

L'OBSESSION DU DESTIN

Histoire des vanités d'hier et d'aujourd'hui

OBSERVE CES IMAGES...

Quels liens fais-tu entre ces images?

Quelles pourraient être les différentes raisons pour lesquelles on utiliserait ces symboles? Quels sont les sens qu'on peut leur donner?

Comment perçoit-on aujourd'hui la cohabitation entre la vie et la mort?

Sommes-nous conscients de cette association? Sommes-nous insensibles, habitués, conscients?

Rick Genest : Zomby Boy

PRÉOCCUPATION MILLÉNAIRE

L'homme a toujours été fasciné par la précarité de sa condition, la fragilité de sa condition humaine.

L'utilisation de représentations de la mort, comme le squelette ou le crâne, ne date pas d'hier.

Nous cohabitons, depuis la nuit des temps, avec ces symboles d'un inévitable destin.

ANTIQUITÉ *Memento Mori*

(Souviens toi que tu vas mourir)

Mosaïque de Pompéi

MOYEN ÂGE Mort présente au quotidien

© Copyright A.K.

Edward Collier 1663

Que vois-tu dans ce tableau? Que seraient les messages derrière ces objets? (symbolisme)

XVIIe SIÈCLE

Apparition des natures mortes.

« 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. Qu'en fonction du temps et du milieu où il travaille, il les charge de toutes sortes d'allusions spirituelles, ne change rien à son profond dessein d'artiste : celui de nous imposer son émotion poétique devant la beauté qu'il a entrevue dans ces objets et leur assemblage. »

— Charles Sterling, [1952](#).

LA VANITÉ

Catégorie de nature morte dont la composition représente l'aspect éphémère de la vie sur terre. Ce type d'œuvre nous présente des symboles, des objets dont le sens nous rappelle notre destin à tous.

Le terme nous vient de l'Ancien Testament *Vanité des vanités, tout est vanité.*

LES COMPOSANTES DE LA VANITÉ

Les natures mortes qu'on appelle vanités montrent des objets qui représentent:

- ❖ la mort (habituellement un crâne, un squelette ou une prise animale);
- ❖ Le temps qui passe (une montre, des bougies, une lampe à l'huile, des fleurs fanées, etc.);
- ❖ La connaissance (des livres, des instruments scientifiques, etc.);
- ❖ Le pouvoir (une couronne, un sceptre, une arme, etc.);
- ❖ Le plaisir (un instrument de musique, des cartes à jouer, du vin, etc.)

fleur: la beauté se fane

Crâne qui regarde le spectateur (nous)

le temps qui passe

Philippe de Champaigne Vanité (1644)Le Mans. Musée de Tessé.

Utilisations variées de la vanité.

Influences religieuses, chrétiennes.

Apport des artistes des Pays-Bas.

"Saint François en méditation" de Caravage (vers 1602).

Georges de la Tour
La Madeleine pénitente
1640

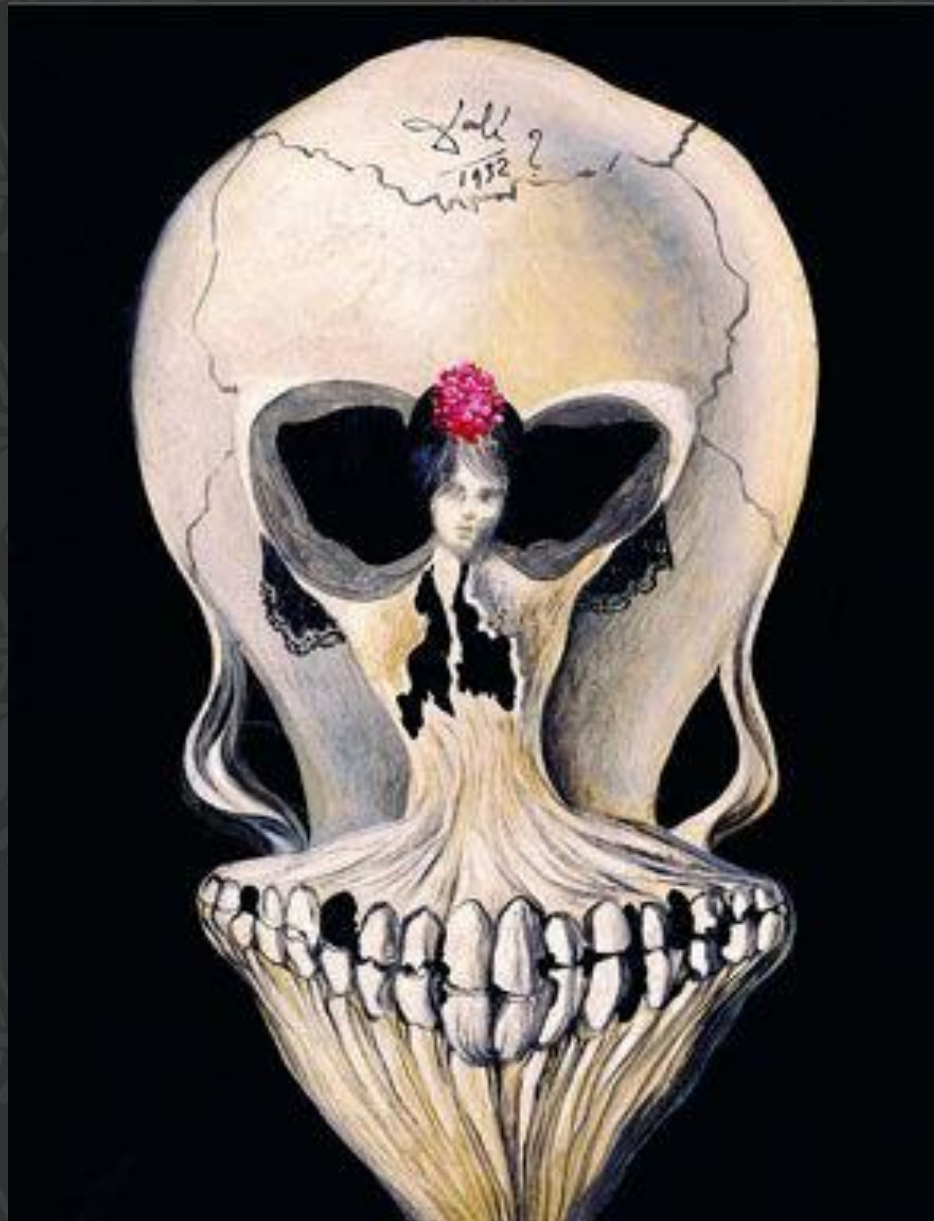
Hans Holbein *Les Ambassadeurs* 1533

LES VANITÉS MODERNES EN ARTS

Observons et discutons des artistes, des différents styles, des matériaux, des courants artistiques, du symbolisme, des liens entre les œuvres passées et les œuvres contemporaines.

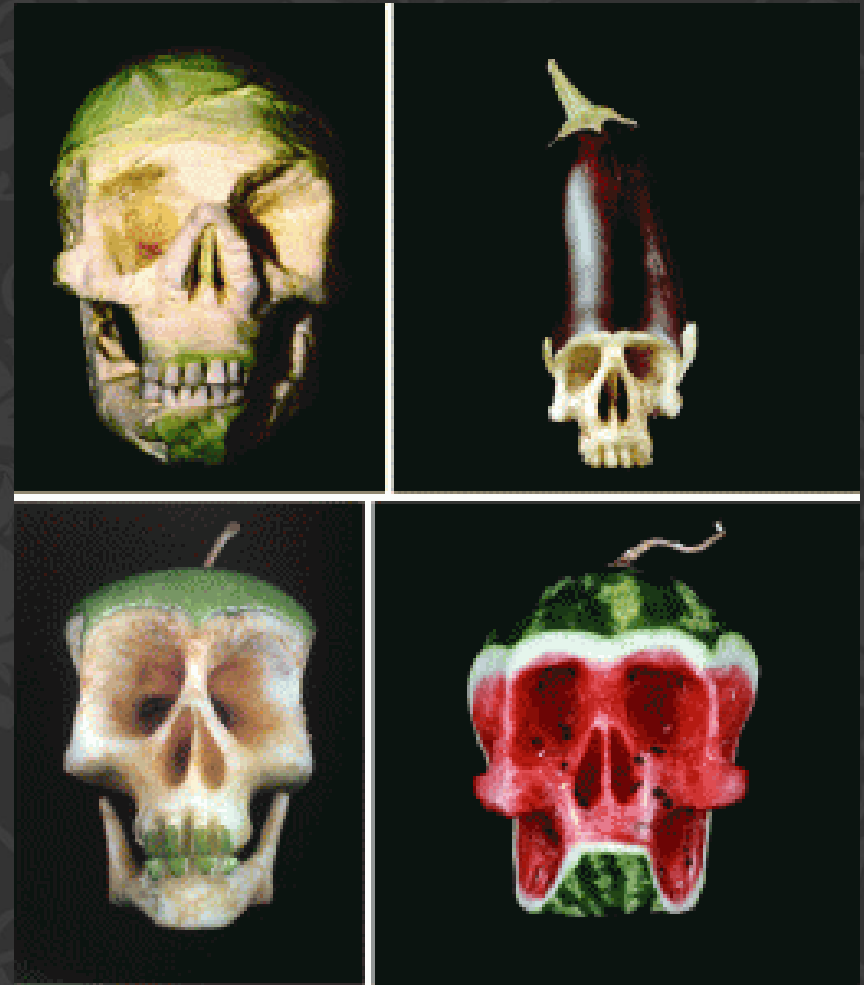
Paul Cézanne *Nature Morte au Crane* 1898

Salvador Dalí
Crane et danseuse
1923

Mickeyskull II Nicolas Rubinstein

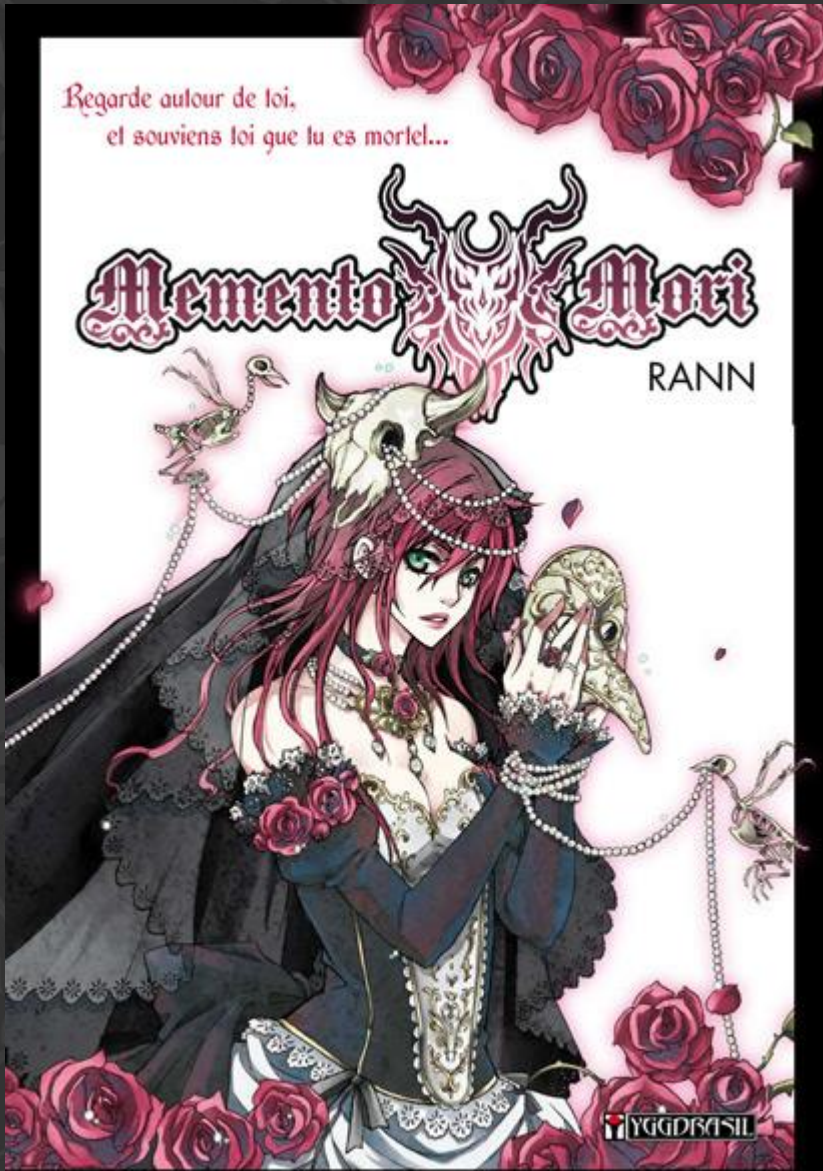

Fruit Skulls Dimitri Tsykalov 2005

Regarde autour de toi,
et souviens toi que tu es mortel...

Memento Mori

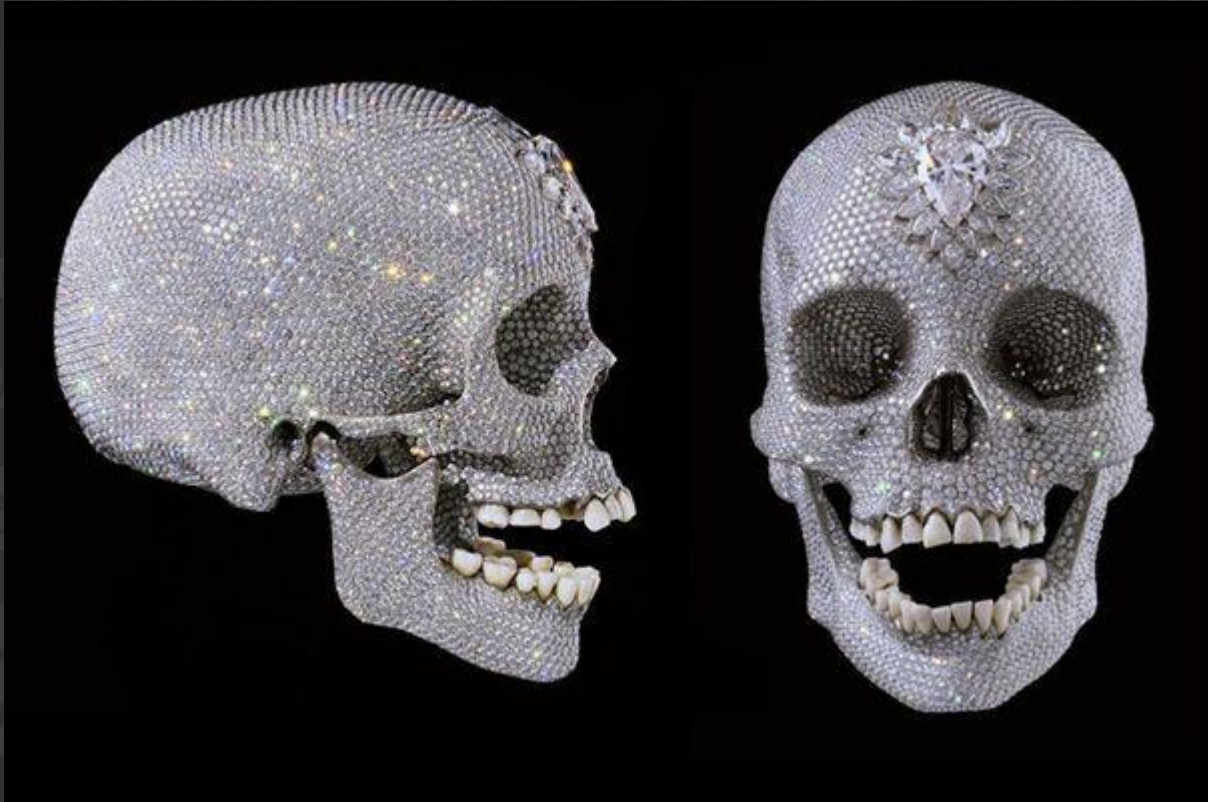
RANN

Subodh Gupta - *Mind shut down*, 2008 - Stainless steel, old utensils, 240 x 150 x 205 cm / 94 1/2 x 59 x 80 3/4 inches.
Courtesy the artist and Hauser & Wirth © Hauser & Wirth

VANITÉS MODERNES

For the Love Of God Damian Hirst 2008

TRAVAUX D'ÉLÈVES

Rachel Lévesque.

11

TON PROJET

Choisir une image qui représente un os réel que tu devras reproduire à la mine avec toutes les valeurs.

Choisir un autre item que tu ajouteras à ta vanité. Celui-ci devra symboliser un des aspects de la vanité: temps qui passe, pouvoir, ...

Chaque élément sera réalisé individuellement au crayon graphite.

Le fond sera fait à l'aquarelle.

La grille d'évaluation présente les aspects qui seront évalués selon les notions théoriques et pratiques vues en classe: valeurs, dégradés, échelle de valeurs, volume représenté, forme figurative, techniques d'aquarelle, etc.

