

Les Primitifs flamands

Période : vers 1420 – vers 1520

Introduction

Les Primitifs flamands désignent les peintres actifs dans les anciens Pays-Bas bourguignons au 15e siècle. Ils portent à un degré de perfection inédit la peinture à l'huile, l'observation minutieuse du réel et une riche symbolique religieuse. Ils constituent l'un des grands foyers artistiques de la Renaissance du Nord.

Concept / problématique

Comment représenter le monde visible avec une précision inédite tout en conservant une profonde dimension spirituelle ?

Principales idées

- Observation minutieuse de la nature, précision illusionniste.
- Symbolisme religieux.
- Développement du portrait.
- Illusion du réel.

Caractéristiques

- Perfection de la peinture à l'huile, rendu des matières, glacis transparents
- Lumière subtile, précision des effets de lumière
- Détails naturalistes,
- Paysages, intérieurs bourgeois,
- Iconographie symbolique.

Jan van EYCK, *Les Époux Arnolfini*, 1434, huile sur panneau de chêne, 82,2 × 60 cm, National Gallery, Londres

Contexte historique et culturel

Le développement économique des villes flamandes, le mécénat des ducs de Bourgogne et l'essor du commerce favorisent un art destiné aux églises comme aux riches commanditaires privés.

Précurseurs

Art gothique international, enluminure franco-flamande.

Artistes majeurs

Jan van EYCK, Hubert van EYCK, Rogier van der WEYDEN, Hans MEMLING, Dirk BOUTS, Hugo van der GOES, Quentin METSYS (fin de la tradition)

Œuvres incontournables

- Hubert et Jan van EYCK, *Retable de l'Agneau mystique* (1432).
- Jan van EYCK, *Les Époux Arnolfini* (1434).
- Rogier van der WEYDEN, *La Descente de Croix* (vers 1435).
- Hans MEMLING, *Le Jugement dernier* (1467-1471).

Influence et héritage

Les Primitifs flamands influencent la Renaissance du Nord, Dürer, la peinture espagnole et le développement du portrait européen.

Bibliographie

Erwin Panofsky, *Les Primitifs flamands* ;
Till-Holger Borchert, *Van Eyck* ;
Lorne Campbell, *The Fifteenth Century Netherlandish Schools*.

Le Baroque flamand

Période : vers 1600 – 1700

Introduction

L'Âge d'or flamand correspond à l'extraordinaire rayonnement artistique des Pays-Bas méridionaux principalement au 17e siècle. La peinture se diversifie avec les scènes religieuses, mythologiques, les portraits, les paysages, les natures mortes et les scènes de genre, dans un contexte de prospérité économique et de commandes princières.

Concept / problématique

Comment conjuguer virtuosité technique, réalisme et mise en scène spectaculaire dans une société en pleine expansion ?

Principales idées

- Virtuosité picturale.
- Diversification des genres.
- Théâtralité baroque.
- Réalisme du quotidien.
- Rayonnement international.

Caractéristiques

- Couleurs riches,
- Compositions dynamiques, abondance décorative,
- Lumière maîtrisée,
- Sensualité des formes,
- Précision des textures,
- Monumentalité.

Pierre Paul RUBENS, *Les Trois Grâces*, 1635-1639, huile sur toile, 221 × 181 cm, Musée du Prado, Madrid

Contexte historique et culturel

Après la Réforme et les guerres de Religion, les Pays-Bas méridionaux demeurent sous domination espagnole, tandis que les Provinces-Unies deviennent indépendantes. Les Flandres restent un important foyer artistique catholique, et Anvers s'impose comme l'un des principaux centres européens de création et de diffusion de la peinture.

Précurseurs

Primitifs flamands, Pieter BRUEGEL l'Ancien, Renaissance italienne, Maniérisme.

Artistes majeurs

Pierre Paul Rubens, Antoine van Dyck, Jacob Jordaens, David Teniers le Jeune, Frans Snyders, Adriaen Brouwer.

Œuvres incontournables

- Pierre Paul RUBENS, *L'Élévation de la Croix* (1610-1611).
- Pierre Paul RUBENS, *Les Trois Grâces* (1635-1639).
- Antoine Van DYCK, *Charles Ier à la chasse* (vers 1635).
- Jacob JORDAENS, *Le Roi boit* (vers 1640).

Influence et héritage

Le Baroque flamand influence durablement le Baroque européen, le portrait aristocratique, la peinture d'histoire et les écoles française, espagnole et anglaise.

Bibliographie

Christopher Brown, *Flemish Painting* ;
Hans Vlieghe, *Flemish Art and Architecture* ;
Svetlana Alpers, *L'Art de dépeindre*.

L'Âge d'or hollandais (Peinture hollandaise du 17e)

Période : vers 1600 – 1700

REMBRANDT, *La Ronde de nuit*, 1642, huile sur toile, 363 × 437 cm, Coll. Rijksmuseum, Amsterdam

Introduction

L'Âge d'or hollandais correspond à l'exceptionnel essor artistique des Provinces-Unies au 17e siècle. Dans une république protestante prospère, la peinture se développe principalement grâce à un marché privé de l'art. Les artistes privilégient les scènes de la vie quotidienne, le portrait, le paysage, la nature morte et les vues urbaines, en recherchant un réalisme remarquable et une maîtrise subtile de la lumière.

Concept / problématique

Comment représenter le monde visible avec réalisme et sensibilité dans une société où le marché de l'art remplace les grandes commandes religieuses ?

Principales idées

- Observation du réel.
- Réalisme du quotidien.
- Maîtrise de la lumière.
- Développement des genres picturaux.
- Intimité et contemplation.

Caractéristiques

- Lumière naturelle et effets atmosphériques,
- Compositions équilibrées,
- Scènes de genre,
- Paysages, marines et vues urbaines,
- Natures mortes et portraits,
- Grande précision dans le rendu des matières.

Contexte historique et culturel

Après leur indépendance vis-à-vis de l'Espagne, les Provinces-Unies connaissent une période de prospérité économique, commerciale et maritime. Dans une société majoritairement protestante, les commandes religieuses diminuent au profit d'un important marché privé de l'art destiné à la bourgeoisie.

Précurseurs

Les Primitifs flamands, la Renaissance du Nord, Pieter BRUEGEL l'Ancien, Le Caravagisme d'Utrecht.

Artistes majeurs

REMBRANDT van Rijn, Johannes VERMEER, Frans HALS, Jacob van RUISDAEL, Pieter de HOOCH, Jan STEEN, Willem Claesz HEDA, Rachel RUYSCH.

Œuvres incontournables

- REMBRANDT, *La Ronde de nuit* (1642).
- Johannes VERMEER, *La Jeune Fille à la perle* (vers 1665).
- Willem CLAESZ Heda, *Nature morte au jambon* (vers 1635).
- Frans HALS, *Le Joyeux Buveur* (vers 1628-1630).
- Pieter de HOOCH, *La Cour d'une maison à Delft* (1658)
- Jacob van RUISDAEL, *Le Moulin de Wijk bij Duurstede* (vers 1670).

Influence et héritage

L'Âge d'or hollandais influence durablement le réalisme européen, la peinture de paysage, la scène de genre, le portrait et la nature morte. Son traitement de la lumière et de la vie quotidienne inspire notamment les réalistes du XIXe siècle, les impressionnistes et de nombreux peintres modernes.

Bibliographie

Svetlana Alpers, L'Art de dépeindre ;

Simon Schama, L'Embaras de richesses ;

Mariët Westermann, The Art of the Dutch Republic.