

Le XVIIe siècle

Nature-morte,
Naissance d'un genre aux Pays-Bas au XVIIe

La nature-morte de l'origine à nos jours

Des représentations d'objets pendant l'**Antiquité** :

- l'art grec et romain est dit « réaliste »
À Pompéï on peut voir de nombreuses représentations réalistes d'objets naturels ou fabriqués par l'homme
 - > plaisir d'imiter la nature :

Mimesis = imitation
 - > vision épicurienne du monde : savoir profiter des plaisirs utiles et nécessaires de la vie avant de mourir

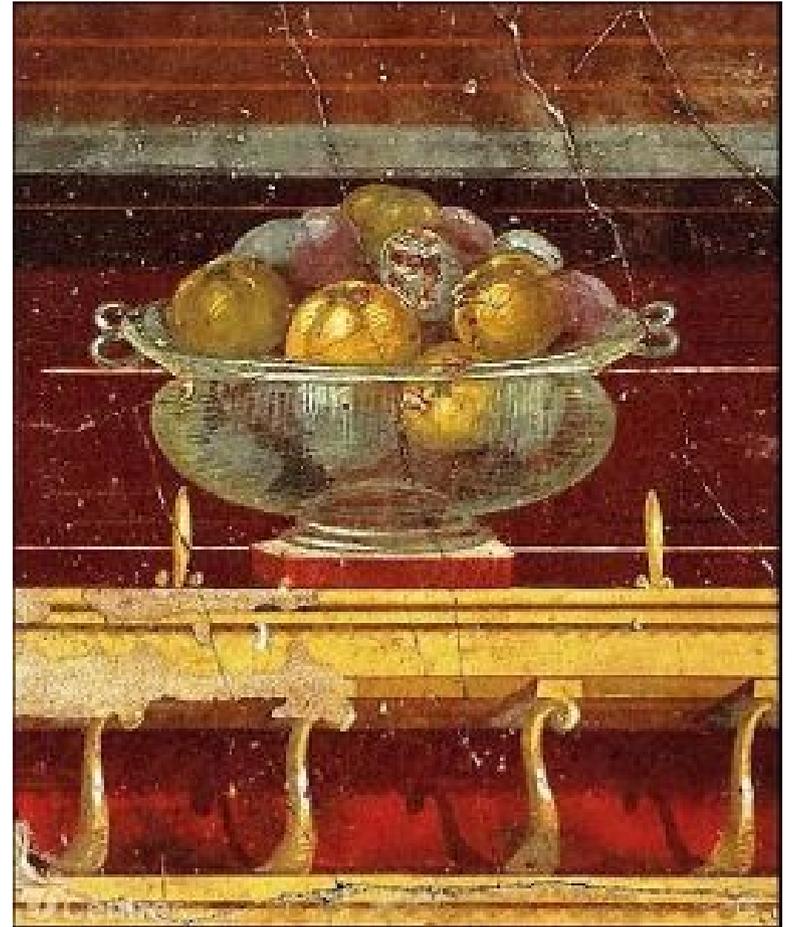
Antiquité

Antiquité

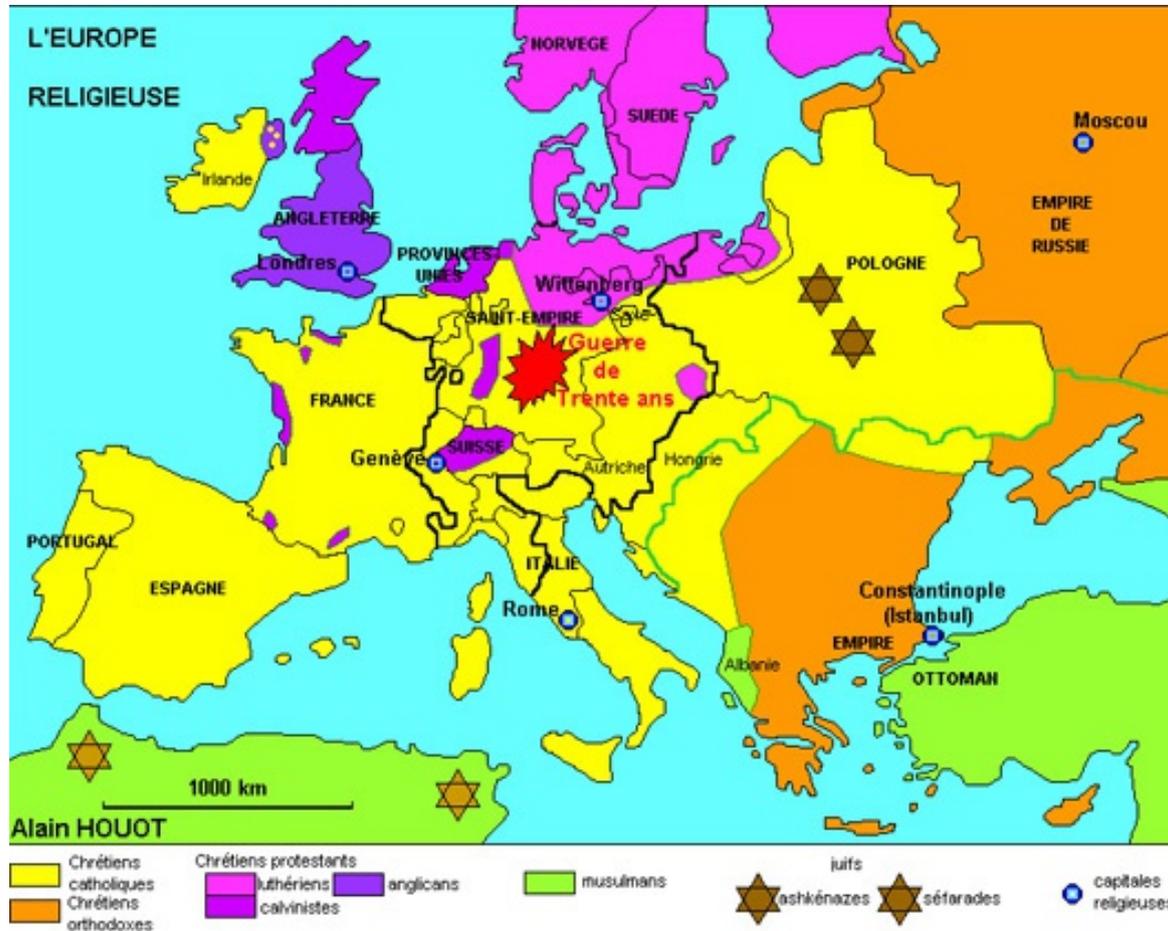
Fresques de Pompeï

Au Moyen-Age

- Avec le Christianisme > nouvelle vision du monde, méfiance de la réalité sensible, disparition du réalisme dans la représentation jusqu'au XVe-XVIe siècle.

l'Europe religieuse 1517-1648

Pourquoi le genre de la nature-morte nait-il aux Pays-Bas ?

Avec la RÉFORME engagée au XVIe siècle, du côté des **protestants** (luthériens, calvinistes, anglicans) au Nord de l'Europe

- > les représentations religieuses sont interdites : sobriété dans le décor des temples, austérité, sévérité, on ne montre pas sa richesse, on se tourne vers l'intérieur de la maison, la vie quotidienne.
- > aux Pays-Bas, naissance d'un nouveau genre pictural : **la nature-morte**
- > naissance également des premières collections :

les **Cabinets de Curiosités**, (peinture-mobilier-espace)

Les cabinets de curiosités sont constitués des objets créés par l'homme (*artificialia*) ou des objets issus de la Nature (*naturalia*),

que les explorateurs ramènent des pays lointains :

naissance des **comptoirs commerciaux** avec l'Asie, l'Afrique et les Amériques et qui donneront naissance un siècle plus tard (au XVIIIe siècle) à la traite négrière...

Une première colonisation par l'Europe

- Possessions britanniques
- Possessions françaises
- Possessions espagnoles
- Possessions portugaises
- Possessions néerlandaises

Des routes commerciales à travers le monde

- Route des Indes
- Boucle des alizés (notamment pour le commerce triangulaire)
- Route transatlantique anglaise
- Boucle espagnole (notamment pour le commerce en droiture)
- Principaux ports européens

Principales ressources exportées vers l'Europe

- Café Produits échangés

2 000 km à l'équateur

La découverte de Nouveaux Mondes

Hans HOLBEIN le
jeune,
Les ambassadeurs
1533,
Huile sur panneau de
chêne,
207 x 209 cm

Les représentations d'objets réapparaissent au XVIe, sans être pour autant les sujets principaux des tableaux.

Joachim BENCKEL, Vendeuse de marché, 1564.

François CLOUET, Dame au bain, 1571

La NATURE-MORTE,
un nouveau genre qui joue sur les symboles

Peter BOEL,
Allégorie des
vanités du
monde, 1663,
Huile sur toile,
207 x 260 cm

Francisco ZURBARAN, Nature-
morte à l'orange, 1633.
Huile sur toile,
60 x 70 cm

Lubin BAUGIN, Le dessert de gaufrettes, 1630-1635,

Willem CLAESZ,
Nature-morte, 1634

Willem KALF, Nautilus 1660

Juan SANCHEZ COTAN,
Nature-morte au melon, 1602.

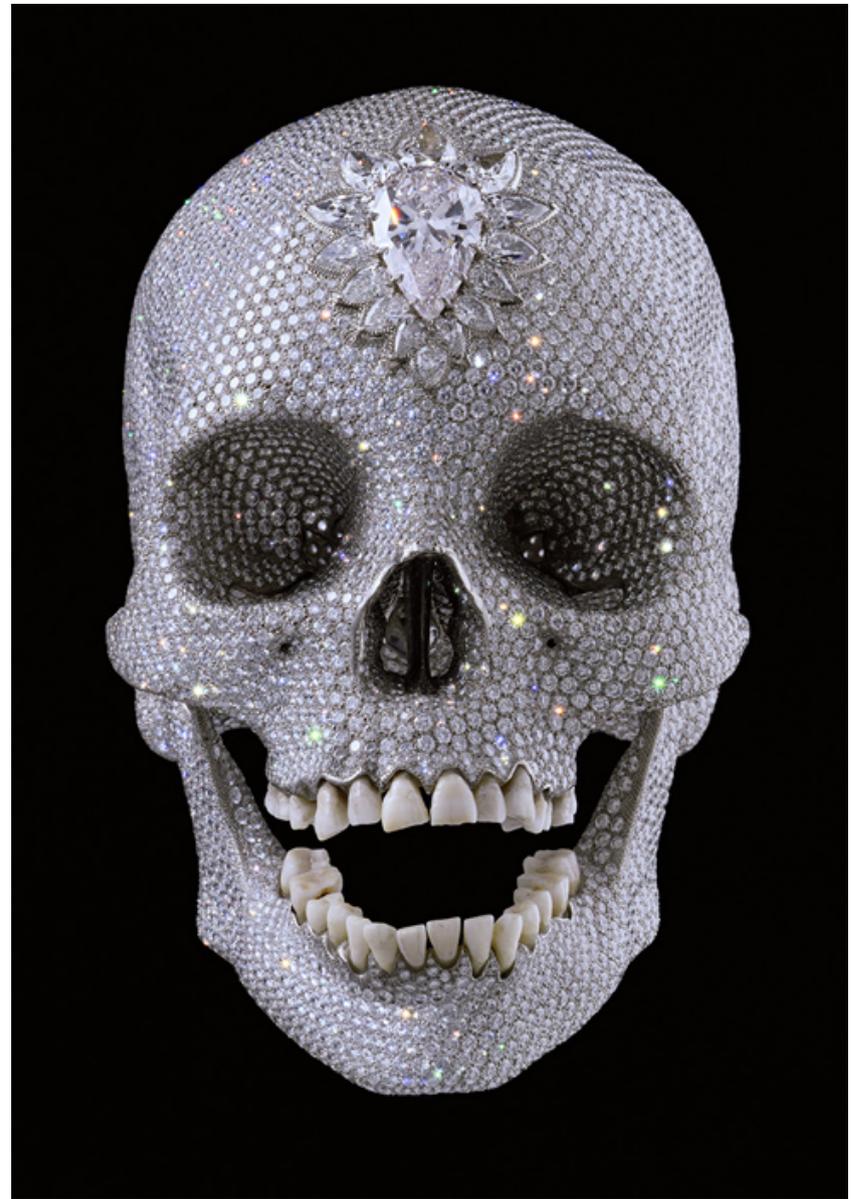

Justine_REYES, Still life with Banana, purse and change,
photographie, 2009.

Vanités d'hier et d'aujourd'hui

Philippe de CHAMPAGNE,
Vanité ou l'allégorie de la vie,
1646.

Damien HIRST, For the Love of God,
ou Skull Star Diamond, 2007.

Naissance des
collections et des
Cabinets de Curiosités

LEROY de BARDE, Oiseaux,
vers 1800.

Photographie
extraite du magazine
Art et Décoration,
2015.

Meuble cabinet de curiosités du XVIIe , en ébène, musée de Sainte Croix de Poitier.

Frans FRANCKEN, boutique d'antiquaire, XVIIe.

David TENIERS le jeune, l'archiduc dans sa galerie, 1647.

Évolution de la muséographie, exemples :

Le cabinet de Ferrante Imperato à Naples, 1599, gravure

Musée Condé, Château de Chantilly, galerie de Peintures

Galerie du Musée ethnographique du Trocadéro

Salle d'Asie du musée de l'Homme, 1939

Vue de l'exposition «Chefs d'oeuvre du Musée de l'Homme», 1965

Vue d'exposition au Musée du Quai Branly

G.H. Rivière devant une vitrine du MNATP, 1982

Vue de l'exposition La Chambre des merveilles, Musée des Confluences,

Exposition permanente au MUCEM, Marseille.

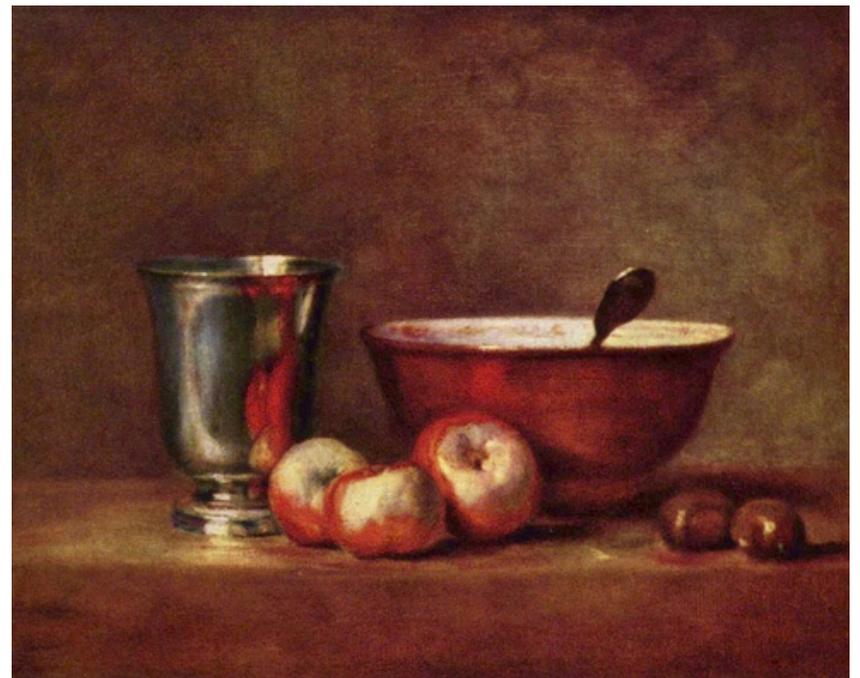

Erwin OLAF (photographe) et Marcel WANDERS (designer), catalogue MOOI, 2008.

Jean-Baptiste CHARDIN, Fontaine de cuivre, 1734.

Ustensiles de cuisine, 1731.

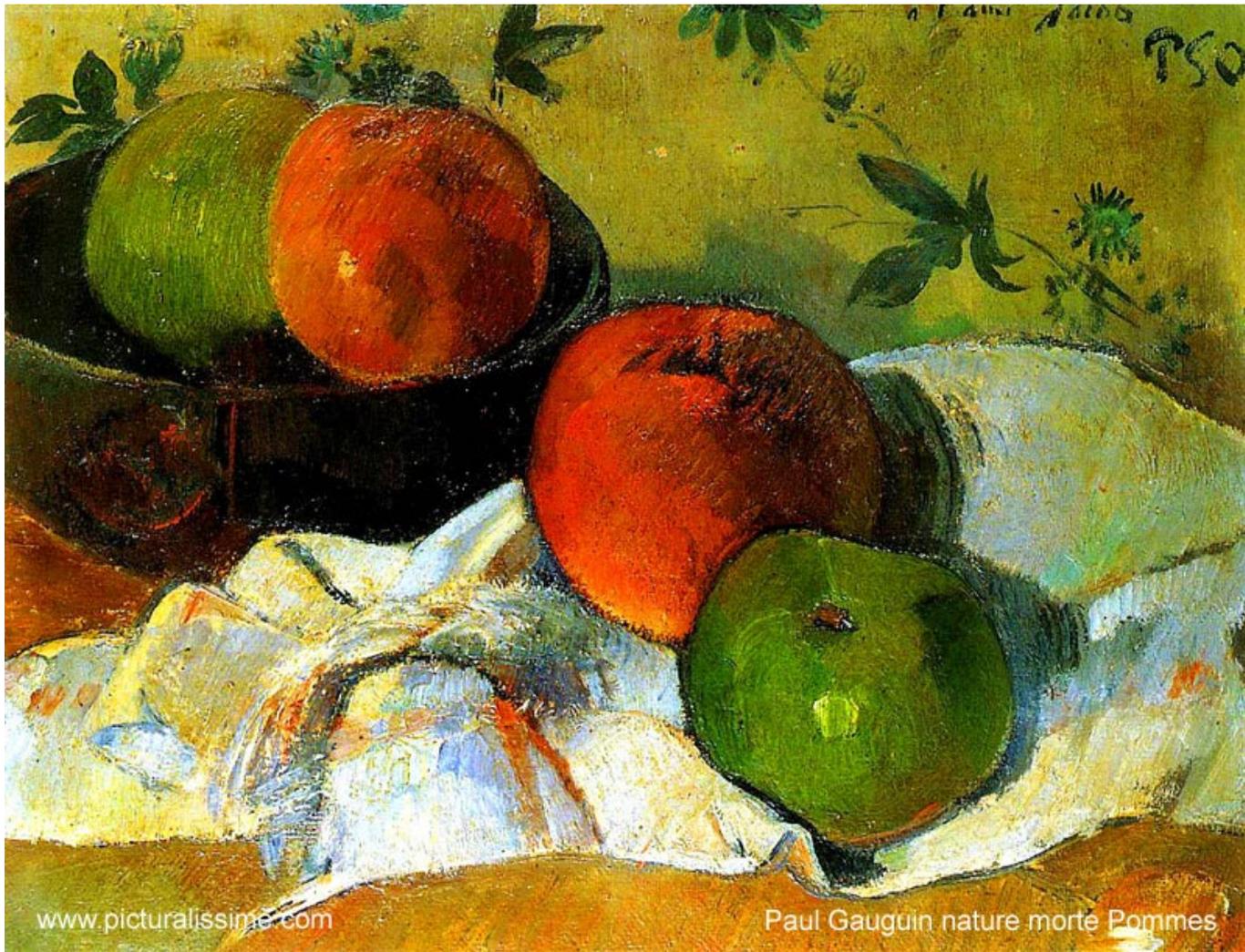
Le gobelet d'argent, 1768.

Paul CEZANNE, Nature-morte 1879.

« Nature morte aux pommes et aux oranges »,
vers 1899, huile sur toile, 74x93 cm

Paul GAUGUIN, Nature-morte à l'ami Jacob, 1888.

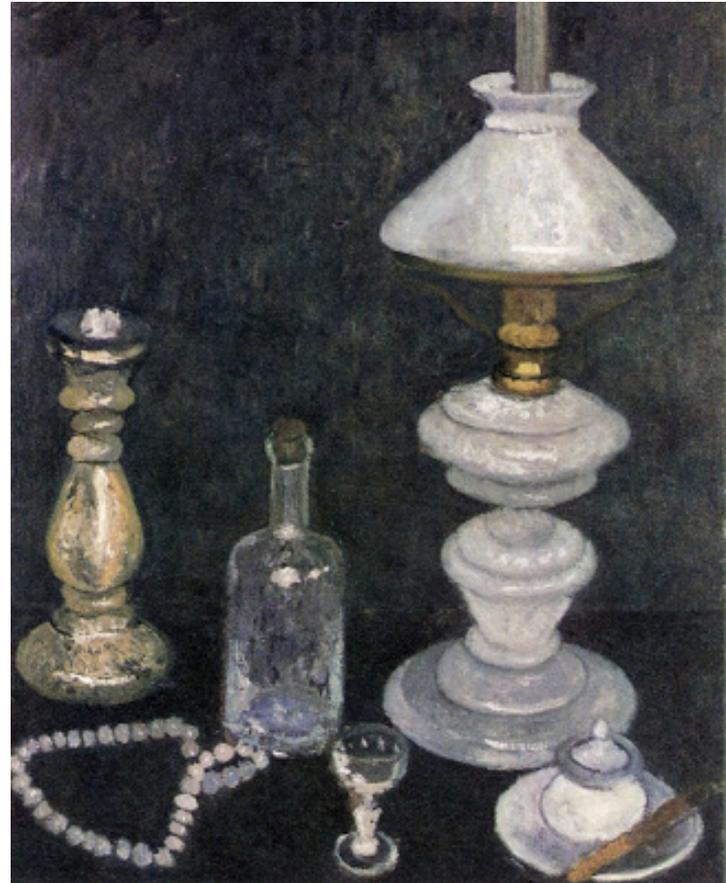
Vincent VAN GOGH, Nature morte aux oignons, huile sur toile (1853-1890, Netherlands)

Les Tournesols, 1888.

Édouard VUILLARD, Le verre de Madère, 1900, huile sur toile et pastels.

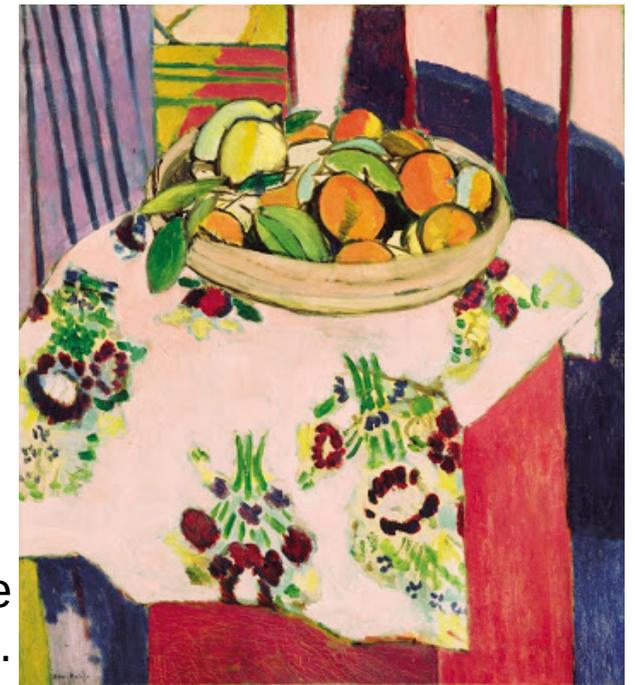
Paula BECKER, Nature morte avec une lampe blanche, 1876.

Pablo PICASSO, La casserole émaillée, 1945, 82x106,5cm

Henri MATISSE, Nature morte à la nappe bleue, 1909.

Henri MATISSE, Nature morte aux oranges, 1912.

Juan GRIS, Le livre, 1911, 55 x 46cm

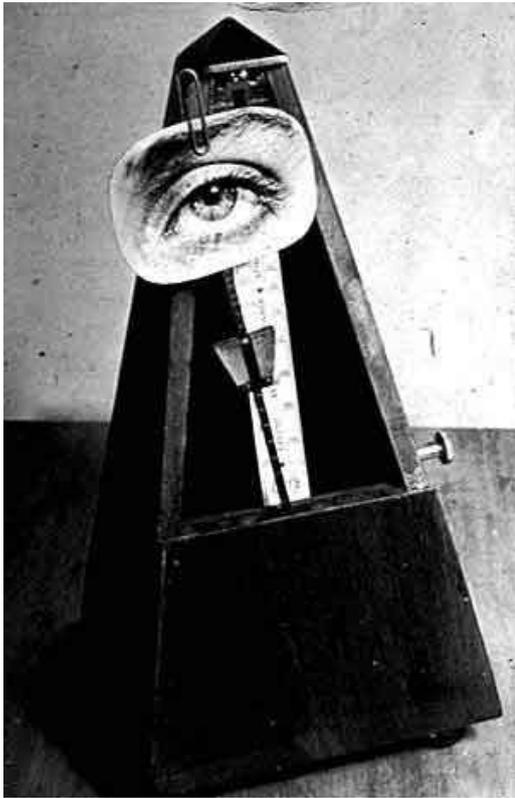
Pablo PICASSO, Nature morte à la chaise cannée. 1912

Marcel DUCHAMP, Fontaine, 1917.

Porte bouteille, ou le Hérisson, 1914.

Man RAY, indestructible object, 1923. photographie.

Man RAY, self portrait, 1933.

Pablo PICASSO, La
casserole émaillée, 1945,
82x106,5cm

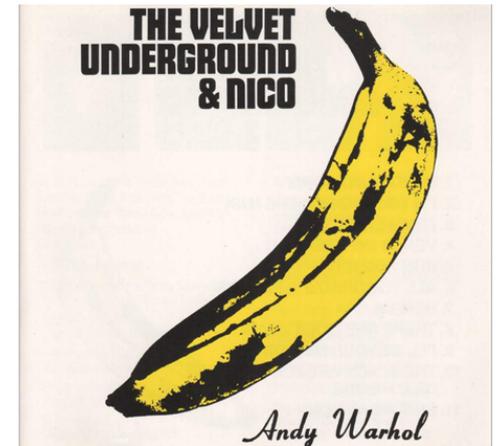

MORANDI, Nature-morte, 1956.

MORANDI, Nature-morte, 1956.

Années 1960
Les objets du POP ART

Andy WARHOL,
pochette de disque,
1967

Andy WARHOL,
Soup Cans, 1962,
sérigraphie.

Années 1960
Les objets du POP ART

Tom WESSELMAN, Still life n°35, huile et collages sur toile, 1963.

Retour aux sources :

Les artistes d'aujourd'hui s'inspirent de la nature-morte hollandaise du XVIIe, en peinture.

Zhang Wei GUANG, Nouvelles fraîches, huile sur toile, 2007.

Zhang Wei GUANG, vase de porcelaine et cerises, huile sur toile, 2007.

Retour aux sources :

Les photographes d'aujourd'hui s'inspirent de la nature-morte hollandaise du XVIIe, dans un but publicitaire.

Erwin OLAF (photographe) et Marcel WANDERS (designer), catalogue MOOI, 2008.