Table des matières

- 9 Avant-propos et remerciements
- 11 Introduction

Premier chapitre

15 Comment son nom et son renom nous sont parvenus

Trois traditions indépendantes:Flandre, Brabant, Italie [15] L'appréciation des contemporains [15] 1495. Hiëronymus Münzer [16] Témoignages du XVIe siècle [16] En France [17] En Italie [18] A Gand [18] Survivance aux XVIIe et XVIIIe siècles [19] Le problème de l'identité: 1779–1826 [19] Gand: quête et falsification d'archives [20] L'examen scientifique [21]

Chapitre 11

- 23 Biographie et cadre de vie
- 23 Lieu de naissance
 Le nom de famille [24] Le nom de baptême [25] Date de naissance [25] Inscription à la corporation [27] Qui fut son maître? [27]
- Le milieu artistique gantois au XVe siècle

 Le Retable Biese en l'église Saint-Jacques à Bruges [31] D'après nature («naer dlevende»), 1458

 [35] Fonctions dans la corporation [36] La grande réunion des peintres à Gand en 1468 [36]

 Contact avec des artistes étrangers [37] Le milieu social de Hugo van der Goes [39] La grande maison à Saint-Pierre [39] Commanditaires [42] Elèves et collaborateurs [42] L'éventuel voyage en Italie [43] Un voyage présumé en France [44] Le voyage «à Cologne» [44] Hugo van der Goes amoureux [44]
- 47 Le départ de Gand

 Les artistes gantois quittent la ville rebelle [47] Le grand tournant à Gand: 1477 [47]

 «Parce que prospérité suscite envie et haine» (Boèce) [50]
- 52 Hugo van der Goes à Rouge-Cloître

 Le choix du couvent [52] Le cadre matériel et l'environnement naturel [53] Hugo van der

 Goes: frère convers [55] Frère Hugo et ses visiteurs de marque [56] Relations avec les autres

 frères [56] Il était souvent absorbé dans un livre flamand [57] L'expertise à Louvain [57]

 Le souci de l'achèvement du travail [58]
- 60 Maladie et mort

Tendances innées [60] La mélancolie à Gand [60] L'allusion de Münzer à la maladie de Van der Goes (1495) [61] Le récit de frère Gaspar Ofhuys [62] Le voyage «à Cologne» [62] Sur le chemin du retour, une nuit [63] Le détour par Bruxelles [63] Durée limitée de la maladie [64] Sentiment de culpabilité [64] Amélioration et résignation [66] La mort de Hugo van der Goes [66]

Chapitre III

- 69 Les œuvres perdues, documentées par des archives ou des textes anciens
- Les armoiries papales pour le «Grand Pardon»
 Œuvres décoratives et héraldiques (1467–1474) [70] 1467–1468 [71] 1469–1473 [71]
- 73 Le mariage de Charles le Téméraire et de Marguerite d'York (1468)
- Les Joyeuses Entrées à Gand (1469-1472)
 La Joyeuse Entrée de 1469 [75] La Joyeuse Entrée de 1472 [75] Le grand blason de Charles

le Téméraire [76] La Pucelle de Gand [76] Les obsèques de Philippe le Bon à Sainte-Pharaïlde (1474) [78] Les Joyeuses Entrées de 1477 [78] Les bannières de Charles le Téméraire [80]

83 Les deux retables destinés à l'église des Carmes à Gand
Ut pictura poesis [85] Le retable de sainte Catherine [85] L'autre retable de l'église des
Carmes [87] Iconographie possible [87]

92 Deipara Virgo. La Sainte Vierge Mère de Dieu Iconographie et chronologie [93] Une version monumentale à Gand? [94]

96 Le retable de l'église abbatiale Saint-Pierre

L'histoire de David et Abigaïl

97 La Transfiguration et la Résurrection L'archétype goesien de la Transfiguration [97] La Résurrection [99]

100 Le Vitrail des Aléniers à l'église Saint-Jacques à Gand

101 Le petit mémorial de Wouter Ghautier
Fonction funéraire [102] L'identité de Wouter Ghautier [103] Le mémorial à volets
fermés [105] Le Mémorial à volets ouverts [105] Visualisation de la composition [106]

Les témoignages de Lucas d'Heere et Marcus van Vaernewijck [109] La fonction de l'œuvre [110] Histoire ultérieure [110] Les copies de l'œuvre [110] Iconographie et composition [111] La connaissance de la bible à Gand [112] «Pour l'amour de l'une d'entre nous, gente et honorable» [114] «Car rien ne nous fait défaut si ce n'est la parole» [114] Copies mentionnées dans les anciennes collections [114] Une influence largement répandue [115]

117 La Vierge et saint Luc dans la chapelle de Nassau

La «bonne peinture» de Maître Hugo en la chapelle de Nassau [117] Les témoins visuels de la Vierge et saint Luc [121] Le panneau peint (Lisbonne) [121] Le dessin (Rotterdam) [122] La gravure [123] La Vierge et saint Luc de Hugo van der Goes: essai de reconstruction de la composition [123]

126 Le portrait de Bède le Vénérable

Le jugement des auteurs anciens sur les œuvres perdues de Hugo van der Goes

Le caractère linéaire [128] Le réalisme vivant [128] L'expressivité [128] La composition [129]

Le coloris [129] Constantes et chronologie [129]

Chapitre IV 131 L'œuvre conservé

100

Introduction [131] Signatures fausses et présumées [131] Les carnets de voyage [132] Les premiers catalogues [132] Lecture imprécise des sources [133] Mystification archivistique [133] Seconde moitié du XIXe siècle [134] 1900–1914: la vision de l'œuvre s'amplifie [135]

136 La Nativité du Christ

Un format exceptionnel [137] Provenance de l'œuvre [138] Datation ou chronologie relative [138] Composition symétrique et frontale [140] Estrade et spectacle [141] Les deux prophètes [143] Identité possible des prophètes [144] Le motif des tentures dans les arts plastiques [145] Le récit de l'Evangile [153] Les fleurs au premier plan [154] Les bergers [155] Lumière mystique [157] Lyrisme émotionnel de la Nativité [158] La destination originale: une présomption [158] Influence [159] La nuit de Noël [161] La Nativité avec figures à mi-corps [162] Le motif du voile soulevé [162]

La Vierge de Pavie et autres Vierges
 Hugo van der Goes et les «cleerscrivers» gantois [164] Fonctions des détrempes [166]
 La Vierge de Pavie [168] La Vierge de Francfort-sur-le-Main [171]

176 La Déploration avec figures à mi-corps

La mystique de la Passion à Gand [176] Le caractère sculptural de la représentation [181]

Fac-similé protecteur? [181] Multiplication [182] La Déploration en format vertical [183]

187 Le Retable de Monforte

Provenance [187] Insertion dans l'histoire de l'art [188] L'Adoration des rois et la tradition gantoise [189] La composition [192] Identité possible du fondateur [203] Destination possible du retable [207] La piste malinoise [208] Le problème de la datation [209] Le problème du transfert en Espagne [211] Influence [211] Le retable de l'empereur Frédéric III [212] Le dessin de Hans Holbein l'Ancien [212] L'Adoration des rois devant l'étable de la colline [213] Une esquisse de remplacement? [213] Geertgen, Gossaert et Bruegel [215] Autres attributions [216] L'Adoration avec figures à mi-corps [217]

220 Le petit retable domestique viennois

Provenance et histoire [220] L'attribution à Hugo van der Goes [221] Le problème de la datation [224] Reconstitution de l'œuvre en tant que triptyque [225] La Lamentation [226] La passion dans la peinture gantoise [229] La chute d'Adam et Eve au paradis terrestre [231] Le panneau présumé du donateur [232] Sainte Geneviève [232] L'aigle noir [234] Un commanditaire possible [235] Impact de l'œuvre à Gand [237]

239 La rencontre de Jacob et Rachel

Fonction et provenance [240] Attribution et authenticité [241] Situation dans l'œuvre de Hugo van der Goes [244] Sources plastiques [244] Imitation et diffusion des motifs [245] Autres dessins [249]

250 Le Triptyque Portinari

Le nom du peintre [252] Origines [255] Le commanditaire [255] L'année 1472 [256] L'âge apparent des enfants [257] Achèvement du triptyque [260] Situation et fonction initiales du retable [262] Mentions dans la littérature ancienne et histoire ultérieure [263] 1871. Installation au musée de l'hôpital [264] 1900. Transfert à la Galleria degli Uffizi [266] Témoignages sur l'état de conservation et les restaurations [267] La restauration de l'Annonciation en 1936 [270] Le retable fermé: l'Annonciation [270] Le retable ouvert [273] Le panneau central [273] Lumière et obscurité [287] Les volets [289] Réception et influence [298]

302 Les volets du retable Bonkil

L'attribution [304] Le commanditaire [304] Le prévôt Edward Bonkil et l'ange organiste [308] Le Trône de Grâce [308] Le globe terrestre [313] La famille royale d'Ecosse [314] Les réminiscences eyckiennes [318] Le panneau central manquant [319] Un intérieur d'église [320] Classement chronologique [321] Influence [323]

326 Les époux Berthoz et autres portraits Autres portraits [329]

333 La mort de la Vierge

Histoire [333] L'attribution à Hugo van der Goes [337] Traditions littéraires et picturales [337] Les traditions gantoises: «La Mort de Notre Dame» [339] Les trois petits panneaux [341] La chronologie et le problème de la gravure de Schongauer [342] Mutilation du panneau [346] Structure et composition [346] L'excellence du coloris [354] Les apôtres et la Dévotion Moderne [356] Les affects et les passions [356] L'expressivité des mains [357] L'autoportrait

333 Epilogue

présumé [357]

- 369 Notes
- 384 Documents
- 406 Bibliographie