

L'atelier, le commanditaire et le marché de l'art

Pour qui l'artiste crée-t-il lorsque l'Église et la cour ne sont plus ses seuls commanditaires ?

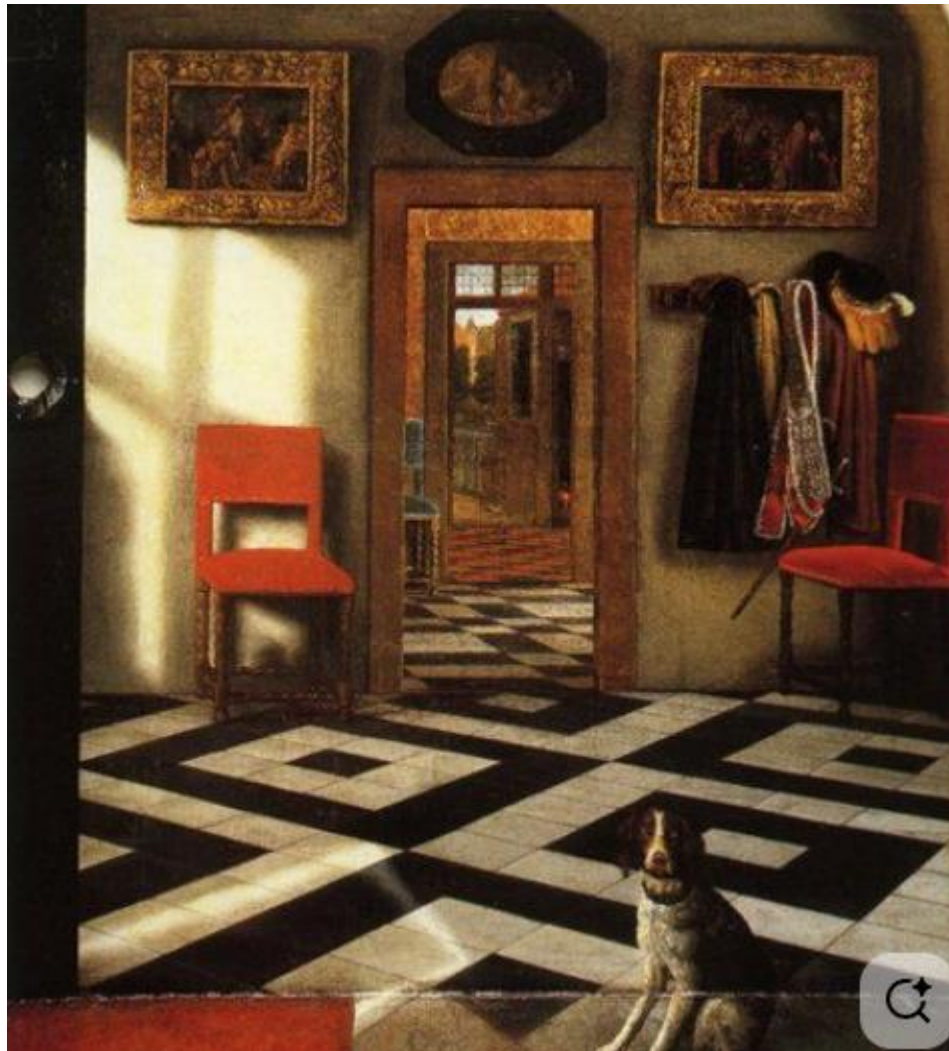
Une œuvre d'art est aussi le produit d'un système économique, social et institutionnel.

Une question provocatrice

Cathédrale d'Anvers - L'Assomption de Marie (Rubens)

Vue sur l'intérieur d'une maison hollandaise, Samuel Van Hoogstraten

« Si vous étiez peintre, laquelle préféreriez-vous réaliser ? »

« Et surtout : laquelle pourriez-vous réellement vendre plus facilement à une famille aisée ? »

Notion de **format**, puis celle de **clientèle**.

Qu'est-ce qu'un commanditaire ?

ARTISTE ← COMMANDITAIRE → ŒUVRE

Demander aux élèves de donner des exemples de commanditaires qu'ils connaissent historiquement :

Église ;
roi ;
prince ;
aristocrate ;
ville ;
confrérie ;
bourgeois ;
particulier.
Puis poser :

« Est-ce qu'un commanditaire achète seulement une œuvre ? »

Il peut également déterminer :

le sujet ;
la taille ;
le lieu ;
les matériaux ;
parfois le délai ;
parfois le contenu symbolique.

Exemple

Un retable destiné à une église n'obéit pas aux mêmes contraintes qu'un tableau destiné à être accroché dans une maison.

L'atelier du peintre

Présenter le fonctionnement général d'un atelier au XVe-XVIIe siècle.

Frans Francken II, intérieur d'un atelier.

Anonyme

Le maître peut travailler avec :

1. des apprentis ;
2. des assistants ;
3. des collaborateurs spécialisés.

L'atelier peut produire plusieurs œuvres simultanément.

Question

« Une œuvre réalisée dans un atelier est-elle nécessairement réalisée entièrement par le maître ? »

Non.

Cela permet d'introduire une notion fondamentale :

la division du travail artistique

Certains collaborateurs peuvent préparer les supports, les décors, certains éléments secondaires, etc.

Rembrandt : artiste, entrepreneur, collectionneur

Rembrandt est :

peintre ;
dessinateur ;
graveur ;
maître d'atelier ;
marchand de ses propres œuvres ;
collectionneur.

Mais son parcours montre aussi les risques du marché de l'art.

Il connaît un immense succès, puis rencontre des difficultés financières importantes.

« Pourquoi un artiste célèbre peut-il faire faillite ? »

Parce que la réussite artistique et la réussite économique ne sont pas exactement la même chose.

Et les musiciens ?

Peintre : commanditaire → atelier → œuvre → acheteur

Musicien : commanditaire → compositeur/interprète → œuvre → public

« Qui peut commander une œuvre musicale au XVIIe siècle ? »

Faire émerger :

1. église ;
2. cour ;
3. ville ;
4. confrérie ;
5. particulier ;
6. théâtre ;
7. institution.

« Est-ce qu'une œuvre musicale peut-elle aussi être destinée à un marché ? »

Oui, particulièrement avec le développement :

1. de l'édition musicale ;
2. de la pratique amateur ;
3. de la musique instrumentale ;
4. des recueils destinés aux particuliers.

Le cas de Jan Pieterszoon Sweelinck

Revenons à **Sweelinck**.

Il est organiste à Amsterdam et exerce une fonction institutionnelle.

Mais son influence dépasse largement Amsterdam.

Ses élèves viennent de différentes régions, et sa musique contribue à la diffusion d'une tradition organistique.

« Qu'est-ce qui permet à une idée musicale de voyager sans que le compositeur voyage lui-même ? »

Réponses :

1. manuscrits ;
2. copies ;
3. élèves ;
4. imprimés ;
5. réseaux professionnels.

Peinture : œuvre → copie → atelier → diffusion

Musique : œuvre → copie/édition → élève → diffusion.

Un objet particulier : le recueil

Jacob Van Eyck, *Der Fluyten Lust-hof*

Veel hebben hū vermaeck op dit of dat te speelen. Tsy syter oft Luyt Basconter oft veelen.
Maerick seggh voer myn part en houde voor gewis. Dat t spel op de piyp ver het beste van al is.

L. vorsterma

« Pour qui ce genre de musique peut-il être destiné ? »

1. amateur ;
2. musicien domestique ;
3. pratique individuelle ;
4. apprentissage ;
5. plaisir.

Et c'est une transformation fondamentale :

L'art peut devenir une marchandise que l'on achète pour son propre plaisir.

Le marché transforme-t-il l'art ?

Si l'Église commande	Si un particulier achète
-----------------------------	---------------------------------

Sujet religieux fréquent	Sujet varié
--------------------------	-------------

Grand format possible	Format souvent plus réduit
-----------------------	----------------------------

Fonction liturgique	Décoration / plaisir / statut
---------------------	-------------------------------

Commande précise	Œuvre pouvant être destinée au marché
------------------	---------------------------------------

(Cette opposition est une simplification)

L'Église continue évidemment à commander des œuvres et les particuliers peuvent eux aussi commander des sujets religieux.

L'idée est de comprendre une évolution des équilibres, pas une disparition brutale.

L'art des Pays-Bas est produit dans des contextes variés : église, cour, ville, atelier ou maison particulière. Le développement d'une bourgeoisie urbaine et d'un marché de l'art favorise la multiplication des œuvres destinées à des particuliers.

Le peintre travaille souvent dans un atelier avec des assistants et doit tenir compte des attentes de ses commanditaires ou du marché. Les musiciens connaissent eux aussi différents cadres de production : église, cour, ville, maison et théâtre. L'édition et la circulation des recueils permettent en outre aux œuvres musicales de toucher un public plus large.

Le développement du marché ne supprime donc pas la commande : il diversifie les commanditaires, les fonctions et les publics de l'art.