

Natures mortes et vanités

deux genres revisités

Dossier pédagogique

artothèque de caen

Natures mortes et vanités

deux genres revisités

"O mondaine inconstance !
Ce qui est ferme est par le temps détruit,
et ce qui fuit au temps fait résistance."

Les Antiquités de Rome,
Joachim Du Bellay (1522 - 1560)

Clepsydre, bulle de savon, pétales de fleurs tombés au pied de somptueux vases de cristaux, crâne humain... : ces attributs présents dans la peinture disent la fragilité des choses, l'inexorable course du temps et le caractère éphémère de la vie. La peinture de vanité et la nature morte du XVIIe offrent de nombreuses représentations de tables chargées de victuailles ou de bouquets floraux. Posés sur les pétales d'une fleur ou sur un fruit mûr, des mouches, papillons ou autres insectes viennent souvent troubler la sérénité de la scène de leur présence importune. Ils nous renvoient de manière métaphorique au caractère irrémédiable de la destinée humaine en suggérant le pourrissement, la putréfaction. Cette exposition composée d'œuvres extraites de la collection de l'artothèque de Caen - œuvres sur papier et photographies - propose une approche contemporaine de ces deux genres essentiels dans l'histoire de l'art que sont la nature morte et la vanité.

Yves Trémorin, photographie

Yves Trémorin, photographie

Les artistes

Philippe Borderieux • Paul Cox • Christine Crozat •
Hélène Delprat • Philippe Favier • Christian Fossier •
Marc Le Mené • Jean-Claude Mattrat • Marie-José
Ourtilane • Zaven Paré • Jacques Pasquier • Fernande
Petidemange • Véronique Sablery • Antonio Saura •
Magdi Senadji • Antoni Tapiès • Jean-Paul Texier • Yves
Trémorin • Unglee

Yves Trémorin, photographie

Marc Le Mené, photographie

Les mots

Nature morte

Still life

Bodegon

Stilleben

Natura morta

<...>

VIE / MORT

VANITÉ

Fernande Petidemange, photographie

Allégories

Représentations symboliques

Compositions

Méditations

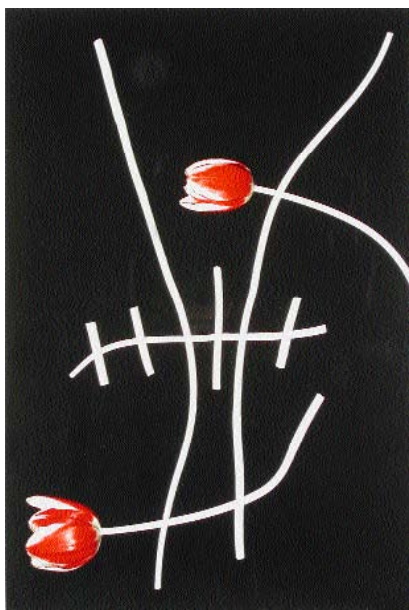
Fuite du temps

Objets inanimés

Fragilité

Pourrissement

<...>

Unglee, photographie

Quelques objets

Crânes - verres - carafes - miroirs - bougies
- fleurs - pétales - fruits - citrons - mouches
- raisin - insectes - papillons - bijoux - sabliers
- bulles de savon - livres - perles - crustacés
- volailles - parchemins - armes - instruments
de musique - cartes à jouer

<...>

Bibliographie (sélection)

- Les Vanités dans la peinture au XVIIe siècle : méditation sur la richesse, le dénuement et la rédemption, catalogue de l'exposition présentée au Musée des Beaux-Arts de Caen, 1990
- Symbolique et botanique, catalogue d'exposition présentée au Musée des Beaux-Arts de Caen, 1987
- La nature morte de Bruegel à Soutine, catalogue d'exposition, Galerie des Beaux-Arts de Bordeaux, 1978
- L'art de dépeindre. La peinture hollandaise au XVIIème siècle, Gallimard, 1990
- Chardin, catalogue de l'exposition du Grand Palais, Réunion des musées nationaux, 1999
- Les Vanités dans la peinture du XVIIe siècle, Albin Michel, 1998
- Natures mortes italiennes, espagnoles et françaises, Herscher, 1994
- Le Trompe-l'œil de l'Antiquité au XXème siècle, Gallimard, 1996
- Les natures mortes : réalité et symbolique des choses, Taschen, 1994

Sur le net

- Les "vanités" du Louvre
Sélection de quelques peintures du musée du Louvre
<http://www.imageimaginaire.com/litt-peint/17ieme/vanite/galerie/index.htm>
- Dossier sur la nature morte
<http://www.artcult.com/naturm3.htm>
- La Vanité dans l'art de Wim Delvoye
<http://www.moca-lyon.org/delvoye>

VANITÉ (s)

Vanitas vanitatum, et omnia vanitas
Vanité des vanités, et tout est vanité...
L'Écclésiaste I,2

L'homme né de la femme ! Sa vie est courte, sans cesse
agitée. Il naît, il est coupé, comme une fleur.
Il fuit, il disparaît, comme une ombre.
Job IV, 1-2

Christine Crozat, dessin

vanité (art) : type de peintures illustrant, de façon symbolique, le thème philosophique de l'inéluctabilité de la mort, de la fragilité des biens terrestres et de la futilité des plaisirs à travers la représentation de natures mortes, d'**allégories** ou de grands saints.

Ce genre s'épanouit au XVIIe siècle aux Pays-Bas, important centre réformé calviniste, et rencontre un grand succès dans les pays catholiques pendant la Contre-Réforme.

Historique

Traité dès l'Antiquité (Mosaique au crâne et papillon, Pompéi), le thème de la mort, de la fuite du temps et de la fin de toute chose connaît un grand développement au Moyen Âge (thèmes des danses macabres entraînant l'humanité entière dans leur ronde).

Jacques Pasquier, bois gravé

Au cours du XVIe siècle apparaît un nouveau répertoire iconographique symbolisant la mort (crâne, fleur fanée, bougie éteinte, sablier...) et les richesses terrestres (bourse, perles, bijoux...). La vanité de l'homme face à sa condition est représentée à travers des allégories (vieillard ; jeune femme s'admirant dans un miroir, la mort derrière elle ; avare sur son lit de mort, une bourse dans les mains, etc.). Évoquant la place de l'homme dans l'univers, les artistes insistent sur l'insignifiance des œuvres humaines, face à celles de Dieu (les représentations de Saint Jérôme ou de Marie-Madelaine).

Les symboles des sciences et des arts (livre, rouleau de parchemin, lunettes, équerre, instruments de musique.....) deviennent ceux de la prétention humaine.

NATURE (s) MORTE (s)

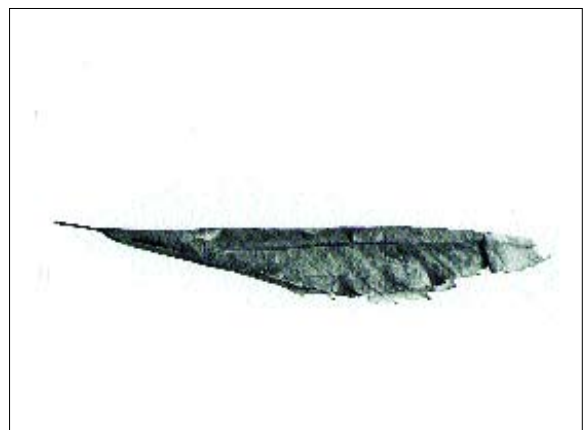
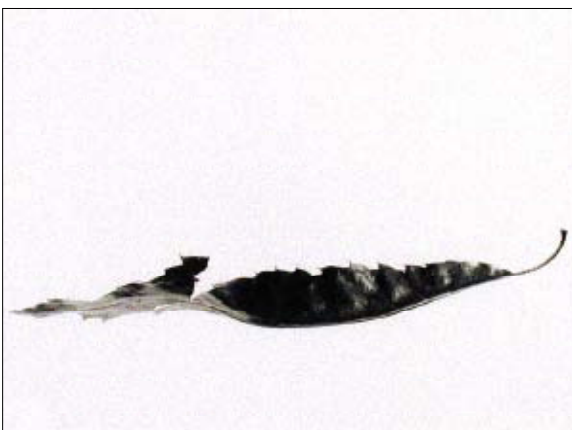

Philippe Favier, gravure

Fleurs et fruits, objets du quotidien, tables servies et autres vanités sont autant de facettes d'un genre qui a marqué l'art occidental : la nature morte. Bien qu'elle ait toujours eu une clientèle fascinée par la manière dont la réalité environnante y était reproduite, elle a longtemps été considérée comme un genre mineur car montrant des objets indignes d'être peints tant ils étaient banals. Elle trouva cependant, au fil du temps, la place qui lui revient.

Commencée dans l'Antiquité, l'histoire de la nature morte connaît un arrêt brutal à la chute de l'empire romain et fait sa réapparition à la Renaissance.

Le monde des objets s'émancipe alors progressivement du contexte religieux d'une part, puis de celui de la représentation scientifique de la nature, de l'autre. Autour de 1600, la nature morte acquiert enfin son autonomie, aux Pays-Bas puis en Italie. Image de contemplation, propice aux plaisirs des sens, avertissement sur le devenir de l'homme, ou encore instantané de la vie bourgeoise, elle s'adresse à un public de plus en plus large. Les tableaux témoignent ainsi d'une évolution culturelle et sociale, de changements dans les goûts et les habitudes, et ce avec une constante virtuosité, notamment dans les trompe-l'œil. De fait, les sujets les plus simples ont toujours constitué un champ d'expérimentation pour les peintres (voir les pommes de Cézanne).

Jean-Paul Texier, photographies

Pistes pédagogiques

> Composition personnelle d'une "Vanité"
peinture, collage, montage photo, traitement d'image...

> Analyse comparative d'œuvres
Confronter ces deux œuvres :

Philippe De Champaigne (1602 - 1674) - Vanité - Huile sur bois 29 x 37 cm

Gerhard Richter - Shadel, 1983 - Huile sur toile 55 x 50 cm

Les œuvres

Philippe Borderieux
Premier retour de Naples
Lithographie, 1993

Paul Cox
Peintre de nature morte
ayant décidé de changer de sujet
Linogravure, 1988

Hélène Delprat
Escalier E
Lithographie, 1987

Philippe Favier
Bouteille et couteau
Gravure, 1990

Philippe Favier
Pot à œufs
Gravure, 1990

Christian Fossier
Sommeil
Gravure, 1972

Marc Le Mené
Sans titre
Gravure, 1972

Jean-Claude Mattrat
Reste II
Sérigraphie, 1991

Jean-Claude Mattrat
Reste V
Sérigraphie, 1991

Marie-José Ourtilane
Photographie

Zaven Paré
Grand reliquaire
Gravure sur bois et dessin

Jacques Pasquier
Le face à face
Gravure sur bois, 1992

Jacques Pasquier
Double étreinte
Gravure sur bois, 1992

Fernande Petidemange
Arums
Photographie

Véronique Sablery
Marie Madeleine
Gravure et photocopie, 1995

Antonio Saura
Personaje con casco
Lithographie

Magdi Senadji
Fourmis
Photographie, 2000

Magdi Senadji
Poutre
Photographie, 2000

Magdi Senadji
Chemisier
Photographie, 2000

Antoni Tapiès
Profil
Lithographie

Jean-Paul Texier
Feuille morte 1
Photographie

Jean-Paul Texier
Feuille morte 2
Photographie

Yves Trémorin
Nature morte (verre)
Photographie, 1995

Yves Trémorin
Nature morte (œuf)
Photographie, 1995

Unglee
Eludienne 1
Photographie, 1991

Unglee
Eludienne 2
Photographie, 1991

Cartels à découper

Philippe Borderieux
Premier retour de Naples
Lithographie, 1993

Christian Fossier
Sommeil
Gravure, 1972

Paul Cox
Peintre de nature morte
ayant décidé de changer de sujet
Linogravure, 1988

Marc Le Mené
Sans titre
Gravure, 1972

Jean-Claude Mattrat
Reste II
Sérigraphie, 1991

Jean-Claude Mattrat
Reste V
Sérigraphie, 1991

Hélène Delprat
Escalier E
Lithographie, 1987

Fernande Petidemange
Arums
Photographie

Philippe Favier
Bouteille et couteau
Gravure, 1990

Marie-José Ourtilane
Photographie

Philippe Favier
Pot à œufs
Gravure, 1990

Zaven Paré
Grand reliquaire
Gravure sur bois et dessin

Jacques Pasquier
Le face à face
Gravure sur bois, 1992

Magdi Senadji
Chemisier
Photographie, 2000

Jacques Pasquier
Double étreinte
Gravure sur bois, 1992

Antoni Tapiès
Profil
Lithographie

Véronique Sablery
Marie Madeleine
Gravure et photocopie, 1995

Jean-Paul Texier
Feuille morte 1
Photographie

Antonio Saura
Personaje con casco
Lithographie

Jean-Paul Texier
Feuille morte 2
Photographie

Magdi Senadji
Fourmis
Photographie, 2000

Yves Trémorin
nature morte (verre)
Photographie, 1995

Magdi Senadji
Poutre
Photographie, 2000

Yves Trémorin
nature morte (œuf)
Photographie, 1995

Unglee
Eludienne 1
Photographie, 1991

Unglee
Eludienne 2
Photographie, 1991