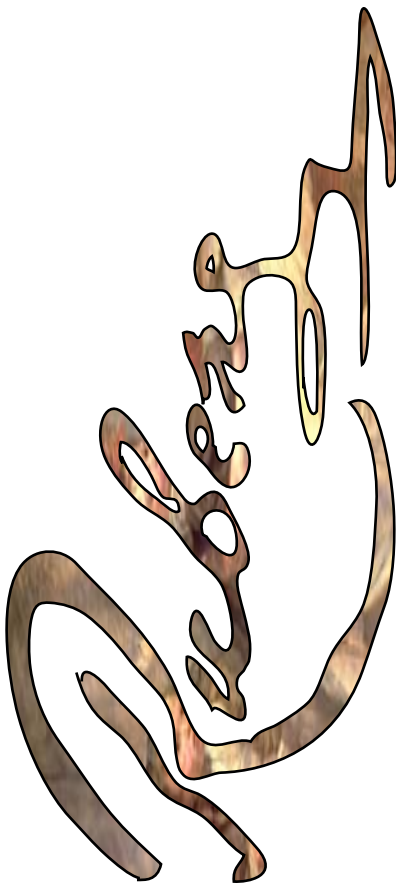

Rubens, le maître du baroque

Rubens, fleuve d'oubli, jardin de la paresse,
Oreiller de chair fraîche où l'on ne peut aimer,
Mais où la vie afflue et s'agite sans cesse,
Comme l'air dans le ciel et la mer dans la mer.

Ainsi commence «Les Phares», un des poèmes les plus célèbres de la langue française. Il est de Charles Baudelaire. Ce dernier a eu une idée extraordinaire : faire revivre en quelques vers ce qu'il sent en contemplant l'œuvre des plus grands peintres. Quatre vers par peintre et, magie des mots, nous sommes comme transportés dans le monde de Léonard, Rembrandt, Michel-Ange ou Rubens !

Un Baroque

3. Le mot «Baroque» vient du portugais «barroco» et signifie «perle irrégulière». Il s'agit avant tout d'un style artistique généreux et fort. En architecture ce sont des palais très luxueux avec beaucoup de décorations, plein de magnifiques dorures et de somptueux ornements. En peinture, ce sont des vastes fresques, d'immenses toiles racontant des scènes mythologiques ou religieuses avec une foule de personnages, d'innombrables détails, parfois sanglants, toujours vivants. Les peintures baroques sont de véritables mises en scène et Rubens est le roi de cette peinture.

Un Européen

2. Rubens est un peintre flamand. Comme Bosch ou Bruegel avant lui. Comme Rembrandt ou Vermeer après lui. C'est le meilleur peintre de son époque et surtout, il est le représentant le plus génial d'un mouvement artistique propre au 17ème siècle qu'on appelle «l'Art Baroque».

4. Pierre Paul Rubens n'est pas né en Flandres en 1577 mais en Allemagne parce que son père, un riche commerçant flamand converti au protestantisme, a dû fuir les espagnols catholiques qui occupent le pays. Il commence son apprentissage à Cologne, puis, à la mort de son père, continue à Anvers la principale ville des Flandres espagnoles (aujourd'hui la Belgique). Rubens a changé de religion, il est maintenant catholique.

Rubens, maître du baroque

Un Voyageur

Le duc de Lerma

5. En 1600, Rubens part en Italie où il découvre avec passion les grands maîtres italiens de la peinture. Il est fasciné et copie leurs œuvres avec talent. Rubens

est remarqué et certains hauts personnages lui font des commandes: des cardinaux, des princes ou des ducs. Sa réputation grandit et on commence à entendre parler de Rubens dans toutes les cours européennes. En 1604, le duc de Lerma, un grand d'Espagne, lui propose même de devenir le peintre officiel de la cour d'Espagne. Mais Rubens refuse. Il préfère continuer ses voyages à travers l'Europe.

Un Homme Célèbre

6. En 1608, Pierre Paul Rubens est de retour chez lui, à Anvers. Il a beaucoup appris et est maintenant reconnu comme un maître. Tout le monde admire son style. Il ouvre un atelier et s'entoure de très nombreux collaborateurs. Certains de ses élèves deviendront à leur tour célèbres, comme Van Dyck. Il est LE Maître. Toute l'Europe veut des toiles de Rubens: Marie de Médicis, la veuve du roi de France Henri IV; Philippe IV d'Espagne; Charles 1er d'Angleterre.

Un Diplomate

7. Mais, en 1626, le malheur frappe. Sa femme Isabelle qu'il a épousé dix-huit ans plus tôt, est emportée par la peste. Rubens est si désespéré qu'il renonce à la peinture. Pour se changer les idées, pendant quatre ans, il voyage pour représenter le roi d'Espagne. Il joue ainsi un rôle important pour ramener la paix entre l'Angleterre et l'Espagne.

Un Amoureux

8. Une femme avait éloigné Rubens de la peinture; une autre ramènera Rubens à ses pinceaux. En 1630, il rencontre Hélène Fourment. Elle a seize ans; il en a cinquante deux. *C'est Le Grand Amour* ! Cinq enfants naîtront de cet union. Rubens a retrouvé le goût de vivre grâce à Hélène. Il dit qu'elle est «*la plus belle femme d'Anvers*». Sa peinture en est transformée. Fini les peintures mythologiques, les martyrs chrétiens, les scènes bibliques ! Rubens est habité par son grand amour.

9. Il n'aime plus peindre qu'une seule chose ou plutôt une seule personne : Hélène. Les dernières années de sa vie -il meurt en 1640- sont ainsi occupées à peindre les portraits d'Hélène dans son jardin, avec ses enfants, dans un carrosse, images de la joie familiale et du bonheur de vivre que la touche vibrante et colorée de Rubens exprime à la perfection.

Hélène Fourment et ses enfants, 1636