

La nature morte : pourquoi peindre des objets ?

Pourquoi consacrer un tableau entier à des objets, et que peuvent-ils nous raconter d'une société ?

Une table étonnante

Willem Kalf, Natures mortes

« Faites l'inventaire de tout ce que vous voyez. »

verre
porcelaine
citron
fruits
métal
étoffe
coupe
coquillage
couteau
etc.

« Parmi tous ces objets, lesquels sont probablement très ordinaires en 1650 ? »

Très peu.

« Pourquoi mettre ensemble une porcelaine chinoise, un verre précieux, des fruits rares et un objet métallique ? »

abondance — richesse — exotisme — raffinement — commerce.

Les Provinces-Unies disposent d'un immense réseau maritime et commercial.

Les objets représentés peuvent donc être lus comme les **traces matérielles de la mondialisation du XVIIe siècle.**

Un citron peut raconter le monde

Alexander Coosemans, Fruits et crustacés

« Pourquoi un citron peut-il être un objet intéressant pour un historien ? »

Parce qu'il implique :

agriculture
transport
commerce
conservation
coût
consommation
distinction sociale.

PRODUCTION – TRANSPORT – COMMERCE – MARCHÉ – CONSOMMATEUR - TABLEAU

Une simple nature morte devient ainsi une porte d'entrée vers l'histoire économique.

Mais pourquoi ces objets sont-ils si beaux ?

Le travail de la lumière sur :

le verre
le métal
la porcelaine

les fruits
les étoffes

« **Le peintre cherche-t-il seulement à nous montrer la richesse ?** »

Pas nécessairement.

Il cherche également à montrer **qu'il sait peindre ce que l'œil voit.**

Le verre est difficile à représenter.

Le métal réfléchit.

La porcelaine possède une surface particulière.

Le fruit possède une peau, une texture, une couleur, une transparence.

On retrouve donc le fil commencé avec Van Eyck :

la fascination pour la matière et le monde visible.

Quand la nature morte devient une vanité

Une vanité

« **Qu'est-ce qui change ?** »

crâne
montre ou sablier
bougie
fleurs fanées
objets renversés
verre vide
livres
instruments éventuels.

« **Pourquoi peindre quelque chose qui va disparaître ?** »

Vanitas

Le mot vient du latin *vanitas*, notamment de la formule biblique :

Vanitas vanitatum...

La vanité rappelle :

la mort — le temps — la fragilité — la disparition des richesses.

Le paradoxe

REGARDER LA RICHESSE

puis :

SE SOUVENIR QU'ELLE EST ÉPHÉMÈRE

« **Le tableau célèbre-t-il les richesses ou les critique-t-il ?** »

La réponse peut être : **les deux.**

C'est précisément ce qui rend la nature morte intéressante.

Le spectateur admire :

la beauté
la richesse
les matières

mais il est également invité à réfléchir :

« **Tout cela disparaîtra.** »

Et la musique ?

« Pourquoi un instrument de musique peut-il apparaître dans une vanité ? »

Réponse :

La musique est elle-même **éphémère**.

Une note : naît, résonne puis disparaît.

La musique devient donc un symbole particulièrement puissant du passage du temps.

Faire entendre **une seule note** jouée au piano ou sur un instrument disponible dans la classe.

Ne rien dire jusqu'à ce qu'elle ait complètement disparu.

Puis :

« Qu'est-ce qui reste ? »

Rien de sonore.

Mais il reste :

la mémoire du son.

Faire le rapprochement avec la vanité :

la musique comme métaphore de l'existence.

La nature morte connaît un développement important dans la peinture hollandaise du XVIIe siècle. Les peintres représentent avec une grande précision des objets précieux, des fruits, des fleurs, des porcelaines, des verres ou des instruments. Ces objets témoignent notamment de la richesse des commanditaires et de l'importance du commerce international.

Dans les vanités, cependant, cette richesse devient également un moyen de rappeler la fragilité de l'existence. Le crâne, la bougie, le sablier, les fleurs fanées ou les objets abandonnés évoquent le passage du temps et la mort.

Les instruments de musique peuvent eux aussi symboliser le caractère éphémère de la vie : comme le son, l'existence apparaît, résonne un instant, puis disparaît.