

Le paysage : quand un pays devient un sujet

Pourquoi les peintres hollandais consacrent-ils autant de tableaux à un paysage qui semble parfois parfaitement ordinaire ?

« Il ne se passe rien »

Un paysage de Jacob van Ruisdael sans titre

« Décrivez ce tableau comme si vous deviez le faire comprendre à quelqu'un qui ne peut pas le voir. »

1. ciel
2. nuages
3. arbres
4. eau
5. moulin
6. chemin
7. maisons
8. horizon.

Puis :

« Où est l'action ? »

Il ne se passe presque rien.

C'est précisément le problème que nous allons résoudre.

Pourquoi peindre cela ?

« Pourquoi quelqu'un paierait-il pour avoir ce tableau chez lui ? »

beauté
souvenir d'un lieu
attachement au pays
plaisir visuel
identité
contemplation.

Portrait : « Voici qui je suis. »

Scène de genre : « Voici comment nous vivons. »

Nature morte : « Voici ce que nous possédons / voici ce qui disparaît. »

Paysage : « Voici le monde dans lequel nous vivons. »

Le paysage hollandais n'est pas naturel

C'est un point essentiel.

Photo des Pays-Bas :

terres basses
polders
digues
canaux
moulins
drainage
lutte contre l'eau.

« Quand vous regardez un paysage hollandais, voyez-vous seulement la nature ? »

Non.

Une partie importante du paysage est **produite et entretenue par l'homme**.

Au tableau

NATURE + TRAVAIL HUMAIN = PAYSAGE

C'est une idée très importante pour comprendre les Provinces-Unies.

Ruisdael : le ciel devient un personnage

« Quelle place occupe le ciel ? »

Souvent plus de la moitié de la composition.

Puis :

« Pourquoi consacrer autant de place à quelque chose qui ne peut pas être possédé ? »

nuages
lumière
changements atmosphériques
zones sombres
éclaircies.

Expérience

« Imaginez le même paysage sans ciel. »

Puis :

« Maintenant imaginez-le avec un ciel entièrement bleu. »

« Qu'est-ce qui change émotionnellement ? »

le ciel donne au paysage son atmosphère.

Le moulin : simple objet ou symbole ?

« Pourquoi le moulin est-il si présent dans l'imaginaire hollandais ? »

Il évoque :

travail
énergie
agriculture
gestion de l'eau
maîtrise technique du territoire.

Mais attention :

Il ne faut pas transformer automatiquement chaque moulin peint en symbole national.

« Est-ce que le peintre nous dit explicitement : “ce moulin représente les Pays-Bas” ? »

Non.

Nous devons distinguer : **ce que nous observons** et **ce que nous interprétons**.

La mer et le commerce

Willem van de Velde, La marine néerlandaise à Goeree

Navires amarrés sur la côte

« Pourquoi la mer est-elle un sujet particulièrement important dans cette société ? »

commerce
pêche
voyages
guerre
puissance maritime
richesse.

commerce maritime - puissance économique - identité collective - représentation de la mer.

Le paysage et la musique

Faire entendre un court extrait instrumental lent, de préférence une œuvre permettant de travailler la sensation d'espace — par exemple une pièce de **Jan Pieterszoon Sweelinck**.

A 2'08"

[Partition complète](#)

40 2e VARIATIE a3

« La musique décrit-elle un paysage ? »

Puis :

« Qu'est-ce qui peut donner à une musique une impression d'espace ? »

réverbération
registre
durée
répétition
densité sonore
silence
mouvement.

Faire comprendre que nous ne cherchons pas à prétendre que Sweelinck « peint » un paysage.

Nous comparons plutôt deux arts :

Comment faire ressentir un espace sans simplement le montrer ?

Le paysage devient un genre majeur dans la peinture des Provinces-Unies au XVIIe siècle. Les peintres représentent les campagnes, les villes, les canaux, les moulins, les fleuves et les paysages maritimes.

Ces paysages ne sont pas entièrement naturels : dans un pays marqué par les polders, les digues, les canaux et le drainage, le territoire résulte en partie d'un travail humain permanent. La mer rappelle également l'importance du commerce, de la pêche et de la puissance maritime.

Chez Jacob van Ruisdael, le ciel et les phénomènes atmosphériques occupent une place essentielle. Le paysage devient ainsi non seulement la représentation d'un lieu, mais aussi une expérience de la lumière, de l'espace et de l'atmosphère.