

Artiste	Balthasar van der AST (1593-1657)	
Titre	Nature morte	
Date	1623	
Technique	Huile sur bois	
Dimensions	H. 37 cm ; L. 65 cm	
Mots-clés	Nature morte, vanités, insectes	

CONTEXTE

Révoltées contre l'Espagne depuis la fin du XVIe siècle, les Provinces-Unies obtiennent leur indépendance en 1648. La République, composée de sept provinces, développe le commerce maritime et colonial qui lui assure une éclatante prospérité et qui stimule le développement des activités industrielles et agricoles. De nombreux penseurs et savants humanistes s'exilent alors aux Pays-Bas actuels, centre important de la vie intellectuelle et artistique. Cette période est qualifiée de siècle d'or.

ARTISTE

Bathasar van der Ast, fils d'un riche marchand, rejoint après le décès de ses parents, sa sœur et son beau-frère, le célèbre peintre Ambrosius Boschaert, chez qui il fait son apprentissage. Puis il part pour Delft où il crée de nombreuses œuvres qui offrent une véritable délectation par leur minutie et leur poésie. Pour étoffer ses natures mortes dont il devient un spécialiste, Van der Ast y ajoute des coupes, des plats de porcelaine de Chine. L'artiste est un représentant de génie des peintres de la nature morte du XVIIe siècle hollandais où le rendu précieux des fleurs et des objets s'associe à une atmosphère morale, qui rappelle le destin de l'homme.

ŒUVRE

Au premier plan, en équilibre parfois instable, des pommes, des coquillages vides, des roses, des insectes, un petit lézard sont peints très minutieusement. Au second plan, des fruits sont disposés en pyramide dans une coupe de porcelaine bleue de Chine ou de Delft. Cette composition de fruits et de feuillages disposés en un double triangle est couronnée par une pomme et des cerises. Les couleurs chaudes des fruits s'opposent au gris froid de la pierre et au bleu de la coupe de porcelaine ; les roses introduisent une note acidulée à la gamme colorée. La lumière est douce et diffuse passant subtilement du sombre au clair. C'est l'aisance des maisons patriciennes qui est ici décrite : les porcelaines, les coquillages et les fruits rares.

Cette nature morte raffinée, très prisée de la bourgeoisie de l'époque, n'est pas seulement décorative mais a aussi une valeur spirituelle. En effet, sous des apparences profanes, elle offre une méditation chrétienne sur la destinée humaine.

Les coquillages, qui rappellent le goût pour les cabinets de curiosités de l'époque, ne sont que des enveloppes vides évoquant la dépouille mortelle.

La mort est suggérée par les feuilles rongées par les insectes, les fruits talés et le lézard qui, à tout moment, peut avaler la libellule. Les fleurs coupées, qui flétriront bientôt, nous renvoient à la précarité de l'existence. Elles sont une allusion au livre de Job : « *semblable à la fleur, l'homme s'épanouit et se fane; il s'efface comme une ombre.* »

De la même manière, les fruits, outre leur décomposition prochaine qui renvoie à la destinée humaine, font également allusion au péché. La pomme est le symbole du péché originel qui gâte la création et conduit l'homme à être séparé de Dieu. La pomme symbolise également la faute d'Adam et Ève et renvoie au sacrifice du Christ, qui a donné sa vie pour les hommes.

Le Christ est ici évoqué par le raisin, image de sa parole : « *Je suis la vigne, vous êtes les serments.* » Les roses sont une évocation à la fois « du sang, du sacrifice, de l'amour » ainsi que « de la pureté et la grâce ». Les papillons peuvent renvoyer à Psyché, l'âme et donc à la résurrection.

La table, sur laquelle reposent les objets, est une pierre funéraire gravée au nom de l'artiste. Le peintre se rappelle-t-il ainsi qu'au delà de sa notoriété terrestre, il est appelé à la même destinée que tous les hommes?

Arts visuels

Réaliser une nature morte qui me décrit

Fixer par la photographie une installation, une composition d'objets de son quotidien, de son intimité : casseroles, pichets, bols, verres ou encore jouets etc. Réaliser plusieurs clichés de la même composition. Transposer ou pas dans une technique graphique ou picturale, en changeant d'échelle ou pas.

Mettre en scène des objets ordinaires

A partir d'une planche photocopiée où figurent des objets du quotidien ou des reproductions de fragments d'œuvres, réaliser une composition dans un format inhabituel : format carré, à l'italienne. Jouer sur la composition : alignement, éclatement, superposition, etc.

Signifier le temps qui passe

Observer les métamorphoses d'un fruit, d'une fleur qui se décompose. Photographier ou dessiner régulièrement pour créer une série.

Jouer sur la matière

Évoquer par des jeux de matières (collages de pâtes épaisses) les étapes successives d'un fruit qui pourrit.

Photographier les traces du temps qui passe

Chercher dans l'environnement proche de l'école des traces d'usures : métaux rouillés, végétation envahissante parmi les architectures abandonnées, plaques de rues à demi effacées, ciment érodé, traçages peints au sol illisibles, etc.

Histoire des arts

L'œuvre et l'évocation du temps qui passe : finitude de l'homme et vanités : Comment à travers les arts, le temps qui passe et la question de la fin de l'homme ont-ils été évoqués?

Arts du langage

DE RONSARD Pierre, *Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie, Sonnets pour Hélène*, 1587

DE RONSARD Pierre, *Je n'ai plus que les os*

LA FONTAINE Jean, *Le Lion devenu vieux*

VILLON François, *Épître ou La Ballade des Pendus*, 1462

Arts du son

FERRE Léo, *Avec le Temps*, 1970

MOZART Wolfgang Amadeus, *Requiem en ré mineur*, 1791

Le *Requiem* est une prière pour les âmes des défunts et a lieu juste avant l'enterrement ou lors de cérémonies du souvenir.

2nd DEGRE

Histoire des Arts

Arts, créations, cultures

Les modes de représentations symboliques (histoire des cultures), l'abandon des sujets religieux et la réforme protestante : un attrait artistique pour le quotidien. La représentation des objets du quotidien et les cabinets privés ou les cabinets de curiosité. L'intérêt pour les objets exotiques et les grands voyages.

Art, espace, temps

L'évocation d'un espace de présentation (une table). L'évocation du temps par le caractère éphémère des éléments (fruits mûrs, abîmés). L'évocation du voyage à travers la représentation d'éléments exotiques (coquillages).

Arts, Etats et pouvoir

L'œuvre d'art et le pouvoir religieux : la réforme protestante au XVIe siècle conduit les artistes à renoncer aux sujets religieux et à se tourner vers les sujets du quotidien. Le caractère panthéiste du protestantisme amène à observer et à porter de l'intérêt aux moindres éléments de la nature et du quotidien.

Arts, techniques et expressions

L'art baroque, utilisation de la peinture à l'huile, rendu des matières, des transparences et de la lumière, la composition équilibrée, rigoureuse et théâtrale...virtuosité technique

Arts, ruptures et continuités

La nature morte et la vanité : thèmes récurrents et variés jusqu'à nos jours.

LYCEE PROFESSIONNEL

Arts, informations, communications (champ scientifique et technique)

L'art et ses fonctions : émouvoir, exprimer, plaire, enseigner, attester, témoigner, convaincre, informer, galvaniser, tromper, choquer...Les vanités portent un message moral et invitent à une réflexion sur le sens de la vie.

Arts, goûts, esthétiques (champ esthétique)

L'art, jugements et approches : le concept de beau, sa relativité, universalité de l'œuvre, diversité des goûts esthétiques. L'art et ses classifications : catégories, découpages, évolutions, relectures...L'art et ses codes : normes esthétiques, éthiques et sociales. On peut imaginer un parcours spécifique sur les vanités en vogue au XVIIe siècle. Mettre en évidence comment chaque auteur réinvente le thème des vanités,

quels sont les points communs et les différences.

PARCOURS THEMATIQUES DANS LES COLLECTIONS

Vanités

HEMESSEN Jan Sanders Van, *Vanité*, huile sur bois, vers 1535
BRUYN Barthel, dit Le Vieux, *Portrait d'homme, Vanité (verso)*, huile sur bois, vers 1540
SAVERY Roelandt, *Bouquet de fleurs*, huile sur bois, vers 1610
JORDAENS Jacob, *Tentation de la Madeleine*, huile sur bois, vers 1620
CODDE Pieter, *La mélancolie*, huile sur toile, vers 1635
BOEL Pieter, *Allégorie des vanités du monde*, huile sur toile, 1663
SLINGELANDT Peter Van, *Les bulles de savon*, huile sur bois, vers 1670
GOYA y LUCIENTES Francisco de, *Le temps, dit Les vieilles*, huile sur toile, vers 1808 - 1812
POMPON François, *Vanité*, sculpture, plâtre, XIXe siècle

Natures mortes

MONNOYER Jean-Baptiste, *Vase d'or avec des fleurs et des perroquets*, huile sur toile, XVIIe siècle
DESPORTES Alexandre François, *Nature morte de fruits et de raisins dans un paysage*, huile sur toile, 1728
DESPORTES Alexandre François, *Étude de grenades*, huile sur papier, XVIIIe siècle
CHARDIN Jean-Baptiste Siméon, *Le gobelet d'argent*, huile sur toile, vers 1730
VUILLARD Edouard, *Bouquets de roses*, huile sur carton, vers 1900

Les insectes

Anonyme, *Sucrier saupoudreur*, faïence, décor de grand feu polychrome, vers 1735-1760
Anonyme, *Présentoir*, décor d'oiseaux, faïence décor de petit feu polychrome, vers 1770
Pot en grès en trompe-l'oeil, Allemagne, XVIIIe siècle
IDRAC Jean-Antoine, *L'amour piqué*, sculpture, 1876
LEMAIRE Henri, *Napoléon Ier, protecteur de l'industrie*, sculpture, 1854