

Le Siècle d'Or hollandais le métier de peintre

La promotion du statut de l'artiste en Hollande au XVIIème siècle :
Comment le peintre jouit-il d'une nouvelle considération au sein de la société ?

1.

I/ MÉCÉNAT ET DYNAMISME DU MARCHÉ DE L'ART AU SIÈCLE D'OR

1.1 La toile, objet de décoration et de collection

Quelles sont les caractéristiques des cabinets de curiosités ?

1. Frans Francken II, *Un cabinet d'art et de curiosités*, 1636, huile sur toile, 86 x 120 cm, Vienne, Kunsthistorisches Museum.

Sur quels principes sont aménagés les intérieurs hollandais des familles patriciennes ?
regarder : *La Jeune Fille à la perle*, réalisation de Peter Webber, film américain, avec Scarlett Johansson, Tom Wilkinson, adaptation d'un roman de Tracy Chevalier.
Sujet : La jeune Griet est engagée comme servante dans la maison du peintre Vermeer. Emu par sa beauté et sa sensibilité, le peintre l'introduit dans son univers.

1. 2 Le mécénat et le genre du portrait collectif

Quelles sont les finalités d'un portrait de groupe ? Comment ces deux peintres y répondent ?

2. Frans Hals, *La Compagnie du capitaine Reynier Read (la Maigre Compagnie)*, 1633-1637, 207 x 427, Amsterdam, Rijksmuseum.

3. Rembrandt, *La Compagnie du capitaine de Frans Banning Cocq et de son lieutenant Willem van Ruytenburch, dite La Ronde de nuit*, 1642, huile sur toile, 3,63 x 4,37 m, Amsterdam, Rijksmuseum.

Pourquoi le tableau de Rembrandt mécontente-t-il les commanditaires ?

écouter : 1642, la troublante Ronde de nuit, émission France Culture, *L'Anachronique culturelle* <https://www.franceculture.fr/emissions/lanachronique-culturelle/1642-la-troublante-ronde-de-nuit-de-rembrandt>

3.

2.

II/ LA CONDITION D'ARTISTE

2. 1 L'autoportrait ou l'affirmation de la conscience de soi

Quel type de réflexion ces autoportraits engagent-ils ?

4. Rembrandt, *Autoportrait à la chaîne et à la toque d'or*, 1633, huile sur bois, 70 x 53 cm, Paris, musée du Louvre.

5. Rembrandt, *Autoportrait aux deux cercles*, 1665-1669, huile sur toile, 114,3 x 94cm, Londres, Kenwood House.

2. 2 La mise en scène de l'atelier

Quelles significations différentes ou semblables prennent l'atelier dans ces deux tableaux ?

6. Vermeer, *L'art de la peinture ou l'Atelier*, 1665, huile sur toile, 130 x 110 cm, Vienne, Kunsthistorisches Museum.

7. Rembrandt, *Le peintre dans son atelier*, 1629, huile sur toile, 25 x 31 cm, Boston, Museum of fine arts.

6.

7.

Le face à face du peintre et du chevalet

Rembrandt a peint peu de tableaux représentant l'atelier, même si, parmi ses nombreux autoportraits, on en trouve plusieurs où il se figure dans l'acte de peindre, fichu sur la tête et pinceau à la main. Dans le *Peintre dans son atelier*, un jeune artiste, de l'âge de Rembrandt (23 ans), peut-être Rembrandt lui-même, médite devant le panneau vierge, ou juge un tableau en cours.

Dans la pièce dépouillée, aux murs craquelés, rien ne vient distraire son attention. Tous les objets sont utiles : la pierre sur la souche d'arbre appuyée contre le mur du fond sert à préparer les couleurs ; à gauche, sur la table, des flacons contiennent de l'huile et le vernis ; au mur, accrochée à un clou, deux palettes de formats différents attendent d'être utilisées. Le peintre est vêtu d'une blouse de travail. Le chevalet de bois où est posée la toile est usagé : la barre horizontale sur laquelle l'artiste

appuie ses pieds lorsqu'il travaille assis est creusée en deux places symétriques pour avoir trop servi. Tant de sobriété, la rigueur dans le choix des détails rendent plus saisissant le face-à-face de l'homme et de l'œuvre qu'il crée : il suggère, mieux que l'exhibition de traités, que la peinture est chose mentale, et l'œuvre réussie le produit de l'intelligence autant que de la main. ... Le peintre est un homme attaché à un dur labeur : elles placent dans les mains de l'artiste, en évidence, la palette, les pinceaux, le couteau ainsi que l'appui-main en forme de bague qui permet de soutenir le geste pendant de longues heures que dure le travail ».

LANEYRIE-DAGEN, Nadeije. *Lire la peinture. Dans le secret des ateliers*, tome 2. Larousse, 2004, p. 131.

Activité 1

Souligner dans le texte tous les éléments qui décrivent les conditions de l'activité artistique

Le mystère Vermeer

« Il y a une carte géographique, magnifiquement reproduite mais illisible, parce que la lumière empêche de la voir. On peut lire une seule chose : *Nuova descriptio*, en haut, dans la bande... C'est Art de la peinture, comme l'appelait Vermeer, c'est une *nuova descriptio*, et *descriptio*, ça voulait dire peinture. C'est-à-dire que Vermeer a parfaitement conscience que, tout en se situant dans la tradition de la grande peinture d'histoire – d'où la muse de l'Histoire et la carte géographique, parce que la géographie, comme le disent les gens du XVIIe siècle, c'est l'Histoire mise devant les yeux, il ne peut plus peindre cette tradition dans la Hollande du XVIIe siècle. De quoi la peinture de Vermeer est-elle la connaissance démontrée ? De la lumière .. Cette science de la lumière a pour résultat, et c'est un paradoxe magnifique, d'éblouir les connaissances de ce qu'elle montre. C'est-à-dire que quand la carte géographique est éclairée par la lumière, on ne peut plus la lire. C'est normal ! C'est une carte de peinture, une carte à voir et non une carte à lire. »

ARASSE, Daniel. *Histoires de peintures*. Denoël, 2004, p. 140-141.

La naissance du statut de l'artiste en Hollande

« Autre description d'un atelier dans lequel nous voyons le peintre au travail, datant probablement de la fin de la même décennie : le célèbre tableau de Johannes Vermeer de Delft souvent appelé *L'Atelier du peintre* mais dont le titre exact est *l'Art de la peinture*. Sa signification allégorique est la revendication d'un statut plus élevé pour le peintre, c'est-à-dire le souhait que la peinture fasse partie des arts libéraux (le recours à des sujets apparemment réalistes qui transmettent toutes sortes de messages est typique de la peinture hollandaise du XVIIe siècle). »

KAHR, Madlyn Millner. *La peinture hollandaise du Siècle d'Or*. Livre de Poche, 1978, p. 37.

Arts libéraux : Les sept principales parties de l'enseignement dans l'école d'Alexandrie. Les sept arts libéraux étaient : la Grammaire, la Rhétorique, la Dialectique, l'Arithmétique, la Géométrie, l'Astronomie et la Musique. Dans les écoles du Moyen Age, les trois premiers arts libéraux formaient le *Trivium*, les quatre derniers le *Quadrivium*.

Activité 2

Quel est le statut de la peinture au XVIIe siècle au Siècle d'Or ?

III/ LA MAÎTRISE DE LA SCIENCE DE LA LUMIÈRE

3. 1 Vermeer : les recherches sur la lumière

Quels sont les procédés mis en place par Vermeer pour exalter la lumière ?

Comment l'œuvre de Vermeer intègre-t-elle les découvertes scientifiques de son temps ?

regarder : *La Jeune Fille à la perle*, réalisation de Peter Webber

8. Vermeer, *La Jeune fille au verre de vin*, 1659, 78 x 67 cm, Herzog Anton Ulrich Museum, Brunswick

9. Vermeer, *La Jeune fille à la perle*, 1665, 44 x 39 cm, La Haye, Mauritshuis.

8.

9.

3.1 Rembrandt et Le Caravage : une théâtralisation de la lumière

Comment l'œuvre de ces deux génies du baroque dialoguent-elles ?

10. Le Caravage, *Judith et Holopherne*, 1559-1602, huile sur toile, 145 x 195 cm, Galerie nationale d'art ancien, Rome.

11. Rembrandt, *L'Aveuglement de Samson*, 1636, huile sur toile, 205 x 272 cm, Musée Städel, Francfort.

12. Le Caravage, *Saint Jérôme devant son écritoire*, 1606, huile sur toile, 112 x 157 cm, Galerie Borghese, Rome.

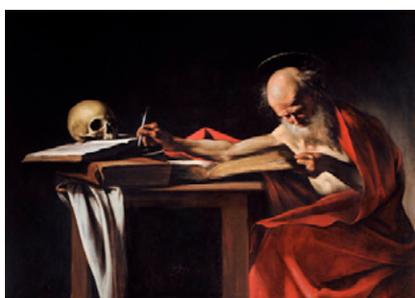
13. Rembrandt, *Bethsabée au bain*, 1654, huile sur toile, 142 x 142 cm, Musée du Louvre, Paris.

9.

10.

11.

12.

Biographie du Caravage

1571 Naissance à **Milan**

1592 Début de la période romaine

1599 Il réalise des toiles sur la vie de Saint Mathieu, destinées à décorer la chapelle Contarelli de l'église **Saint-Louis-des-Français** à **Rome**

1609 Il regagne **Naples** après une vie d'errance, de **Naples** à **Malte**, en **Sicile**

1610 Sur le chemin de son retour à Rome, il meurt le 18 juillet 1610

Activité 3 : confronter avec la biographie de Rembrandt