

Que devient la peinture lorsque l'Église n'est plus son principal client ?

Comment les bouleversements religieux et économiques des Pays-Bas transforment-ils les sujets de la peinture ?

Deux tableaux, deux mondes

- **Pierre Paul Rubens**, un grand tableau religieux, par exemple *L'Assomption de la Vierge* ;
- une **scène d'intérieur hollandaise** du XVIIe siècle, par exemple une œuvre de Pieter de Hooch.

« Lequel de ces deux tableaux semble avoir été conçu pour une église ? Pourquoi ? »

« Lequel pourrait être accroché dans la maison d'un particulier ? »

1. taille ;
2. sujet ;
3. nombre de personnages ;
4. lumière ;
5. architecture ;
6. fonction probable.

« Est-ce que cela signifie que les Hollandais ne peignent plus de sujets religieux ? »

La peinture religieuse ne disparaît pas ; elle cesse d'occuper la même place dans le système artistique des Provinces-Unies.

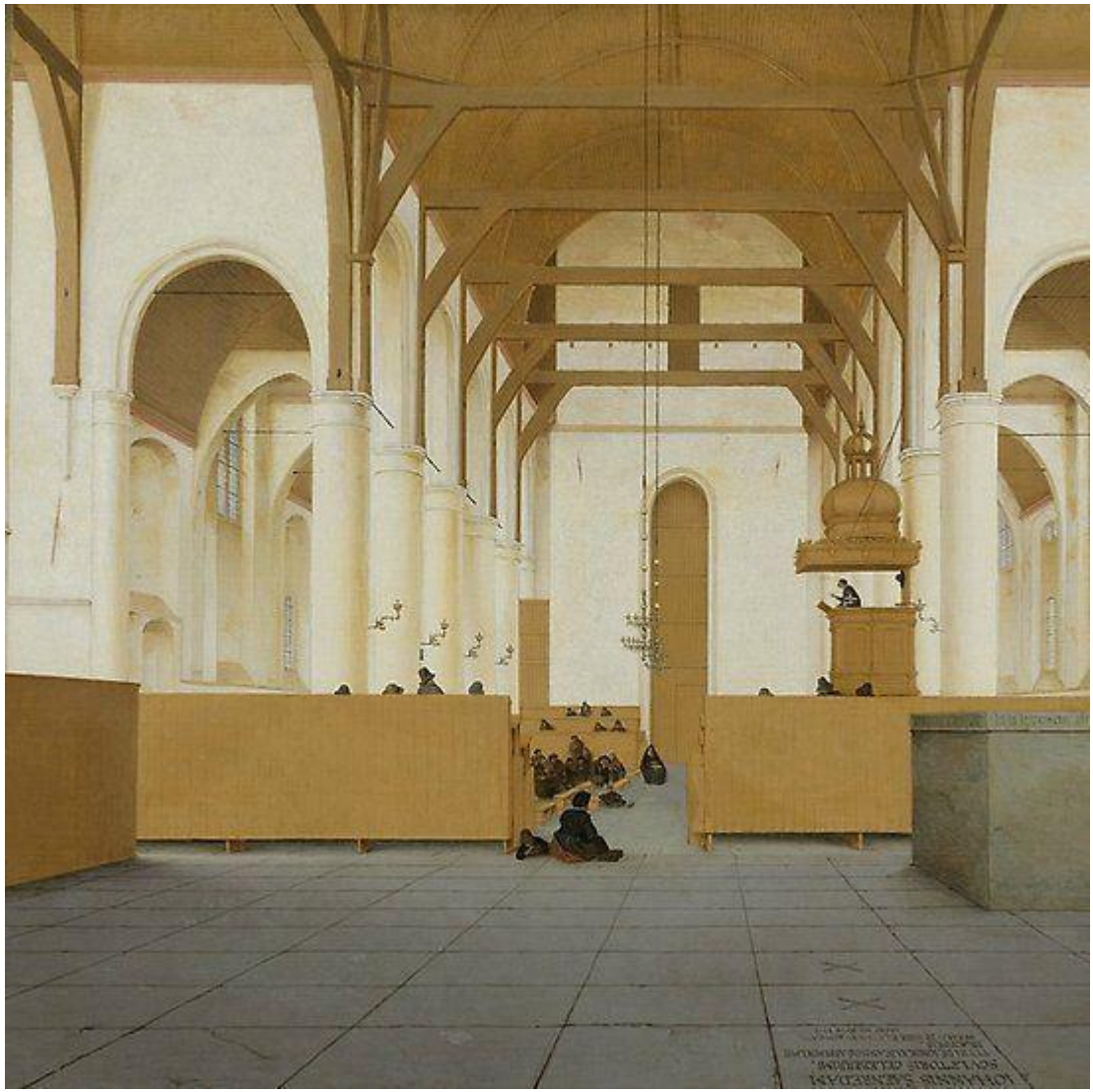
La Réforme change le rapport aux images

Dans les régions devenues protestantes, notamment calvinistes, la place des images dans les lieux de culte est fortement réduite.

Évoquer l'**iconoclasme** : destruction ou dégradation d'images religieuses, particulièrement lors des troubles du XVIe siècle.

Intérieur d'église calviniste hollandais :

« Si les murs de l'église sont beaucoup moins couverts de peintures, où l'art peut-il se développer ? »
chez les particuliers → dans les maisons → sur le marché de l'art.

Le paradoxe hollandais

1. Une société profondément religieuse

La Bible, la morale protestante, la pratique religieuse occupent une place importante.

2. Une peinture souvent non religieuse

Portraits, paysages, scènes de genre, natures mortes.

« Contradiction ? »

Pas nécessairement.

La religion peut influencer la société **sans être représentée directement** dans chaque œuvre.

Une scène quotidienne peut ainsi être chargée de valeurs morales.

Une nature morte peut évoquer la fragilité de la vie.

Un intérieur ordonné peut suggérer la vertu domestique.

Une scène de genre raconte-t-elle quelque chose ?

Présenter une scène d'intérieur de **Pieter de Hooch** ou de **Jan Steen**.

« Que se passe-t-il dans cette scène ? »

Puis :

« Comment le savez-vous ? »

gestes

regards
objets
vêtements
organisation de l'espace
lumière
relations entre personnages

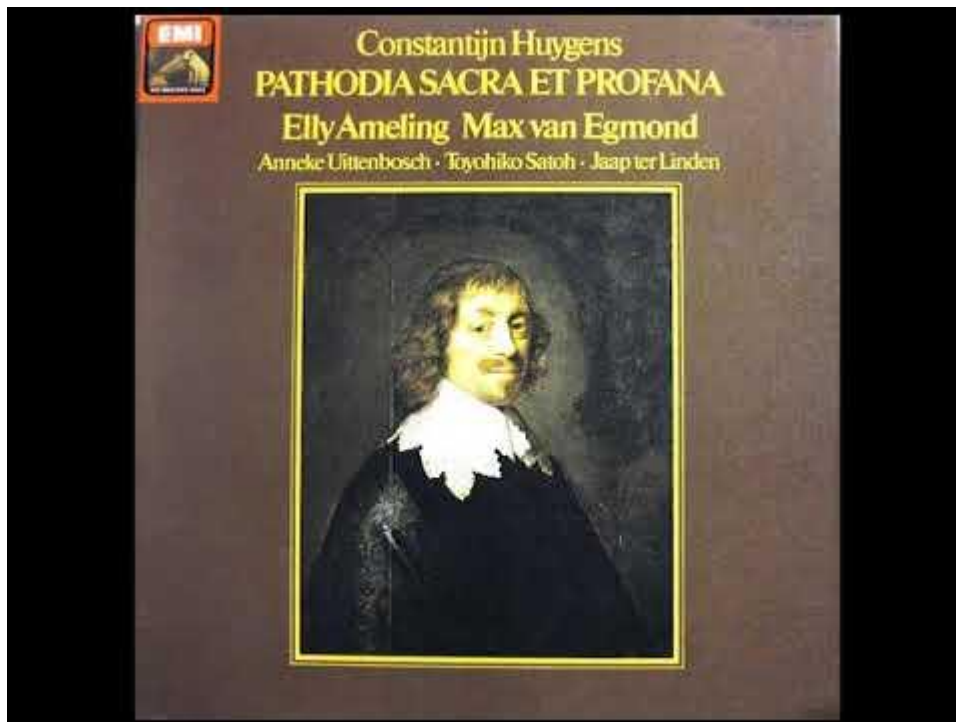
« Est-ce une scène simplement réaliste ou est-ce une histoire ? »

Une scène de genre représente des situations de la vie quotidienne mais peut également comporter une dimension narrative ou morale.

Et si la musique faisait la même chose ?

Constantijn Huygens, *Pathodia sacra et profana*.

« Est-ce une musique qui semble destinée à une immense cathédrale, à une cour princière ou à un petit cercle de personnes ? »

Musique domestique

La musique peut être pratiquée :

1. chez soi ;
2. entre amis ;
3. dans un cercle cultivé ;
4. par des amateurs ;
5. dans un cadre privé.

Parallèle :

peinture pour la maison ↔ musique pour la maison.

Une activité musicale : « Pour quel espace ? »

Cherchons :

A

Une musique destinée à une cathédrale.

B

Une musique destinée à une petite salle de palais.

C

Une musique destinée à une maison bourgeoise.

« Quels choix musicaux pourriez-vous modifier en fonction du lieu ? »

1. nombre d'interprètes
2. volume
3. effectif
4. registre
5. complexité
6. instruments
7. acoustique
8. durée

« Le lieu influence-t-il nécessairement la musique ? »

Cela permet de revenir à l'idée essentielle : **la fonction sociale d'une œuvre influence sa forme.**

« Est-ce que les artistes ont simplement décidé de changer de sujet ? »

Non.

Ils répondent aussi à un nouvel environnement social et économique.

Dans les Provinces-Unies, la Réforme protestante et notamment le calvinisme modifient profondément la place de l'image religieuse dans les lieux de culte. La commande artistique se déplace en partie vers les particuliers et vers le marché.

Cette évolution favorise le développement de genres comme le portrait, la scène de genre, le paysage et la nature morte. Ces œuvres ne sont cependant pas nécessairement dépourvues de dimension religieuse ou morale : les valeurs d'une société peuvent s'exprimer indirectement dans la représentation de la vie quotidienne.

La musique connaît également une diversification de ses lieux et de ses publics, notamment avec le développement de pratiques domestiques et amateurs.