

Pierre Paul RUBENS

Né en 1577 à Siegen en Allemagne ;sa mère Maria est de bonne bourgeoisie , intelligente et assez belle ;son père Jan est juriste , echevin d'Anvers qui est à cette époque espagnole ;il entre au servie de Guillaume d'Orange dit le taciturne qui lutte contre l'Espagne ;exil avec Guillaume le taciturne en allemangne ;il devient l'avocat du taciturne ;mais il a une relation avec la femme de Guillaume qui était pas très jolie par ailleurs et Jan se retrouve en prison ;en 1573 sa femme Maria pardonne à son mari et le fait sortir en menaçant de tout révéler publiquement et cela serait une honte pour Guillaume d'Orange.Rubens voit le jour le 29 juin 1577 à Siegen où il passa ses 10 premières années.

Son père meurt lorsqu'il a 10 ans ; et alors sa mère Maria rentre à Anvers.

Il fait connaissance de balthasar Moretus qui deviendra un ami pour toute sa vie.L'imprimerie ou travaillait le père de balthasar est devenue un musée plantin moretus dans Anvers ;Dans cette imprimerie

le jeune Rubens aimait dessiner des illustrations de la bible.

A 13 ans Rubens parle flamand, allemand , français et connaît le latin et le grec ;il sera un très bon connaisseur de l'antiquité classique ; il a une bonne mémoire et peut citer Ciceron, Virgile ou Plutarque.Il est page aussi et apprend les bonnes manières puis à 13 ans en 1590 il entre en apprentissage car il veut devenir peintre.Il eut 3 maitres pendant 8 ans ;son dernier maitre est le peintre Otto Venius.

En 1598 Peeter Rubens est maitre en peinture . On peut voir dans la maison de Rubens à Anvers une **peinture d'Adam et Eve** , un de ses premiers tableaux (on peut constater qu'Eve est comme une statue alors qu'il deviendra le peintre du mouvement et de al couleur)

En 1600 il quitte Anvers pour l'Italie.Il y reste 8 ans.sa mère lui a donné d el'argent et son maitre Venius des recommandations .Il complète sa formation en dessinant beaucoup , reproduisant par de grandes peintures et sculptures.

Il va à Venise où il rencontre un homme de la suite du duc de Mantoue.

Il est alors engagé par Vincent Gonzague le duc de Mantoue comme copiste.

Il fait des portraits de familles et des copies d'œuvres de grands maitres italiens

La cours de Mantoue est raffinée car le duc est dépensier.

Caravage mort en 1610 à 37 ans est un contemporain de Rubens mais est à Rome.

En Italie Rubens remplit ses carnets de croquis .on y trouvait peintures ,sculptures,dessins d'objets précieux ou de la vie quotidienne ;il s'intéressait à la vie dans l'antiquité

En 1603 le duc voulant offrir des cadeaux au roi d'Espagne charge Rubens du convois.

Il va aussi à Rome où il vit chez son frère.

De cette période on a 3 grandes peintures :en janvier 1602 un retable avec au centre sainte Helène retrouvant le croix et le couronnement d'épine et l'erection de la croix pour l'église sainte croix de Jérusalem.

En juillet 1602 à l'occasion des retrouvailles avec son frère il se représente (avec un petit début de calvicie)avec son frère et ses amis exposé actuellement à Cologne ; et un triptique achevé en 1605 représentant la famille Gonzague célébrant la sainte Trinité.En Espagne il peint le duc de Lerma.

Vers 1604 baptême du Christ qu'on peut voir musée roayl des beaux arts d'Anvers

De 1605 à 1607 il est à Rome où il achète pour le duc la mort de la vierge du Caravage.Il a aussi fait un triptique pour la Chiesa nuova célébrant saint Grégoire ; le premier tableau qu'il avait fait sur toile brillait trop à cause des grandes fenêtre de l'église ;il refit un autre tableau sur ardoise.le premier tableau peut se voir au musée de Grenoble.

Il peint aussi un hercule et des portraits dont celui exposé à washington de la marquise de Doria

Il va en 1607 aussi à Gène où il dessine les facades des palais et en fera un livre publié.

En octobre 1608 il apprend que sa mère est mourante il retourne à Anvers , il ne reviendra plus en Italie ; il a 31 ans.

Il a apprécié l'art réaliste et en clair obscur du Caravage , le peintre le plus mauvais garçon qui fut mais qui a été très influent par sa nouveauté. Il a apprécié les couleurs du Titien et véronèse

Son art a encore à progresser.

Son frère qui était à Rome est déjà rentré à Anvers et est devenu échevin comme l'avait été son père. En

En décembre 1608 Pierre Paul Rubens arrive à Anvers après 5 semaine de voyage de Rome à Anvers sa mère vient de mourir , il est arrivé trop tard , il ne l'a pas vu ; il a une grande peine.

Après un mois de peine il se remet. Son frère l'introduit dans la bonne société et son ancien maitre l'aide à obtenir des contrats ;sa peinture de la dispute du st sacrement qu'on peut voir dans l'église st paul à Anvers a beaucoup de succès ;son ami moretus lui fait aussi des commandes de portraits et le bourgmestre d'anvers aussi (sa maison , la maison rockox est maintenant un musée)

En 1609 il devient peintre de l'archiduc Albert gouverneur des pays bas qui règne sur la Flandre au nom de Philippe II d'Espagne. Par contre Rubens ne veut pas aller à la cours de Bruxelles et reste à Anvers. En 1609 il peint **Sanson et dalila** , à voir à la National gallery à Londres et aussi **l'adoration des mages et la dispute du saint sacrement** à voir dans l'Eglise Saint Paul à Anvers (on pourra aussi y voir une adoration des bergers)

Le 3 octobre **1609 il se marie à Isabelle Brant** que son frère lui a présentée; il a 32 ans et elle a 18 ans. Il épouse une voisine qui appartient à la très bonne société d'Anvers.

Selon l'usage de l'époque il s'installe chez les beaux parents.

Rubens et Isabelle (alte pinakothek de Munich)

Il fait bâtir sa maison ,presque un palais.La moitié est consacré à la peinture et l'autre moitié à la famille. C'est dans cette maison que naissent ses œuvres ;on peut la visiter à Anvers.

Maison restaurée de Rubens

En 1610 Anvers redevient prospère et catholique ;les commandes de peintures augmentent.
C'est aussi la contre réforme qui veut des eglise avec des tableaux qui impressionne les gens
En 1611 il peint l'erection et la descente de la croix actuellement dans la cathédrale notre dame
d'Anvers.Un grand succès

En 1611 le frère de Rubens meurt. Son grand confident est son frère Philippe à qui il fit de très belles funérailles. Rubens se livre peu semble-t-il. Il a des amis mais il aussi solitaire dans son caractère. Rubens se lève à 4h du matin, écoute la messe sauf si la goutte l'incommoder trop. Il travaille toute la journée jusqu'à 5 h du soir, profitant de la lumière du jour ; puis va se promener ; le soir il reçoit quelques amis pour dîner ; il dîne avec sobriété. Il est intelligent, a du savoir vivre.

Rubens est un spécialiste des grands tableaux 3,4 m de haut, de la couleur intense et du mouvement. Il peint des sujets religieux et antiques, ainsi que des portraits ; les commendants sont les églises, les nobles et des riches bourgeois.

En peignant on lui lisait Plutarque, ou Tite Live ou un autre auteur antique

Dans son atelier on travaillait Jacob Jordaens, Snyders spécialisé dans la peinture d'animaux, Antoine Van Dyck ; il collabora avec Jean Bruegel dit de Velours spécialistes de la peinture des fleurs. Van Dyck qui était talentueux et beau était un don Juan qui eut beaucoup d'aventures, dépensant sans compter ; c'était l'inverse de Rubens à la vie sage.

A partir de 1611 il avait plusieurs dizaines d'assistants ; c'est un chef d'entreprise

Snyders peint les animaux, Van Thulden les paysages et Rubens les personnages

Grâce à son atelier le catalogue de Rubens contient 1500 œuvres ; 5 œuvres par mois ; Vinci en fit un vingtaine, Raphael 185

Rubens avait prévu cinq catégories de prix pour "ses" tableaux : les tableaux faits de sa main étaient les plus chers. Puis venaient les tableaux réalisés par Van Dyck mais retouchés par lui. Ensuite les tableaux réalisés par un autre collaborateur et retouchés par le maître. Enfin, un tableau d'un collaborateur non retouché par Rubens et, en queue de liste, une simple copie.

Rubens peignait lui-même des petites esquisses à l'huile qu'il faisait ensuite réaliser par diverses officines anversoises sous ses ordres. De manière plutôt exceptionnelle, Rubens autorisa même certains de ses collaborateurs à signer pour leur contribution. Il sélectionnait ses collaborateurs mais souvent ne se chargeait même pas des retouches finales.

Souvent, Rubens n'intervenait que par des "maquettes", des esquisses à l'huile que des collaborateurs se chargeaient ensuite d'agrandir et de réaliser avant que le maître n'intervienne pour retoucher le résultat ou réaliser les figures les plus importantes. C'est pourquoi ses études sont souvent les plus belles de ses œuvres. La qualité des œuvres de l'atelier de Rubens est irrégulière tout n'était pas fait par le maître comme le signale un visiteur de son atelier. En 1621, le futur médecin Otto Sperling fit une visite inopinée dans l'atelier de Rubens et raconte : *"Il y avait dans cette salle, de nombreux jeunes peintres qui travaillaient seuls sur différents tableaux que le sieur Rubens avait dessinés au préalable au crayon et sur lesquels il avait apposé ça et là une touche de couleur. Les jeunes gens devaient entièrement exécuter ces tableaux à la peinture, jusqu'à ce qu'enfin, le sieur Rubens parachève l'ensemble de ses coups de pinceaux et de ses couleurs. Toute cette activité était décrite comme le travail de Rubens, ce qui permettait à l'homme d'amasser une prodigieuse fortune."* Rubens ayant une enfance difficile voulut gagner beaucoup d'argent et devint fort riche.

En 1611 il peint **l'érection de la croix** et en 1614 **la descente de la croix** dans la cathédrale Notre Dame ; il faut aussi aller voir à Anvers l'église St Paul et St Jacques et sa maison.

L'érection de la croix a un grand succès : le Christ est un athlète, la composition est en diagonal, le clair obscur met en valeur le Christ. Il refait une descente de la croix qu'on peut voir au musée de Lille (Lille était alors une ville espagnole)

1616 munich

En 1615, 1616 il peint ses chasses pour Maximilien de Bavière ;
on peut les voir à Rennes ,**chasse au tigre**,
à Munich : crocodile , hippopotame et aussi chasse au lion

A Marseille chasse au sanglier

Commentaire sur la chasse crocodile : Ce tableau fait partie d'une série de 4. La composition est un vaste oval dont le centre est occupé par l'hippopotame. Ce type de composition tournoyante est caractéristique du baroque et plus encore de Rubens. La partie supérieure de la composition est occupée par 3 chasseurs cavaliers coiffés de turban. Il est plus que probable que ce tableau est une allégorie du Nil, qui était considéré comme un des quatre fleuves du Paradis. La partie basse est occupée par deux chasseurs à pieds dont l'un porte une dague. L'autre est étendue et semble mort. On peut supposer que ce sont des esclaves. On peut observer un enchevêtrement entre le crocodile et les deux esclaves. Deux chiens de chasse, un peu incongru dans ce tableau exotique attaque les animaux.

La représentation du crocodile est anatomiquement correcte. On peut même affirmer qu'il s'agit de *Crocodilus niloticus* à la disposition des écailles. Rubens avait sans doute vu des crocodiles dans les ménageries des princes qu'il servait. En revanche, la représentation de l'hippopotame est beaucoup plus hésitante. L'animal est connu depuis l'Empire romain puisqu'il était utilisé lors des jeux au Colisée. Pline l'ancien le décrit. La représentation de Rubens rappelle les illustrations des traités de Conrad Gesner (1550) ou de la description de l'Egypte de Prosper Alpin (1584). En revanche, Rubens n'a sans doute pas vu d'hippopotame

du fait de sa difficulté d'élevage.

En 1618 l'enlèvement des filles de leucippes et le satyre qu'on peut voir tous deux à Munich

En 1611 il a une première fille qui mourra à 12 ans

En 1614 il a un fils Albert qu'il aimera beaucoup ;il mourra en 1657

En 1618 il a son deuxième fils Nicolas représenté dans un fameux dessin ; il meurt à 37 ans

vienne

1618 Il peint une adoration des mages qui est au musée de Lyon

1620 st dominique et st françois protégeant le monde de la colère du christ est au musée de Lyon initialement pour l'église st paul d'Anvers

En 1622 commande de Marie de Medicis .Il part à Paris 24 tableaux pour 20 000 écus , hommage à la vie de la reine Marie de Medecis veuve d'henri IV. Il peint les tableaux à Anvers dans sa maison

En 1624 il est annoblit par le roi d'Espagne

En 1625 la **galerie Medecis** est finie ;on peut voir les tableaux au Louvre

En 1626 sa femme meurt de la peste qui sévissait à Anvers;cela lui cause un grand chagrin ;il fait alors plus de politique et des voyages qui l'éloignant de sa maison ,l'aide à oublier sa peine.

Dans une lettre Rubens écrit : « Je ne prétends pas atteindre un jour au stoïcisme et à l'impassibilité j' ai perdu une très bonne compagne que je pouvais , que je devais raisonnablement aimer car elle n'avait aucun des travers de son sexe ; elle n'était ni morose , ni faible mais si bonne , si honnête, si vertueuse que tout le monde l'aimait pendant sa vie et la pleure de puis sa mort. Une telle perte me frappe jusqu'au fond de moi.... il me sera bien difficile de séparer ma douleur du souvenir que je garderai ma vie durant de cet être cher et respecté entre tous. Je crois qu'un voyage m'aiderait..... ».

Il fit enterrer son épouse près de sa mère et fit un tableau de la vierge.

autoportrait au musée des Offices à Florence 1618 (avec sa calvitie) peinture sur panneau de bois.

Rubens essaya de 1627 à 1630 de délivrer sa patrie de la guerre ; il alla en Espagne en 1628, il séjourna 9 mois à madrid où il fut peintre et diplomate ; il rencontra Vélasquez encore jeune ;puis il alla à Londres. En 1630 la paix est signée entre l'Angleterre et l'Espagne. Il peint les portraits des grandsqu'il rencontre.

Rubens avait la voix chaude , était éloquent , avait de la conversation , bref avait des talents de diplomate. Il souffrait de la goutte depuis 1627.

Le 6 décembre 1930 en l'église st jacques il se marie avec Hélène Fourment qui a 16 ans et lui 53 ans ; on peut voir un portrait de sa seconde épouse à Bruxelles, l'année de son mariage .La sœur aînée d'Hélène s'appelle Suzanne elle , a été peinte 7 fois par Rubens ; elle était la belle sœur de la première femme de Rubens. Hélène a été aussi beaucoup peinte :au louvre avec ses enfants, à Munich dans sa robe de noce , en vénus à Vienne.

Rubens a écrit : « Ne pouvant me résoudre encore à vivre en ascète je pris le parti de me remarier....J' pris une jeune femme de parents honorables , mais bourgeois, bien que tout le monde me conseillât de choisir une dame de la cour.Mais je craignais surtout de trouver dans ma compagne l'orgueil, ce fléau de la noblesse. C'est pourquoi j'en ai choisi une qui ne rougit pas en me voyant prendre le pinceau. »

Signalons que Rubens ne s'est représenté qu'une seule fois avec sa palette de peintre. Par contre il se montre avec l'épée et la cape , il était anobli par le roi d'Espagne et aussi d'Angleterre. Rubens a écrit en 1636 qu'il n'aimait pas la vie de cour.

Rubens était riche, il avait plusieurs maisons à Anvers et même un petit château à Eeckeren.

Helene Fourment était considérée comme une très belle femme. Rubens lui offrit de nombreux cadeaux, des colliers , bijoux, de belles robes en velours, soie.

Elle sera peinte comme mère, avec ses enfants et son mari, mais aussi comme Bethsabée qu'on peut voir à Dresde, tableau de 1635 ; on la reconnaît aussi dans les trois grâces.

Elle est aussi aussi presque nue dans un tableau inspiré du Titien , la femme à la fourrure. Ce tableau est peint pour lui .

Il fit plus travailler son atelier , lui préférant la vie avec sa jeune épouse ; il peint plus pour le plaisir.

au Louvre

au metropolitan à New York

Il avait eu 3 enfants en 18 ans avec sa première épouse , il aura 5 enfants en 10 ans avec sa nouvelle épouse , Claire Jeanne (1632-1689) , Frank (1633-1678) dont le deuxième fils sera le dernier descendant direct de Rubens , Isabelle Hélène (1635-1652), Pierre paul (1637-1684) qui sera pretre et constance Albertine (1641-1657) qui naîtra après sa mort.

Rubens était très amoureux de son épouse Hélène ; il l'a peinte nue en Vénus au sortir du bain au Kunsthistorisches à Vienne , en nymphe , dans le jugement de Paris ; elle est à gauche dans les 3 Graces au Prado

En 1631 il peint la sainte famille sous un pommier qu'on peut voir à Vienne

En 1632 la cène qui est au musée Brera à Milan

En 1635 Il achète à la campagne le beau château de Steen ; il y passe les mois d'été et il y peint ses plus beaux et plus vastes paysages: Paysage à l'arc-en-ciel, Paysage au château de Steen.

A la fin de sa vie il commence à peindre sa famille , ses enfants , des paysages pour le plaisir sans commande.

en 1636 les 3 Graces (à voir au Prado)

En 1639 il peint **la vierge entourée de saints** qu'on peut voir à l'église saint Jacques d'Anvers.

Tableau qu'il fait mettre au dessus de sa tombe qui est dans l'église st jacques.

Dans ce tableau on pense reconnaître Hélène en Marie Madeleine, et Isabelle en vierge.

Puis peu à peu la goutte lui paralyse même les mains en avril 1640.

Il meurt le 30 mai 1640.

La ville d'Anvers lui fait des funérailles grandioses et de nombreuses messes seront célébrées pour son repos.

Sa femme se remariera 5 ans plus tard et aura d'autres enfants et elle mourra en 1673 .Elle rachètera les tableaux où elle est dénudée.

Aucuns de ses enfants ne lui succèda ; aucuns de ses élèves peintres ne lui succèda

Rubens reconnu comme maître Titien , Michel Ange et Véronèse

Le style de Rubens est dans le mouvement, le dynamisme , la vie , les couleurs chaudes et lumineuses, les formes opulentes.

Il a une facilité et une rapidité d'exécution. Il exalte la vie.

La ville d'Anvers est pleine de son nom.

On peut voir sa peinture au Louvre, à Anvers , à Lille , Munich ,Dresde , Vienne,bruxelle, Prado,londres

à Vienne

