

Artiste	Isaack Van OSTADE (1621 - 1649)	
Titre	Les patineurs	
Date	1641	
Technique	Huile sur toile	
Dimensions	H. 0,85 cm ; L. 1,10 cm	
Provenance	Don en 1902	
Mots-clés	Paysage, habitat, quotidien	

CONTEXTE

La Hollande du XVIIe siècle est celle d'un peuple vainqueur et prospère. Amené durant des décennies à dompter une nature peu docile, à lutter pour se libérer du joug politique du Saint-Empire espagnol (1568-1648), contraint à imposer avec force son engagement au protestantisme, le peuple hollandais comme tous ceux des Provinces-Unies savoure sa libération au travers d'une extraordinaire joie de vivre et d'un esprit de tolérance à l'origine de riches foyers intellectuels. Cet intense sentiment de liberté s'exprime dans les choses les plus simples : un émerveillement pour la vie dans ce qu'elle a de plus banal et une profonde humilité pour ce qu'elle a d'essentiellement divin. La ville de Haarlem semble avoir souffert davantage de la guerre et la libération y résonne plus que partout ailleurs en exaltation du quotidien et de la nature.

ARTISTE

Né à Haarlem en 1621, Isaack van Ostade est formé par son frère Adriaen à la peinture de chauds clairs-obscurs d'intérieurs paysans et subit les influences de Rembrandt. Il évolue rapidement vers une peinture plus personnelle, transposant ses scènes quotidiennes rustiques dans de grands paysages et affirmant ainsi son propre style, raffiné et enjoué. En dépit d'un air humide et embrumé qu'il sait retranscrire, Van Ostade s'attache à dépeindre cette gaieté qui anime les gens sans cacher la simplicité de leur condition sociale. Isaack Van Ostade a consacré la fin de sa carrière à de nombreuses scènes hivernales. Les scènes d'extérieur et particulièrement le thème du paysage hivernal, très représenté depuis Pieter Bruegel l'Ancien au XVIe siècle, se prêtent plus que tout à cette idée formulée par Hegel dans *L'Esthétique*, celle du « dimanche de la vie ». Les hivers rudes et les canaux gelés offrent de grands terrains de jeux et de promenades, des scènes pittoresques où se rassemblent les familles dans la joie des glissades.

ŒUVRE

Les patineurs, exécuté en 1641, répond à une composition que Van Ostade adopte dès 1640, construite sur une grande diagonale qui partage le ciel et la terre et introduit un certain dynamisme oblique. Notre regard, attiré par des groupes de personnages de plus en plus minuscules, circule de plan en plan jusqu'à la lointaine ligne d'horizon. Sur ces différents plans, des saynètes pittoresques traduisent la verve populaire de l'artiste. Le cheval blanc, figure emblématique de Van Ostade, occupe le centre en situation d'équilibre sur la glace ; un homme agenouillé chausse ses patins, un enfant en luge est accompagné de son chien, un homme transporte un autre homme sur son dos, deux paysans discutent adossés aux maisons, un paysan tire sa charrette... Toutes ces figures forment le vocabulaire iconographique du peintre et que l'on retrouve dans de nombreuses œuvres animent un spectacle quotidien de labeur et de plaisir. Les habitations qui forment la diagonale et donnent la profondeur apparaissent dans leur authenticité, modestes et délabrées. C'est la lumière et les jeux de clair-obscur qui parviennent ici à transcrire la beauté de la scène, unifiée par cette harmonie hivernale délicate. Ils transcrivent le calme de l'air froid et donnent quelques brillances au lac gelé. La palette, proche de la monochromie, joue sur de très fins camaïeux de brun ocre, de gris bleutés et de terre d'ombre qui traduisent l'atmosphère. La subtilité et la simplicité des accords de ce que l'on a qualifié de « paysage tonal » semblent s'accorder à la vision protestante du monde, loin des couleurs ostentatoires qui auront cours à la fin du XVIIe siècle. Le paysage associé à la scène de genre porte alors un contenu spirituel, et cherche à « saisir ce qu'il y a de plus fugitif et de plus passager et (à) le rendre durable pour la perception. » (*Esthétique III* de Hegel)

PISTES PÉDAGOGIQUES

1er DEGRÉ

Arts Visuels

Varié la ligne d'horizon

Les peintres hollandais accordent une grande part au ciel, à l'atmosphère lumineuse dans leurs peintures de paysages. Dessiner ou décalquer un paysage en reprenant des éléments simples : habitations, arbres, fourrés, routes, etc. Sur trois feuilles de format identiques (15x18 cm), reporter ces éléments en variant la hauteur de la ligne d'horizon. Constater les effets.

Habiter un paysage

Choisir une image représentant un paysage rural, maritime, urbain de son choix, tirée d'un catalogue de tourisme. La photocopier. Ajouter des personnages dessinés plus ou moins nombreux sur l'un des deux. Constater les effets.

Peindre en camaïeux

Peindre la photocopie d'un paysage (A3) en utilisant une gamme de couleurs en camaïeux.

2nd DEGRÉ

Arts Plastiques

L'expérience du paysage

Croquis en plein air comme le récit d'une promenade, enregistrer les sons, recomposer en atelier afin de saisir l'atmosphère de cette promenade. Collecter des éléments de la nature lors d'une promenade, composer un paysage à partir de ces matériaux (assemblage, collage)

Saisir la lumière

Elaborer une séquence qui permettrait de saisir la modification de la lumière dans un espace temps, en peinture ou en photographie. (Voir les *Cathédrales de Rouen* de Claude Monet)

Dessiner avec l'ombre, valeurs, contours

Paysage en monochromie

Peindre un paysage en une seule couleur en utilisant les valeurs. Observer, analyser les effets d'atmosphère.

Croquer une scène. Prendre son carnet de croquis en cour de récréation, observer, saisir une scène sur le vif, un groupement d'élèves. Retravailler en atelier en composant et en produisant sur différents plans des attitudes, des postures de détente. Ou composer un petit roman-photo sur la cour de récréation. Comment représente-t-on la détente, le loisir aujourd'hui ?

Une peinture de quartier

Rendre compte de la vie de son quartier, produire une ou plusieurs images (photos, dessins, croquis, peinture...) évoquant ce lieu de vie. Quelle image a-t-on de son environnement aujourd'hui ? Qu'est-ce qui prime - l'architecture ? la présence ou non d'éléments naturels ? les gens qui animent ou non le quartier ?

Français

En classe de quatrième et de troisième, le tableau peut être support d'écriture d'un fragment narratif. Il peut aussi être mis en lien avec des descriptions poétiques de paysages on pense à Baudelaire, à Verlaine, à Rimbaud...

En classe de seconde :

Les œuvres choisies se prêtent particulièrement à l'étude de l'**éloge et du blâme** – plus précisément, pour reprendre le titre de l'ouvrage fondamental de Tzvetan Todorov, à la lecture et à l'écriture d'un « éloge du quotidien », lequel constitue l'esprit même de cette peinture.

Philosophie

Cette œuvre peut aisément être utilisée lors d'une réflexion sur la perception, sur l'existence et le temps ; sur l'art ou sur les liens réel/idéal ; sur les rapports entre l'universel et le singulier. Une étude du texte de Hegel, *le dimanche de la vie, Esthétique*, volume III

Histoire et géographie

En classe de cinquième, le programme invite à étudier les bouleversements culturels, religieux et scientifiques qui renouvellent la vision du monde et de l'homme (« Vers la modernité, fin XVe-XVIIe siècle »).

En classe de seconde, les œuvres de la galerie hollandaise peuvent, de façon générale, être reliées à l'étude des fondements du monde contemporain – une nouvelle vision de l'homme et du monde naît à la Renaissance, à laquelle les œuvres étudiées sont indirectement liées.

Lectures

COLLOT Michel, *Poésie et paysage*, Essai (broché), 2005

HEGEL, *Esthétique*, volume III

MANDER Karel Van (1548-1606), *Principe et fondement de l'art noble et libre de la peinture*, Huitième chapitre, *Du paysage*, 1604

TODOROV Tzvetan, *Eloge du quotidien*, « Essai sur la peinture hollandaise du XVIIe siècle », 1993, Points Seuil 1997

LYCÉE PROFESSIONNEL

Histoire des arts

Arts, sociétés, cultures

L'art et les identités culturelles : diversité (paysage...), cohésion (usages, coutumes), particularisme. Souligner les liens que les œuvres d'art tissent avec les sociétés et les cultures qui les ont produites. Comment l'influence du protestantisme se fait sentir dans la représentation de la nature ?

PARCOURS THEMATIQUES DANS LES COLLECTIONS

Le paysage

MOMPER Joos de II, *Vue des Alpes*, huile sur toile, vers 1600

GOYEN Jan Van, *Les Patineurs*, huile sur toile, 1645

SIBERECHTS Jan, *La Charrette de foin*, huile sur toile, 1663

BRIL Paul, *Le Naufrage de Jonas*, huile sur toile, XVIe siècle

BRUEGHEL Pieter (d'après), *Le Dénombrement de Bethléem*, huile sur toile, XVIe siècle

LA HYRE Laurent de, *Paysage au joueur de flûte*, huile sur toile, XVIIe siècle

HUBERT Robert, *Terrasse d'un palais à Rome*, huile sur toile, 1776

DAUBIGNY Charles-François, *Soleil levant, bords de l'Oise*, huile sur toile, 1865

BOUDIN Eugène, *La Port de Camaret par ciel d'orage*, huile sur toile, 1873

SEURAT Georges, *Paysage à Grandcamp*, huile sur toile, 1885

MONET Claude, *Le Parlement de Londres*, huile sur toile, 1904

