

FICHE HISTOIRE DE L'ART N°2

La Nature-morte

1 - DÉFINITION

- La nature-morte est un **genre artistique**.
- Représentation et/ou présentation d'un sujet artistique constitué d'objets ou d'éléments inanimés .
- Traduction en anglais : Still life

Willem Claeszoon Heda, *Nature morte avec Coupe*, Huile sur panneau, 88 x 113 cm

2 - ANALYSE D'UNE NATURE-MORTE :

- **Sollicitation des 5 sens :**
  - La vue : Le miroir
  - L'ouïe : Le luth
  - L'odorat : Les œillets
  - Le goût : Le vin et le pain
  - Le toucher : l'échiquier, les cartes et la bourse
- **Délivrance d'un message :**
  - L'importance des valeurs sacrées.
  - Symboles :
    - Pain + vin : repas eucharistique
    - Œillets : l'amour sacré
- **Dénonciation :**
  - La futilité : les jeux, le divertissement et l'argent

Lubin Baugin, *Les cinq sens (nature morte à l'échiquier)*, 1630, Huile sur bois, 55x73cm, Le Louvre

3 - LES VANITÉS :

(du latin *vanitas*, de *vanus*, « vide, creux, vain »)

- La peinture de vanités se développe aux XVIIe siècle et il s'agit souvent d'un **sous-genre de la nature morte**.
- Dans les vanités, chaque objet peint a une **signification symbolique** évoquant des thèmes précis comme la fragilité de la vie, les plaisirs terrestres, ...
- Les vanités ont une **haute intention spirituelle** et **mettent en garde le spectateur** face aux leurre et aux **choses superficielles du monde**.
- **Memento mori** : « souviens toi que tu vas mourir »
- **Les trois catégories d'objets** :
  - Objets incarnant **le caractère futile des choses terrestres** (savoir, plaisir, pouvoir) : *instruments scientifiques, armes, bijoux, objet d'art, vin...*
  - Les objets incarnant la **fragilité de la vie humaine** : *sablier, horloge, bougie, fleur qui fane, crâne...*
  - Les objets évoquant **la vie éternelle et la religion** : *l'épi de blé..*

Cindy Sherman, *Untitled n°272*, 1992, Photographie, 67,3 x 101,6cm, Courtesy Metro Pictures Gallery, New York

4 - ANALYSE D'UNE VANITÉ :

- **Absence de détail ornemental**
- **Mise en scène rigoureuse** :
  - Parfaitement symétrique
  - Frontale
- **3 objets** (Fleur + crâne + sablier) reposant sur une pierre tombale incarnant **la fragilité de la vie humaine**
- **Le sens** :
  - méditation sur le sens de la vie .
  - L'inéluctabilité de la mort.

Philippe de Champaigne, *Vanité (nature morte avec un crâne) ou Allégorie de la vie humaine*, 1644, Huile sur bois, 28x37cm, Musée de Tessé