AMSTERDAM, PAYS-BAS

Rijksmuseum : chefs-d’œuvre

Vingt peintures de la collection du Rijksmuseum : Rembrandt et Vermeer, gardes civiques et responsables de corporations, maisonnées animées et hivers néerlandais

Traduction assistée par IA

Le Rijksmuseum d’Amsterdam abrite la collection nationale d’art et d’histoire des Pays-Bas et doit surtout sa renommée à ses peintures du dix-septième siècle. La Ronde de nuit de Rembrandt est le tableau que tout le monde connaît. Autour de lui, la collection est riche des autres genres dans lesquels excellaient les peintres néerlandais de cette époque : grands portraits de groupes civiques, intérieurs domestiques, paysages d’hiver et natures mortes.

Cette sélection reste presque entièrement dans ce siècle. La seule œuvre plus tardive est la rue enneigée d’Amsterdam peinte par Breitner. Rembrandt y occupe une place importante, de La Ronde de nuit aux Syndics, en passant par un autoportrait dans le rôle de l’apôtre Paul. Vermeer et Jan Steen sont représentés par trois tableaux chacun, et leurs œuvres pourraient difficilement être plus différentes. Vermeer consacre une toile entière à une femme versant du lait, à une femme lisant une lettre ou à la façade d’une maison en briques, tandis que chacun des tableaux de Steen présentés ici est peuplé d’enfants. Plusieurs notices gagnent à être lues par paires. Les rapprochements les plus évidents sont ceux entre les compagnies de milice de Rembrandt et de Hals et Codde, ainsi qu’entre le couple marié réuni par Hals sur une seule toile et celui dont Rembrandt a peint deux portraits distincts.

Quelques questions restent ouvertes. L’identité d’un couple n’est que probable, et celle d’une femme âgée n’est qu’une possibilité ; son portrait est seulement attribué au peintre dont il porte le nom.

Toutes ces peintures appartiennent aux collections du Rijksmuseum selon les informations documentées, mais cette sélection a été établie indépendamment du musée. L’appartenance à la collection ne signifie pas qu’une peinture est exposée. Les dates et les attributions conservent les réserves indiquées dans les notices du musée.

Explorez cette sélection dans Artline

Découvrez les œuvres sélectionnées en parallèle d'ouvrages et d'événements de leur époque, ou comparez les périodes de vie des artistes. Ces livres et événements apportent un contexte, sans pour autant attester d'une influence directe. Les œuvres dont la date n'est pas confirmée figurent également dans ce guide.

Les œuvres d'art en contexte Qui a vécu à quelle époque ?

artlines.org/guides/rijksmuseum

La sélection · 20

1. The Night Watch
   Rembrandt van Rijn · 1642
2. The Milkmaid
   Johannes Vermeer · vers 1660
3. The Syndics
   Rembrandt van Rijn · 1662
4. The Little Street
   Johannes Vermeer · vers 1658
5. Woman in Blue Reading a Letter
   Johannes Vermeer · vers 1663
6. The Threatened Swan
   Jan Asselijn · vers 1650
7. The Merry Family
   Jan Steen · 1668
8. The Feast of Saint Nicholas
   Jan Steen · 1665 - 1668
9. Oopjen Coppit
   Rembrandt van Rijn · 1634
10. Marten Soolmans
    Rembrandt van Rijn · 1634
11. Enjoying the Ice near a Town
    Hendrick Avercamp · vers 1620
12. Portrait of a Married Couple, Probably Isaac Massa and Beatrix van der Laen
    Frans Hals · vers 1622
13. The Militia Company of Captain Reynier Reael
    Pieter Codde, Frans Hals · 1637
14. Children Teaching a Cat to Dance
    Jan Steen · 1660 - 1679
15. Portrait of an Old Lady, Possibly Elisabeth Bas
    Ferdinand Bol · c. 1640–c. 1645
16. Self-Portrait as the Apostle Paul
    Rembrandt van Rijn · 1661
17. The Singel Bridge near the Paleisstraat, Amsterdam
    George Hendrik Breitner · 1896
18. Still Life with Flowers in a Glass Vase
    Jan Davidsz. de Heem · 1650 - 1683
19. Winter Landscape
    Jacob van Ruisdael · vers 1665
20. The Armourer
    Gabriël Metsu · vers 1650 – vers 1660

01 / 20

The Night Watch

Rembrandt van Rijn

1642 · Huile sur toile · Rijksmuseum

Rembrandt van Rijn. Officers and other civic guardsmen of District II in Amsterdam, under the command of Captain Frans Banninck Cocq and Lieutenant Willem van Ruytenburch, known as ‘The Night Watch’. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0. Compressed full-frame reproduction. · Public Domain Mark 1.0

Malgré son titre, ce tableau ne représente pas une scène nocturne. Une grande partie de l’obscurité qui semble justifier ce nom familier résulte de changements ultérieurs dans l’apparence de la peinture.

Rembrandt a peint une compagnie de gardes civiques d’Amsterdam sur le point de se mettre en marche. Le capitaine Frans Banninck Cocq et son lieutenant s’avancent tandis que les hommes autour d’eux se préparent ; mains, armes, visages et éclats de lumière se pressent sur la toile. Au lieu d’aligner les hommes en un rang bien ordonné, Rembrandt a transformé le portrait de groupe en un événement en cours.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre · Inventaire: SK-C-5

02 / 20

The Milkmaid

Johannes Vermeer

vers 1660 · Huile sur toile · Rijksmuseum

Johannes Vermeer. The Milkmaid. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0. Compressed full-frame reproduction. · Public Domain Mark 1.0

On peut facilement laisser échapper ce qui se trouve au centre de ce tableau : un filet de lait si fin qu'un regard rapide peut le manquer. Toute la posture de la femme vise à en maintenir la régularité. Du pain, un panier et le solide plateau de la table donnent une assise à son geste. Le mur derrière elle reste relativement nu, si bien que rien ne détourne l'attention du lait qu'elle verse.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: SK-A-2344

03 / 20

The Syndics

Rembrandt van Rijn

1662 · Huile sur toile · Rijksmuseum

Rembrandt van Rijn. The Sampling Officials of the Amsterdam Drapers' Guild, known as 'The Syndics'. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0. Compressed full-frame reproduction. · Public Domain Mark 1.0

Plusieurs syndics regardent droit devant eux, comme si quelqu'un placé là où nous nous tenons venait d'interrompre les affaires qui les occupent autour de la table. Ils ne réagissent pas ensemble. Leurs postures se désaccordent et leur attention se déplace inégalement dans le groupe, donnant au spectateur l'impression d'être arrivé juste avant que tous aient tout à fait levé les yeux. Le caractère formel du portrait officiel demeure. Chacun se tourne ou s'interrompt simplement à son propre rythme.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: SK-C-6

04 / 20

The Little Street

Johannes Vermeer

vers 1658 · Huile sur toile · Rijksmuseum

Johannes Vermeer. Gezicht op huizen in Delft, bekend als ‘Het straatje’. Image credit: Johannes Vermeer; Source credit: Google Arts & Culture — YAGJRuPz8yVuRQ. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Proportional resize and JPEG compression; full source frame retained. · Public domain

Ce tableau tient presque du portrait d’un bâtiment. La majeure partie de la toile est consacrée à une façade de maison en briques, et une place relativement réduite aux personnes qui occupent ses portes et son passage. Les figures sont assez petites pour montrer que le lieu est habité sans détourner l’attention de la façade. Des réparations interrompent la régularité de la maçonnerie : la maison porte ainsi les marques du temps et de l’usure, sans que Vermeer propose de récit pour les expliquer.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre · Inventaire: SK-A-2860

05 / 20

Woman in Blue Reading a Letter

Johannes Vermeer

vers 1663 · Huile sur toile · Rijksmuseum

Johannes Vermeer. Woman in Blue Reading a Letter. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0. Compressed full-frame reproduction. · Public Domain Mark 1.0

La lettre est bien visible, mais nous ne pouvons pas la lire. Vermeer montre pleinement l'absorption de la femme tout en nous cachant ce qui l'absorbe. Une carte au mur fait entrer un monde plus vaste dans la pièce et suscite une question évidente : la lettre vient-elle de quelque part dans ce monde extérieur ? Rien dans le tableau ne l'indique. La carte ne nous apprend rien du message qui retient son attention.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: SK-C-251

06 / 20

The Threatened Swan

Jan Asselijn

vers 1650 · Huile sur toile · Rijksmuseum

Jan Asselijn. De bedreigde zwaan. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · Public Domain Mark 1.0

Le titre présente le cygne comme menacé, mais, les ailes déployées et le cou tendu, il semble tout à fait capable de se montrer menaçant à son tour. Un chien qui s'approche a provoqué sa réaction. Sur l'eau sombre, son corps éclatant devient une grande forme pleine de tension, et le nid montre ce qui est en jeu.

Le tableau a suscité des lectures symboliques. Il peut s'en passer. Un intrus, un nid vulnérable et un animal qui riposte composent un drame complet sans aucune allégorie.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: SK-A-4

07 / 20

The Merry Family

Jan Steen

1668 · Huile sur toile · Rijksmuseum

Jan Steen. Het vrolijke huisgezin. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · Public Domain Mark 1.0

Des objets sont éparpillés et la musique et la boisson ont envahi la table. Les enfants ne sont exclus ni de l'une ni de l'autre. Steen donne aux plus jeunes leur propre version de tout ce que font les adultes, et il est difficile de ne pas voir dans la gaieté de cette maisonnée une leçon sur la manière dont les enfants apprennent : en observant et en imitant.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: SK-C-229

08 / 20

The Feast of Saint Nicholas

Jan Steen

1665 - 1668 · Huile sur toile · Rijksmuseum

Jan Steen. Het Sint-Nicolaasfeest. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · Public Domain Mark 1.0

Les cadeaux sont au cœur de la scène, et chacun n’est pas satisfait du sien. Certains enfants sont ravis, d’autres non, tandis que les adultes attendent de voir comment les choses vont tourner. Plusieurs petits drames se jouent simultanément, et Steen ne laisse aucun d’eux donner le ton à toute la pièce. La Famille joyeuse semble dégager une leçon, mais cette fête se prête moins facilement à une conclusion.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre · Inventaire: SK-A-385

09 / 20

Oopjen Coppit

Rembrandt van Rijn

1634 · Huile sur toile · Rijksmuseum

Rembrandt van Rijn. Portrait of Oopjen Coppit. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0. Compressed full-frame reproduction. · Public Domain Mark 1.0

Le costume sombre est moins simple qu'il n'y paraît. Le col et les manchettes lui donnent des contours lumineux, et de plus subtiles variations de lumière font ressortir des matières coûteuses : la retenue participe elle-même de l'ostentation. Le format en pied donne à Oopjen Coppit l'espace nécessaire pour apparaître dans toute sa stature.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: SK-C-1768

10 / 20

Marten Soolmans

Rembrandt van Rijn

1634 · Rijksmuseum

Rembrandt van Rijn. Portrait of Marten Soolmans. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0. Compressed full-frame reproduction. · Public Domain Mark 1.0

Chez Oopjen Coppit, l’ostentation reste contenue ; chez Marten Soolmans, elle se déploie vers l’extérieur. Un bras plié élargit sa silhouette, tandis que des bas clairs et des chaussures richement ornées attirent le regard jusqu’au bas de la figure. Ses vêtements jouent un rôle dans sa présentation publique. Tous deux sont peints à la même échelle, mais dans des poses différentes : leurs portraits forment ainsi une paire sans que l’un des modèles soit simplement le reflet de l’autre.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre · Inventaire: SK-A-5033

11 / 20

Enjoying the Ice near a Town

Hendrick Avercamp

vers 1620 · Huile, bois et textile · Rijksmuseum

Hendrick Avercamp. Enjoying the Ice near a Town. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · Public Domain Mark 1.0

Comme l'indique le titre, le sujet est le plaisir pris sur la glace. L'eau gelée offre à Avercamp une surface continue où répartir une multitude de petites activités. Il distingue les groupes par leurs postures et leur espacement, et ceux-ci s'effacent progressivement dans le lointain pâle. Aucun groupe ne devient le centre de la composition : pour entrer dans le tableau, il faut donc en repérer les petites scènes une à une.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: SK-C-1705

12 / 20

Portrait of a Married Couple, Probably Isaac Massa and Beatrix van der Laen

Frans Hals

vers 1622 · Huile sur toile · Rijksmuseum

Frans Hals. Portrait of a Married Couple, Likely Isaac Abrahamsz Massa and Beatrix van der Laen. Image credit: Frans Hals; Source credit: Google Arts & Culture — TQGvNkNZ3MM17g. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Proportional resize and JPEG compression; full source frame retained. · Public domain

Rembrandt a consacré un portrait à Marten et un autre à Oopjen. Hals réunit son couple sous les feuillages, les deux époux penchés l'un vers l'autre et souriant au spectateur. Le mariage se manifeste par leur proximité plutôt que par deux poses formelles assorties, ce qui donne au tableau une impression de détente par comparaison. Les modèles sont probablement Isaac Massa et Beatrix van der Laen, bien que cette identification ne soit pas certaine.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: SK-A-133

13 / 20

The Militia Company of Captain Reynier Reael

Pieter Codde, Frans Hals

1637 · Huile sur toile · Rijksmuseum

Pieter Codde; Frans Hals. Native museum collection image; source designation: Public Domain Mark 1.0. Rijksmuseum. Full source frame preserved; proportionally resized and JPEG compressed. · Public Domain Mark 1.0

Frans Hals et Pieter Codde ont tous deux travaillé à ce portrait de compagnie, qui devait présenter chaque garde civique comme un individu tout en préservant la cohésion du groupe. Leur réponse prend la forme d'une large formation. Les écharpes, les armes, l'étendard et les variations de posture empêchent la ligne de se figer et lui donnent un rythme. Quelques années plus tard, dans La Ronde de nuit, Rembrandt répond à la même exigence en mettant sa compagnie en mouvement.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: SK-C-374

14 / 20

Children Teaching a Cat to Dance

Jan Steen

1660 - 1679 · Huile sur panneau · Rijksmuseum

Jan Steen. Children Teaching a Cat to Dance, Known as The Dancing Lesson. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · Public Domain Mark 1.0

Le chat n’est manifestement pas volontaire. Les enfants s’amusent, l’animal est pris dans une situation fâcheuse, et le comique naît du décalage entre les deux. Un chien, plus bas, ajoute sa propre réaction.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre · Inventaire: SK-A-718

15 / 20

Portrait of an Old Lady, Possibly Elisabeth Bas

Ferdinand Bol

c. 1640–c. 1645 · Huile sur toile · Rijksmuseum

Ferdinand Bol. Portrait of Elisabeth Jacobsdr. Bas. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/ferdinand-bol/portrait-of-elisabeth-jacobsdr-bas-1645 · Public domain (WikiArt source label)

Deux éléments restent incertains dans ce portrait : l'identité de la femme et celle de son peintre. Le Rijksmuseum indique qu'il pourrait s'agir d'Elisabeth Bas et attribue le tableau à Ferdinand Bol, sans affirmer ni l'un ni l'autre.

La peinture elle-même est dépouillée. Ses mains jointes forment un second point d'attention sous son visage, et un col blanc les sépare l'un comme les autres de l'étendue des vêtements sombres. Elle est assise dans une pose formelle, parfaitement immobile.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

16 / 20

Self-Portrait as the Apostle Paul

Rembrandt van Rijn

1661 · Huile sur toile · Rijksmuseum

Rembrandt van Rijn. Self Portrait as the Apostle Paul. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0. Compressed full-frame reproduction. · Public Domain Mark 1.0

Le visage est reconnaissable comme celui de Rembrandt, tandis que le livre et l'étoffe enroulée autour de la tête sont ceux de l'apôtre Paul. Les autres indices sont rares. Il apparaît seul dans un environnement sombre, sans scène ni récit autour de lui : la figure doit donc se lire à la fois comme un autoportrait et comme un rôle, celui du peintre incarnant l'apôtre.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: SK-A-4050

17 / 20

The Singel Bridge near the Paleisstraat, Amsterdam

George Hendrik Breitner

1896 · Huile sur toile · Rijksmuseum

George Hendrik Breitner. Native museum collection image; source designation: Public Domain Mark 1.0. Rijksmuseum. Full source frame preserved; proportionally resized and JPEG compressed. · Public Domain Mark 1.0

Dans La Petite Rue de Vermeer, les figures restent petites. Breitner en amène une tout à l'avant. La femme qui marche au premier plan est trop proche et trop grande pour se fondre dans la vue. Le cadre la coupe dans son mouvement, et sa silhouette s'interpose devant la vue du pont et des bâtiments à l'arrière. Le cadre enneigé d'Amsterdam reste reconnaissable, mais elle occupe l'espace le plus proche du spectateur, et le tableau devient une rencontre fugitive avec quelqu'un dans la rue.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: SK-A-3580

18 / 20

Still Life with Flowers in a Glass Vase

Jan Davidsz. de Heem

1650 - 1683 · Rijksmuseum

Jan Davidsz. de Heem. Still Life with Flowers in a Glass Vase. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · Public Domain Mark 1.0

Le vase est rempli à foison, mais aucune fleur ne se perd dans la masse et aucune ne domine. Chacune conserve sa couleur, sa forme et son orientation. Des tiges recourbées et de petits insectes dépassent les bords du bouquet, si bien qu'aucune ligne nette ne marque la fin de la composition florale et le début du fond vide.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: SK-C-214

19 / 20

Winter Landscape

Jacob van Ruisdael

vers 1665 · Huile sur toile · Rijksmuseum

Jacob van Ruisdael. Winter Landscape. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · Public Domain Mark 1.0

Une épaisse couverture nuageuse occupe la majeure partie du ciel, et le peu de lumière qui la traverse tombe sur la neige. Tout le reste demeure atténué, ce qui donne tant de force à cette étroite trouée. De petites figures donnent une idée de l'échelle humaine. Celles d'Avercamp invitent à les distinguer une à une, mais celles-ci s'inscrivent dans le rythme plus vaste de la lumière et du temps qu'il fait.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: SK-A-349

20 / 20

The Armourer

Gabriël Metsu

vers 1650 – vers 1660 · Huile sur toile · Rijksmuseum

Gabriël Metsu. The Armorer. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/gabriel-metsu/the-armorer · Public domain (WikiArt source label)

La plupart des intérieurs de cette sélection sont domestiques. Celui de Metsu est un lieu de travail. L'atelier est sombre et encombré ; des outils, du métal et du matériel occupent une partie de la pièce, et la faible lumière rend certains objets difficiles à distinguer de leurs voisins. Deux ouvriers se trouvent à des endroits différents de cet espace, et une petite lueur ardente marque le lieu même du travail.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

Donner une cohésion à la multitude

L’ordre de ce guide ne constitue pas un parcours dans les salles, et certains de ses rapprochements les plus utiles traversent les divisions habituelles entre les genres. Beaucoup de ces tableaux répondent au même problème pratique : comment faire tenir dans une seule image un grand nombre d’éléments distincts sans laisser l’un d’eux éclipser les autres. Dans les compagnies de milice, ce problème était inhérent à la commande, puisque chaque garde devait être présenté comme un individu. Hals et Codde maintiennent leurs gardes dans une longue ligne variée. Rembrandt met les siens en mouvement et, dans Les Syndics, il laisse l’attention se déplacer inégalement d’un homme à l’autre. Avercamp rencontre une variante du même problème sur la glace, où il répartit ses figures avec tant d’équilibre qu’aucune ne prend le dessus. Steen en rencontre une autre à la Fête de saint Nicolas, où les réactions des enfants vont dans des directions différentes. Même le vase foisonnant de de Heem obéit à des principes semblables, chaque fleur conservant sa propre couleur et son orientation.

Pour aller plus loin

Dutch Paintings in The Metropolitan Museum of Art, Volumes I and II

Walter Liedtke · Lire en ligne ou télécharger · Anglais

Le catalogue en deux volumes de Walter Liedtke porte sur les peintures néerlandaises du Metropolitan Museum, et non sur celles du Rijksmuseum, mais ses notices détaillées couvrent de nombreux peintres de cette sélection. Parce qu’il étudie une œuvre à la fois, il constitue aussi un bon guide pour comprendre ce qui distingue les portraits de groupe, les intérieurs domestiques et les natures mortes en tant que genres picturaux. Il est en anglais et peut être lu en ligne ou téléchargé.

Site web du musée · Guide officiel de la collection

Sources et informations pratiques pour les visiteurs vérifiées: 2026-10-12

Traduction assistée par IA

Artline · Rijksmuseum : chefs-d’œuvre