

Histoire de l'art : des natures mortes.

1. Les natures mortes du XVIIes de Sébastien Stoskopff.

Les natures mortes sont des tableaux qui montrent que la vie s'arrête un jour.

On voit des instruments de musique, des jeux, des livres, des fruits qui font penser qu'il faut profiter de la vie.

Les objets précieux montrent que le commanditaire est riche et puissant.

les coupes
= richesse

épée

armure-
puissante

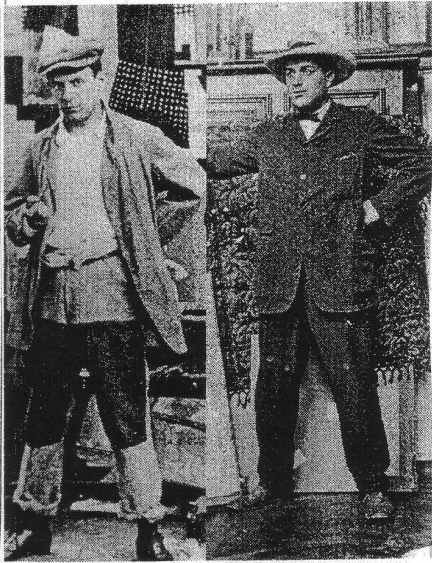
un globe
(après Colomb)

Stoskopff Sébastien : **La grande vanité**. Œuvre signée et datée 1641.
Huile sur toile, 125 x 165cm. Strasbourg, Musée de l'Œuvre Notre-Dame.

un luth

un crâne = la mort

2. Les natures mortes cubistes.

Pablo Picasso

Georges Braque

(ESPAGNOL)

(FRANÇAIS)

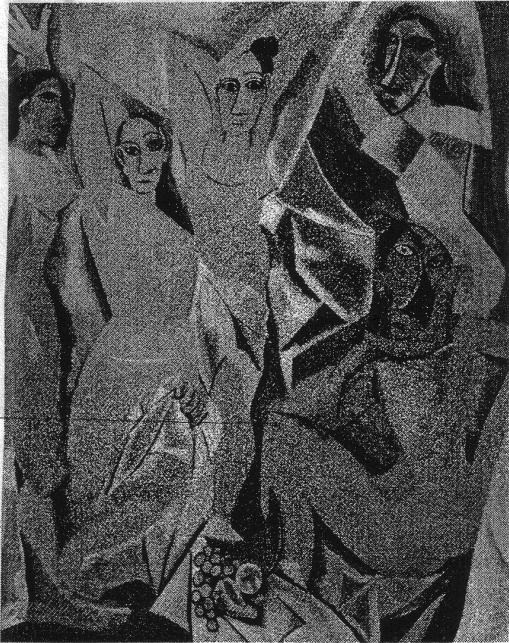
Représenter autrement

1908-1914 : il a suffi de six ans pour bouleverser la manière de représenter un sujet sur une toile. Six petites années et une poignée de jeunes artistes, Pablo Picasso et Georges Braque en tête, qui choisirent de ne plus peindre comme avant. Comme avant, c'est-à-dire en représentant un objet ou un personnage sous un seul angle de vue, par exemple de face ou de profil, tout en donnant l'illusion de la profondeur et des volumes. Tout le monde peignait ainsi depuis la Renaissance, même si, au fil du temps, certains artistes ont cherché à innover : en tentant de représenter autrement la réalité, en privilégiant les effets de lumière, ou encore en ne choisissant que des couleurs vives. Picasso et Braque, eux, décidèrent de montrer ce que l'on voit mais aussi ce que l'on sait ! Quand on regarde une personne de profil, on n'en voit qu'une moitié... on sait pourtant qu'elle a deux yeux, deux oreilles, deux bras. C'est en cherchant à tout montrer qu'ils inventèrent le cubisme et révolutionnèrent la façon de représenter le monde. C'est à la fois très simple - un peu comme un cube dont on aurait mis à plat tous les côtés - et un peu plus compliqué, car le cubisme aussi a plusieurs facettes!

Le cubisme, La réinvention de l'art, Palette... L'art et la manière

AVANT
XVIe → fin du XIXe.

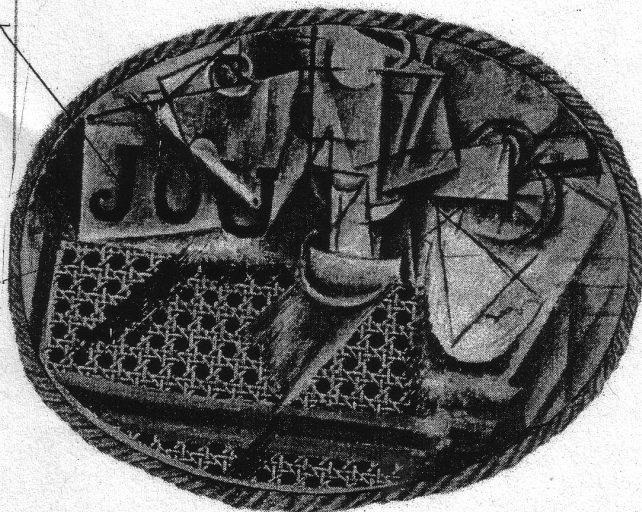
En cherchant à tout montrer, Picasso et Braque ont inventé le cubisme : c'est montrer toutes les faces d'un seul coup.

Pablo Picasso, Les Femmes d'Alger (O Version O), 1911-12.

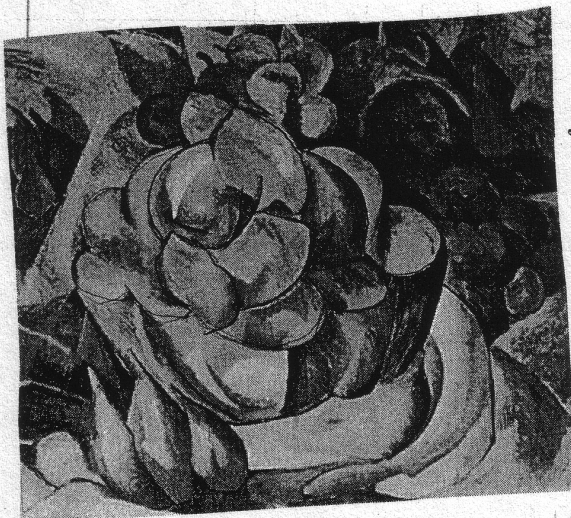
C'est le premier tableau cubiste!

Les demoiselles sont peintes de plusieurs points de vue.

Nature morte à la chaise cannée de Picasso (1er collage de l'histoire de l'art)

C'est le premier collage de l'histoire de l'art.
Avant on dessinait ou on peignait.

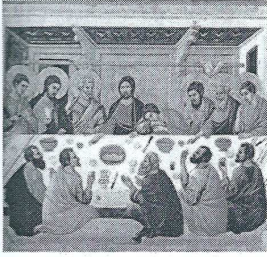

Georges Braque, Compotier, 1908.

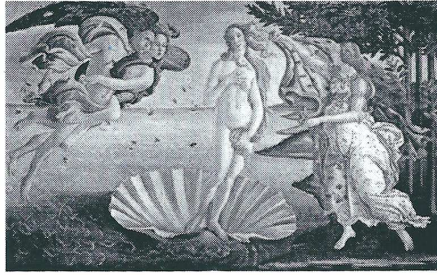
Le compotier est décomposé (éclaté) en plein de cylindres et les fruits sont devenus des poules.

3. INVENTAIRE DES DIFFÉRENTS GENRES PICTURAUX (en peinture).

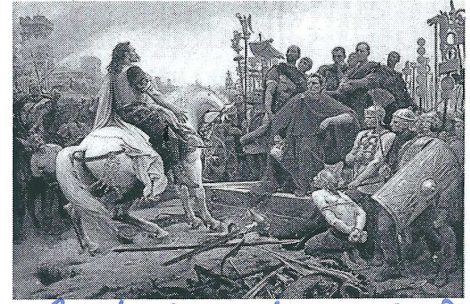
1. Peintures d'... *histoires*

religieuse

mythe

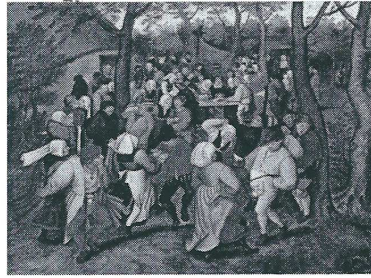

historique (Vermeer, etc.)

2. Scènes de genre.

Pissarro, Moissons.

Bruegel le Jeune, Danse de noce en plein air

Renoir

3. *Portraits*

De Vinci

en buste (des 3/4)

Rigaud

en pied

Rembrandt

son autoportrait.

4. *Natures mortes (proximité)*

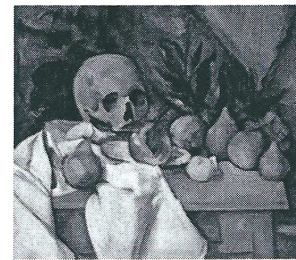

Stoskopf

Picasso

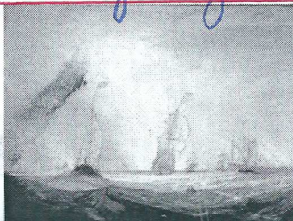
début du 20e, (1900)

Cézanne

on ne peut pas mourir, il faut en mourir.

5. *Paysages*

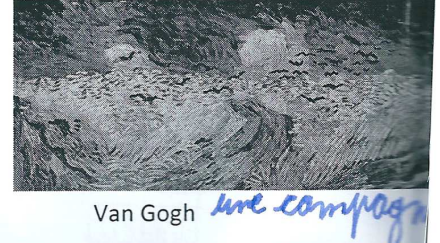
Turner

des marines.

Friedrich

une montagne.

Van Gogh

une campagne.

4. L'apparition des natures mortes.

des peintures.

Au XVIIe siècle, la réforme protestante et les pays qui l'ont adoptée, comme les Pays-Bas, rejettent toute forme de représentations religieuses. Les artistes doivent alors se tourner vers d'autres genres picturaux tels que le portrait, les scènes de genre, le paysage.... et la nature morte. Cette dernière bénéficie d'un certain engouement de la part de la riche bourgeoisie commerçante sensible aux belles choses. Certaines natures mortes sont comparées à des cabinets de curiosités picturaux. (au musée zoologique, le cabinet de M. Herman).

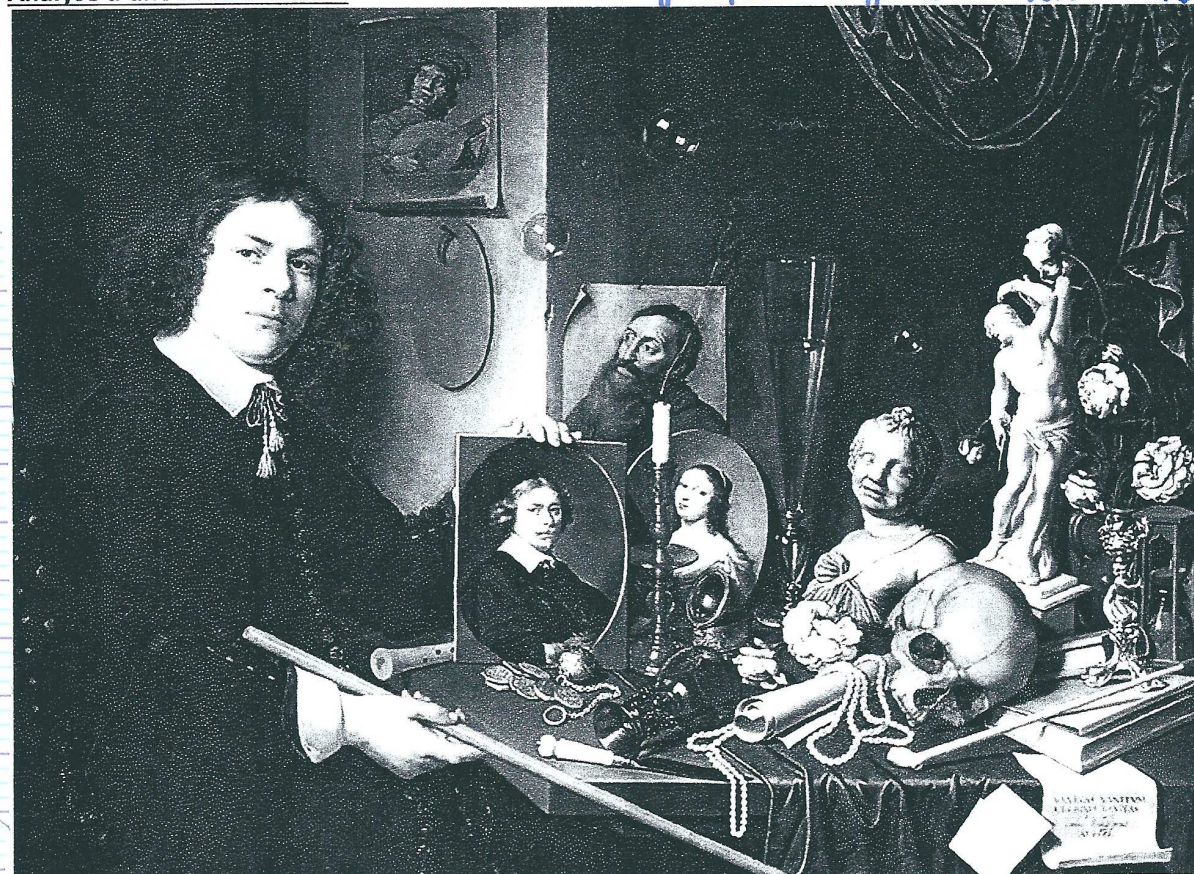
Le genre de la nature morte n'était pas le plus apprécié par les artistes, il était même au bas de l'échelle des genres picturaux. Mais les artistes vont en profiter pour montrer leur savoir-faire.

(Source : texte adapté à partir d'un texte de présentation de P. Straub dans *Histoires d'arts en pratiques*, Accès).

Définition de la nature morte de Charles Sterling :

« Une authentique nature morte naît le jour où un peintre prend la décision fondamentale de choisir comme sujet et d'organiser en une entité plastique un groupe d'objets* »

Une vraie. L'artiste réunit des objets pour en faire un tableau. *objets : objets fabriqués ou objets naturels (fleurs, fruits...)

David Bailly (1584 – 1657), peintre néerlandais, Vanitas (1651), peinture huile sur bois (0,90 x 1,22).

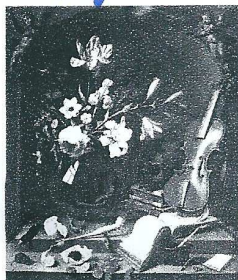
Natures mortes aux....

aux fleurs

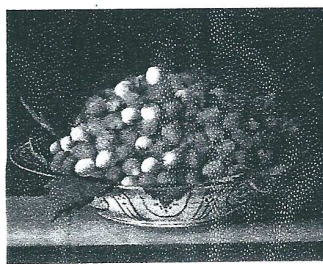
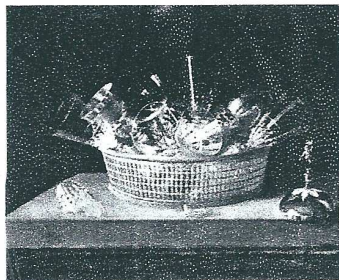
aux verres

aux framboises

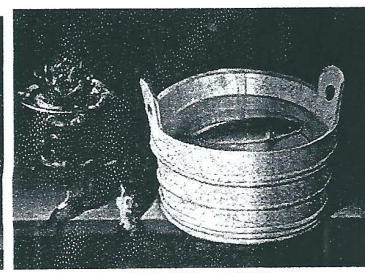
aux poissons

Jacob Marrell, Vanité (1637) Stosskopf (1597 – 1657)

Stosskopf (1597 – 1657)

Stosskopf (1597 – 1657)

Quels sont les deux genres picturaux mélangés dans ce tableau de David Bailly (à gauche sur le tableau) ?

C'est à la fois un autoportrait et une nature morte.

Liste dans le tableau ce qui montre la brièveté, la vanité de la vie dans le tableau de David Bailly :

Les matières	Le temps	La vie humaine	Les richesses	Le pouvoir	Le savoir	Les plaisirs
les rideaux les bulles les sculptures	le sablier les fleurs la bougie	le crâne les statues Bailly.	les bijoux verre pièces d'or	les tableaux un bâton un couteau	les livres lettre	la flûte le luth.

Explique avec tes mots ce que veut dire le mot « vanité ».

Tout ce qui nous est cher (important) s'arrête un jour.

Les 5 sens sont présents dans ce tableau de David Bailly. Complète le tableau ci-dessous.

le toucher	la vue	l'odorat	le goût	Ouïe
les sculptures les rideaux.	les tableaux l.	la fumée les fleurs.	du champagne	la flûte le luth.

Les natures mortes éveillent nos 5 sens qui vont disparaître à notre mort. Les plaisirs de la vie passent souvent par les 5 sens.