

Rubens : quand les Pays-Bas du Sud choisissent le mouvement

Pourquoi les Pays-Bas du Nord et du Sud développent-ils des modèles artistiques différents au XVII^e siècle ?

Les conditions historiques, religieuses et sociales de la production artistique influencent les œuvres, sans jamais les déterminer mécaniquement.

Deux tableaux, deux mondes ?

Vermeer, *La Laitière*

Rubens, *L'Élévation de la Croix*





« Qu'est-ce qui vous frappe immédiatement ? »

Vermeer

calme
lumière
intérieur
petit nombre de personnages
gestes retenus.

Rubens

mouvement
diagonales
corps
couleurs
foule
tension
monumentalité.

« **Pourquoi ces deux artistes, contemporains, semblent-ils appartenir à deux univers différents ?** »

Les Pays-Bas se divisent

Revenir brièvement à la situation politique. Au XVI^e siècle, les anciens Pays-Bas sont sous domination des Habsbourg.

Au Nord

Les provinces se révoltent et forment progressivement la **République des Provinces-Unies**, majoritairement protestante.

Au Sud

Les **Pays-Bas méridionaux** restent sous domination espagnole et demeurent majoritairement catholiques.

NORD

République
Calvinisme
Bourgeoisie urbaine
Marché privé
Portrait / scène de genre / nature morte / paysage

SUD

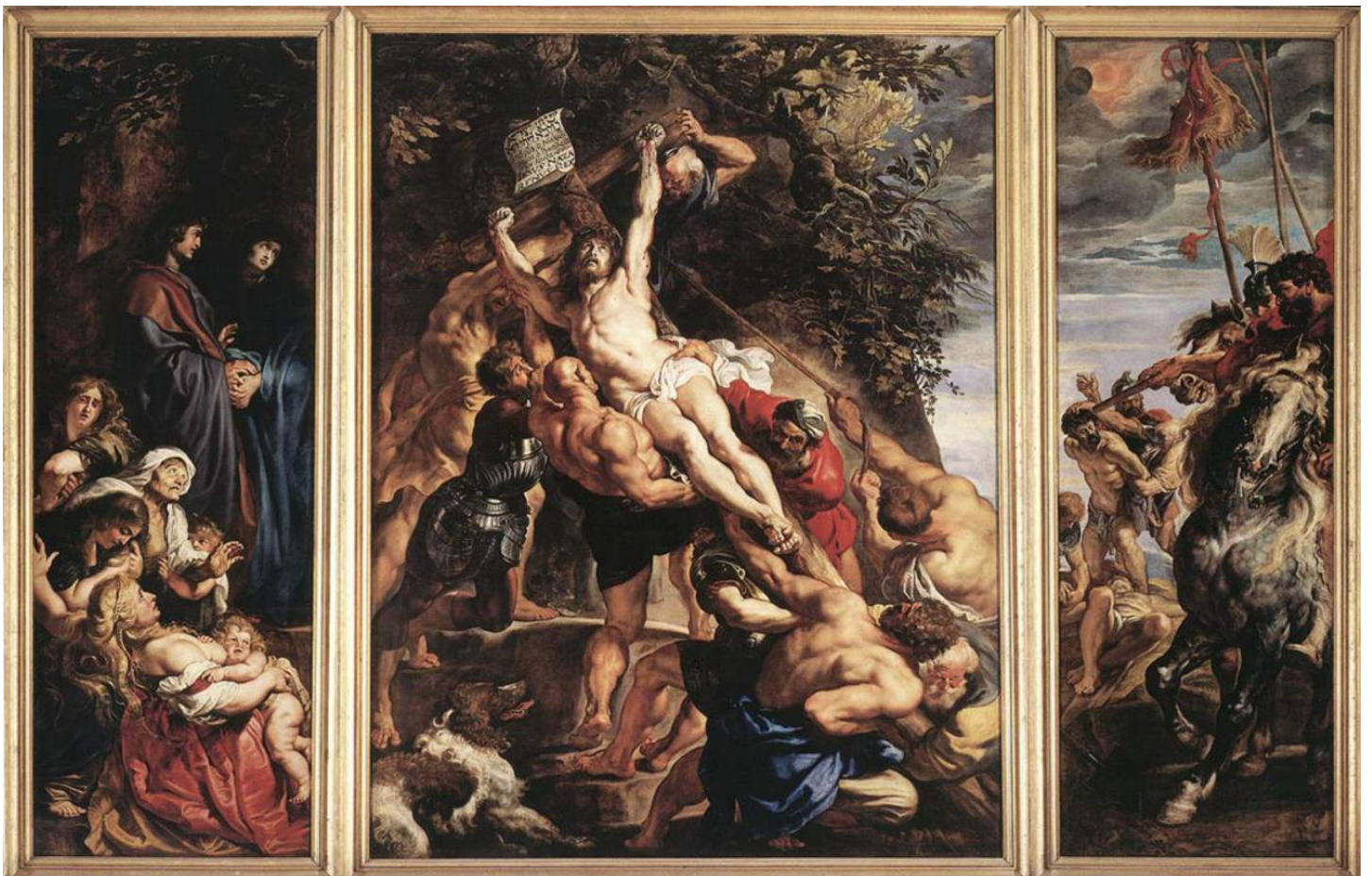
Monarchie des Habsbourg
Catholicisme
Église et princes
Grandes commandes
Art monumental / religieux / baroque

Ce sont des tendances générales, pas des catégories absolues.

Rubens : faire bouger une image

L'Élévation de la Croix.





« Où sont les lignes principales du tableau ? »

Faire apparaître les diagonales.

« Dans quelle direction notre regard circule-t-il ? »

Le spectateur est entraîné dans le mouvement.

DIAGONALE - MOUVEMENT - TENSION

« Peut-on imaginer cette scène immobile ? »

La réponse est presque non.

Le tableau semble retenir un instant de très grande énergie.

Le corps comme instrument du mouvement

Les corps chez Rubens.

« Pourquoi les personnages sont-ils aussi musclés ? »

« Pourquoi leurs gestes sont-ils amplifiés ? »

« Pourquoi les bras, jambes et torses forment-ils autant de diagonales ? »

Le corps humain devient un **vecteur de mouvement**.

Comparaison avec Vermeer

Vermeer	Rubens
geste retenu	geste amplifié
espace domestique	espace monumental
lumière douce	contrastes dramatiques
petit format fréquent	grands formats
intimité	spectacle
contemplation	action

Pourquoi l'Église aime-t-elle ce langage ?

Réforme catholique / Contre-Réforme.

« Si une image religieuse doit convaincre, que peut-elle faire ? »

émouvoir

impressionner

raconter

rendre les personnages présents

provoquer l'empathie

susciter la foi.

Le baroque privilégie souvent :

le mouvement + l'émotion + la théâtralité + la présence physique.

Ce n'est pas seulement un style décoratif.

C'est aussi une manière de s'adresser au spectateur.

Et la musique ?

A partir de 4'



« Qu'est-ce qui, dans cette musique, pourrait correspondre au langage de Rubens ? »

Faire relever :

contrastes
mouvement
changements de dynamique
dialogue
densité
effets théâtraux
tension / résolution.

RUBENS : le mouvement visible

MUSIQUE BAROQUE : le mouvement sonore

Le baroque comme expérience du spectateur

« Le tableau est-il fait pour être simplement regardé ? »

Non. Il est conçu pour : agir sur le spectateur.

Le spectateur doit :

suivre
ressentir
être impressionné
comprendre
parfois croire.

L'art baroque ne se contente pas de représenter : il cherche à produire un effet.

Au XVII^e siècle, les anciens Pays-Bas sont politiquement et religieusement divisés. Les Provinces-Unies du Nord, majoritairement protestantes, développent un marché artistique important auprès des particuliers. Les Pays-Bas méridionaux restent catholiques et sous domination des Habsbourg ; l'Église, les princes et les institutions jouent un rôle important dans la commande artistique.

Dans ce contexte, Peter Paul Rubens développe un langage baroque fondé notamment sur le mouvement, les diagonales, les contrastes, la monumentalité et l'expressivité des corps. Son art cherche à produire un effet puissant sur le spectateur.

Cette évolution ne signifie pas que tous les artistes du Nord peignent de manière calme ni que tous ceux du Sud peignent de manière spectaculaire. Elle montre plutôt que les conditions de production, les commanditaires et les fonctions de l'art participent à la diversité des formes artistiques.