Rembrandt (1606-1669)

Portrait de l’artiste au chevalet, 1660

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669)
Portrait de l'artiste au chevalet, 1660
Huile sur toile, 111X85 cm
Période : Baroque
Musée du Louvre

Description, ce que je vois…

un homme, c'est Rembrandt

robe de chambre

Appuie-main tenu de la main droite

modeste béret en toile de coton blanc

tableau posé sur un chevalet

pouce glissé dans l'orifice d'une palette rectangulaire où sont déposés divers pigments

dans la main gauche, il serre un groupe de 4 ou 5 brosses à poils courts et un pinceau à poils longs enroulés dans un tissu

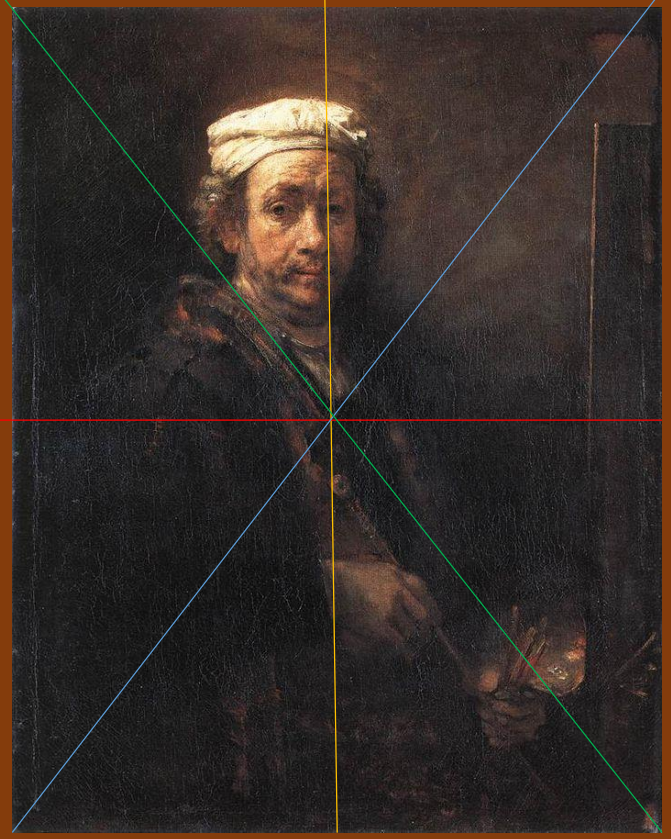
Analyse, comment c’est fait ? les lignes

La verticale montre que le personnage est au centre du tableau, c’est le sujet qui nous intéresse.

La diagonale (verte) trace une ligne qui lie l’activité du personnage à lui-même. Comme une entièreté.

La diagonale (bleue) sépare le visage de l’activité du peintre (mains, pinceaux, palette, toile, chevalet). Cela renforce l’idée d’un être à distance de sa création.

L’horizontale sépare l’esprit du personnage (le visage) et l’action du personnage. Les compositions de Rembrandt jouent davantage sur les jeux de regard que sur les actions explicites.



Analyse, comment c’est fait ? le clair-obscur

Le CLAIR, la lumière

Le traitement des contrastes lumineux permet de rendre l’intériorité humaine, l’intention émotionnelle du visage.

L’OBSCUR, le sombre

Rembrandt aime superposer les couches. Cela fait contraster les clairs retravaillés et le fond plus sombre. Il insiste sur les modelés secs, qu’il enveloppe d’ombre, simplifiant les harmonies noires et blanches. Les passages du clair au sombre sont abrupts.

L’image frappe par le contraste opposant la tête, brossée avec de nombreux empâtements,
et le bas du corps, peint avec une matière très fine.

D’autres peintres du clair-obscur…

Caravage

Georges De La Tour
Voir WAP

Chardin
Voir WAP

Analyse, comment c’est fait ? l’impasto…

Rembrandt est l'un des inventeurs des tableaux en relief. Il est réputé pour sa technique "d'empâtement" ou "impasto" qui a permis à l'artiste d'ajouter une troisième dimension à ses œuvres, grâce à l'étalement d'une couche de peinture épaisse sur la toile. Des scientifiques viennent de découvrir la matière mystérieuse que le peintre mélangeait à ses couleurs. Il s'agit de la plumbonacrite.

Les tableaux de Rembrandt étaient comme de la 3D

Impasto : les zones foncées étaient très peu chargées en matière, laissant parfois apparaitre la trame de la toile alors que les zones lumineuses étaient très épaisses. L’un de ses contemporains aurait d’ailleurs dit ironiquement qu’il est aisé de soulever un portrait de Rembrandt en l’attrapant par le nez, placé généralement dans la zone la plus éclairée de ses portraits.

Analyse, comment c'est fait ? la couleur…

Des pigments sont précisément représentés sur une palette. Ces pigments sont rangés du plus clair au plus sombre, de l'intérieur vers l'extérieur. Le blanc est au plus près de l'artiste ; il est d'épaisseur irrégulière et taché par un peu de rouge sombre. Un espace le sépare des autres couleurs : d'abord un ocre jaune, avec un petit empâtement blanc, puis un brun clair, puis un rouge vif et, dans l'ombre, un rouge plus sombre.

1. Le premier pigment posé sur la palette est un blanc : un blanc de plomb
La couleur rouge qui salit légèrement le blanc : une laque rouge
2. La couleur ocre jaune : des terres argileuses, riches en fer
3. Le brun clair: des terres argileuses, riches en fer
4. Le brun : adjonction de laque rouge à l'ocre jaune
Le petit point blanc au bas de l'ocre jaune : un blanc de plomb
5. Le pigment rouge vif au-dessus n'est pas du vermillon pur : terre argileuse contenant une assez forte proportion de fer
6. Le rouge sombre de la partie supérieure : la laque rouge

Rembrandt paraît avoir peint son Autoportrait avec des mélanges basés sur six pigments. Le tableau apparaît ainsi comme une sorte de défi de peintre, une prouesse technique démontrant ce qu'un maître peut obtenir avec des moyens très restreints. Par conséquent, le tableau que le spectateur contemple est peint avec les seules couleurs représentées sur la palette tenue par l'artiste œuvrant à son Autoportrait !

Référence, ce que je sais ? les expressions …

Chez Rembrandt, l'autoportrait est une activité constante : de l'âge de vingt ans jusqu'à sa mort à soixante trois ans, le peintre dessine, grave et peint son propre visage près d'une centaine de fois.

L'intensité de
la plus intime émotion

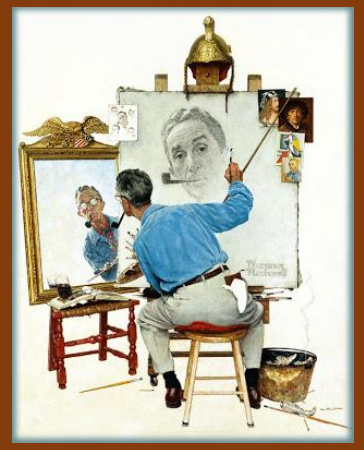
Il se représente dans toutes sortes de costumes et de poses mais dans **une lumière** particulière qui lui permet d'intensifier une émotion.
On le nomme *le poète de la couleur-lumière*.

Les têtes d'expression comme les trois exemples ci-dessus lui permettaient d'avoir déjà les traits adéquats pour traduire plusieurs sentiments tels que la colère, l'étonnement ou le rire.

Eaux-Fortes vers 1630

Référence, ce que je sais ? Rembrandt, inventeur du selfie

On compte près d'une centaine d'autoportraits du peintre hollandais de l'âge de 22 ans jusqu'à sa mort en 1669 à 63 ans. C'était comme des cartes de visite pour montrer aux clients de quoi le peintre était capable. Mais c'était aussi des trophées pour les amateurs d'art. Comme les adolescents accrochent aujourd'hui des posters d'artistes dans leur chambre, il était bien vu de posséder un portrait du peintre réalisé par lui-même.



Norman Rockwell

Frida Khalo

Pour exécuter son autoportrait le peintre se place à la fois dans l'axe du miroir et dans celui de la toile, pour observer son propre reflet il doit donc tourner régulièrement la tête ou les yeux, d'où la tension fréquente qu'on perçoit dans un autoportrait. Un autoportrait n'est pas forcément ressemblant car l'image reflétée est inversée, les visages étant rarement symétriques, l'image de l'autoportrait est trompeuse (de même pour la tenue du pinceau inversement de la main droite et de la main gauche). La ressemblance ne se fait plus au prix de la patience, du fini, mais dans la vitesse du geste, dans le combat avec la pâte, les tableaux de Rembrandt montrent la peinture entrain de se faire.

Si Rembrandt vivait aujourd'hui, il serait le roi du selfie.

Artist: Simon Drew

Référence, ce que je sais ? **Rembrandt a beaucoup pratiqué la gravure.**

Le choix de l'eau-forte

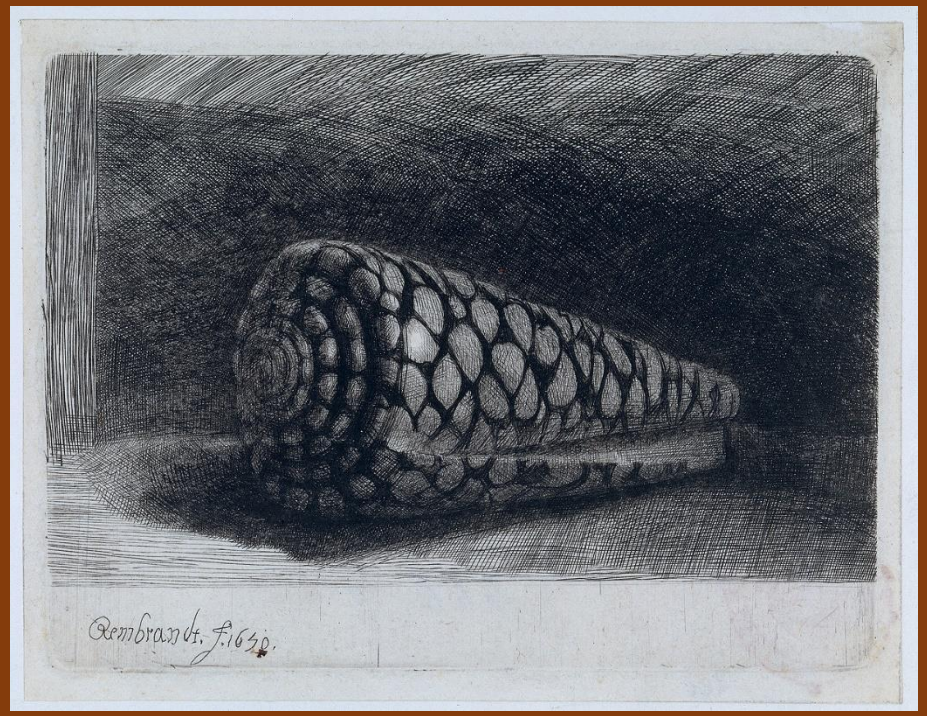
Rembrandt fut également un grand maître de la gravure. Il a principalement pratiqué la technique de l'eau-forte, mieux adaptée à sa démarche libre que la gravure sur bois ou au burin, qui appellent un travail plus minutieux. Avec l'eau-forte, l'artiste enduit uniformément la surface de la plaque de cuivre de cire puis, sur cette base, il exécute son dessin au moyen d'une pointe spéciale qui pénètre la cire. Deuxième étape : plonger la plaque dans un acide qui attaque le métal, là où la cire a disparu. Le dessin s'inscrit en creux sur la plaque, et l'on peut alors tirer des épreuves.

On dessine sur la plaque en cuivre avec une pointe sèche

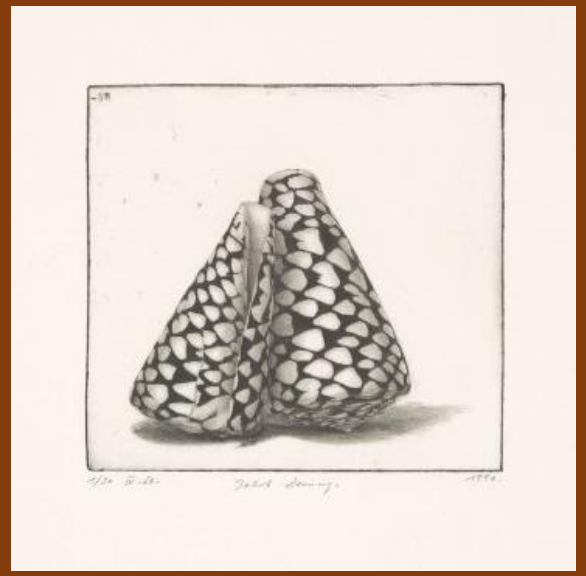
Outils et médiums nécessaires à la gravure
Encres /Vernis eau-forte / acide / Rouleaux encreurs / Séchoir

Presse

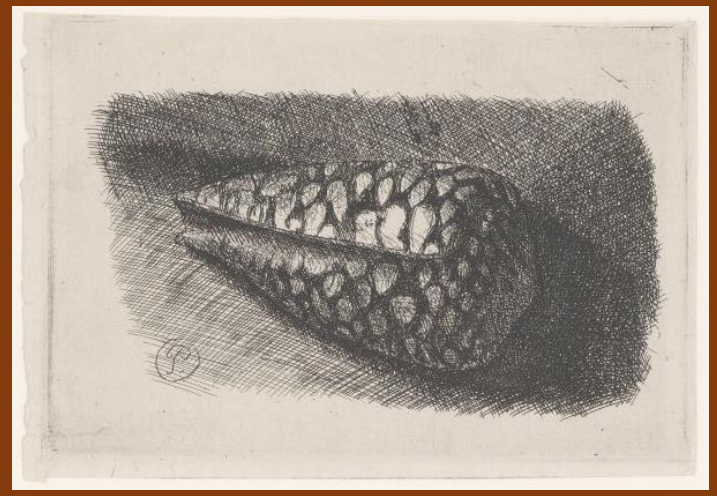
Rembrandt graveur : des artistes contemporains lui rendent hommage !



Rembrandt
La coquille, 1650
Gravure



Jakob Demus
Deux coquillages de Rembrandt, 1990



Gérard de Palézieux
Essai pour hommage à Rembrandt, 1968

Interprétation, ce que j'en dis ?

Rembrandt a interprété son image dans le miroir en la recréant sur la toile. Il se dépeint.

En 1660, cet homme qu'on dit vieillissant, ruiné et abandonné par son public, recourt à l'artifice du miroir pour se donner une image optique de lui-même; puis, il oublie le miroir, l'escamote même, puisqu'il ne le peint pas.

Le spectateur ferait-il office de miroir ? Qu'est-ce que Rembrandt cherche en nous ?

Il nous regarde

En fait, on imagine trois visages : celui de l'artiste réel en train de peindre qu'on ne voit pas, celui reflété dans le miroir qui disparait et celui peint sur le tableau : Rembrandt crée une œuvre qui exprime les ravages du temps et de la misère.

Interprétation, ce que j'en dis ?

Le peintre dans son atelier, 1626

Étude comparative de deux autoportraits de Rembrandt

Trente ans plus tard…

Le tableau montre un peintre élégant, habillé à la mode. Le peintre réfléchit. : les traits concentrés de son visage et la distance qui le sépare de sa toile montre la réflexion du peintre face à sa création. A la fois technicien et collectionneur, artiste et notable, il jauge et juge l'œuvre, variation ironique sur la notion bourgeoise du goût.

La vision de Rembrandt sur sa propre activité a changé. Tout proche de son tableau, le visage mal rasé, la robe de chambre du peintre n'évoque plus le connaisseur vêtu à la mode mais l'artiste dans l'intimité de son atelier. Les couleurs posées en amas pâteux sur sa palette sont restreintes ; elles parodient les accumulations d'une véritable palette.

Au Louvre, Salle Hollande, Salle Rembrandt Aile Richelieu - 2e étage - Salle 845

1400 dessins et 400 gravures, 600 portraits, d'innombrables autoportraits et scènes religieuses, exposés aujourd'hui dans les plus grands musées du monde.

D’autres tableaux de Rembrandt

La lapidation de saint Etienne, 1625
Huile
Peinture religieuse

La leçon d’anatomie, 1632
Huile sur bois

La ronde de nuit, 1642
Huile sur toile
Peinture de genre

Les pèlerins d’Emmaus, 1648
Huile sur bois
Peinture sacrée

Bœuf écorché, 1655
Huile sur bois
Nature morte

Syndics des drapiers, 1662
Peinture à huile

1606 : 15 juillet : naissance de Rembrandt Harmenszoon Van Rijn à Leyde (Pays-Bas). Il est le neuvième des dix enfants du meunier Harmen Gerritszoon Van Rijn et de Neeltgen Willemsdochter Van Zuytbrouck, fille de boulanger.
1625 : Après avoir fini son apprentissage chez le peintre Jacob Van Swanenburgh, puis dans l'atelier de Pieter Lastman, peintre d'histoire à Amsterdam, Rembrandt s'installe en tant que peintre indépendant à Leyde. Il signe sa première peinture, *La Lapidation de saint Étienne* (Lyon, musée des Beaux-Arts).
1628 : Premières eaux-fortes datées, même si Rembrandt a dû s'essayer à cette technique auparavant.
1631 : Rembrandt commence à travailler pour le marchand de tableaux Hendrick Van Uylenburgh. Il grave son premier autoportrait « officiel ».
1632 : *La Leçon d'anatomie du docteur Tulp* (La Haye, Mauritshuis).
V. 1633 : Rembrandt s'installe définitivement à Amsterdam.
1634 : Rembrandt épouse Saskia Van Uylenburgh, fille d'un bourgmestre de Leeuwarden en Frise et nièce du marchand de tableaux.
1639
Rembrandt achète à crédit une belle demeure dans le quartier juif d'Amsterdam, l'actuelle Rembrandthuis, le musée de la maison Rembrandt.
1642 : Saskia meurt de tuberculose à l'âge de trente ans, un an après la naissance de son fils, Titus. Rembrandt termine
La Ronde de nuit (Amsterdam, Rijksmuseum).
1653 : Rembrandt exécute à la pointe sèche *Les Trois Croix*, sommet de son œuvre gravé. Ses difficultés financières s'accroissent, il emprunte de l'argent à son ami Jan Six.
1654 : Naissance de Cornelia, fille de l'artiste et d'une jeune servante, Hendrickje Stoffels.
1656 : Déclaration de faillite et rédaction de l'inventaire de ses biens.
1660 : Après la mise en faillite de Rembrandt, Titus et Hendrickje doivent gérer ses affaires.
1662 : Rembrandt peint sa dernière commande importante, *Syndics des drapiers* (Rijksmuseum).
1663 : Hendrickje meurt de la peste.
V. 1665 : Rembrandt réalise sa dernière estampe, le portrait de Jan Antonides Van der Linden.
1668 : Mort de Titus.
1669 : Mort de Rembrandt à l'âge de soixante-trois ans. Il est enterré dans l'église Westerkerk à Amsterdam.

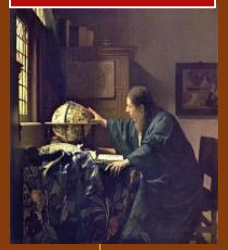
Biographie
Fondation Glénat et musée d'Angoulême

CONTEXTE

La vocation de Saint Matthieu, Caravage

L'enlèvement des Sabines, Poussin

L'astronome, Vermeer



1610
Assassinat de Henri IV

1618
Début de la guerre de Trente Ans

1624
Richelieu, principal ministre de Louis XIII

1634
Fondation de l'académie française

1643
Mort de Louis XIII

1648
Fin de la guerre de Trente Ans

1661
Règne de Louis XIV

1669
Mort à Amsterdam

1671
Les tableaux de Rembrandt entrent dans les collections royales françaises

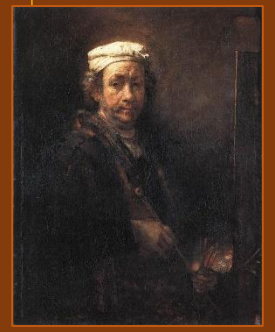
1606-1623
Leyde et Amsterdam
Enfance et Apprentissage de la peinture

1624-1631
Leyde avec Pieter Lastman
Approfondissement de ses techniques (la gravure)

1631 Amsterdam
succès immédiat, il vent beaucoup de portraits

1631-1642
Mariage d'amour, belle demeure, il peint sa femme à plusieurs reprises.
Sa femme et ses trois enfants décèdent avant lui (1642)

1642-1656
difficultés financières, Vente de sa maison, il habite dans une auberge

La ronde de nuit, Rembrandt, 1642

Le bœuf écorché, Rembrandt, 1655