Johannes Vermeer
(1632-1675)

Johannes Vermeer (1632-1675)

Johannes Vermeer

(1632-1675)

JOHANNES VERMEER

- **Biographie**
- **Contexte historique**
- **Contexte artistique**
- **La scène de genre**

- **Repères**
- **Peintures**

JOHANNES VERMEER 1632 – 1675
BIOGRAPHIE

Vie assez mal connue pour un peintre aujourd'hui aussi célèbre

- **<u>1632</u> Né à Delft. Famille bourgeoise protestante de marchands d'étoffes**
- **<u>1653</u> Entre à la guilde de saint-Luc de Delft (association des peintres)**
- **<u>1653</u> (Conversion au catholicisme) Epouse Catharina Bolnes, d'une famille aisée de marchands de briques.**

  Le couple a onze enfants dont quatre morts en bas âge.

JOHANNES VERMEER 1632 – 1675
BIOGRAPHIE

Vie assez mal connue pour un peintre aujourd'hui aussi célèbre

- **<u>1653</u> (Conversion au catholicisme) Epouse Catharina Bolnes, d'une famille aisée de marchands de briques.**

  Le couple a onze enfants dont quatre morts en bas âge.

  Vermeer peintre très estimé à Delft peint environ trois tableau par an soit 45 à 60 sur toute sa carrière

  Vermer est sans doute aussi négociant en tableau (aubergiste ?)
- **<u>1672</u> Grave crise économique dans les Provinces-Unies**
- **<u>1675</u> Mort de Vermeer (très endetté)**

JOHANNES VERMEER 1632 – 1675
POSTERITE

- **<u>De son vivant</u> célèbre à Delft**

- **<u>18e siècle</u> connu des collectionneurs. Peu connu des historiens et amateurs d'art**

- **<u>19e siècle</u> célébrité aux Pays-Bas. Achat de la *Vue de Delt* par le musée de La Haye (1822)**

  Théophile Thoré-Burger, intellectuel, grand admirateur du peintre, le fait connaître par trois articles dans la *Gazette des Beaux-Arts* (1866)

- **<u>20e siècle...</u> un des peintres les plus connus et estimés**

JOHANNES VERMEER

- **Biographie**
- **Contexte historique**
- **Contexte artistique**
- **La scène de genre**

- **Repères**
- **Peintures**

CONTEXTE HISTORIQUE

- **Après une guerre des provinces du nord des Pays-Bas espagnols contre l'Espagne (1556) et la Maison d'Habsbourg...**

République des sept Provinces Unies (1581 - 1795)

- **Pays protestant calviniste**

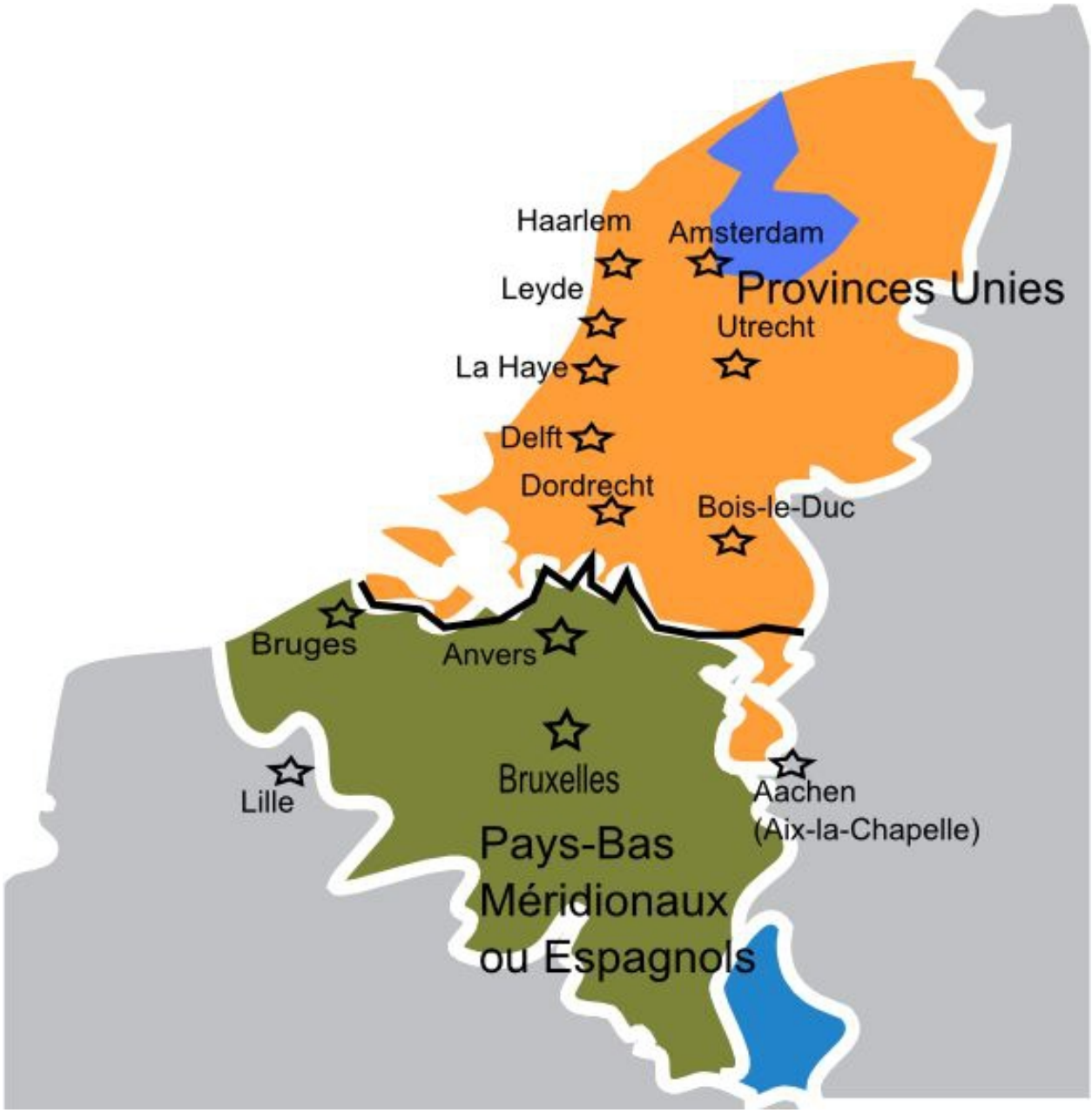
- **Grande puissance maritime commerciale. Notamment VOC (Compagnie hollandaise des Indes orientales). 100 navires, nombreux comptoirs commerciaux...**

- **„Siècle d'or“ empire commercial, prospérité, essor des sciences, de la philosophie et des arts.**
- **Grande prospérité d'Amsterdam notamment**

CONTEXTE HISTORIQUE

République des sept Provinces Unies

(1581 - 1795)



Intérieur de l'Eglise saint-Bavon

Eglises calvinistes sans tableau ni sculpture (crainte qu'ils ne deviennent objet de dévotion, en particulier oeuvres relatives à des saints catholiques)

JOHANNES VERMEER

- **Biographie**
- **Contexte historique**
- **Contexte artistique**
- **La scène de genre**

- **Repères**
- **Peintures**

CONTEXTE ARTISTIQUE

- **Plus d'oeuvres d'art dans les églises après 1566 (calvinisme)**
- **Beaucoup de petits tableaux en lien avec la vie quotidienne (éventuellement morale, symbolisme). 1300000 peintures entre 1640 et 1660 (10% de qualité, 1% encore existant). Revenus modestes pour les peintres**
- **Peintures achetées par de riches bourgeois citadins (Haarlem, Amsterdam, Leiden, Delft, Utrecht...) et aussi par les artisans et la petite bourgeoisie**

CONTEXTE ARTISTIQUE

- **Plus d'oeuvres d'art dans les églises après 1566 (calvinisme)**
- **Peintures achetées par des bourgeois citadins (Haarlem, Amsterdam, Leiden, Delft, Utrecht...)**
- **Beaucoup de petits tableaux en lien avec la vie quotidienne (éventuellement morale, symbolisme)**
- **Peintres spécialisés par genre. Genres très nombreux: portrait individuel ou de groupe, nature morte, paysage, histoire, mythologie, scène de genre, fleurs, animaux, bateaux, église...**
- **Dépourvu du goût du grandiose, du splendide, de l'idéal de la peinture baroque qui est contemporaine**

CONTEXTE ARTISTIQUE

- **Plus d'oeuvres d'art dans les églises après 1566. Peintures achetées par des bourgeois citadins (Haarlem, Amsterdam, Leiden, Delft, Utrecht...)**
- **La plupart des tableaux ne sont pas des commandes (sauf portraits)**

- **Apprentissage comme au moyen-âge dans l'atelier d'un maître. Contrôle par une guilde**
- **Peu d'apprentis par maître (un ou deux)**

CONTEXTE ARTISTIQUE

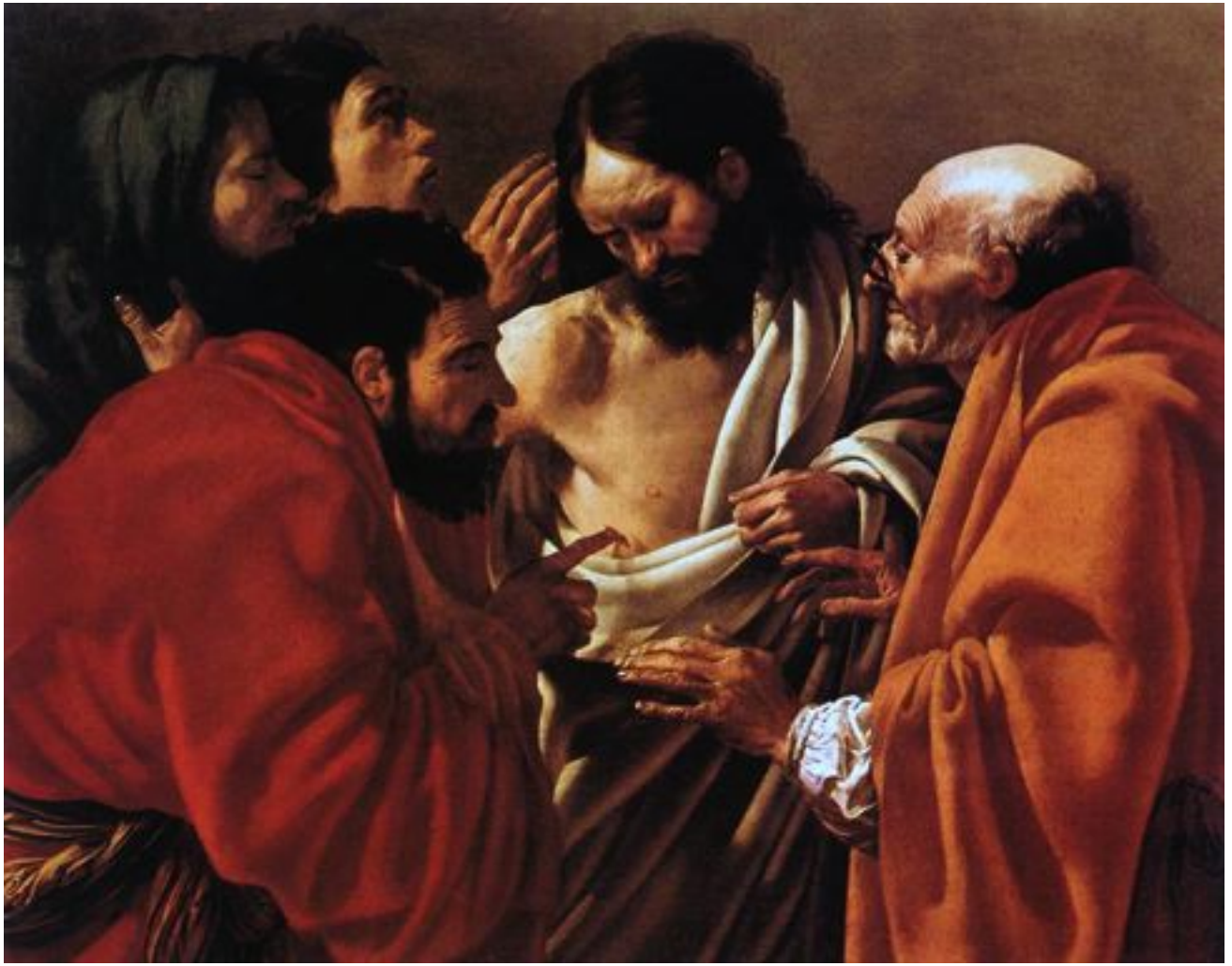
- **Peintres spécialisés par genre.**

- **Hiérarchie des genres picturaux à l'époque dans les Provinces Unies**
  - **Peinture d'histoire, d'allégorie, religieuse**
  - **Portraits (et tronie)**
  - **Scènes de genre, scènes de la vie quotidienne**
  - **Paysages, marines, peinture animalière, scènes de bataille, vues urbaines**
  - **Natures mortes**

CONTEXTE ARTISTIQUE

Grande production picturale. Spécialisation par genre

<u>Peinture religieuse</u>. Par exemple, Hendrick Ter Brugghen, *L'Incrédulité de Saint-Thomas* (1621-23)



CONTEXTE ARTISTIQUE

Grande production picturale. Spécialisation par genre

<u>Le paysage</u>. Par exemple, Jacob van Ruysdael, *Le Chateau de Bentheim* (1653)

CONTEXTE ARTISTIQUE

Grande production picturale. Spécialisation par genre

<u>Les animaux</u>. Par exemple, Paulus Potter, *Le Taureau* (1647)

CONTEXTE ARTISTIQUE

Grande production picturale. Spécialisation par genre

<u>Les marines</u>. Par exemple, Willem van de Velde le Jeune, *Bateaux de pêche*

CONTEXTE ARTISTIQUE

Grande production picturale. Spécialisation par genre

Nature morte / vanité (citron demi-épluché ou crâne). Par exemple, Pieter Claesz, *Nature morte avec coupe Nautilus*

CONTEXTE ARTISTIQUE

Grande production picturale. Spécialisation par genre

<u>Scène de genre</u>. Par exemple, Jan Steen, *Ainsi gagné, ainsi dépensé*

CONTEXTE ARTISTIQUE

Grande production picturale. Spécialisation par genre

- **<u>Portrait</u>. Par exemple, Bartolomeus van der Helst, *Portrait de Sophia Trip (1645)***

CONTEXTE ARTISTIQUE

Grande production picturale. Spécialisation par genre

<u>Portrait collectif</u>. Par exemple, Rembrandt, *La leçon d'anatomie du docteur Tulp*

CONTEXTE ARTISTIQUE

- **Peinture achetée par de riches bourgeois citadins (Haarlem, Amsterdam, Leiden, Delft, Utrecht...)**

- **Peintres spécialisés par genre. Genres très nombreux**

- **Pas d'influence de la peinture baroque qui se développe en Flandre. Pas de goût du grandiose, du solennel...**

- **Grands peintres de ce „siècle d'or“**

  Frans Hals à Haarlem, Rembrandt à Amsterdam, Vermeer à Delft

CONTEXTE ARTISTIQUE

Grande production picturale. Pas véritablement d'influence de la peinture baroque (Rubens *Chasse de Méléagre et Atalante*)

CONTEXTE ARTISTIQUE

Grande production picturale. Pas véritablement d'influence de la peinture baroque (Rubens Chasse de Méléagre et Atalante)

Frans Hals (1580(3)-1666)

Frans Hals (1580(3)-1666)

REMBRANDT VAN RIJN

(1606-1669)

REMBRANDT VAN RIJN

La Ronde de nuit ou la Compagnie du capitaine Frans Banning Cocq

REMBRANDT VAN RIJN

La gravure aux cent florins
(Matt chap.19 – 10 an de travail vers 1649)

Entourage de Rembrandt

L'Homme au casque d'or vers 1650

JOHANNES VERMEER

- **Biographie**
- **Contexte historique**
- **Contexte artistique**
- **La scène de genre**

- **Repères**
- **Peintures**

POSSIBILITE DE LA SCENE DE GENRE

- **Scène de genre = personnes communes représentées dans des situations du quotidien**

- **La peinture est largement profane à partir de la Renaissance**
- **Pas de scène de genre dans la peinture européenne avant la peinture des Provinces-Unies au 17e siècle. Auparavant, motifs tirés, de la Bible, l'histoire, la mythologie, la nature (paysage mois, fêtes), la langue (proverbes)**

  NB: Les séries sur les saisons, les mois, les tempéraments, les proverbes (Bruegel) s'approchent de la scène de genre

POSSIBILITE DE LA SCENE DE GENRE

- **Scène de genre = personnes communes représentées dans des situations du quotidien**
- **Pas de scènes de genre dans la peinture européenne avant les Provinces-Unies au 17e siècle.**

- **Caractères d'une société où nait la scène de genre**
  - **Pas de peinture dans les églises**
  - **Société bourgeoise**
  - **Pas de mépris de la vie ici-bas**
  - **Liberté et responsabilité des femmes**
  - **Maison, famille, lieu de paix <> monde des affaires**
  - **Importance des enfants, certaine liberté des enfants**

SCENE DE GENRE DANS LES PROVINCES-UNIES AU 17e SIECLE

- **Vermeer et d'autres peintres de très haut niveau**

- **Judith Leyster 1609-1660**
- **Gerard Dou 1613-1675**
- **Jan Steen 1625(6)-1679**
- **Pieter de Hooch 1629-1684**

JUDITH LEYSTER

Joueur de flûte

GERARD DOU

Le hâchis d'oignon

JAN STEEN La dispute aux cartes

JAN STEEN La famille de musiciens

DE HOOCH Femme au berceau

DE HOOCH La chambre à coucher

JOHANNES VERMEER

- **Biographie**
- **Contexte historique**
- **Contexte artistique**
- **La scène de genre**

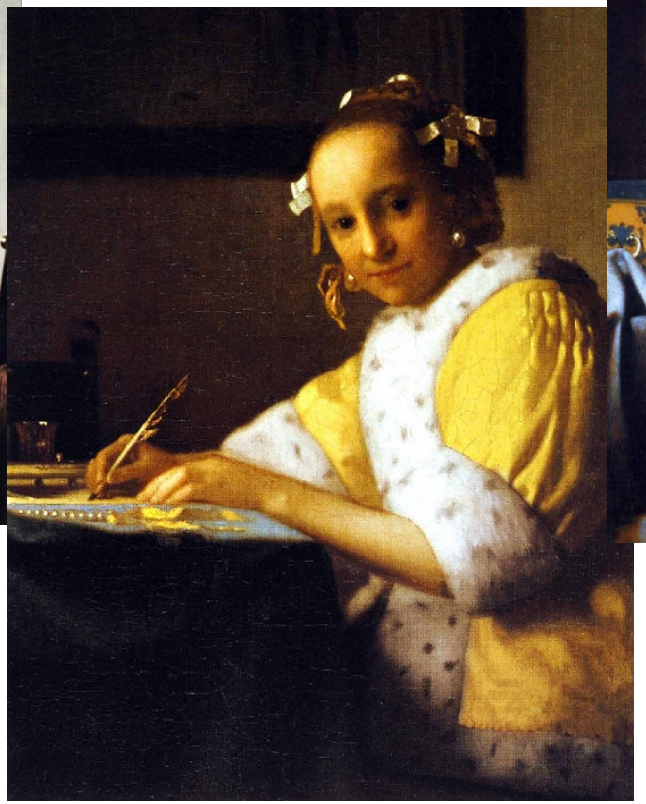
- **Repères**
- **Peintures**

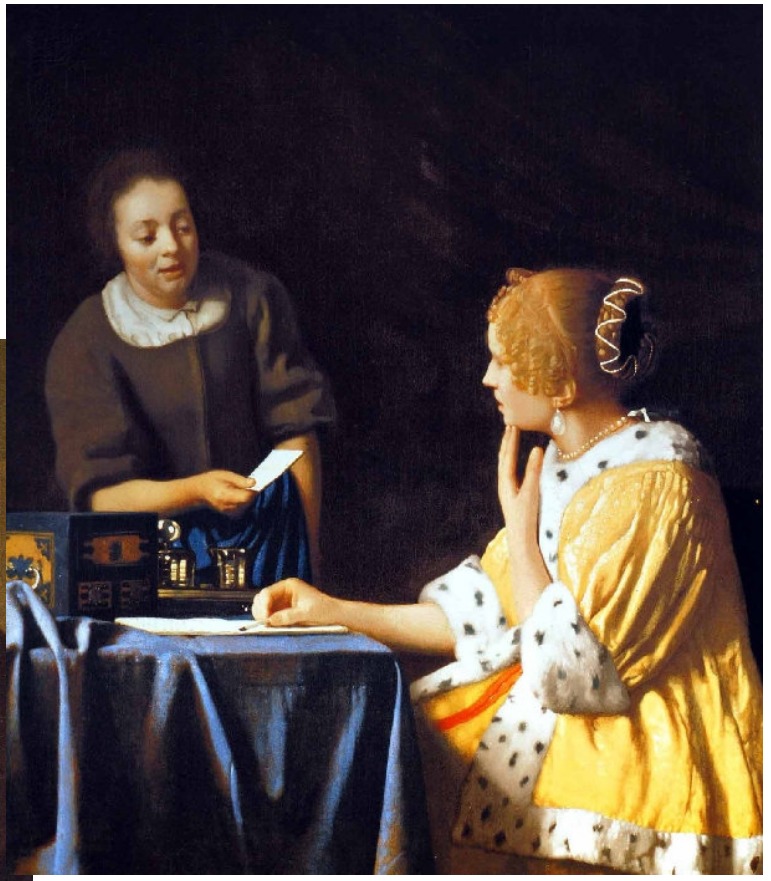
REPERE (1)

Reprenant des compositions

REPERE (2)

Reprenant des motifs, habits...





REPERE (3)

Scènes de genre (presque) sans enfant

REPERES (4a)

Très belles gammes de couleurs <u>restreintes</u> ou étendues

REPERES (4b)

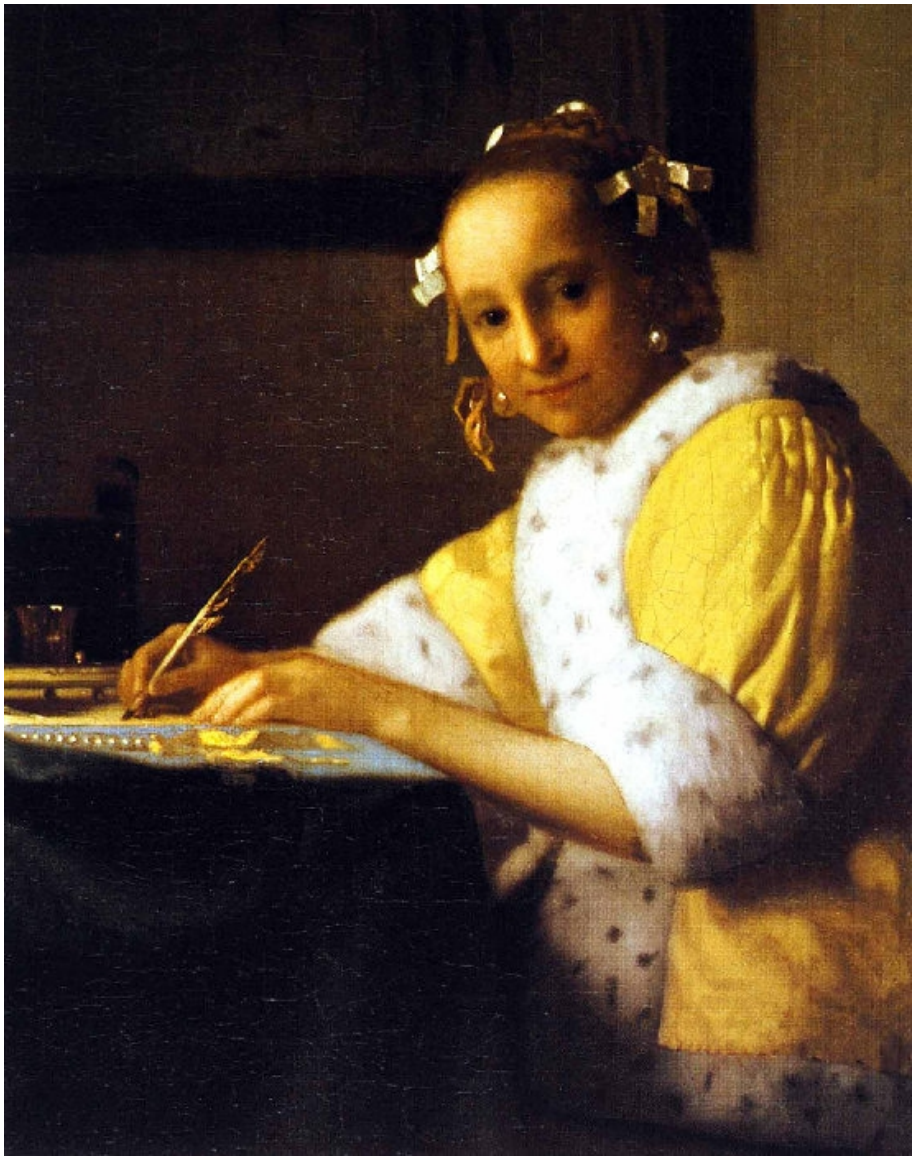
Très belles gammes de couleurs restreintes ou <u>étendues</u>

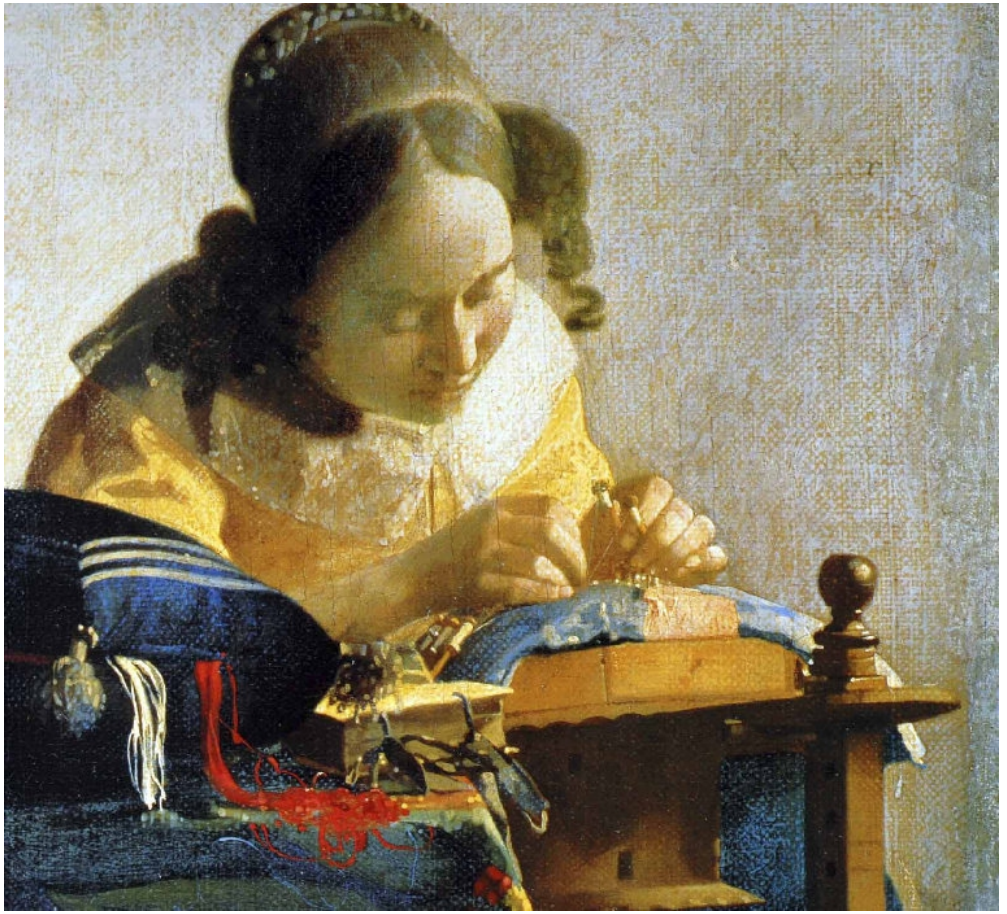
REPERE (5)

Que des scènes d'intérieur sauf un/deux tableau(x) de jeunesse et deux tableaux de la maturité

REPERE (6a)

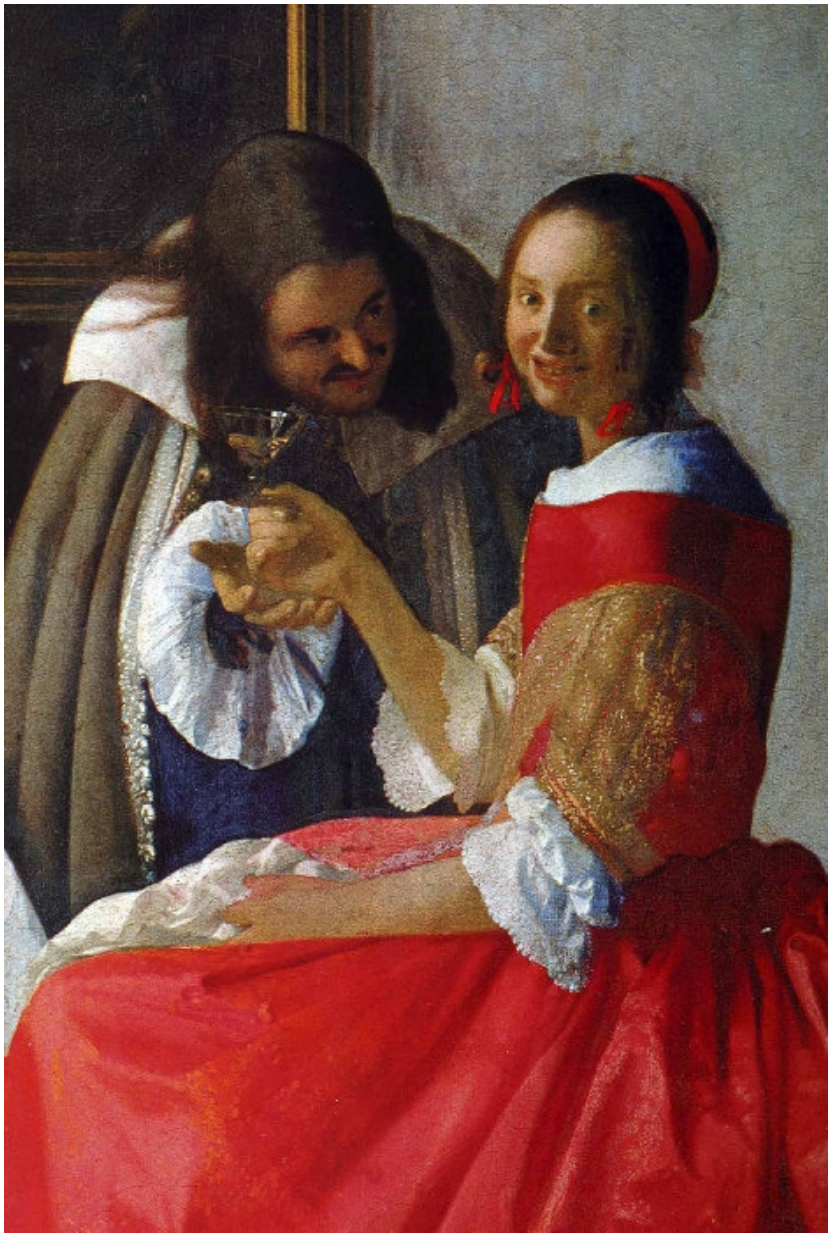
Expression des visages

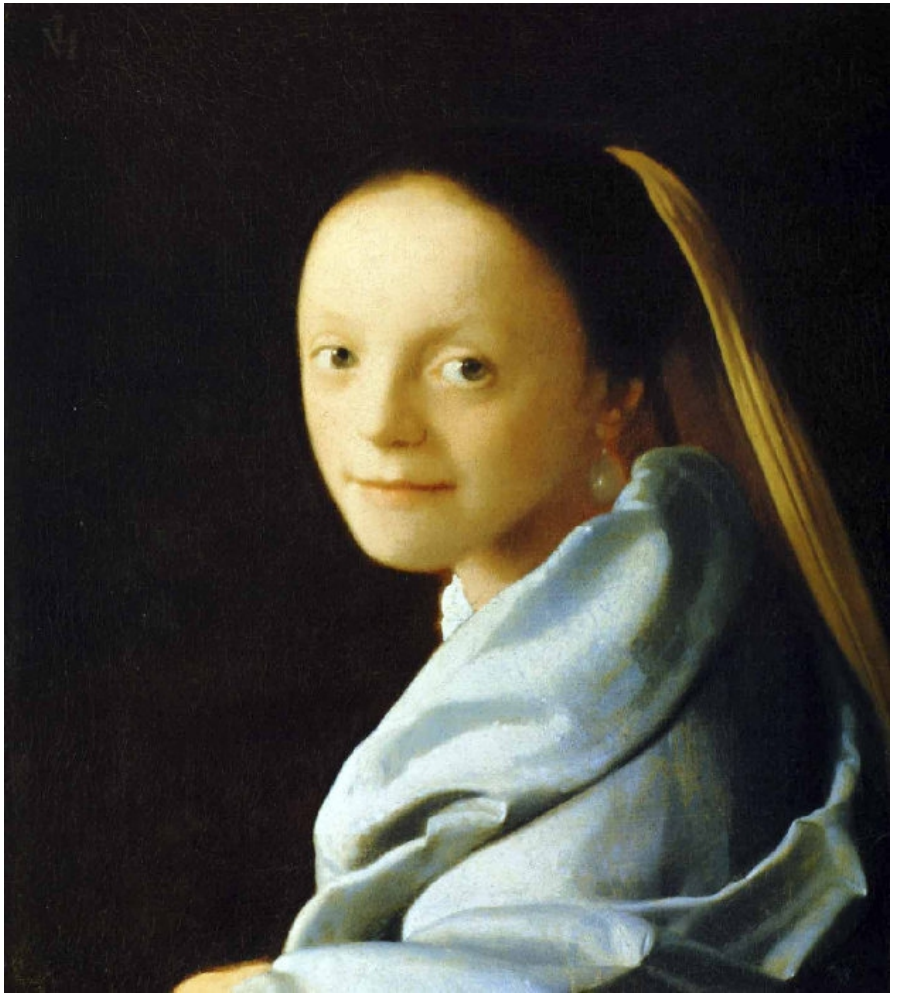




REPERE (6b)

Expression des visages





JOHANNES VERMEER

- **Biographie**
- **Contexte historique**
- **Contexte artistique**
- **La scène de genre**

- **Repères**
- **Peintures**

MARTHE ET MARIE

Oeuvre de jeunesse 1655.

Cadre, rendu, mouvement, pain/Eucharistie...

MARTHE ET MARIE

Oeuvre de jeunesse 1655.

Cadre, rendu, mouvement, pain/Eucharistie...

LA COURTISANE (ou LE FILS PRODIGUE)

Oeuvre de jeunesse 1656.

Cadre, positionnement dans l'espace, dessus/dessous, autoportait de Vermeer à gauche (?), précision, tissu premier plan

LA COURTISANE (ou LE FILS PRODIGUE)

Oeuvre de jeunesse 1656.

Cadre, positionnement dans l'espace, dessus/dessous, autoportait de Vermeer à gauche (?), précision, tissu premier plan

LA LISEUSE
1657

Cadre (rideau, tissu, fenêtre... éloignement, intimité)

excellente impresion de lumière reflets dans la vitre, matière derrière la vitre

matière (petites touches en épaisseur dans cheveux et tapis), couleurs

LA LISEUSE
1657

Cadre (rideau, tissu, fenêtre... éloignement, intimité)

excellente impresion de lumière reflets dans la vitre, matière derrière la vitre

matière (petites touches en épaisseur dans cheveux et tapis), couleurs

LA VUE DE DELFT 1660

Une des deux seules vue d'extérieur de l'oeuvre. Très grande fortune critique

LA VUE DE DELFT 1660

Une des deux seules vue d'extérieur de l'oeuvre. Très grande fortune critique

LA VUE DE DELFT 1660

Une des deux seules vue d'extérieur de l'oeuvre. Très grande fortune critique

LA VUE DE DELFT 1660

Une des deux seules vue d'extérieur de l'oeuvre. Très grande fortune critique

LA VUE DE DELFT 1660

Une des deux seules vue d'extérieur de l'oeuvre. Très grande fortune critique

LA VUE DE DELFT 1660

Une des deux seules vue d'extérieur de l'oeuvre. Très grande fortune critique

LA FEMME AU COLLIER 1664

construction, gamme de couleurs, interprétation (vanité ou pureté ?)

LA FEMME AU COLLIER 1664

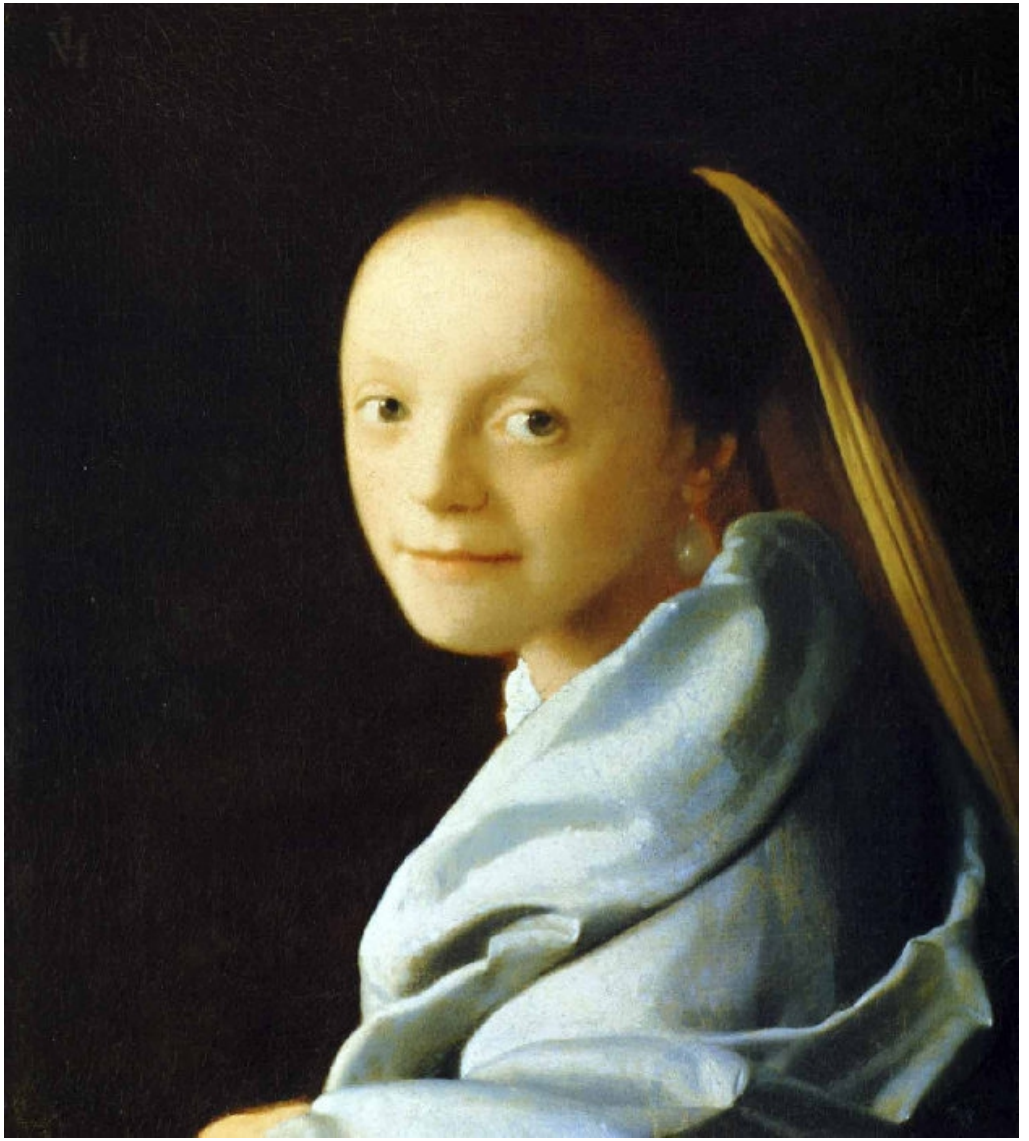
construction, gamme de couleurs, interprétation (vanité ou pureté ?)

DAME ET SA SERVANTE

1667

Espace et atmosphère atypique = scène devant un fond brun/noir et conversation

VERMEER A ASSEZ PEU UTILISE CE FOND SOMBRE POUR DEUX PORTRAITS DONT UN TRES FAMEUX CEPENDANT

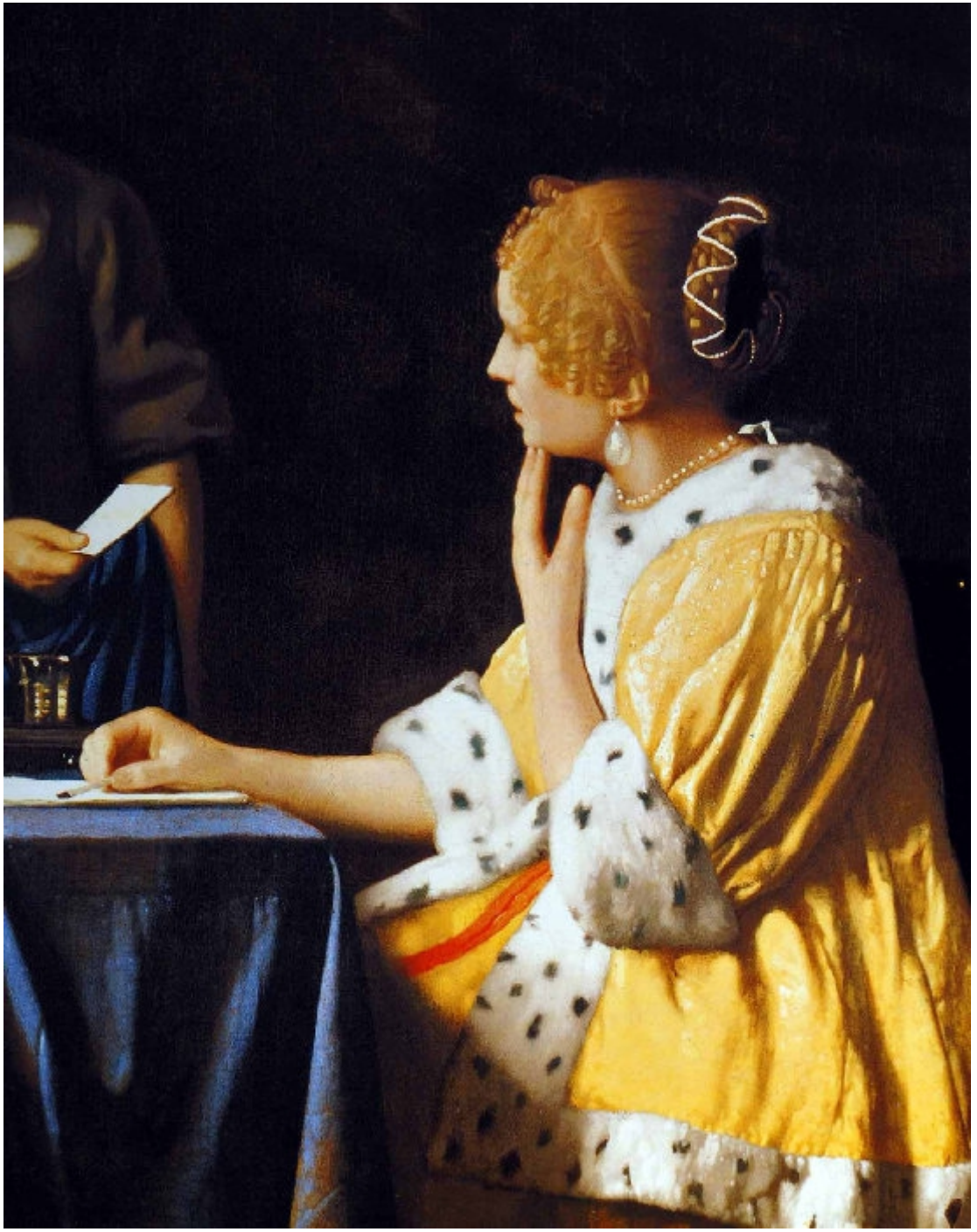


DAME ET SA SERVANTE

1667

Espace et atmosphère atypique = scène devant un fond brun/noir et conversation

lumière, matière



FEMME ASSISE AU VIRGINAL 1668

construction, gamme de couleurs, rendu différentié

tableau (Barburen, L'Entremetteuse) Amour chaste et amour sensuel

FEMME ASSISE AU VIRGINAL 1668

Rendu différentié (violoncelle, marbre … cadre, robe)

L'ASTRONOME
1668

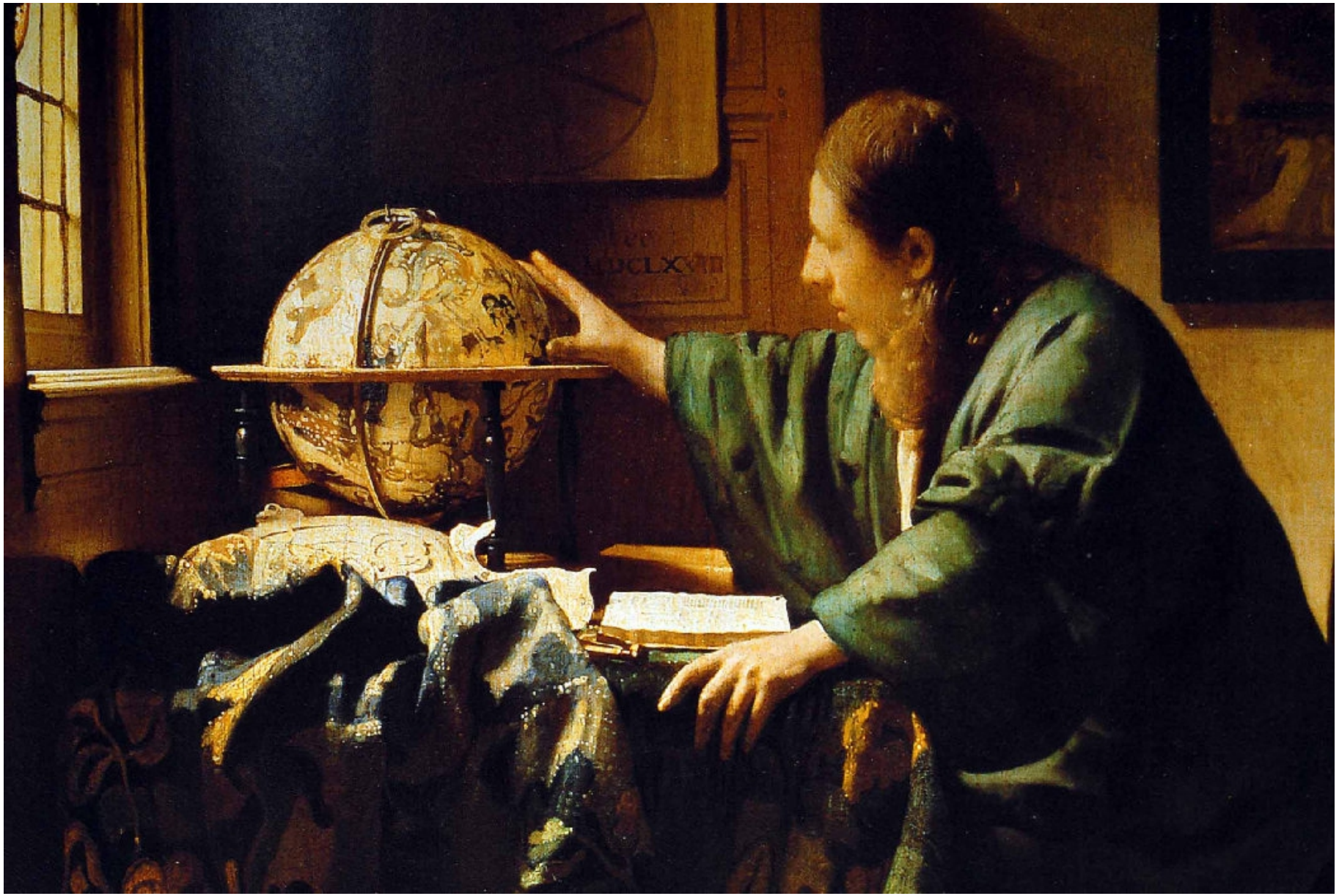
Cadrage, espace, lumière, gamme de couleurs.
Daté, signé

Tableau „Moïse sauvé des eaux“. Sphère céleste identifiable (Hondius 1600)

L'ASTRONOME 1668

Cadrage, espace, lumière, gamme de couleurs.

Tableau „Moïse sauvé des eaux“



L'ASTRONOME 1668

Cadrage, espace, lumière, gamme de couleurs.

Tableau „Moïse sauvé des eaux“

JOHANNES VERMEER
Conclusion

- **Peintre célébrissime aujourd'hui dont la vie est assez mal connue**

- **Univers propre, motifs particuliers (perçu notamment par comparaison avec ses comtemporains)**
- **Univers silencieux, délicat, harmonieux**
- **Beauté alliée à la poésie de cet univers qui ont fait la renommée de Vermeer**