

Qu'est-ce que le « siècle d'or » hollandais ?

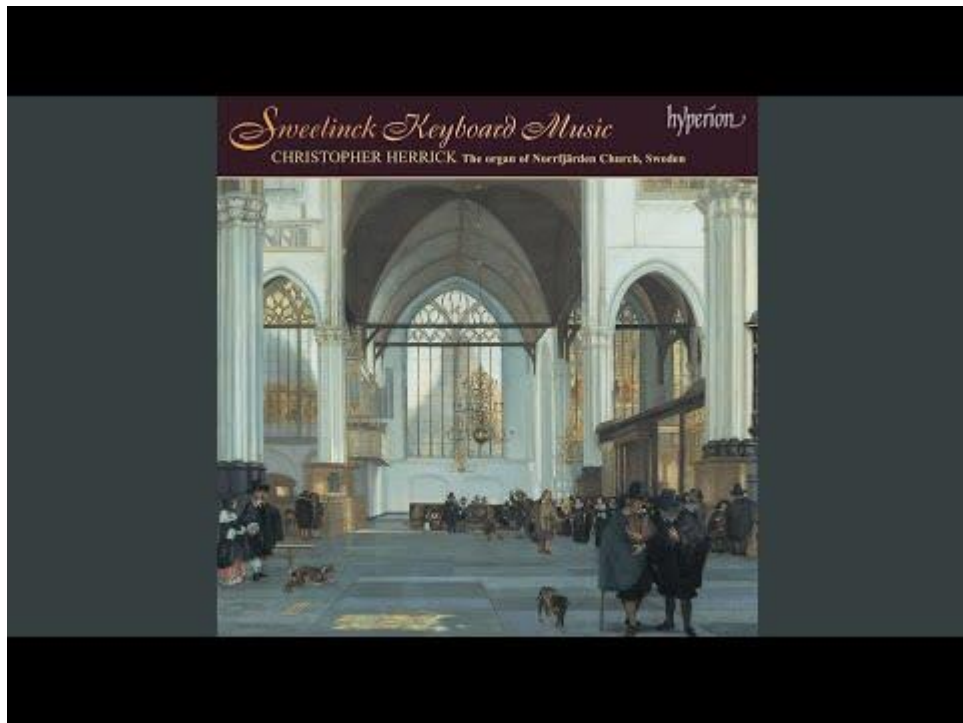
Comment une petite république marchande devient-elle, au XVIIe siècle, l'un des grands foyers artistiques de l'Europe ?

Deux œuvres, une même époque. Voir et entendre :

Johannes Vermeer, *La Laitière*

et faire entendre environ 1 minute de Jan Pieterszoon Sweelinck, *Est-ce Mars ?*

« Qu'est-ce que ces deux œuvres ont en commun ? »

Questions

- La musique vous paraît-elle « ancienne » ? Pourquoi ?
- Que remarquez-vous dans la texture musicale ?
- Quelle impression produit la peinture ?
- Où sommes-nous ?
- Qui semble être le destinataire de l'œuvre ?
- Est-ce une œuvre destinée à une église, à un palais ou à une maison ?

Nous sommes dans une société où l'art ne s'adresse plus exclusivement à l'Église et à la cour.

Où sommes-nous ?

- l'Espagne ;
- les Pays-Bas ;
- Amsterdam ;
- Anvers ;
- les Provinces-Unies ;
- les Pays-Bas méridionaux.

Les Pays-Bas ne correspondent pas exactement à la Hollande actuelle.

Les dix-sept provinces des Pays-Bas des Habsbourg sont progressivement divisées par les conflits politiques et religieux.

Au nord :

Provinces-Unies → indépendance → république.

Au sud :

Pays-Bas espagnols → maintien sous domination des Habsbourg.

Et cette séparation aura des conséquences artistiques majeures.

Pourquoi cette république est-elle si riche ?

MER → COMMERCE → RICHESSE → BOURGEOISIE → COMMANDES → ART

« Qu'est-ce qu'une bourgeoisie riche peut acheter qu'une église ou qu'un roi n'achète pas nécessairement ? »

portraits ;
paysages ;
scènes d'intérieur ;
natures mortes ;
objets décoratifs ;
instruments de musique.

Un point historique important : la prospérité hollandaise n'est pas une réussite économique « neutre ».

Elle est liée notamment :

au commerce maritime ;
à l'expansion coloniale ;
à la puissance des compagnies commerciales ;
à l'exploitation de territoires et de populations ;
à l'esclavage.

Un âge d'or pour qui ?

Et la religion ?

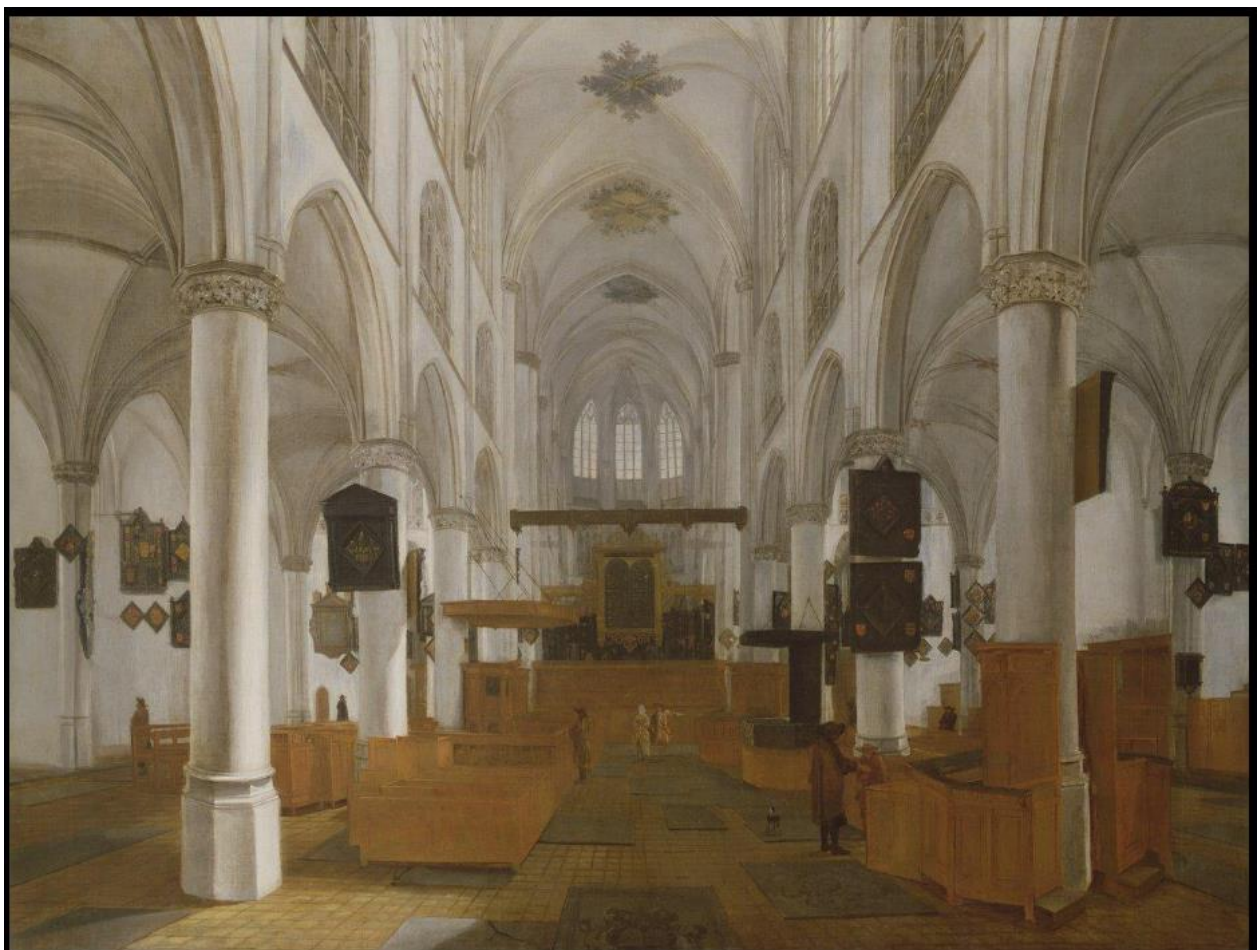
Une église catholique baroque

Des intérieurs d'églises calviniste hollandaises.

« Que devient l'art religieux dans une société calviniste ? »

rejet du culte des images ;
importance de la parole et de la lecture de la Bible ;
sobriété des lieux de culte ;
diminution de la commande de grandes peintures religieuses.

Et donc :

Si l'Église commande moins de tableaux, il faut trouver d'autres acheteurs.

Revenons à **Jan Pieterszoon Sweelinck**, organiste à Amsterdam.

Essayez de décrire ce que fait Sweelinck sans utiliser les mots "beau", "triste", "joyeux" ou "ancien". »

Puis faire émerger :

imitation ;
lignes mélodiques ;
contrepoint ;
superposition ;

variations ;
organisation formelle ;
importance de l'orgue.

Petite expérience

Un instrumentiste joue une courte cellule mélodique.

Un deuxième élève la reprend avec un léger décalage.

Puis éventuellement un troisième.

« Qu'est-ce que vous venez de faire qui ressemble au fonctionnement d'une polyphonie imitative ? »

Le premier paradoxe

Pourquoi une société très religieuse produit-elle une peinture où la religion semble parfois absente ?

absence de peinture religieuse ≠ absence de religion.

Le calvinisme transforme plutôt :

les lieux ;
les commandes ;
les sujets ;
les usages de l'art.

La religion reste une composante essentielle de la société.

Le « siècle d'or » hollandais désigne l'apogée économique et culturel des Provinces-Unies au XVIIe siècle. La République, devenue largement indépendante de l'Espagne, bénéficie d'une puissante activité commerciale et maritime. Une bourgeoisie urbaine et marchande constitue une nouvelle clientèle pour les artistes.

La diffusion du calvinisme transforme également la production artistique : les commandes religieuses diminuent et de nouveaux genres se développent, notamment le portrait, la scène de genre, le paysage et la nature morte.

Les transformations de la société modifient donc non seulement les sujets des œuvres, mais aussi les conditions de leur production et de leur diffusion.

Pour la prochaine fois, choisissez une œuvre de Rembrandt, Vermeer ou Frans Hals. Ne cherchez pas encore à l'expliquer. Notez simplement :

1. Qui pourrait avoir commandé cette œuvre ?
2. Où pourrait-elle être exposée ?
3. Quel type de personne pourrait avoir envie de la posséder ?