

La nature morte : quand les objets parlent

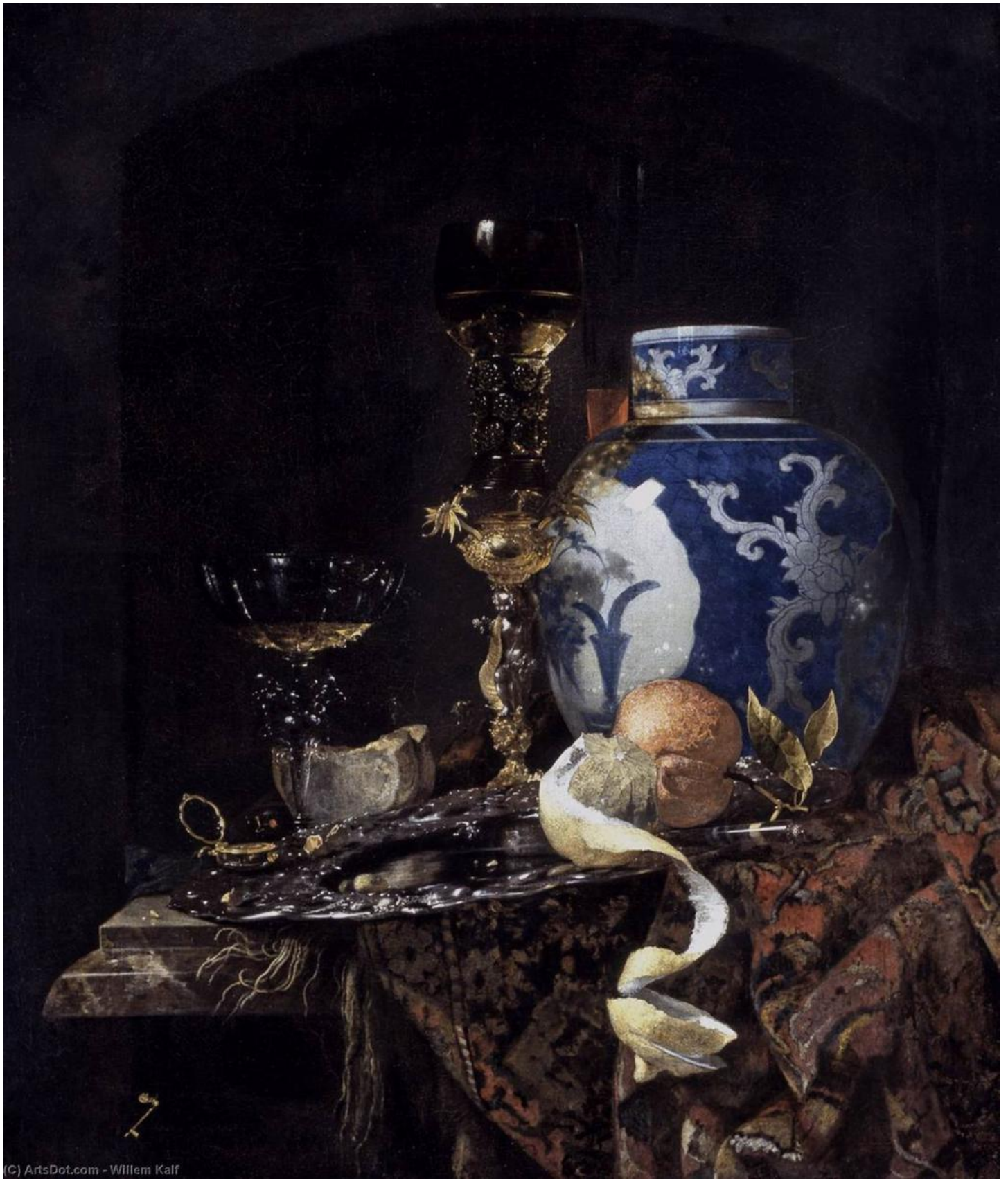
Comment une peinture sans personnage peut-elle raconter une histoire humaine ?

« Il ne se passe rien »

Willem Kalf

(C) ArtsDot.com - Willem Kalf

« Il n'y a personne dans ce tableau. Il ne se passe rien. Alors pourquoi le peindre ? »

« Est-ce vraiment vrai qu'il ne se passe rien ? »

Inventaire des objets

Réaliser un inventaire très précis.

- coupe
- verre
- fruit
- coquillage
- métal
- porcelaine
- tissu
- récipient précieux.
-

« Lesquels de ces objets auraient été faciles à trouver dans une maison ordinaire ? »

« Lesquels témoignent d'un commerce international ? »

porcelaine = Asie

épices / fruits = échanges internationaux

coquillages = commerce / curiosité

objets précieux = consommation des élites

Une nature morte est une scène sociale

« Si je connais les objets présents, que puis-je apprendre sur la personne qui les possède ? »

- richesse
- goûts
- culture
- voyages indirectement
- statut
- capacité à consommer.
-

« Dans un portrait, le vêtement et les objets donnent des informations sur la personne. Ici, que deviennent les objets ? »

Ils deviennent les principaux personnages du tableau.

Le paradoxe de l'abondance

« Pourquoi ces tableaux sont-ils aussi séduisants ? »

« Que nous disent-ils de la société qui les produit ? »

richesse - consommation - commerce - collection - représentation

L'objet représenté ne raconte pas à lui seul toute son histoire économique.

Il faut croiser avec :

- archives
- histoire du commerce
- histoire coloniale
- histoire sociale.

Vanité : quand les objets parlent du temps

Une nature morte avec :

- crâne
- montre
- bougie
- livre
- fleurs fanées.

« Pourquoi placer un crâne au milieu de richesses ? »

La richesse est temporaire.

« Pourquoi une montre ou une bougie ? »

Parce qu'elles permettent de représenter :

- le temps
- la disparition
- la fragilité
- la mort.
-

L'objet devient une métaphore.

Une nature morte est-elle forcément triste ?

« Une vanité est-elle uniquement une peinture qui dit “vous allez mourir” ? »

Non. Elle peut aussi inviter à réfléchir à :

- la valeur des choses
- le temps
- la connaissance
- le plaisir
- la consommation

- les priorités de l'existence.

C'est donc une peinture qui fait réfléchir à ce que nous faisons de notre vie.

Et la musique ?

A 2'40

**NEDER-LANDTSCH E
GEDENCK-CLANCK.**

Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-
Landse 't federt den aenvang, troublen, tot den lare
berooten

deken: zijnde) gestelt op Mi
ver: neffens de Tablatuer van
tot slichelijck vermaeck ende
Lief-hebbers des Vaderlands.

Door
ADRIANUM VALERIUM.

Canon met 4.

Neeuw my inder hand, Hoort i'nt kort verklaren, Wat ons hier in't Land Al is weder-rasen.

TOT HAERLEM,

Gedruet voor d'Erfgenamen vanden Autheur, woonende ter Veer in Zeeland. 1626.

Met accordeon & veer (es laren.

« Comment une musique peut-elle elle aussi représenter le passage du temps ? »

- répétition
- ostinato
- diminution
- accélération
- ralentissement
- silence
- disparition progressive du son.

« Quelle différence fondamentale y a-t-il entre une vanité peinte et une vanité musicale ? »

La peinture montre un objet immobile.

La musique fait réellement passer le temps pendant qu'on l'écoute.

La nature morte du XVIIe siècle ne se limite pas à représenter des objets. Les objets précieux peuvent témoigner de la richesse, du goût et des échanges internationaux. Certains tableaux prennent également la forme de vanités : le crâne, la montre, la bougie ou les fleurs fanées rappellent la fragilité de la vie et le passage du temps.

L'objet devient donc un moyen de parler indirectement de l'homme, de sa richesse, de ses désirs et de sa mortalité.