

Extract of Médiathèque Jacques BAUMEL

<https://www.mediatheque-rueilmalmaison.fr/Frans-HALS>

Frans HALS

- Les collections - Bibliographies - Musique, Cinéma, Arts & Loisirs - Arts - Dossiers de l'art -

Publication date: dimanche 18 novembre 2018

Description:

Frans Hals, portraitiste du siècle d'or de la peinture néerlandaise

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL - Tous droits réservés

Frans HALS - samedi 24 novembre 2018 - 15h
Cycle de conférences "D'autres Europes, Mitteleuropa & Russie" par Armand Sokolowski

[Frans Hals](#)

Le siècle d'or de la peinture néerlandaise

Le Siècle d'or de la peinture hollandaise

Sous le règne de Charles Quint, empereur du Saint-Empire et roi d'Espagne et de son fils Philippe II, roi d'Espagne, la région fait partie des 17 provinces des Pays-Bas espagnols qui comprennent également la Belgique et le Nord-Pas-de-Calais actuels. Les territoires de l'Europe et plus particulièrement ceux des Pays-Bas sont soumis à des changements continuels. Les différents y sont réglés par le fer et par le feu. Une guerre, longue, éprouvante, d'une durée de 80 années aboutit à l'indépendance d'une partie de ses terres appelées

La république des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas. Le siècle d'or néerlandais (encore nommé Age d'or) est une

période de l'histoire des Pays-Bas comprise entre 1584 et 1702. Cette période voit la république des Provinces-Unies, née en 1581 de l'Union d'Utrecht, se hisser au rang de première puissance commerciale au monde, tandis que le reste de l'Europe subit une stagnation qui va durer par endroits jusqu'en 1750. La liberté de culte règne alors aux Pays-Bas et y attire des personnalités venues de pays et de cultures les plus diverses, le plus souvent opprimées pour leurs croyances. Ces réfugiés rejoignent une république en pleine croissance, qui leur offre travail et liberté d'opinion. Écrivains et érudits (par ex. Descartes, Spinoza) y enseignent et publient en toute liberté ; avec la fondation de l'université de Leyde et le développement des sciences humaines et naturelles, le pays devient l'un des centres du savoir.

La peinture, loin d'échapper à ce mouvement ascendant va connaître une des périodes les plus glorieuses de son histoire. Les peintres, qui à l'instar d'un Rembrandt peuvent être aussi marchands d'art, ne travaillent plus exclusivement sur commande mais constituent des « stocks » de tableaux aux sujets variés, prêts à être vendus. Cette production en série implique une spécialisation des praticiens au sein de l'atelier : tel assistant se charge du paysage, tel autre des fruits, des fleurs, des animaux... Cette spécialisation par genres devient la règle en Hollande, où le déclin du mécénat institutionnel, l'absence d'une grande peinture d'église, les attentes d'une société essentiellement bourgeoise, heureuse de contempler sa propre image à travers celle de ses richesses, oriente les peintres vers une production d'œuvres à sujets profanes. Production massive, pléthorique, due aux pinceaux de plus de deux mille maîtres-peintres répertoriés...

Parmi ces milliers de peintres des figures imposantes vont émerger. Elles sont aujourd'hui considérées comme la manifestation d'un art pictural inégalé dans lequel la rigueur et la liberté de création se joignent en une heureuse osmose.

Trois d'entre eux occupent une place particulière dans l'histoire du développement de l'art pictural européen.

Frans Hals (1580-1666)

Rembrandt (1607-1669)

Vermeer (1632-1675)

Repères biographiques

« Un maître se doit de cacher, autant que faire se peut,
le travail et l'exactitude que le portrait exige. »
Frans Hals

Le Musée Frans Hals rénové a rouvert ses portes le 13 octobre 2018 avec une exposition exceptionnelle et de grande envergure : « Frans Hals et les Maîtres Modernes ». Elle durera jusqu'au 10 février 2019. Cela fait, en effet, exactement 150 ans que Frans Hals a été redécouvert. À partir de ce moment, il n'a plus été considéré comme un ivrogne tapageur, mais admiré comme une idole moderne par les peintres du 19ème siècle tels que Courbet, Whistler, Manet, Monet, Liebermann, Singer Sargent et Van Gogh.

L'exposition met à l'affiche environ 80 oeuvres en prêt émanant de musées du monde entier qui montrent l'impact énorme que Hals a eu sur ces peintres modernes. Pour la première fois, ses tableaux sont confrontés à des réactions à son travail de l'autre période faste de la peinture : la fin du 19e siècle. Cela permet de mieux comprendre de quelle façon Frans Hals était avant-gardiste : « Frans Hals, c'est un moderne ».

En 1868 - Frans Hals a retrouvé sa juste place parmi les grands maîtres du Siècle d'or néerlandais, grâce au critique d'art français Théophile Thoré-Bürger (il a aussi sorti de l'oubli Vermeer). Hals a été ignoré sur une grande partie du 18ème siècle et la première moitié du 19ème siècle par les critiques d'art. Son style au « toucher libre », innovant en termes de peinture, jurait trop par rapport au style académique de l'époque. Ce style de peinture « libre » était associé à un soi-disant train de vie frivole, et présenté comme un mauvais exemple. La conséquence fut que ses peintures étaient mal considérées et avaient donc peu de valeur sur le marché de l'art, et le nom de Frans Hals n'apparaissait pas dans la liste des oeuvres de l'Âge d'Or.

Il est né à Anvers d'où sa famille a émigré vers les Pays-Bas septentrionaux pour se fixer dans la ville d'Haarlem où il passera sa longue vie et créera la majorité de son grand oeuvre. Les informations biographiques concernant Frans Hals sont assez lacunaires. On sait qu'il est né entre 1580 et 1583 à Anvers où son père était marchand de drap. La famille catholique quitte Anvers après le siège de la ville par les armées espagnoles en 1584-85 (la ville perd à cette occasion la moitié de sa population qui passe de 80 000 à 40 000 habitants environ). La famille Hals se réfugie à Haarlem, ville située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest d'Amsterdam. L'apprentissage de Hals se déroule probablement dans les années 1600-1603 dans l'atelier de Karel van Mander (1548-1606), peintre maniériste flamand également réfugié à Haarlem.

Le premier grand succès de Hals est un tableau de vastes dimensions (172 x 324 cm) représentant un banquet d'officiers, sujet très prisé à l'époque : Le Banquet des officiers du corps des archers de Saint-Georges (1616 - Musée Frans Hals, Haarlem). L'artiste dispose déjà de nombreuses années d'expérience et il maîtrise parfaitement sa technique, réalisant la prouesse de renouveler un genre traditionnel plutôt compassé en introduisant une forte dimension de psychologie individuelle dans un portrait de groupe. En observant séparément chaque visage, on remarque une exceptionnelle aptitude à saisir la personnalité de chaque personnage.

C'est également vers 1616 que le peintre entre à la chambre de rhétorique de Haarlem appelée Les Sarments de la vigne. Les chambres de rhétorique étaient des sociétés littéraires organisant des conférences et des concours littéraires sur des sujets religieux, moraux ou politiques. Cette appartenance montre à la fois l'importance sociale de Hals dès 1616 et ses préoccupations littéraires, qui se traduiront dans son oeuvre par une sorte de langage symbolique articulé autour des postures des personnages et de l'expressivité des visages et des mains.

Frans Hals a peint essentiellement des portraits individuels ou de groupe. Il est réputé travailler vite, par touches rapides, sans lisser parfaitement les surfaces comme on le faisait à l'époque. Pourtant, son oeuvre n'est pas considérable : environ 240 tableaux. Il signe cependant de grands chefs-d'oeuvre de l'art du portrait avec une mise en page puissante et vive soulignée par le geste des personnages.

Hals continuera tout au long de sa vie à recevoir de nombreuses commandes et il travaillera également à la restauration d'oeuvres d'art religieuses, payée par la ville de Haarlem. Mais, comme Rembrandt, Hals était un piètre gestionnaire et il sera à plusieurs reprises poursuivi en justice par des créanciers pour ne pas avoir payé ses dettes. Une faveur lui est accordée en 1661 : la guilde des peintres de Haarlem le dispense du paiement de la cotisation annuelle. Mais en 1664, il est à nouveau confronté à des difficultés financières insurmontables : la ville de Haarlem

lui verse alors une annuité de deux cents florins. Comme son alter ego d'Amsterdam, malgré une brillante réussite artistique, il mourra pauvre à Haarlem en 1666.

Chronologie

1477 Mort de Charles le Téméraire ; Mariage de sa fille Marie de Bourgogne avec Maximilien de Habsbourg.

1482 Mort de Marie ; son héritage passe aux Habsbourg.

1500 Naissance de Charles de Habsbourg, fils de Philippe le Beau et de Jeanne d'Aragon, futur Charles Quint.
Jérôme Bosch peint la Nef des Fous. Michel-Ange sculpte la Pietà.

1509 Naissance de Jean Calvin.

1510-1516 Grünewald peint le Retable d'Issenheim.

1512 Michel-Ange achève la voûte de la chapelle Sixtine.

1515 Avènement de Charles Quint.

1516 Mort de Jérôme Bosch. Création du ghetto de Venise. Les Juifs sont contraints de vivre sur une île si tuée au nord de la ville et de porter la rouelle jaune.

1517 Luther placarde ses 95 thèses.

1520 Erasme publie Eloge de la folie.

1525 Naissance de Pieter Bruegel l'Ancien.

1527 Sac de Rome par les troupes de Charles Quint.

1528 Mort de Mathis Gothart Nithart connu sous le nom Grünewald.

1533 Naissance de Guillaume d'Orange.

1540-1544 Persécution de la Réforme par Charles Quint.

1541 Michel-Ange achève Le Jugement dernier.

1548 Création du Cercle de Bourgogne des dix-sept provinces ; progression du calvinisme dans le Nord.

1555 Abdication de Charles Quint.

1559 Bruegel : Le Combat de Carnaval et Carême.

1562 Bruegel : La Chute des Anges rebelles.

1564 Mort de Michel-Ange.

1568-1648 Conflit entre la couronne espagnole et les Pays-Bas. Bruegel : Les Mendiants.

1569 Mort de Pieter Bruegel l'Ancien.

1571 Naissance du Caravage (Michelangelo Merisi da Caravaggio).

1576 Mort du Titien.

1577 Naissance de Rubens.

1579 23 janvier Signature du traité d'Utrecht qui unifie les provinces désireuses de se séparer des Pays-Bas espagnols. Ce traité marque l'indépendance des Provinces-Unies qui ne sera reconnue par l'Espagne en 1648.

1581 L'assemblée des Provinces-Unies dénonce l'autorité du roi Philippe II d'Espagne.

1582 Baptême de Frans Hals à Anvers.

1583 Karel van Mander s'installe à Haarlem. Peintre et écrivain flamand. Artiste maniériste de second ordre, Van Mander est surtout passé à la postérité pour avoir écrit, un précieux recueil de biographies de peintres des anciens Pays-Bas et du Saint-Empire romain germanique. Frans Hals a peut-être été son élève.

1584 Guillaume d'Orange, chef militaire de la révolte contre la couronne d'Espagne est assassiné à Delft.

1585 La famille Hals émigre vers les Pays-Bas septentrionaux. Elle quitte Anvers pour Haarlem.

1588 Echec de « l'Invincible Armada » face à la flotte anglaise.

1599 Naissance du peintre flamand Antoon van Dyck.

Fondation de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales.

1603 Fin de l'apprentissage présumé de Frans Hals auprès de Karel van Mander, ce dernier quittant Haarlem.

1604 Publication de l'oeuvre majeure de Karel van Mander : Le Livre des peintres .

1606 Naissance de Rembrandt (Rembrandt Harmenszoon van Rijn). Mort de Karel van Mander.

1609-21 Trêve de Douze ans entre la république des Provinces-Unies et l'Espagne.

Frans Hals est inscrit à la guilde Saint-Luc à Haarlem. Il s'agit du plus ancien fait documenté se rapportant à sa vie.

1611 Frans Hals peint le portrait de Jacobus Zaffius, sa plus ancienne oeuvre documentée.

1612 Frans Hals est membre de la garde civique de Saint-Georges.

1616 Frans Hals achève le Banquet des officiers de la du corps des archers de Saint- Georges à Haarlem. Son premier portrait de gardes civiques. Hals obtient son premier grand succès, avec ce portrait de groupe grandeur nature. Cette oeuvre datée, bien qu'elle figure parmi les tableaux les plus anciens que l'on connaisse de l'artiste, témoigne pourtant d'une maîtrise saisissante, dont on peut déduire qu'un bon nombre d'autres oeuvres moins abouties ont dû la précéder.

1616-1617 Hals : Fêtards du Mardi Gras

1616-1624 Frans Hals est membre de la chambre de rhétorique des « Sarments de vigne ». La devise de cette société littéraire était « L'amour par-dessus tout »

1618 Hals : Le joueur de Rommelpot. Ce qui pourrait être juste un tableau de genre initie plutôt une intéressante et virtuose représentation des gens du petit peuple et de leurs distractions. (Le rommelpot est un tambour à friction).

Vélasquez : Trois hommes à table.

1620 Rembrandt : Le Patient inconscient.

1621 Reprise de la guerre avec l'Espagne ; fondation de Batavia (aujourd'hui Jakarta), siège de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales.(VOC)

1622 Hals : Portrait de mariage d'Isaac Massa et Beatrix van der Laen. Longtemps on a vu dans ce tableau une représentation de Hals lui-même et de sa femme ou fiancée. Van Gogh le croyait encore.

1623-1624 Hals : Le Bouffon au luth. Portrait d'un garçon avec une flûte. Rembrandt : L'Opération, allégorie du toucher. Vélasquez : Philippe IV.

Hals : Le Cavalier riant. Un des tableaux les plus connus de Frans Hals unanimement célébré et que l'on retrouve sur nombre de produits dérivés (sacs, tasses et autres réjouissances). Il s'agit en effet d'une oeuvre qui mérite d'être célébrée tant l'ensemble de la composition, de la couleur au rendu à la restitution de la psychologie des personnages atteignent la perfection.

Hals : Portrait de Jacob Pietersz Olycan(Mauritshuis, La Haye) . La famille Olycan fut un des principaux clients de Frans Hals. La Bohémienne qui se trouve au Louvre. Jeune garçon riant (Tondo). Jeune violiste (tableau en losange).

Naissance de Johan de Witt futur Grand Pensionnaire de Hollande (Le grand-pensionnaire était le titre officiel du pensionnaire des États de Hollande, c'est-à-dire du secrétaire de l'organe exécutif et législatif de la province de Hollande. Ce sont les Français qui, selon l'étiquette diplomatique de l'époque, ajoutèrent en préfixe le qualificatif grand au XVIII siècle afin de souligner la préséance de facto de la fonction hollandaise sur celles des autres provinces néerlandaises.).

1626 Rembrandt : L'artiste dans son atelier.

1627 Hals : Banquet des officiers du corps des archers de Saint Adrien ; Banquet des officiers du corps des archers de Saint- Georges de Haarlem. La même année deux portraits de groupe en l'occurrence de milices civiles. Hals appartenait à l'une d'entre elle.

[Chronologie](#)

1627-1630 Hals : le Jeune pêcheur. L'effigie d'un jeune homme souriant, avec les habits d'un bleu dédié à sa profession. En arrière-plan un des rares paysages de Hals qui nous soient parvenus. Rembrandt : La Fuite en Egypte.

Rembrandt : Jérémie pleurant la destruction de Jérusalem. Vélasquez Le triomphe de Bacchus.

Vers 1630 Portrait de Willem van Heythuysen. Le seul portrait en pied connu de Frans Hals. Le Mulâtre. Exercice de style les rouges et ocres chauds sur un fond d'un rose froid, que l'on peut assimiler à la perspective atmosphérique (couleurs chaudes devant, froides en arrière-procédé en vigueur depuis l'antiquité.

1632 Rembrandt : La Leçon d'anatomie.

Entre 1630 et 1635 Malle Babbe (Barbara la folle) sans doute un des tableaux les plus connus de Hals, maintes fois copié, notamment par Courbet. Un des portraits les plus saisissants de l'histoire de la peinture. Une technique d'une absolue liberté au service d'un art accompli.

De 1633 à 1637 La Compagnie du capitaine Reinier Reael et du lieutenant Cornelis Michielsz Blaeuw, dit La Maigre Compagnie. Tableau inachevé de Frans Hals et terminé par le peintre amstellodamois Pieter Codde. Le personnage porte étendard situé à gauche est entièrement de la main de Frans Hals qui a par ailleurs assuré la distribution de l'ensemble de la composition.

1637 Descartes : Discours de la méthode.

1639 Hals : Compagnie de la milice bourgeoise des mousquetaires de Haarlem.

1640 Vélasquez : Autoportrait.

1641 Hals : Portrait de groupe des régents de l'hôpital Sainte-Elisabeth de Haarlem.

1642 Rembrandt : La Ronde Nuit.

1645 Hals : Portrait de Willem Coymans qui appartenait à une riche famille de banquiers qui comme les Hals avait émigré des Terres du Sud vers le Nord. Rembrandt : Jeune femme au lit.

1649 Hals : Portrait de Descartes dont il ne reste qu'une copie.

1650 Vélasquez : Portrait du pape Innocent X.

1653 Hals : Autre Portrait de Willem van Heythuysen. La pose du modèle est novatrice par sa décontraction. Le basculement de la chaise et les jambes croisées sont contraire à la bienséance de l'époque.

1654 Rembrandt : Autoportrait avec béret noir et chaîne en or.

1655 Rembrandt Le Quartier de boeuf. Vermeer : Sainte Praxède

1656 Vélasquez : les Ménines.

1658 Vermeer Vue de Delft ; la Laitière.

1661 Rembrandt : Autoportrait en apôtre Paul ; le Syndic de la guilde des drapiers.

1664 Hals : Portrait de groupe des régents de l'hospice des vieillards ; Portrait de groupe des régentes de l'hospice des vieillards.

1665-1669 Rembrandt : Autoportrait aux deux cercles. Vermeer : la Jeune fille à la perle.

Mort de Frans Hals. Vermeer : L'Art de la peinture.

1865 Théophile Thoré-Burger « redécouvre Frans Hals et Johannes Vermeer.

1869 Gustave Courbet : Copie de Malle Babbe

1873 Edouard Manet : Le Bon bock, considéré comme un hommage à l'art de Frans Hals.

1885 Vincent van Gogh : Les mangeurs de pommes de terre, qui appartiennent à une période pendant laquelle Van Gogh se réfère principalement à Frans Hals, tant il est fasciné par les nuances de noir présentes dans les tableaux du maître de Haarlem.

2018 Exposition « Frans Hals et les Maîtres Modernes » au Musée Frans Hals de Haarlem.

[Chronologie](#)

Bibliographie

Espace Arts

Dessiner le quotidien :

la Hollande au Siècle d'or

exposition, Musée du Louvre, du 16 mars au 12 juin 2017

Liénart-Musée du Louvre, 2017

ART 741.099 4 DES disponible ?

Frans Hals

Catalogue d'exposition

sous la direction de Seymour Slive

Fond Mercator, 1990

ART 759.046 HAL disponible ?

Le Siècle d'or en Hollande

Mariët Westermann

Flammarion, 1996
ART 759.032 WES disponible ?

La Peinture Hollandaise
Jean Leymarie
Skira, 1956
ART 759 LEY disponible ?

La Peinture flamande et hollandaise
Silvia Bruno
Place des Victoires,2015
ART 759.03 BRU disponible ?

Dictionnaire de la peinture flamande et hollandaise :
du Moyen-âge à nos jours
Larousse, 1989
ART 759.949 DIC
disponible ?

Espace Histoire

L'Embarras de richesses :
une interprétation de la culture hollandaise au siècle d'or
Simon Schama
Gallimard, 1991
HIS 949.2 SCH DIC
disponible ?

Histoire des Pays-Bas
Des origines à nos jours
Christophe de Voogd
Fayard, 2003
HIS 949.2 VOO
disponible ?

