

- Panitas -
Natures Mortes

Première notion: « Nature morte »

Nature morte = Bodegón = Still Life =
« Instant figé », « vie tranquille »

- ① Représentation d'objets inanimés (fruits et fleurs, gibier, nourritures, instruments, objets usuels ou décoratifs).
- ② Genre pictural apparu au XVI-XVIIe siècles

Types de « Natures mortes »

a) Fruits et fleurs

b) Animaux, gibier

c) Objets quotidiens

d) Vanités = combinaison a + b + c
+ message moralisateur

Rôle des « Natures mortes »

- **Décoratif** (pour embellir une habitation)
- **Allégorique** (expliquer un sens moral, religieux, sur ce qui est bien et ce qui est dangereux pour le salut éternel) – **VANITÉS...**

Deuxième notion: « Vanité »

Vanité (lat. *vanitas*)

- ① Caractère de ce qui est « vain », futile, vide de sens, qui ne vit que d'apparence. Ex.: La vanité de sa conversation finit par me lasser.
- ② Défaut de quelqu'un qui étale sa satisfaction de soi-même. Ex.: Il est d'une immense vanité.

« Le Leviathán. Allégorie du pouvoir total »

ABRAHAM BOSSE (1651)

Gravure colorisée pour la couverture du livre de THOMAS HOBBS

« Vanity »
JOHN W. WATERHOUSE
(1849-1917)

Huile/toile,
66 x 68.6 cm.
Collection privée

Deuxième notion: « Nature morte »

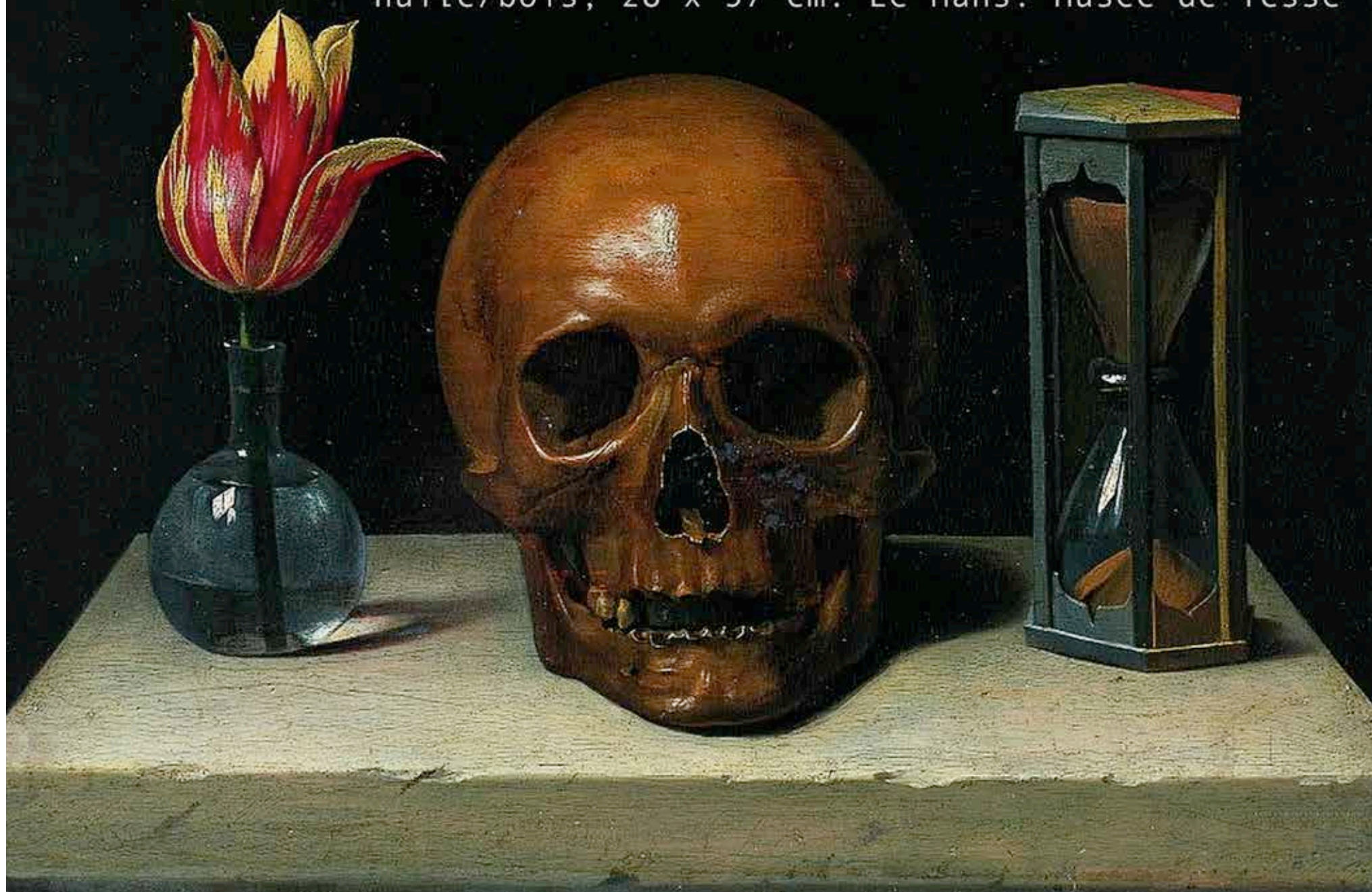
Vanité (lat. *vanitas*)

- ③ Composition en dessin, peinture sous forme de « **nature morte** », pour représenter en images le passage du temps, la mort, l'inutilité des passions humaines, l'importance du Au-delà et des fins dernières de l'homme.

« Vanité » · PHILIPPE DE CHAMPAIGNE (c. 1671)

Huile/bois, 28 x 37 cm. Le Mans: Musée de Tessé

La fleur: elle
fane vite = la vie
est courte

Le sablier: le
passage du temps

Le crâne = la mort
nous guette tous. Les
biens de la terre sont
passagers

Types de « Vanités »

---

a) La beauté physique

b) La jeunesse

c) Le succès et la reconnaissance sociale

d) Le pouvoir temporel

e) La richesse

f) Le jeu et les plaisirs mondains

« Vanitas vanitatum et omnia vanitas »

(*Ecclésiastique* I, 2)

« Nés pour un instant très court, appelés à céder bientôt la place à d'autres [...] nous ne sommes que des hôtes de passage. [...] notre vie n'est pas même un point, rapportée à l'immensité du temps. À quoi sert donc d'accroître une chose qui, quelque développement qu'on lui donne, reste toujours si voisine du néant ? »

(Sénèque, *Consolations* XXI, 1-2)

« L'Étal de Boucher » · PIETER AERSTEN (1551)

Huile/b., 115,5 x 168,9 cm. Raleigh: North Carolina Museum of Art

« Bodegón de caza, hortalizas y frutas »
JUAN SÁNCHEZ COTÁN (1602)

Huile/toile, 69 x 89 cm. Madrid: Museo del Prado

« Agnus Dei »

JUAN SÁNCHEZ COTÁN (1635-1640)

Huile/toile, 37.3 x 62 cm. Madrid: Museo del Prado

« In ictu oculi »
JUAN DE VALDÉS LEAL
(c. 1671)

Huile/toile,
220 x 216 cm.
Sevilla: Hospital
de la Caridad

« Les attributs de la peinture et la sculpture »
JEAN-BAPTISTE SIMÉON CHARDIN (c. 1728)

Huile/toile, 64 x 92 cm. Collection privée

« Nature morte aux magnolias »
HENRI MATISSE (1941)

Huile/toile, 74 x 101 cm. Paris: Centre Georges Pompidou

« Naturaleza muerta »
JUAN GRIS (1916)

Huile/toile,
41,3 x 24,1 cm
New Haven: Yale University
Art Gallery

« Vanitas »
JANET FISH (2012)

« Rouge à lèvres »
WAYNE THIEBAUD (2016)

Thèmes des exposés

- ① Les Vanités baroques (XVIe-XVIIe s.)
- ② Pieter Aertsen: le pionnier
- ③ Juan Sánchez Cotán: hyperréalistes baroques
- ④ Francisco de Zurbarán: l'instant silencieux
- ⑤ Juan Valdés Leal: une leçon des ténèbres
- ⑥ Jean Siméon Chardin et le symbolisme des objets
- ⑦ Cézanne et la géométrisation des natures mortes
- ⑧ Natures mortes cubistes (Picasso, Juan Gris et Georges Braque)
- ⑨ Andy Warhol et la « boîte brillo »
- ⑩ Claes Oldenburg: natures mortes géantes

Plan de l'exposé

- Temps: 10 minutes par groupe.
- Groupes: 2-3 personnes.

Plan:

- 1. Bref coup d'œil au contexte historique ;
- 2. Courte biographie de l'auteur ;
- 3. Sélection de 3-4 œuvres (peinture, dessin ou gravure), accompagnées d'une fiche technique : Titre, auteur, date, technique, mesures, lieu de conservation;
- 4. Particularité des natures mortes par rapport à d'autres artistes du même siècle; signification et caractéristiques que vous avez apprécié le plus.

Sources

- www.photo.rmn.fr
- www.museunacional.cat/es/incolume-bodegones-del-siglo-de-oro
- <https://www.reseau-canope.fr/tdc/tous-les-numeros/la-nature-morte/sur-la-toile.html>
- <https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/el-bodegon-espaol-en-el-prado/af0b4364-0db3-4317-8ee1-901f6cf74df>