

Le Siècle d'Or hollandais l'embarras des richesses

Peintures de genre et natures mortes en Hollande au XVII^Èm siècle :
l'éloge du quotidien

En quoi la peinture hollandaise est-elle le témoignage de son époque ?

I/ LA DIVERSITE DES FOYERS ARTISTIQUES

A partir de la lecture de ces deux biographies, quels sont les principaux foyers et comment expliquer leur diversité en Hollande ?

1. 1 Le Siècle d'Or : le siècle de Rembrandt et Vermeer

Biographie de Vermeer

1632 Jan Vermeer dit Vermeer de Delft naît à **Delft**

1653 inscrit comme peintre indépendant à la Guilde de Saint-Luc

1653 épouse la fortunée **Catharina Bolnes**, se convertit au catholicisme, religion de la famille de sa femme

1655 *Diane et ses compagnes ; Le Christ dans la maison de Marthe et Marie*

1660-1661 *Vue de Delft ; Une Ruelle*

1660 *La Laitière*

1665 *Jeune Fille à la perle*

1676 meurt à Delft, ruiné

Biographie de Rembrandt

1606 naît à **Leyde** d'une famille aisée de boulangers

1621-1623 placé en apprentissage pendant **3** ans chez le peintre **Jacob Isacszoon van Swanenburg**, artiste qui a travaillé pendant **25** ans à **Naples**

1624 fréquente à **Amsterdam** pendant environ 6 mois l'atelier de **Pieter Latsman**, peintre d'histoire qui a été en contact en **Italie** avec **le Caravage**

1628 réalise ses premiers autoportraits et gravures

1631 s'installe à **Amsterdam**, ville florissante et cosmopolite

1632 reçoit sa première commande importante *La leçon d'anatomie du professeur Nicolaes Tulp*

1634 épouse la fortunée **Saskia**, fille d'un bourgmestre et devient le modèle favori du peintre. Outre une dote importante, ce mariage lui donne une nouvelle position sociale

1636 peint ses premiers paysages

1642 Mort de **Saskia**, achève *La Ronde de nuit*

1646 Le stadthouder lui fait remettre 400 florins en paiement de deux tableaux qui s'ajoutent à la série de la **Passion**

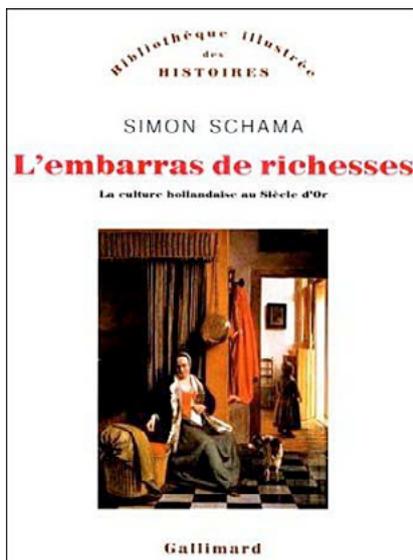
1648 commence une liaison avec Hendrijke, modèle favori du peintre comme pour *La Bethsabée*

1653 ayant dépensé sans compter pour l'acquisition de ses précieuses collections d'art, se trouve dans une situation financière difficile

1658 sa collection d'art est vendue aux enchères

1661 achève la commande officielle *La Conjuration de Claudius Civilis*

1669 meurt ruiné et enterré dans une tombe anonyme

Couverture de l'ouvrage SCHAMA, Simon. *L'embarras des richesses. Une interprétation de la culture hollandaise au Siècle d'Or*. Gallimard, 1991.

Carte de la Hollande au XVIIe siècle

1. 2 Une société riche et prospère

Décrire cet objet. Quelle est sa fonction ? Que nous apprend-t-elle sur la société hollandaise ?

Anonyme, *Maison de poupées de Petronella Oortman*, vers 1686-1710, 2,55 x 1,90 cm, Amsterdam, Rijksmuseum

Détail, *Maison de poupées* de Petronella Oortman, vers 1686-1710, 2,55 x 1,90 cm, Amsterdam, Rijksmuseum

II/ L'HUMANISATION DE L'ART

2. 1 Les sujets de la peinture hollandaise

Quel est le rapport au réel dans la peinture hollandaise ?

« Le plus significatif des développements nouveaux qui vont survenir est une humanisation sans précédent de l'art. Les œuvres d'un grand nombre de peintres reflètent la vie quotidienne dans toute sa diversité. En termes concrets, ces artistes s'emparent de tous les aspects typiques - et courants du quotidien - des préoccupations humaines. Le rôle que joue l'art en approfondissant la compréhension des divers systèmes de relations au sein desquels chaque individu trouve sa place (famille, profession, géographie, nation) est particulièrement important dans l'environnement social, économique, politique et intellectuel en pleine évolution que les Hollandais connaissent à partir de la fin du XVIe siècle... De nombreux peintres se spécialisent dans un sujet, comme le paysage, le portrait, la nature morte, ou les scènes de la vie quotidienne, voire des sous-spécialités de ces genres comme les vues de ville ou les scènes de taverne... L'impression de solide réalisme est contenue dans la notion souvent reprise selon laquelle les peintres hollandais se seraient contentés d'enregistrer ce qu'ils voyaient. Il est exact que certains d'entre eux reproduisent avec une exactitude scrupuleuse la couleur, la forme, et la texture du visible. En cela, ils suivent une tradition de précision du détail que les peintures des Pays-Bas du XVe siècle leur ont transmise ... Mais ce qui rend ces images satisfaisantes sur le plan esthétique est, dans chaque cas, l'intervention d'une personnalité artistique cultivée. L'organisation des objets en natures mortes, comme le choix du point de vue dans les paysages, sont déterminés par des objectifs esthétiques. Toutes sortes de libertés sont prises. Certains bouquets des plus réalistes, par exemple, n'ont pu exister dans la réalité puisque les fleurs qui les composent n'arrivent pas à floraison au même moment ... L'accent mis sur l'humain et le naturel répond par ailleurs au manque relatif d'intérêt pour la peinture religieuse qui caractérise ce pays protestant, dont les églises ne sont décorées ni de tableaux ni de fresques, et où l'on ne ressent qu'assez peu le besoin d'images de dévotion. Ici, le grandiose du style de cour baroque et le pathos de l'art religieux de la Contre-Réforme sont exclus de la pensée courante. Les préoccupations religieuses ne manquent certes pas mais la voix de la religion a déjà commencé à s'exprimer avec des accents humains. Le monde pictural hollandais, qui reflète la réalité quotidienne, exprime en fait des préoccupations morales et religieuses. »

Madlyn Millner Kahr, *La peinture hollandaise du Siècle d'Or*, Paris, 1978, p. 12-13.

1. Relever et souligner différents genres de peinture
2. Expliciter l'expression une *humanisation de l'art*
3. Présenter les caractéristiques du métier d'artiste au Siècle d'Or

2. 2 Une scène du quotidien ou une réflexion morale

Comment interpréter le tableau d'Hoogstraten ?

Samuel van HOOGSTRATEN (Dordrecht, 1627 - Dordrecht, 1678)
Vue d'intérieur, ou Les Pantoufles, (titre traditionnel donné au XIXe siècle), 103 x 70 cm, Paris, Musée du Louvre

III/ LE GENRE DE LA NATURE MORTE OU L'ÉTALAGE DES BIENS

Quel est le symbolisme des natures mortes hollandaises ?

3. 1 le genre du détail

Ambrosius Bosschaert, *Bouquet de fleurs*, huile sur cuivre, 1637, 44 x 55 cm, Paris, musée du Louvre, vers 1621.

3. 2 le genre de l'abondance

Willem Claeszoon Heda, *Fin de collation dit aussi un dessert*, 1629, huile sur toile, 46 X 69 cm, Paris, Musée du Louvre.

3. 3 le genre de la réflexion sur des valeurs morales

Pieter Claesz, *Vanité ou Nature morte au crâne*, 1630, huile sur toile, 45 x 65 cm, La Haye, Mauritshuis.

IV/ VERS UNE REPRÉSENTATION DU BANAL

Peinture religieuse ou peinture du quotidien ?

4.1 Rembrandt brouille les genres

Rembrandt, *Le bœuf écorché*, 1655, huile sur toile, 94 x 69 cm, Paris, musée du Louvre. (4)

4.2 Thème profane ou religieux ?

Rembrandt, *La Sainte Famille ou le ménage du menuisier*, 1640, huile sur bois, 41 x 34 cm, Paris, musée du Louvre. (5)

2.

3.

4.

5.