

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 XVIII^{ème} 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 XVIII^{ème} 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-XVI^{ème} siècle

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



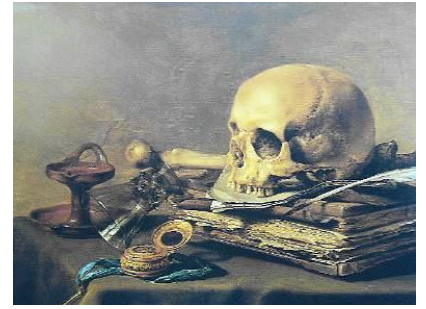
- Jacques De Gheyn, Vanité, 1603

Metropolitan museum of art New York



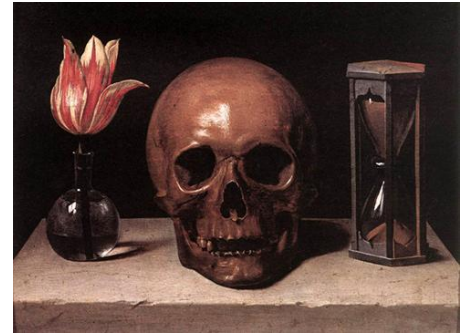
- Peter Claez, Nature morte de Vanité, 1630

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



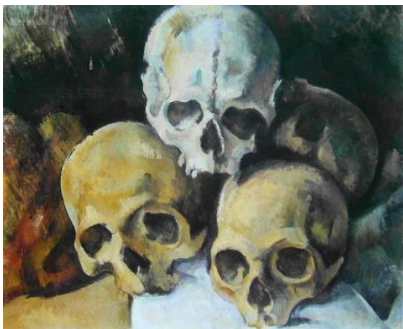
- Peter Boel,
Grande Nature morte de Vanité,
1663

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



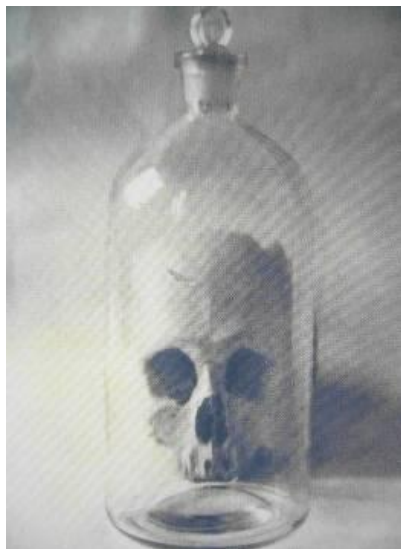
- Gerhard Richter, *Schädel,* 1983

Huile sur toile, 80x60cm, Rochechouart
musée départemental d'Art contemporain



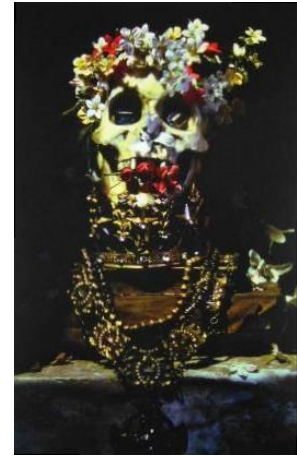
- Mc Dermott and Mc Gough, *Tears from the Thet of Depths of some divine despair,* Palladium 1991

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 MESSEGER

Gants tête, 1999

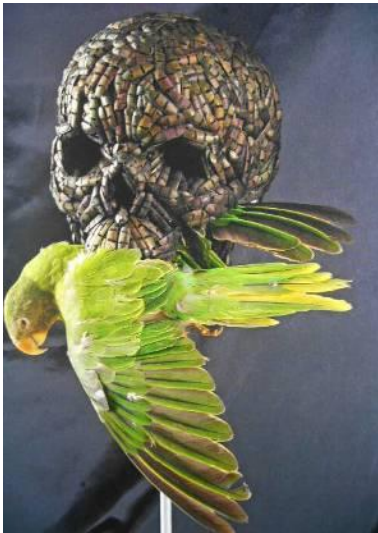
Installation, gants et crayons de couleur



- Jan Fabre,

L'oiseau de Dieu, 2000

Crâne, ailes de coléoptères, perruche empailée, 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 Nefertibet, vers 2620-2500 av JC
- sol « non balayé » en mosaïque, II^{ème} siècle av JC
- Lucas Cranach l'Ancien, Adam et Eve au paradis ou le péché originel, XVI^{ème} siècle
- Véronèse, les Noces de Cana, 1562-1563
- Pieter Brueghel le jeune, kermesse flamande, fin XVI^{ème} 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 ?