d'Orient et la réforme de l'Église.

LA PERSONNALITÉ ARTISTIQUE DE KONRAD WITZ

Konrad Witz, originaire de Souabe, appartient à la génération des peintres qui rompent avec le gothique international. Il reste fidèle à une certaine rudesse qui est une tendance constante de la peinture gothique dans l'espace germanique : elle s'exprime ici dans le canon un peu court des

La principale qualité de Konrad Witz est de synthétiser modernismes et archaïsmes dans une vision parfaitement maîtrisée entre abstraction et réalisme, d'une grande vigueur et d'un grand sens de l'humain. Ses personnages sont dotés d'une étrange présence, même si les poses sont statiques, les visages peu expressifs et les gestes figés ; les oppositions de couleurs contribuent à la clarté et à l'équilibre de la composition. La puissante stature de Konrad Witz domine la peinture de la Suisse et de l'Allemagne du deuxième quart du XVe siècle. Novateur aussi, pour un retable de la cathédrale de Genève, dans le rendu du paysage, il peut être considéré comme un des artisans de la Renaissance septentrionale.

5

JAN VAN EYCK,
Retable de l'Agneau mystique, face externe
© GAND, ÉGLISE SAINT-BAVON