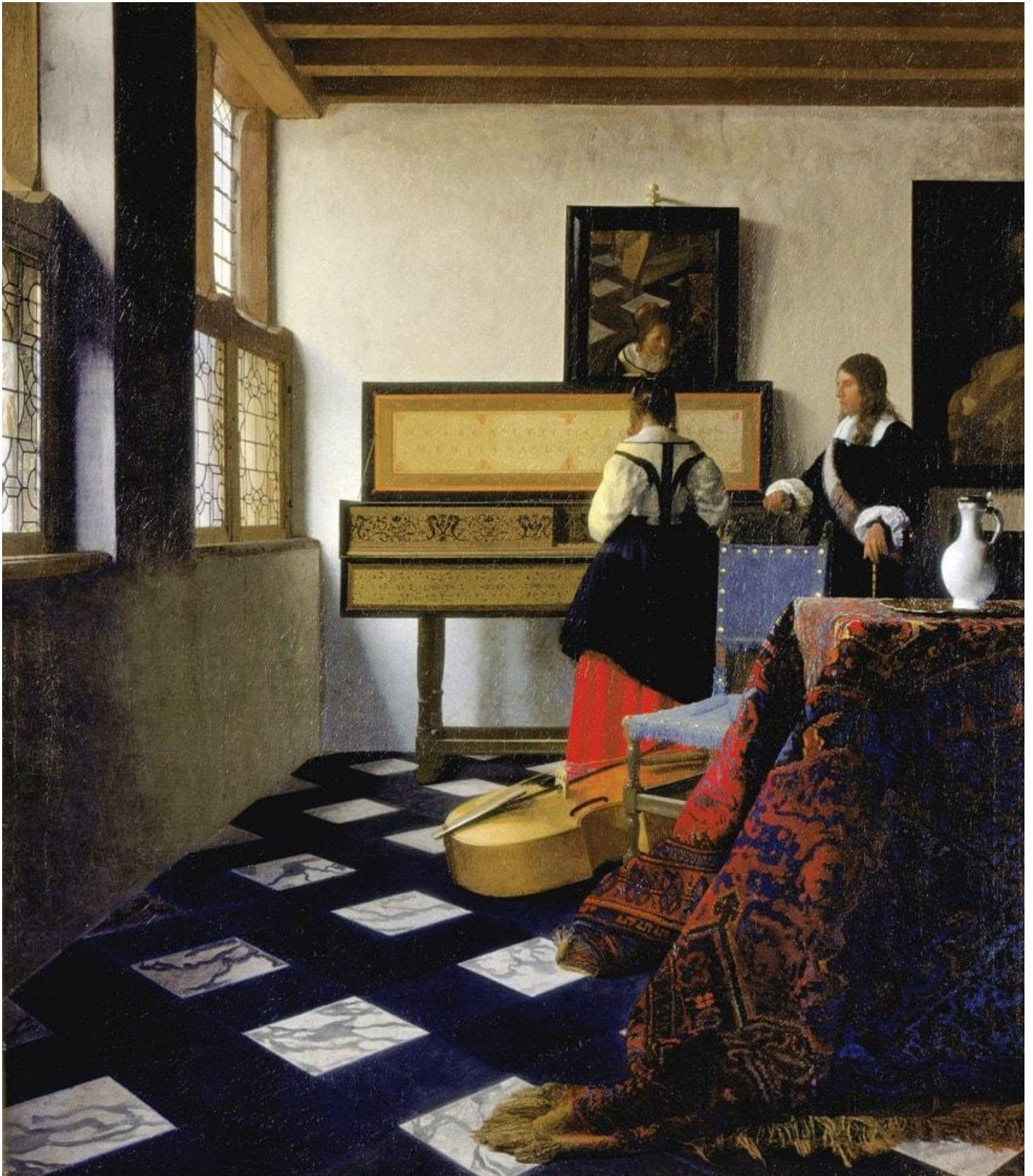

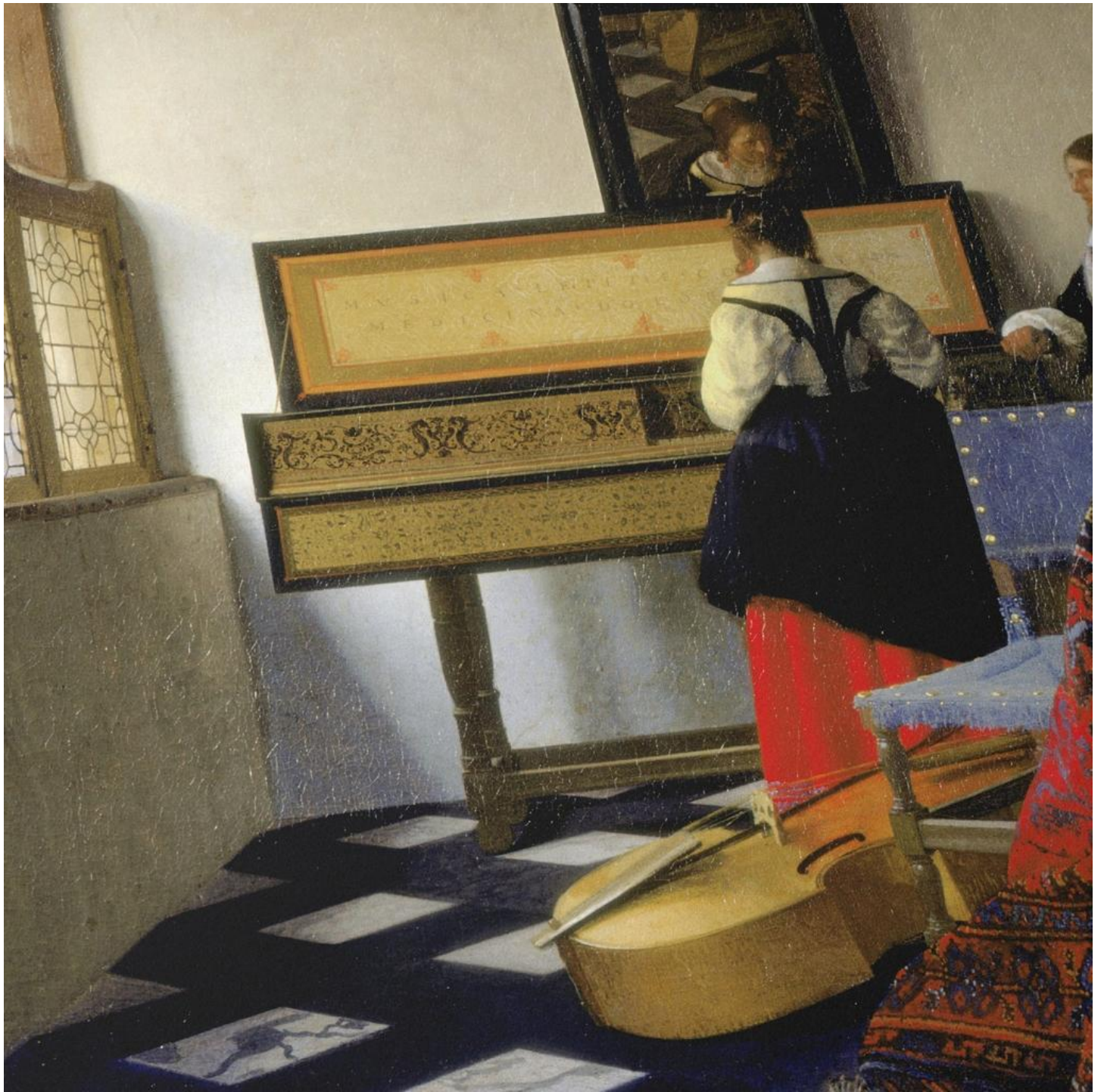
Quand la peinture écoute la musique

Une peinture peut-elle nous apprendre comment on faisait de la musique au XVIIe siècle ?

Que peut nous apprendre une peinture ?

La Leçon de musique de Vermeer

« Si cette peinture était notre seule source sur la pratique musicale vers 1660, que pourrions-nous apprendre ? »

Ce que nous pouvons observer Ce que nous ne pouvons pas être certains de savoir

Instruments	Comment ils sonnaient exactement
Partition	Ce qui est réellement joué
Posture	Ce que pensent les personnages
Lieu	Fréquence de cette pratique
Vêtements	Qui joue réellement de cet instrument
Relations entre personnages	Si la scène est réellement observée

Quels instruments ?

Selon l'œuvre étudiée :

virginal
violoncelle / basse de viole selon l'instrument représenté
éventuellement partition
autres instruments dans d'autres œuvres de Vermeer.

« **Pourquoi un peintre prend-il la peine de représenter aussi précisément un instrument ?** »

Plusieurs hypothèses :

parce qu'il est réellement présent
parce qu'il signale la richesse
parce qu'il indique l'éducation du personnage
parce qu'il participe à la composition
parce que la musique est associée à la sociabilité.
Puis poser :

« **Peut-on en conclure que tous les habitants d'Amsterdam jouaient de la musique ?** »

Évidemment non.

C'est une **source**, mais une source produite dans un contexte particulier.

La musique comme signe de distinction sociale

« **Pourquoi la pratique musicale peut-elle être particulièrement valorisée dans une famille aisée ?** »

éducation
temps disponible
culture
sociabilité
maîtrise de soi
distinction sociale.

On peut alors faire le parallèle avec le portrait :

portrait → « **voici qui je suis** »

instrument / pratique musicale → « **voici le milieu culturel auquel j'appartiens** »

La musique devient ainsi un **marqueur social**.

Les instruments chez Vermeer : réalité ou mise en scène ?

Plusieurs tableaux de Vermeer comportant des instruments.

« Les instruments sont-ils toujours là pour nous renseigner sur la musique ? »

Pas nécessairement. Ils peuvent aussi :

structurer la composition

attirer le regard

suggérer une relation entre les personnages

symboliser l'harmonie ou la séduction

signaler la culture du personnage.

« Un instrument peint avec beaucoup de précision est-il forcément représenté de manière techniquement exacte ? »

position des mains
tenue de l'instrument
cordes
archet
posture
partition.

Jacob van Eyck : quand la musique sort de la maison

Der Fluyten Lust-hof, 1649

De fluijt gaet soet. tgeluijt is eel.
Maer heer hoc klinckt een out wyf keel.
Theodorus Baburen. pinxit

Ed. sculp.

Escoute amy a la pareille
 Je te uay jouer des merueille
 Sur ceste fluste vne cilaçon
 Et pour l'amour de ta meistrresse
 Et pour faire passer ta tristesse
 Je suis seul qui en faict leçon

N. Langlois ex.

Goussier

« Quel rapport avec Vermeer ? »

Réponse : les deux témoignent d'une culture où :

- la musique instrumentale a une place importante ;
- la pratique musicale peut se dérouler dans un cadre domestique ;
- les instruments circulent ;
- les amateurs peuvent pratiquer la musique ;
- la musique participe à la sociabilité.

Constantijn Huygens : l'homme cultivé

diplomate — écrivain — poète — musicien — amateur d'arts.

« Qu'est-ce que ce personnage nous apprend sur la place de la musique dans les milieux cultivés des Provinces-Unies ? »

La pratique artistique peut faire partie de la culture générale d'un homme cultivé.

« Est-ce représentatif de toute la société ? »

Non. Cela concerne surtout certains milieux sociaux.

L'œuvre comme source historique

Règle 1

Je distingue ce que je vois de ce que j'interprète.

Règle 2

Une œuvre montre une réalité sélectionnée par un artiste.

Règle 3

Une œuvre ne suffit généralement pas à prouver à elle seule un fait historique.

C'est une compétence fondamentale en histoire des arts.

La peinture hollandaise du XVIIe siècle représente fréquemment la pratique musicale. Les instruments, les partitions et les gestes des musiciens témoignent de la place de la musique dans certains milieux domestiques et cultivés. Des œuvres de Vermeer montrent notamment la musique comme activité sociale et élément de l'éducation et de la distinction.

Les œuvres de Jacob van Eyck et de Constantijn Huygens témoignent parallèlement de l'importance de la pratique musicale et de la circulation de la musique dans les Provinces-Unies.

Une peinture constitue cependant une source historique particulière : elle montre une réalité choisie et construite par l'artiste. Elle doit donc être confrontée à d'autres sources avant de permettre une conclusion générale.