

Sommaire

Préface (<i>Pantxika Béguerie-De Paepe, Conservatrice du Musée Unterlinden</i>)	11
Introduction et remerciements	13
Avant-propos	15
Avant-propos à la deuxième édition	18
Avant-propos pour l'édition française	19

PREMIÈRE APPROCHE

Le musée Unterlinden	25
L'histoire du retable	24
Martin Schongauer – le précurseur	25
Matthias Grünewald. Fragment biographique	26
L'ordre des Antonins	30
<i>L'impulsion fondatrice</i>	30
<i>Les reliques</i>	30
<i>Règles de l'ordre</i>	30
<i>Les patients dans le couvent des Antonins</i>	31
<i>Privilèges de l'ordre des Antonins</i>	31
<i>Le couvent des Antonins à Issenheim</i>	31
Le feu de Saint-Antoine	34
<i>L'ergotisme gangréneux (Ergotismus gangraenosus)</i>	34
<i>L'ergotisme convulsif (Ergotismus convulsivus)</i>	34
<i>L'ergot de seigle (Secale cornutum)</i>	35
<i>De l'ergot au LSD</i>	35
Le retable d'Issenheim, un remède	36
<i>Hôpital et monastère</i>	36
<i>Espoir d'une guérison miraculeuse</i>	36

LE RETABLE

Le retable fermé	40
Saint Sébastien – Crucifixion – Saint Antoine – Déploration	40
<i>Les volets fixes</i>	40
Le panneau de saint Antoine	44
<i>L'image dans sa globalité</i>	44
<i>Interprétation</i>	44
<i>La vie de saint Antoine</i>	46
<i>L'enseignement de saint Antoine</i>	46
Le panneau de saint Sébastien	47
<i>L'image dans sa globalité</i>	47
<i>Interprétation</i>	50
<i>La vie de saint Sébastien</i>	50
Les volets du retable ont-ils été intervertis ?	51

La Crucifixion	56
<i>L'image dans sa globalité</i>	56
<i>Le Christ sur la croix</i>	56
<i>La croix</i>	56
<i>Le disciple Jean et la mère de Jésus</i>	56
<i>Marie Madeleine</i>	57
<i>Jean Baptiste</i>	57

Devant les phénomènes : observation et conceptualisation	60
---	----

<i>La croix</i>	60
<i>Le Christ en croix</i>	60
<i>Le moment de la Crucifixion</i>	60
<i>Le sang du Christ</i>	61
<i>Les mains et les pieds du Christ</i>	62
<i>Jean Baptiste et l'Agneau</i>	62
<i>Le nœud</i>	63
<i>Marie Madeleine</i>	64
<i>La mère de Jésus</i>	64
<i>Le disciple Jean</i>	64

La déploration du Christ	65
<i>L'image</i>	66
<i>Interprétation et questions</i>	69

La première ouverture	72
-----------------------	----

Le panneau de l'Annonciation	72
<i>Le prophète Isaïe</i>	72
<i>Le lieu de l'Annonciation</i>	76
<i>Messages cachés</i>	77
<i>Le livre ouvert et la « double prophétie »</i>	78

Le double panneau central	81
---------------------------	----

Dans l'attente de la naissance (Le « Concert des Anges »)	81
---	----

<i>Description de l'image</i>	81
<i>La Vierge à la couronne de flammes – Les musiciens –</i>	
<i>Sous le baldaquin – Le temple</i>	
<i>Interprétation des phénomènes</i>	87
<i>Le temple – Marie en attente – La carafe – Figures sous le</i>	
<i>baldaquin – Le tympan au-dessus de Marie à genoux –</i>	
<i>Les Prophètes – Musique cosmique et musique terrestre</i>	

Marie et l'Enfant (Préparation de la Circoncision)	95
--	----

<i>Description de l'image</i>	95
<i>Marie et l'Enfant Jésus – Le jardin – Figuier et thuya –</i>	
<i>La porte du jardin – Le lit de camp et le pot à anse –</i>	
<i>Baquet et carafe – Le paysage</i>	
<i>Deux Enfants Jésus ?</i>	98
<i>La double attente d'un Jésus dans les textes de Qumran –</i>	
<i>Les deux Enfants Jésus dans les arts visuels – Les deux</i>	
<i>Enfants Jésus dans les Évangiles</i>	
<i>Interprétation des phénomènes</i>	101
<i>Préparation de la Circoncision – Baquet et lavette – Encore</i>	
<i>une fois : la carafe – Marie et l'Enfant – Le linge – Le lit de</i>	
<i>camp – Le petit pot de terre – Le Prophète dans la niche –</i>	
<i>Dieu le Père et la hiérarchie des anges – Le paysage – L'église –</i>	
<i>La rose sans épines – Arbre de la Connaissance et Arbre de Vie</i>	

La Résurrection	109
-----------------	-----

<i>Description de l'image</i>	109
<i>Le Christ dans l'auréole – Le linceul – Le ciel étoilé –</i>	
<i>Le tombeau – Les gardes – Le mégalithe – La souche</i>	
<i>Interprétation des phénomènes</i>	114
<i>Le Christ dans l'auréole – Le ciel étoilé – Le sarcophage –</i>	
<i>Le mégalithe – Les gardiens et la tombe</i>	

La seconde ouverture	120
Panneau de droite – L'Aggression de saint Antoine	122
<i>Description de l'image</i>	122
<i>Les démons – La chute des Esprits adverses</i>	
<i>Interprétation des phénomènes</i>	127
<i>L'initiation de saint Antoine – Fide Me !</i>	
Panneau de gauche – La conversation entre Antoine et Paul	129
<i>Qui était saint Paul ? – La légende</i>	129
<i>Antoine chez Paul l'ermite – La légende</i>	129
<i>Description de l'image</i>	131
<i>Antoine – Paul – Un « corbeau » apporte le pain – les plantes médicinales</i>	
<i>Idées pour l'interprétation</i>	132
<i>Antoine et le miroir – Paul près de la source – Cerf et biche – Croix et palmier – Le corbeau – La conversation</i>	
Le retable sculpté – une œuvre tronquée	138
<i>Le donateur du retable</i>	138
<i>La question de la paternité artistique du retable sculpté</i>	138
<i>Les cochons des Antonins</i>	141
<i>Le coq</i>	142
<i>Les personnages sculptés Augustin, Antoine et Jérôme</i>	142
<i>Antoine sur le trône</i>	142
<i>Saint Augustin</i>	143
<i>Le bas-relief d'Augustin – Communautés monastiques – communautés de travail</i>	
<i>Saint Jérôme</i>	144
<i>Le bas-relief de saint Jérôme</i>	
<i>La légende</i>	145
<i>Les gâbles à rinceaux ajourés</i>	145
<i>Le groupe des Apôtres dans la prédelle</i>	145
<i>Conclusion</i>	148

ANNEXE

I. Les représentations de la Crucifixion par Grünewald	156
II. Le rituel juif de la circoncision	161
<i>Le commandement de la circoncision dans l'Ancien Testament</i>	161
<i>La cérémonie de la circoncision</i>	161
III. Couleurs et composition	163
IV. Les plantes médicinales du retable d'Issenheim	165
Bibliographie	171
Notes	172