

Histoires d'estampes

Un autoportrait : « Rembrandt appuyé sur un rebord de pierre »

Un artiste, une œuvre, une technique, un atelier

Rembrandt

Le 15 juillet 1606, Rembrandt Harmenszoon van Rijn « dit Rembrandt » naît à Leyde en Hollande, son père est meunier et exploite un important moulin à vent. Il montre dès l'âge de 14 ans une prédilection pour la peinture. Il entre pendant trois ans en apprentissage dans plusieurs ateliers de peinture, et créera plus tard son propre atelier à Amsterdam. Rembrandt a vécu plus de soixante années dans ce 17ème siècle, qui fut un véritable âge d'or pour la Hollande et ses artistes. En effet à cette époque, vivent de riches marchands et hommes d'affaire, qui sillonnent toutes les mers du globe ; ce sont des amateurs de peinture et les commandes affluent pour Rembrandt. Il deviendra ainsi une figure artistique majeure de l'art baroque reconnue dans toute l'Europe de ce siècle, et les grandes commandes de peintures vont affluer. C'est une époque prospère pour le peintre et avec sa belle épouse Saskia et son fils Titus, il mène grand train. Pour Rembrandt, tous les objets, tous les visages, tous les costumes sont des prétextes pour dessiner, peindre ou graver. Ainsi son ambition est de donner à voir sa personnalité d'artiste, et il est vrai que l'on reconnaît ses œuvres par la virtuosité de son trait, par le traitement de la lumière en clair-obscur et pour l'humanisme dont sont empreint toutes ses figures. Il restera célèbre aussi par le nombre important d'autoportraits qu'il a peints. Dans ceux-ci, il cherche la plus grande expressivité et il analyse en profondeur et avec une profonde sincérité ses états d'âmes. Saskia meurt en 1642, la même année Rembrandt termine son tableau le plus célèbre : « la ronde de nuit ». Cette œuvre a été commandée par la guilde des arquebusiers pour le quartier général de la garde municipale ; à l'époque les hommes aimaient se faire représenter en soldat. Désormais la vie de Rembrandt devient plus difficile, les commandes se font plus rares, l'argent vient à manquer ; petit à petit l'artiste devient plus solitaire réalisant néanmoins des autoportraits, où on le voit marqué par les ans et les épreuves. Il s'éteint en 1669.

Autoportrait, huile sur toile, 1659

La ronde de nuit, huile sur toile, 1642, Rijksmuseum Amsterdam

Une œuvre

« Rembrandt appuyé sur un rebord de pierre »

Il a été reproché à Rembrandt par ses contemporains de n'avoir pas été en Italie, qui était le passage obligé pour tout artiste à cette époque. Mais cependant Rembrandt a pu voir certaines reproductions gravées des œuvres de grands artistes italiens. Cet autoportrait s'inspire donc d'un tableau du Titien : le portrait de Ludovico Ariosto peint en 1512 ; où l'on voit un homme représenté de trois quart élégamment vêtu et accoudé à un parapet en pierre. Rembrandt a aussi regardé le portrait de Baldassare Castiglione peint par Raphaël ; où l'on voit tout le talent de l'artiste pour rendre l'élégance et la distinction de son modèle, par son attention portée à l'attitude, aux matières raffinées de ses habits. Dans cet autoportrait, Rembrandt se représente avec de beaux vêtements, mettant en valeur sa position sociale de peintre reconnu et prospère. Sa tenue est digne de celle d'un grand seigneur de la renaissance, et la virtuosité des traits de sa gravure, rend à merveille la fluidité des plis du tissu, la douceur des velours, la finesse des dentelles. A l'apogée de sa carrière, l'artiste est serein, il regarde l'avenir avec confiance. Peindre, graver son portrait a pris une dimension particulière pour Rembrandt, de 1626 à 1669 il continuera par cet exercice à affirmer sa personnalité d'artiste, et à interroger sans fin la nature humaine.

Rembrandt appuyé sur un rebord de pierre, 1639

Eau-forte et pointe sèche 205x164, BNF

Une technique

L'eau-forte

La gravure en Hollande au 17^{-ème} siècle, est étroitement liée à la figure de Rembrandt, ainsi de 1628 à 1661 l'artiste graverait plus de 200 estampes. Le prestige de son œuvre gravée traversera l'Europe, et participera à la diffusion de son œuvre et à sa notoriété. Dans ses estampes Rembrandt développe un univers très personnel, entre autoportrait, paysage, scènes quotidiennes et bibliques. Il utilise avec cette technique, pleinement le clair-obscur pour conférer à ses estampes, un éclairage mystérieux ou plus dramatique. Il va développer la technique de l'eau-forte en l'associant à celle de la pointe sèche : une technique sans acide où le graveur dessine directement sur le cuivre avec une pointe. Ainsi l'estampe, grâce au génie de Rembrandt gagne son autonomie par rapport au livre, et la gravure sur plaque de cuivre, légère et curviligne devient la technique de prédilection des peintres et des dessinateurs.

Les étapes d'une eau-forte

Sur une plaque préalablement recouverte de vernis et noircie, le graveur dessine son motif à l'aide d'une pointe (photo1). La plaque est ensuite plongée dans un mélange d'acide nitrique dilué, appelé eau-forte qui attaque le métal mis à nu par le tracé de la pointe (photo 2). C'est l'étape de la morsure plus ou moins prolongée selon l'intensité des noirs souhaités. La plaque est ensuite dévernée, encrée, essuyée et tirée sous presse (photos 3, 4 et 5)

Photo 1

photo 2

photo 3

Photo 4

photo 5

Réf : La gravure, les techniques et les procédés de reproduction en relief et en creux, édition Gründ

Revue : L'objet d'art, hors -série exposition au Petit Palais » fantastique » l'estampe visionnaire de Goya à Redon

Un atelier

Dans cet atelier, deviens-toi aussi un grand personnage, artiste ou non. Réalise ton autoportrait en empruntant les beaux habits de Rembrandt. Affute tes crayons à papier, un hb et un 2 b plus gras, c'est bien pour faire des ombres sur le visage, si tu veux te lancer dans un clair-obscur comme dans l'autoportrait avec un chapeau, main sur la hanche ; où l'une des parties du visage est dans l'ombre. Tu peux aussi bien sûr prendre une expression comme dans l'autoportrait aux yeux ouverts, étonné, en colère, à toi de voir. Alors prend un miroir ou pourquoi pas une photo de toi, regardes toi longuement avant de commencer, ainsi tu pourras saisir la forme de tes yeux, de ta bouche... Sers-toi des petits repères que j'ai mis pour positionner les éléments de ton visage et n'appuie pas trop sur ton crayon au départ. N'oublie pas tes cheveux qui ne sont pas forcément aussi long que ceux de Rembrandt, mais tu peux aller loin dans le déguisement et les garder ainsi. Reprend le bétet au crayon, tu peux lui rajouter des plumes. Si tu ne te fais pas de cheveux longs, complète la manche de l'habit, j'ai dessiné l'arrondi de l'épaule pour cela.

Autoportrait aux yeux ouverts, eau-forte et burin, 1630

Autoportrait avec un chapeau, main sur la hanche, eau-forte, 1631-1632

