

Vanité, Philippe de Champaigne, 1671, musée de Tessé. Le Mans

Vanitas vanitatum et omnia vanitas.

« Vanité des vanités, et tout est vanité » ; L'Écclésiaste (livre de la Bible hébraïque).

Les vanités, au musée des Beaux-Arts de Strasbourg

Qu'est-ce qu'une **vanité** ?

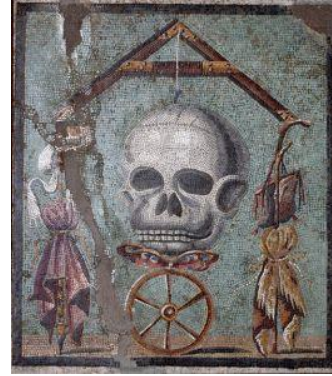
L'adjectif latin *vanus*, "vide, dégarni, creux, sans substance", et par extension : "mensonger, trompeur, vaniteux" a donné, par dérivation, le substantif *vanitas*, *vanitatis* : "vaine apparence, frivolité, légèreté" et "fanfaronnade", "désir de se faire louer, amour-propre frivole". Ce sens est aujourd'hui couramment utilisé

pour désigner le caractère d'une personne vaine, vaniteuse.

L'adjectif « vain » s'applique à ce qui est illusoire, sans fondement.

Une vanité est une image, une représentation allégorique évoquant la vacuité des occupations humaines et la précarité de l'existence.

👉 Dès l'Antiquité, les artistes ont évoqué le thème du « memento mori » : « Souviens-toi que tu vas mourir », représenté par un crâne, la roue de la fortune et divers éléments rappelant que nous sommes tous mortels, et ce quel que soit notre rang social. Il est généralement associé au « carpe diem », « cueille le jour » (profite du moment présent).

Memento mori. Tête de mort avec les attributs du mendiant et du roi. 79 av. JC, mosaïque de Pompéi. Musée archéologique national de Naples.

L'abbesse, Hans Holbein, 1549.

👉 Au Moyen-Age, on retrouve cette symbolique sur les danses macabres, inspirées par les épidémies, les guerres de religions...

👉 Les tableaux de vanités apparurent, en tant que genre propre, au XVIIème siècle, en Hollande, avec l'école de Leyde. Le protestantisme interdisant la représentation humaine dans les tableaux religieux ou moraux, les peintres comme David Bailly, puis, en France, Philippe de Champaigne, traduisirent la vanité de l'existence à travers des natures mortes aux objets symboliques. La Contre-Réforme reprit l'art des vanités à son compte.

👉 A vous de reconnaître et d'interpréter les symboles, au fil de vos découvertes, sur les toiles de vanités exposées au musée des Beaux-Arts de Strasbourg !

I- Natures mortes

Ce genre pictural se développa au XVI^è s., traduisant une attention nouvelle accordée à la nature et aux objets du quotidien.

← Titre :

← Auteur :

Selon vous, s'agit-il d'une vanité ?

Pourquoi ?

.....

← En quels siècles ces toiles ont-elles été peintes ? et

En 1650 apparaît, en Flandres, le terme « stilleven » pour désigner les pièces de poissons, de repas, de fruits, de fleurs. On commence à s'intéresser à la nature et aux objets pour eux-mêmes, et non plus uniquement pour représenter des dogmes religieux.

← Quels procédés picturaux font de ces compositions des invitations à dîner ?

.....

II- Représentations des arts

A quelle poétesse cette musicienne vous fait-elle penser ?

Un indice : « *Tant que mes yeux pourront larmes épandre* ».

Comment s'appelle l'instrument dont elle joue ?

Qu'est-ce qu'une allégorie ?

.....

Citez une autre allégorie.

← *Musiciens et soldats*, Valentin de Boulogne, vers 1626

Savez-vous comment on appelle les scènes comme celle-ci ?

.....

Le peintre italien Caravage (Carravaggio) exerça une puissante influence sur toute l'Europe : ses disciples reproduisent sa technique du clair-obscur et les effets des contrastes entre ombre et lumière.

Quels éléments le peintre a-t-il ainsi mis en valeur, sur cette toile ?

.....

👉 Les plaisirs de la vie paraissent-ils ici joyeux ou mélancoliques ? Justifiez votre réponse.....

.....

Titre :

Titre :

Auteur :

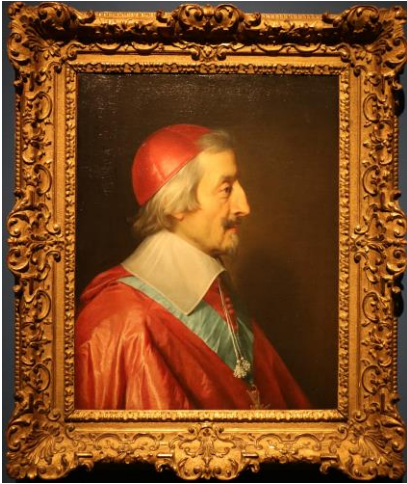
Auteur :

Quels arts sont représentés sur les deux tableaux ci-dessus ?

.....

Ces toiles sont-elles des vanités ? Evoquent-elles plutôt la vie, ou la mort ?

III- Gloire et richesse en portraits

← Vous reconnaissez le cardinal de Richelieu, sur ce portrait fort réaliste, peint par Philippe de Champaigne en 1642, juste avant la mort du prélat. A l'origine c'était un double portrait, qui devait être envoyé à un sculpteur, chargé de réaliser le buste de Richelieu. Si ce tableau n'est pas une vanité au sens pictural, il représente cependant l'orgueil et la « vanité » du premier ministre de Louis XIII. Quels éléments dénotent ce caractère « vain » ?

.....

Titre :

..... →

Auteur →

Portrait intimiste et portrait d'apparat, ce tableau souligne la richesse et la dignité du jeune homme. Imaginez le temps nécessaire pour tuyaouter sa fraise ! Ses domestiques avaient fort à faire !

Faites parler cet homme.

IV- Le cours de la tulipe ; le cours de la vie

← Vase de fleurs,
 Antonio Ponce, 1650
 Madrid, Espagne

De quel pays les tulipes furent-elles importées ?

Tulipes, →

Jacques Linard, 1639

France

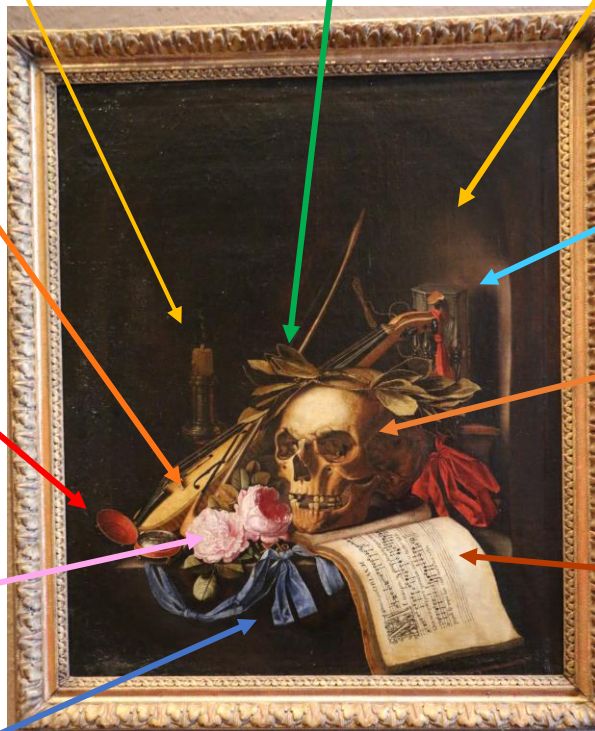
Quelle est la variété de tulipes représentée ici, et qu'a-t-elle de particulier ?

.....

Au XVIIe s., en Hollande, des variétés hybrides comme la Semper Augustus causèrent une bulle spéculative inédite. Le soudain effondrement du cours de la tulipe ruina maints commerçants.

V- Vanitas vanitatum

Nommez chaque objet, et précisez sa valeur symbolique.

Simon Renard de Saint André, *Vanité*, 1660

Le crâne a l'air de humer les roses. J'y vois une forme d'humour noir. Pas vous ?

Petites notions (très schématiques) d'histoire de l'art.

A la Renaissance (XVIe s.),

👉 les toiles présentaient une luminosité sinon uniforme, du moins équilibrée, peu contrastée.

👉 Elles mettaient en scène des moments plutôt stables.

👉 Les visages n'exprimaient pas d'émotion forte. Point de dramatisation.

👉 Les compositions privilégiaient la symétrie et les lignes horizontales, verticales, droites.

☛ A vous d'inverser ces propositions pour définir l'art baroque (XVIIe s.)

Memento mori

Sébastien BONNECROY

(Anvers, 1618-1676)

Vanité

1641

Huile sur toile

Acquis en 1950 (Inv. n° 1824)

Au premier plan se distinguent les attributs du peintre, la palette, le couteau, le papier avec la signature de l'artiste et l'appuie-main. Ainsi que des symboles de la Vanité : le crâne avec une couronne de blé et la bougie fumante évoquent la fugacité de la vie ; les papiers froissés et déchirés évoquent la fragilité du savoir ; la pipe et le tabac sont des symboles de l'odorat mais aussi du vice ; les pièces matérialisent le toucher et la possessivité matérielle.

Ecrivez les paroles d'outre-tombe de ce crâne, en lui donnant une identité (rang social, sexe, caractère, âge, et en tenant compte des explications inscrites sur le **cartel** (le petit écriteau explicatif près du tableau).

Cornelius Norbertus Gysbrechts Vanité, vers 1660-1670 →

Ce spécialiste des trompe-l'œil, fut maître à la guilde (la corporation) des peintres à Anvers, dans les Flandres, puis peintre de la cour du roi du Danemark, à Copenhague.

Cinq objets ont disparu du tableau.

Croquez-les, c'est-à-dire faites le croquis de ces éléments, pour compléter la toile.

← Quelles sont les principales similitudes que vous observez entre ces deux vanités de Gerrit Van Vucht ?

.....

.....

.....

Que symbolise ce déséquilibre ?

VI- Les cinq sens

Choisissez la devise qui vous semble convenir le mieux à ce tableau de Jacques Linard, peint en 1638 :

Les cinq sens.

Carpe diem

MEMENTO
MORI

Alea jacta est

Nommez chacun des sens représentés, et les objets qui symbolisent ces sens.

Quels éléments évoquent le thème du double ?

Citez deux mises en abîme sur cette œuvre.

A quel autre objet du tableau les grenades ressemblent-t-elles ?

Quels plaisirs de la vie sont représentés ici ?

Qu'est-ce qui vous paraît vain, sur cette toile ?

Dessinez une vanité.

