

Sommaire

Préface (<i>Pantxika Béguerie-De Paepe, Conservatrice du Musée Unterlinden</i>)	11	PREMIÈRE APPROCHE	
Introduction et remerciements	13	Le musée Unterlinden	25
Avant-propos	15	L'histoire du retable 24	
Avant-propos à la deuxième édition 18		Martin Schongauer – le précurseur 25	
Avant-propos pour l'édition française 19		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
<i>Le panneau de l'Annonciation</i>	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
<i>Le double panneau central</i>	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>	
<i>Marie et l'Enfant (Préparation de la Circoncision)</i>	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 lange – 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>	
<i>La Résurrection</i>	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’Agression de saint Antoine 122

Description de l’image 122

Les démons – La chute des Esprits adverses

Interprétation des phénomènes 127

L’initiation de saint Antoine – Fide Me !

Panneau de gauche – La conversation entre Antoine et Paul 129

Qui était saint Paul ? – La légende 129

Antoine chez Paul l’ermite – La légende 129

Description de l’image 131

Antoine – Paul – Un « corbeau » apporte le pain – les plantes médicinales

Idées pour l’interprétation 132

Antoine et le miroir – Paul près de la source – Cerf et biche –

Croix et palmier – Le corbeau – La conversation

Le retable sculpté – une œuvre tronquée 138

Le donateur du retable 138

La question de la paternité artistique du retable sculpté 138

Les cochons des Antonins 141

Le coq 142

Les personnages sculptés Augustin, Antoine et Jérôme 142

Antoine sur le trône 142

Saint Augustin 143

Le bas-relief d’Augustin – Communautés monastiques – communautés de travail

Saint Jérôme 144

Le bas-relief de saint Jérôme

La légende 145

Les gâbles à rinceaux ajourés 145

Le groupe des Apôtres dans la prédelle 145

Conclusion 148

ANNEXE

I. Les représentations de la Crucifixion par Grünewald 156

II. Le rituel juif de la circoncision 161

Le commandement de la circoncision dans l’Ancien Testament 161

La cérémonie de la circoncision 161

III. Couleurs et composition 163

IV. Les plantes médicinales du retable d’Issenheim 165

Bibliographie 171

Notes 172