Vanité des vanités, tout est vanité !

NOM : **PRENOM :** **CLASSE :**

«Vanité des vanités, tout est vanité »

Travail demandé : **en intégrant la représentation d'un crâne, donnez votre interprétation personnelle de la Vanité en tant que genre allégorique. Techniques, outils, support et format libres.**

Explications :

Le temps et la mort ne cessent de vouloir être captés par les artistes.

Une vanité est une catégorie particulière de nature morte, à haute valeur symbolique, un genre très pratiqué à l'époque baroque, particulièrement en Hollande.

Leur titre et leur conception rappellent que tout est vanité. Le message est de méditer sur l'inutilité des plaisirs du monde face à la mort qui guette.

Si les objets au Moyen Âge peuvent figurer dans la peinture, c'est parce qu'ils ont un sens. Dans les vanités, les objets représentés sont tous symboliques de la fragilité et de la brièveté de la vie, du temps qui passe, de la mort. Parmi tous ces objets symboliques, le crâne humain, symbole de la mort, est l'un des plus courants. On retrouve ce ***memento mori*** (souviens-toi que tu vas mourir) dans les symboles des activités humaines : savoir, science, richesse, plaisirs, beauté... Les vanités dénoncent la relativité de la connaissance et la vanité du genre humain soumis à la fuite du temps, à la mort.

Memento mori est une locution latine qui signifie « Souviens-toi que tu vas mourir ». Elle désigne un genre artistique de créations de toutes sortes, mais qui partagent toutes le même but, celui de rappeler aux hommes qu'ils sont mortels.

On dit que dans la Rome antique, la phrase était prononcée quand un général romain défilait en triomphe dans les rue de Rome. Debout derrière le général victorieux, un serviteur devait lui rappeler que, malgré son succès d'aujourd'hui, le lendemain était un autre jour. Le serviteur le faisait en répétant au général qu'il devait se souvenir qu'il était mortel, c'est-à-dire « ***Memento mori*** ». Il est pourtant plus probable que le serviteur disait « ***Respice post te! Hominem te esse memento!*** » (« Regarde autour de toi, et souviens toi que tu n'es qu'un homme ! »).

La connaissance du caractère éphémère des choses et le souci de les rendre éternelles, pour les sauver, sont l'un des motifs le plus fort de l'allégorie.

- **Les 3 groupes de vanités :**

♦ Premier groupe: il évoque la vanité des biens terrestres : livres, instruments scientifiques, art : c'est la vanité du savoir ; argent, bijoux, pièces de collection, armes, couronnes et sceptres : vanité des richesses et du pouvoir ; pipes, vin, instrument de musique et jeux: vanité des plaisirs.

♦ Deuxième groupe: il évoque le caractère transitoire de la vie humaine : squelettes, mesure du temps, montres et sabliers, bougies et lampes à huile, fleurs.

♦ Troisième groupe : il contient les éléments qui sont les symboles de la résurrection et de la vie éternelle : épis de blé, couronnes de lauriers.

Croquis de mon projet

Travail graphique : Vous reproduirez au crayon de papier le crâne proposé

Mots-clés :

- **VANITE, GENRE**
- **SYMBOLE, METAPHRE, ALLEGORIE**
- **La mort et ses REPRESENTATIONS**

Critères d'évaluation

Qualité de la reproduction graphique		Intégration cohérente et signifiante du crâne dans ma représentation de la mort		Le dispositif choisi est efficace et pertinent et illustre mon idée de la mort		Attitude : • Respect du règlement et du fonctionnement du cours • Implication dans le travail	
Elève	Prof	Elève	Prof	Elève	Prof	Elève	Prof
/4	/4	/4	/4	/8	/8	/4	/4

Questionnement (Bonus)

Je liste ici les SYMBOLES utilisés et leurs significations :

•

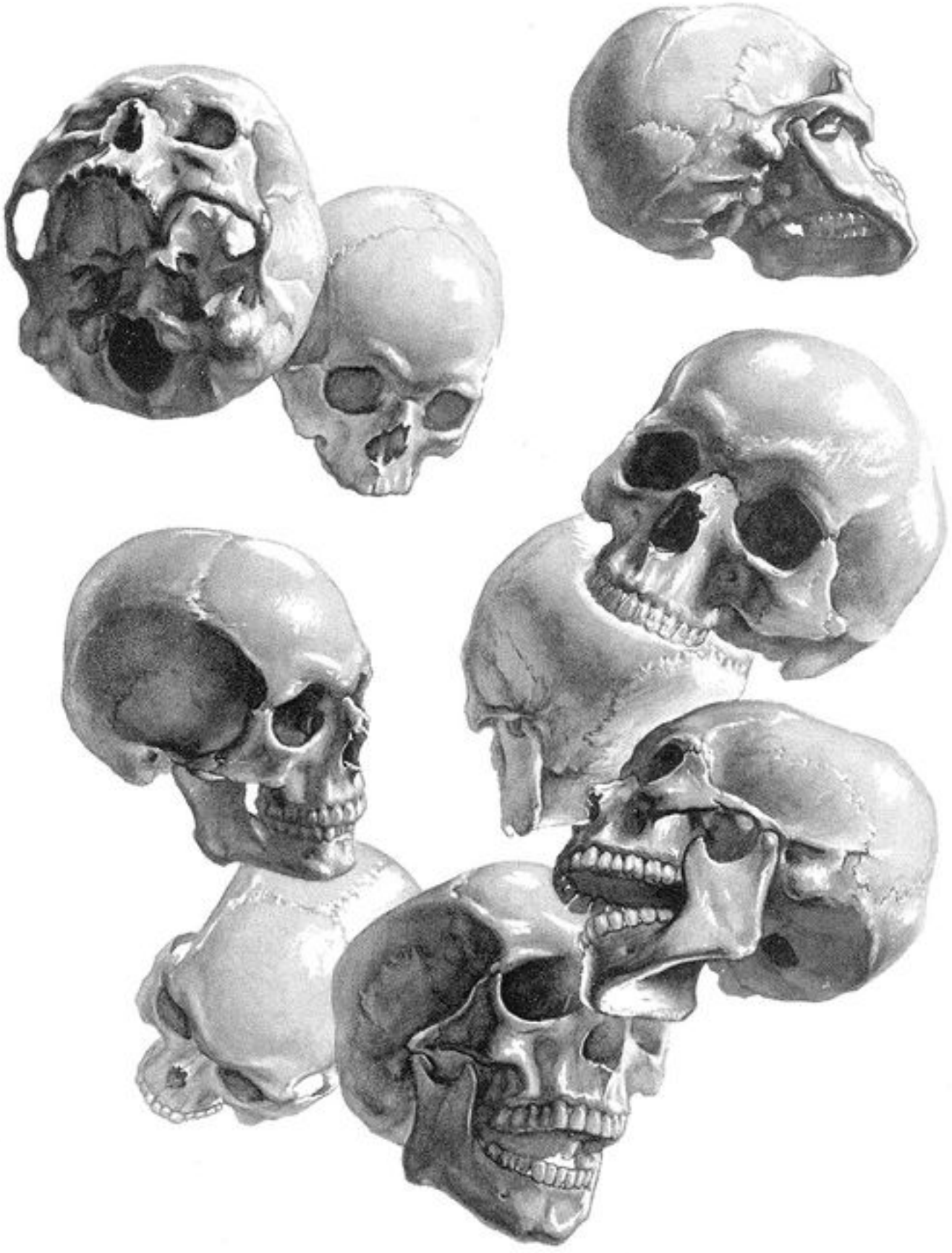
Je définis le mot ALLEGORIE et j'explique en quoi mon travail illustre cette figure de style :

Références

Andy Warhol, *Skull*, 1976

Cindy Sherman, *Sans titre,* cibachrome, 1992

Jim Dine, *The Uses of enchantment*, huile et pastels gras, 1992



Une catégorie particulière : Les Vanités

*Le summum de la nature morte pourrait bien être la **peinture de vanité**, qui voit rassembler des objets incarnant le **caractère éphémère** des choses terrestres (savoir, pouvoir et plaisir), de la **nature transitoire et fragile** de la vie (sablier, fleur, crâne,…), avec parfois une allusion à la **vie éternelle** (épis de blé,…).*

« L'histoire de ce genre s'est entièrement modifiée. Au XVIIème siècle, les Vanités témoignaient d'une haute intention spirituelle dont on pouvait déchiffrer les indices symboliques comme le crâne, le sablier, la montre ou la bougie consumée. Et ceux-ci désignaient le caractère éphémère de toute existence et remplissaient la fonction de prévenir le spectateur des dangers propres aux choses mondaines considérées comme des leurres. L'intérêt pour la Vanité est permanent dans l'art contemporain où un grand nombre d'artistes y souscrivent en tentant de repérer les résurgences du XVIIème à travers les différents moyens plastiques d'aujourd'hui. Comment interpeler les élèves sur les nombreuses références philosophiques qui se regardent dans les vanités? Comment les amener à déchiffrer ces significations ? »

- *Tête de mort avec les attributs du mendiant et du roi,* avant 79

Mosaïque provenant de Pompéi, Naples, musée archéologique national

- *Enluminure*, XV-XVIème siècle

H.11,5 cm, L.11,5cm,
Rome Collection Apolloni

- Jacques De Gheyn, *Vanité,* 1603

Metropolitan museum of art New York

- Peter Claez, *Nature morte de Vanité,* 1630

39x56cm, La Haye, Mauritshuis

-Philippe de Champaigne *Vanité (nature morte avec un crâne) ou Allégorie de la vie humaine, 1644*

Huile sur bois, 28x37cm, Musée de Tessé

Seule nature morte connue de l'artiste, cette vanité invite à une méditation sur le sens de la vie et l'inéluctabilité de la mort. Aucun détail ornemental ne vient troubler la mise en scène rigoureuse et parfaitement symétrique.

- David Bailly, *Vanité aux portraits*, 1651

Leiden, Stedelijk Museum De Lakenhal.

- Luigi Miradori (dit Genovesino), *Cupidon endormi*, vers 1652

Huile sur toile, 76x61cm,
Crémone Museo Civico A la Ponzone

- Peter Boel,
***Grande Nature morte de Vanité*, 1663**
Huile sur toile, 207x260cm,
Lille, Musée des Beaux-arts

- Paul Cézanne,
***Pyramide de crânes*, 1898-1900,**
Huile sur toile, 0,37x0,45 cm,
Collection particulière

- Geoges Braque,
***L'atelier au crâne*, 1938**
Huile sur toile, 92x92cm, Coll. particulière

- Pablo PICASSO
***Crâne*, oursins et lampe sur une table, 1946**
Huile sur contreplaqué, 81x100cm,
Musée national Picasso, Paris

- Andy Warhol, *Skull*, 1976
Peinture et matériau divers sur toile,
Andy Warhol Museum, Pittsburg

- Gerhard Richter, *Schädel*, 1983
Huile sur toile, 80x60cm, Rochechouart
musée départemental d'Art contemporain

- Mc Dermott and Mc Gough, *Tears from the Thet of Dephts of some divine despair, Palladium* 1991
35,5x28cm

-Cindy Sherman,
***Untitled n°272*, 1992**
Photographie, 67,3 x101,6cm,
Courtesy Metro Pictures Gallery, New York

- Serena Carone,
***Crâne Gauloise*, 1991,**
Technique mixte, 18x12x12cm,
Collection Serge Bramly

- Jean-Michel ALBEROLA
***Rien*, 1994**
Installation néon et plexiglas, 26x36cm

- Annette MESSAGER

***Gants tête,* 1999**

Installation, gants et crayons de couleur

- Jan Fabre,

***L'oiseau de Dieu*, 2000**

Crâne, ailes de coléoptères, perruche empaillée, 30x25x20cm

- Kendell Geers,

***Kode-x,* 2002**

Détail, squelette et scotch, dimensions variables

Courtesy Stephen Friedman Gallery, Londres

- Saverio Lucariello,

***Vanités aux pastèques et fleurs*, 2000**

125x185cm, Courtesy Galerie Georges-Philippe et Nathalie Valois, Paris

- Koen Theys,

***The Vanitas Record, La plus grande vanité du monde*, 2005**

Captures vidéo 33 min

- Tom Sachs,

***Skull*, 2003**

Foamcore et colle, 25x15x15cm. Courtesy Galerie Thaddaeus Ropac, Paris

-Damien Hirst

For the love of god, 2004

Réplique d'un crâne humain, incrusté de diamants

-Subodh GUPTA

***Very hungry god*, 2006**

Sculpture monumentale en ustensiles de cuisine

- Philippe Pasqua, *Crâne aux papillons*, 2006

Os, feuilles d'argent et papillons, 30x25cm, Collection particulière

- James HOPKINS

***Wasted Youth,* 2006**

Installation

- Dominic Mc Gill,

***The Suppression of History,* 2008**

Technique mixte, 60x82,9x56,2 cm, Collection particulière

Christian Gonzenbach

Esquisse pour le projet le Sursis

Création in situ pour la Condition publique, Roubaix, 2011

Agneaux vivants, décor en plâtre, paille, enclos, 12x6m

Autres pistes de réflexions :
Thématiques et questionnements possibles en Histoire des Arts

1) **Le repas et la table dans l'art**

Comment les artistes ont-ils représenté notre rapport à la nourriture ? Nécessité, plaisir, gourmandise, luxe ?

-un repas éternel : stèle de Nefertiabet, vers 2620-2500 av JC
-sol « non balayé » en mosaïque, IIème siècle av JC
-Lucas Cranach l'Ancien, Adam et Eve au paradis ou le péché originel, XVIème siècle
-Véronèse, les Noces de Cana, 1562-1563
-Pieter Brueghel le jeune, kermesse flamande, fin XVIème siècle
-Jean-François de Troy, le déjeuner d'huîtres, 1735
-Edouard Manet, le déjeuner sur l'herbe, 1863
-Auguste Renoir, le déjeuner de canotiers, 1881…
-Lilian Bourgeat, le dîner de Gulliver, 2008

2) **L'art et la nourriture dans l'art contemporain**

Pourquoi les artistes contemporains utilisent-ils la nourriture comme élément de leurs créations ? Critique de notre style de vie ? Où est la frontière entre nourriture et création ?

-Man Ray, Mr Knife and Miss Fork, 1944-1973
-Tom Wesselmann, Nature morte n°30, 1963
-Andy Warhol, Campbell's soup can, 1969
-Roy Lichtenstein, Still Life with crystal bowl, 1973
-Daniel Spoerri, le repas hongrois, 1963 / Série Séville n°27, 1992
-Jana Sterbak, Vanitas : robe de chair pour albinos anorexique, 1987
-Wim Delvoye, Marbre floor #102, 1999
-Giovanni Anselmo, Sans titre (granit, laitue, fil de cuivre), 1968
-Natacha Lesueur, série des Aspics, 1998
-Vik Muniz, Double Mona lisa d'après Warhol, 1999
-Claes Oldenburg et Coosje van Bruggen, Leaning fork with meatball and spaghetti, 1994…

3) **les vanités d'hier, les vanités d'aujourd'hui**

Que serait une *Vanité* aujourd'hui (par comparaison avec celles d'autrefois), en référence à l'univers quotidien des élèves ?