

Une société qui se représente

Pourquoi la société hollandaise du XVIIe siècle éprouve-t-elle le besoin de se représenter elle-même ?

Le portrait imaginaire du marchand

« Si vous étiez un riche marchand d'Amsterdam vers 1650, que voudriez-vous montrer de vous-même dans votre portrait ? »

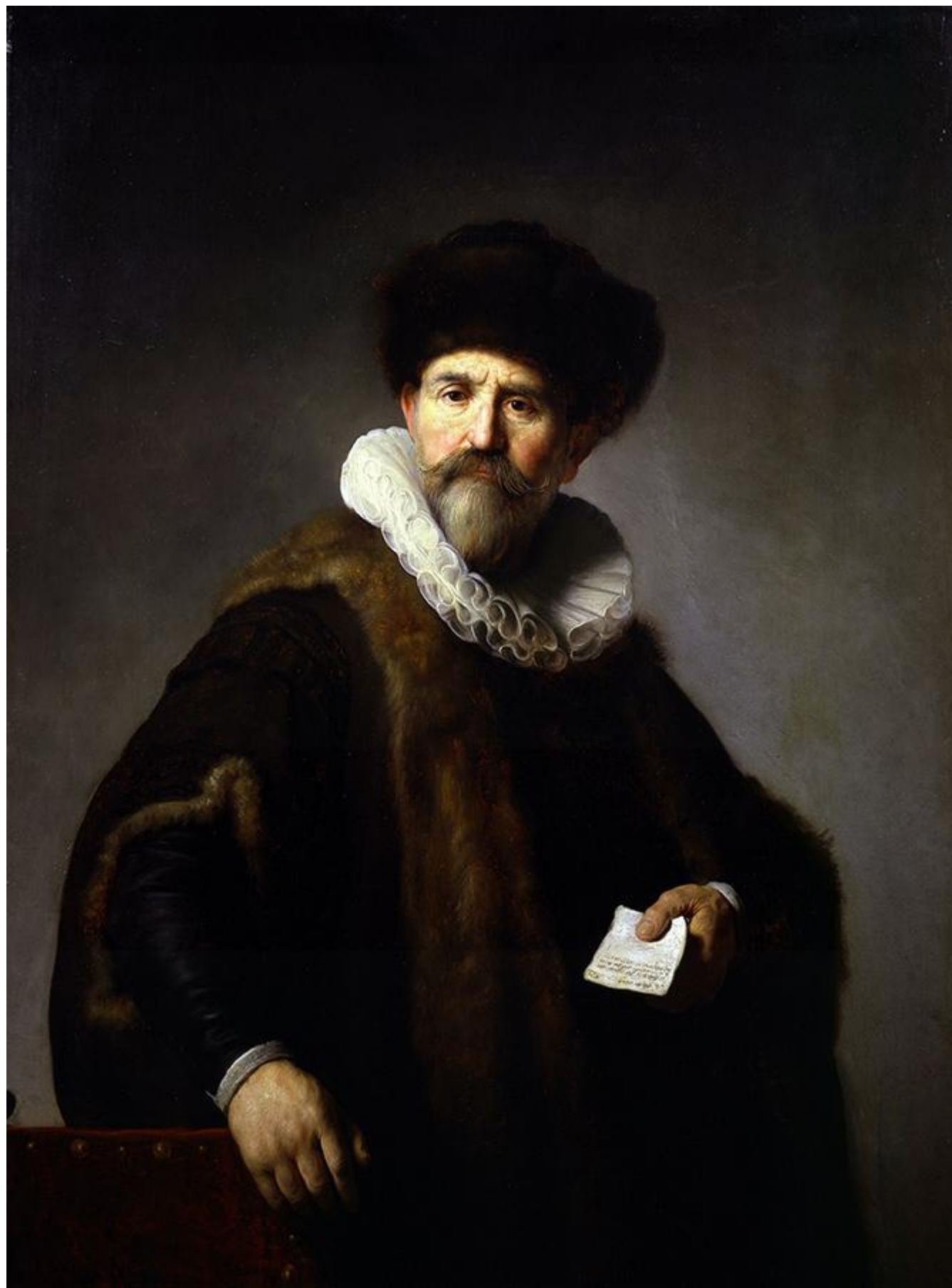
richesse — sérieux — famille — métier — culture — réussite — religion — pouvoir

« Un portrait montre-t-il une personne telle qu'elle est, ou telle qu'elle veut être vue ? »

Rembrandt : le portrait individuel

Quelques portraits de **Rembrandt** :

regard
posture
vêtements
lumière
arrière-plan
accessoires
expression.

« Que savons-nous réellement de cette personne ? »

« Qu'est-ce que le peintre nous fait croire que nous savons ? »

C'est une distinction subtile mais essentielle.

Le portrait ne donne pas seulement une identité : **il construit une image sociale de l'individu.**

Le portrait de groupe

Présenter *La Leçon d'anatomie du docteur Tulp*, 1632.

Demander aux élèves de compter les personnages.

Puis :

« Sont-ils tous aussi importants ? »

Non.

Rembrandt organise le groupe.

Observons :

les regards

les directions des corps
la lumière
le cadavre
le docteur Tulp
les visages
la composition triangulaire

« Pourquoi ces hommes ont-ils payé pour apparaître ensemble dans une œuvre ? »

Faire émerger :

appartenance à un groupe professionnel
prestige
mémoire
statut
reconnaissance sociale

La Ronde de nuit : quand un portrait devient une scène

La grande œuvre de Rembrandt :

La Compagnie de Frans Banning Cocq et Willem van Ruytenburch, plus connue sous le nom de *Ronde de nuit*, 1642.

« Est-ce encore un portrait de groupe ? »

Oui, mais Rembrandt introduit une dimension narrative et théâtrale.

Les personnages :

marchent

parlent

regardent

manipulent leurs armes

semblent pris dans une action

Au tableau

PORTRAIT → GROUPE → ACTION → RÉCIT

Et la musique ?

Constantijn Huygens, *Pathodia sacra et profana*

Constantijn Huygens :

1. diplomate
2. poète
3. intellectuel
4. musicien amateur et compositeur
5. membre de l'élite cultivée des Provinces-Unies.

« Qu'est-ce que la pratique musicale dit ici du statut social ? »

Faire émerger l'idée de : **culture — éducation — sociabilité — distinction sociale.**

« Peut-on comparer le portrait d'un bourgeois et la pratique musicale d'un bourgeois ? »

Oui, avec prudence : dans les deux cas, l'art participe à la **construction d'une identité sociale**.

La société devient sujet

Reprenons les six premières séances.

Au tableau :

RELIGION

ÉGLISE / COUR

NOUVELLE RÉPUBLIQUE

COMMERCE

BOURGEOISIE

NOUVEAUX COMMANDITAIRES

NOUVEAUX SUJETS

« Quels sujets deviennent alors particulièrement intéressants ? »

1. portrait ;
2. portrait de groupe ;
3. scène de genre ;
4. intérieur ;
5. paysage ;
6. nature morte.

Bilan des six premières séances

Distribuer une feuille ou faire recopier le schéma suivant :

Comprendre une œuvre du siècle d'or

1. Dans quelle société ?

2. Quelle religion ?

3. Qui commande ?

4. Pour quel public ?

5. Quel sujet ?

6. Quelle forme artistique ?

« Si je vous donne demain un tableau hollandais que vous ne connaissez pas, pouvez-vous commencer à l'analyser avec ces six questions ? »

Trace écrite

Au XVIIe siècle, le développement d'une bourgeoisie urbaine et marchande favorise l'essor de nouveaux commanditaires et de nouveaux usages de l'art. Le portrait et le portrait de groupe permettent aux individus et aux associations professionnelles de manifester leur identité, leur statut et leur appartenance sociale.

Rembrandt renouvelle profondément le portrait en donnant aux personnages une présence psychologique et en introduisant parfois une véritable dimension narrative. La pratique musicale participe elle aussi à la culture et à l'identité sociale des élites.

L'art du siècle d'or ne représente donc pas seulement des individus : il donne à voir une société qui prend conscience d'elle-même et cherche à se représenter.

Transformation de la société	Conséquence artistique
Indépendance des Provinces-Unies	Nouveau contexte politique
Calvinisme	Transformation de la commande religieuse
Commerce maritime	Enrichissement d'une bourgeoisie
Développement urbain	Nouveaux lieux et nouveaux publics
Bourgeoisie commanditaire	Essor du portrait et de la scène de genre
Marché de l'art	Diversification des formats et des sujets
Circulation des artistes	Diffusion des styles et des techniques
Culture domestique	Développement de la musique instrumentale et amateur