

ÉTUDE DE CAS

LA PEINTURE HOLLANDAISE AU SIÈCLE D'OR : L'ÉLOGE DU QUOTIDIEN

LYCÉE	Classe de seconde
THÉMATIQUE	Les espaces de l'art
ENTRÉE	Circulations et échanges
PÉRIODE	Le siècle d'or
PROBLÉMATIQUE	<i>Le foisonnement culturel en Hollande au XVIIe siècle</i>

OBJECTIFS

- comprendre le statut des images en Hollande calviniste
- comprendre la notion de genre en peinture

MOTS-CLEFS

Nature morte, peinture d'histoire, paysage, peinture à l'huile.

1. LA DIVERSITÉ DES FOYERS ARTISTIQUES AU XVIIe SIÈCLE

Les Pays-Bas en 1648.

2. LA PEINTURE HOLLANDAISE : UNE HUMANISATION DE L'ART

« 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.

3. DEUX INTERPRÉTATIONS DE L'ART DE LA PEINTURE DE VERMEER

Le mystère Vermeer selon Daniel Arasse

« 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. »

Daniel Arasse, *Histoires de peintures*, Paris, 2004, p. 140-141.

La naissance du statut de l'artiste en Hollande selon Madlyn Millner Kahr

« 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). »

Madlyn Millner Kahr, *La peinture hollandaise du Siècle d'or*, Paris, 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*.

4 . BIOGRAPHIE DE VERMEER ET SON ADAPTATION AU CINÉMA

- _ 1632. Jan Vermeer dit Vermeer de Delft naît à Delft
- _ 1653. Inscrit comme peintre indépendant à la Guilde de Saint-Luc
- _ 1653. Il épouse la fortunée Catharina Bolnes, se convertit au catholicisme, religion de la famille de sa femme

Peintures bibliques et mythologiques

- _ 1655
 - *Diane et ses compagnes*, La Haye
 - *Le Christ dans la maison de Marthe et Marie*, Edimbourg
 - *Sainte Praxède*, Princeton

Paysages

- _ 1660-1661
 - *Vue de Delft*, La Haye
 - *Une Ruelle*, Amsterdam

Scènes d'intérieurs

- _ 1660
 - *La Laitière*, Amsterdam
- _ 1665
 - *Jeune Fille à la perle*, La Haye
- _ 1666
 - *Le Concert*, Boston
- _ 1668
 - *L'Astronome*, Paris
- _ 1670
 - *La Dentellière*, Paris

- _ 1676. Il meurt à Delft, ruiné
- _ 1696. Son œuvre est dispersé et tombe dans l'oubli
- _ 1866. Étienne Thoré redécouvre l'œuvre du peintre ce qui lui vaut une gloire posthume

La Jeune Fille à la perle, film de Peter Webber

Un film américain de Peter Webber avec Scarlett Johansson, Colin Firth, adapté d'un roman de Tracy Chevalier. La jeune Griet est engagée comme servante dans la maison du peintre Vermeer. Ému par sa beauté et sa sensibilité, le peintre l'introduit dans son univers. Pour approfondir sur le contexte culturel, un roman de Timothy Brook, *Le chapeau de Vermeer*, 2008, 2012 (réédition), Payot.

5. BIOGRAPHIE DE REMBRANDT

- _ 1606. Naissance à Leyde dans une famille aisée de boulangers
- _ 1621-1623. Pour répondre à sa vocation, Rembrandt est placé en apprentissage pendant 3 ans chez le peintre Jacob Isacszoonvan Swanenburg, artiste qui a travaillé pendant 25 ans à Naples
- _ 1624. Rembrandt 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. Rembrandt réalise ses premiers autoportraits et gravures, remarqués par ses contemporains
- _ 1631. Rembrandt s'installe à Amsterdam, ville florissante et cosmopolite
- _ 1632. Rembrandt, portraitiste reconnu, reçoit sa première commande importante *La leçon d'anatomie du professeur Nicolaes Tulp*, La Haye
- _ 1634. Il épouse la fortunée Saskia, fille d'un bourgmestre et devient le modèle favori du peintre. Outre une dot importante, ce mariage lui donne une nouvelle position sociale
- _ 1636. Rembrandt peint ses premiers paysages
- _ 1642. Mort de Saskia. Rembrandt achève *La Ronde de nuit*. Il engage une servante, Geetje, pour s'occuper de son fils, et qui deviendra bientôt sa maîtresse
- _ 1646. Le *stadthouder* fait remettre à Rembrandt 400 florins en paiement de deux tableaux qui s'ajoutent à la série de *la Passion*
- _ 1648. Rembrandt comparait en justice pour non promesse de mariage. 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, Rembrandt se trouve dans une situation financière difficile
- _ 1658. La collection d'art de Rembrandt est vendue aux enchères
- _ 1661. Rembrandt achève la commande officielle *La Conjuration de Claudius Civilis*.
- _ 1669. Il meurt ruiné et est enterré dans une tombe louée et anonyme