

LES CHOSES – UNE HISTOIRE DE LA NATURE MORTE

Dans notre monde bavard, les artistes nous invitent à prêter attention à tout ce qui est silencieux et minuscule. En donnant une forme aux choses de la vie et de la mort, ils parlent de nous, de notre histoire depuis toujours : de nos attachements, de nos peurs, de nos espoirs, de nos caprices, de nos folies. Cette exposition est dédiée à la représentation de ces choses. Elle ouvre sur le dialogue entre les œuvres du présent et celles du passé, entre nos mentalités d'aujourd'hui et celles de nos ancêtres.

CE QUI RESTE

Les choses sont les petits restes de l'histoire individuelle et collective. Avant même que les textes n'en parlent sous l'Antiquité, elles étaient représentées, des représentations qui sont la preuve de l'attention qu'elles suscitent depuis les débuts de l'humanité.

Dans les grandes sociétés mésopotamienne ou égyptienne, par exemple, les choses symbolisent la puissance et le sacré, la vie après la mort, mais aussi l'existence quotidienne, le travail ou l'amour.

Aujourd'hui encore, les artistes s'intéressent au plus haut point à une multitude de signes anciens qu'ils rassemblent, recyclent et représentent. Ils peuplent ainsi notre monde actuel des traces de ce qui est passé mais toujours vivant.

- Stèle funéraire de l'intendant du trésor Senousret, vers 1970 avant notre ère
- Christian Boltanski, Les Habits de François C, 1971-1972, tirages noir et blanc et Vitrine de référence, 1971
- Daniel Spoerri, Le Repas hongrois, 1963
- Buster Keaton, The Scarecrow, 1920

L'ART DES CHOSES ORDINAIRES

Dans l'Antiquité, les choses représentées semblent, en trompe-l'œil, aussi vraies que dans la réalité. Leur représentation illusionniste s'impose alors avec ses codes et son langage propres. Nous sommes apparemment dans un monde sans drame. Mais dans une maison de Pompéi, l'image d'un crâne en mosaïque rappelle pourtant la fin inéluctable qui nous attend tous et toutes à égalité. Datée du 1er siècle avant notre ère, elle est la première Vanité d'un genre qui est encore pratiqué par les artistes de notre temps.

- Rameau de pêches et vase de verre, peintures murales Herculaneum, maison des Cerfs, 50-79
- Mosaïque avec poissons et oiseaux, Pompéi, maison du Grand-Duc de Toscane, 1er siècle avant notre ère
- Memento mori, mosaïque Pompéi 1er siècle avant notre ère
- Squelette avec deux cruches à vin, mosaïque Pompéi, 1er siècle de notre ère

LES OBJETS DE LA CROYANCE

On évoque généralement une « éclipse » de 1000 ans des choses représentées pour elles-mêmes, entre la chute de l'Empire romain au VIe siècle et le XVIe siècle en Europe. Durant ce

long moment, elles ne disparaissent pas : elles sont mises entièrement au service du récit religieux chrétien qui domine la vie en Occident.

Si l'on déplace le regard vers d'autres zones géographiques et culturelles du monde, hors de l'Occident, on trouve des choses représentées de manière autonome, bien que pénétrées de croyances.

- Atelier de Rogier Van der Weyden, L'Annonciation, vers 1435_1440, huile sur bois
- Livret de dévotion, vers 1330-1340, ivoire polychrome et doré
- Six kakis, Mu Kl – au 13e siècle et le dessin de Buraglio
- Cloche cérémonielle, Edo, royaume de Bénin, Nigéria, 16e-17e s

ÉMANCIPATION

À partir du début du XVIe siècle, après leur éclipse de près de 1000 ans, les représentations de choses en majesté se multiplient à nouveau en Europe. Des artistes et des artisans leur donnent une forme dans les domaines de la marqueterie, des objets d'art ou de la peinture.

- Anonyme Allemagne du Nord, Nature morte aux bouteilles et aux livres, vers 1530
- Attribué à Fra Vincenzo Dalle Vacche, Armoire aux attributs religieux et vanités et Armoire aux attributs scientifiques et musicaux, entre 1520 et 1523

ACCUMULATION, ÉCHANGE, MARCHÉ, PILLAGE

À partir de la seconde moitié du XVIe siècle en Europe, les artistes représentent de plus en plus les choses qui s'accumulent, s'échangent et s'achètent dans un monde marchand ouvert aux transferts de biens et de monnaie. Ces choses contiennent silencieusement toutes les envies, les rêveries et la violence du monde. Elles se mêlent désormais aux figures humaines mais aussi religieuses au point de rivaliser avec celles-ci.

- Joachim Beuckelaer, Marché aux poissons, 1570 ; La Boutique du boucher, 1568 ; Scène de cuisine, avec Jésus dans la maison de Marthe et Marie à l'arrière-plan, 1569
- Marinus Van Reymerswale (1490-1546), Le Collecteur d'impôts
- Victor Dubreuil, Five Dollar Bill, vers 1885
- Urs Lüthi, Nature morte, 1990, photographie colorée à la main, acrylique sur plexiglas, cadre laqué
- Erro, Foodscape, 1964
- Gilles Barbier, The treasure Room II, 2019 – gouache sur papier (4 panneaux), chaque panneau 140 x 250 cm

SÉLECTIONNER, COLLECTIONNER, CLASSER

À partir du XVIIe siècle, les artistes s'affairent à sélectionner, collectionner, classer.

Alors que s'impose le genre pictural de « la nature morte » en Europe, la discussion est minée par l'idée que l'on se fait de la hiérarchie des genres : il y aurait des sujets plus difficiles ou plus nobles que d'autres. Et si les femmes ont la réputation de savoir peindre des choses, c'est que, dans le nouveau partage des Beaux-Arts où dominent les valeurs masculines, ce genre-là demeure encore au bas de l'échelle.

- Adriaen Coorte, Six coquillages sur une table de pierre, 1696 Anne Vallayer-Coster, Anne Vallayer-Coster, Panaches de mer, lithophytes et coquilles, 1769
- Louise Moillon, Coupe de cerises, prunes et melon, vers 1633
- Clara Peeters, Nature morte à l'épervier, oiseaux, porcelaines et coquillages, 1611

TOUT RECLASSER

Au XVIe siècle, Arcimboldo, d'origine milanaise, installé à Vienne, devenu portraitiste à la cour de l'empereur Maximilien II de Habsbourg, brouille les frontières entre les espèces et les règnes. Il mélange les fleurs, les légumes, les fruits, les animaux et les humains. Il impose le carnaval des choses en peinture mais il n'est pas le seul à revendiquer pour elles une place de choix dans un univers peuplé où tout circule et se vaut.

Pour montrer que le genre des choses est aussi noble qu'un autre, des artistes plantent des natures mortes en gros plan sur des paysages qui ne servent plus que de décor. Les choses s'imposent en maîtres du jeu comme de véritables personnages de l'histoire.

Le genre de l'art des choses gagne encore en autorité au XVIIIe siècle. On prête à Chardin d'avoir si finement rendu la vie des choses que le genre en est à nouveau bouleversé.

- [Arcimboldo, Les Saisons, 1573](#)
- [Joel Peter Witkin, Harvest, Philadelphia, 1983 - photo](#)
- [Jan Svankmajer, Les possibilités du dialogue, 1982 \(court-métrage d'animation\)](#)
- [Luis Egidio Melendez, Nature morte avec pastèques et pommes dans un paysage, 1771](#)
- [Jean Siméon Chardin, Pipes et vases à boire, dit La Tabagie, vers 1737](#)

VANITÉ

« Pendant que nous parlons, le temps jaloux s'enfuit. Cueille le jour, et ne crois pas au lendemain ». Horace

Si la première vanité européenne retrouvée est une mosaïque au crâne du Ier siècle avant notre ère, cette figure de la mort reprise jusqu'à nos jours rappelle inlassablement le sort qui nous attend. À partir du XVIe siècle, dans un contexte encore largement religieux, la vanité a souvent la forme d'un crâne seul ou installé près d'objets symboliques comme une bougie ou un sablier qui signifient le temps qui passe inexorablement.

- [Sébastien Bonnecroy, Vanité, nature morte, 2e quart du XVIIe](#)
- [Gerhard Richter, Crâne, 1983](#)

LA BÊTE HUMAINE

Le motif peint de l'animal mort est ancien. En Occident, tout particulièrement à partir du XVIIe siècle, il évoque la condition humaine dans sa fragilité. La position des animaux pendus, écartelés, les membres liés, accentue l'humanité qu'on leur prête.

- [Rembrandt, Le Bœuf écorché, 1655](#)
- [Goya, Nature morte à la tête de mouton, 1800-1802](#)
- [Le Monogrammiste JVR, Nature morte avec les produits du porc, vers 1630 – huile sur bois](#)
- [Francisco de Zurbaran, Agnus Dei, 1635-1640](#)
- [Bernard Buffet, Nature morte à la tête de mouton, 1952](#)
- [Andres Serrano, Tête de vache \(oeuvres précoces\), 1984](#)

LA VIE SIMPLE

Dans la lignée de Chardin qu'il admire, Édouard Manet peint la vie simple avec des fleurs, des fruits, des légumes ou des poissons morts qu'il magnifie. Il dit vouloir être le « Saint-François de la nature morte ». Quoi de mieux que ces petites choses sans qualité pour ridiculiser la grandiloquence de la peinture académique encore à la mode dans la seconde partie du XIXe siècle ?

- Adriaen Coorte, Nature morte aux asperges, 1697
- Edouard Manet, Botte d'asperge, 1880 Edouard Manet, L'Asperge, 1880
- Paul Gauguin, Le Jambon, 1889
- Odilon Redon, Plante verte dans une urne, vers 1910-1912
- Léonard Foujita, Mon Intérieur, Paris, 1921

DANS LEUR SOLITUDE

À partir du XXe siècle, la mise en scène frontale et crue des choses témoigne de la coupure des humains avec leur milieu, rendu plus abstrait et plus inquiétant à force de mécanisation. Les choses sont de plus en plus isolées dans un monde où leur solitude renvoie à celle de leurs maîtres.

- Giorgio de Chirico, Mélancolie d'un après-midi, 1913
- Giorgio Morandi, Natura morta, 1944
- Alexander Kanoldt, Nature morte au caoutchouc, 1921

CHOSSES HUMAINES

Le pouvoir des poupées est très ancien et le sujet sert aux artistes à révéler le peu de frontières entre l'être et la chose. Et le malaise grandit quand un artiste s'en prend aux corps humains pour le chosifier.

- Robert Gober, Untitled, 1991
- René Magritte, Le Modèle rouge, 1935

LES TEMPS MODERNES

En 1913, Duchamp présente un ready-made – les codes de représentation du réel explosent. Le lien avec le monde n'est plus rendu par sa représentation fidèle, mais par l'intrusion du bruit, de la vitesse, du chaos de la société moderne. Les objets familiers sont observés en tous sens, sous plusieurs angles et simultanément.

- Marcel Duchamp, Porte-bouteilles, 1914
- Fernand Léger, Le Réveille-matin, 1914
- Fernand Léger, Le Ballet mécanique, 1923-1924 – film muet 19 minutes
- Paul Strand, Automobile wheel, 1917
- Jacques Tati, Playtime
- Umberto Boccioni, Développement d'une bouteille dans l'espace, 1912 – bronze argenté
- Georges Braque, Bouteille, verre et pomme, 1910-1911
- Arman, Portrait-robot d'Iris Clert, 1960

OBJETS POÉTIQUES

En réaction à la rationalisation et à la mécanisation, des artistes insistent sur l'étrangeté du monde par la rencontre de choses qu'ils recyclent pour qu'elles ne servent plus à rien.

- Meret Oppenheim, L'Écureuil, 1969
- Marcel Broodthaers, Casserole and closed mussels, 1964

MÉTAMORPHOSES

Dans les représentations contemporaines, les choses traduisent les préoccupations d'aujourd'hui : les défis écologiques, les nouveaux droits des animaux et des choses (des forêts

en particulier), tandis que certaines persistances, comme celle du thème de la Vanité, révèlent des vérités anthropologiques profondes.

- Ron Mueck, *Still Life*, 2009
- Philippe Chancel, *Futons et tatamis hors d'usage et contaminés par les eaux chargées d'iode 131 et de césium 137 hautement radioactifs autour de la centrale, district de Tetsumi Kudo, Pollution-cultivation-nouvelle écologie*, 1971
- Nan Goldin, *1ers jours de quarantaine, Brooklyn, NY*, 2020