

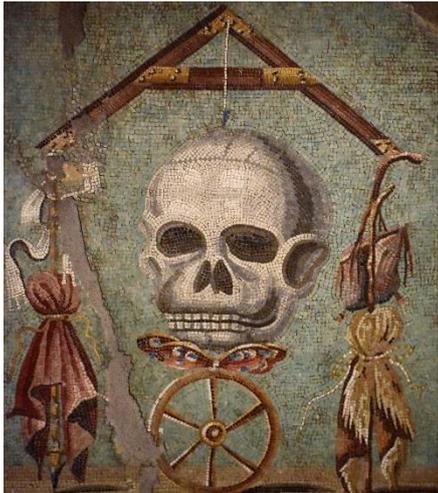
«Les Choses, une histoire de la nature morte depuis la Préhistoire »

Cycle Expos + www.arthist.fr

Musée du Louvre jusqu'au 23 janvier 2023

Hall Napoléon - de 9h à 18h, sauf le mardi. Bus 95 depuis Montparnasse

Genre longtemps considéré comme mineur et dont l'intitulé français, né tardivement au 17e siècle, n'a jamais satisfait personne, l'expression « nature morte » rend mal compte d'un genre très vivant, qui est, au fond, un agencement de choses en un certain ordre assemblées par l'artiste. La représentation des choses, dont on retrouve des témoignages dès la Préhistoire, raconte notre relation avec les biens matériels, qui ne sont pas réductibles à leur matérialité mais qui sont chargés de signification.

Ce qui reste Les choses sont les petits restes de l'histoire individuelle et collective, même si le temps les rend difficiles à comprendre dans toutes leurs significations. *Estampage - paroi du cairn de Gavrinis, Morbihan.

L'art des choses ordinaires Même s'il existe des choses représentées bien avant, c'est l'Antiquité qui nous laisse le plus de traces d'un art des choses. Pliny l'Ancien ou Pausanias les nomment et les décrivent dans leurs textes. Comme leurs contemporains, ils peuvent les trouver triviales mais aussi plaisantes.

*Memento mori - mosaïque - Pompéi - 1er s. avt J.-C. - Naples, musée archéo. Cette mosaïque de "la maison des maçons" à Pompéi illustre la phrase "Memento Mori": "Souviens-toi que tu es mortel !" Une tête de mort rappelle le destin ultime de l'homme. Vêtements et outils associés à un crâne invitent à une méditation sur la mort.

Les objets de la croyance Mises au service du récit religieux chrétien, elles servent de symboles pour valoriser les personnages sacrés. Hors de l'Occident, on trouve aussi des choses porteuses de valeurs religieuses et représentées en toute autonomie. *Une image de la sandale du prophète Muhammad - BnF

Emancipation A partir du début du 16e s., après leur éclipse presque totale de mille ans dans l'Occident chrétien, les représentations des choses en majesté se multiplient à nouveau. Même si elles sont encore habitées par le sacré, elles existent sans personnage religieux autour d'elles. *Chauffe-main en forme de livre - 1490-1510 - Louvre Ce chauffe-main qui recevait de l'eau chaude par un orifice situé sur le côté, a aussi été utilisé comme flasque. Son décor, caractéristique d'une reliure médiévale, est contemporain d'une époque où les livres commencent à se généraliser grâce au livre imprimé. Cet objet accentue et accompagne ainsi l'entrée du livre dans la sphère domestique.

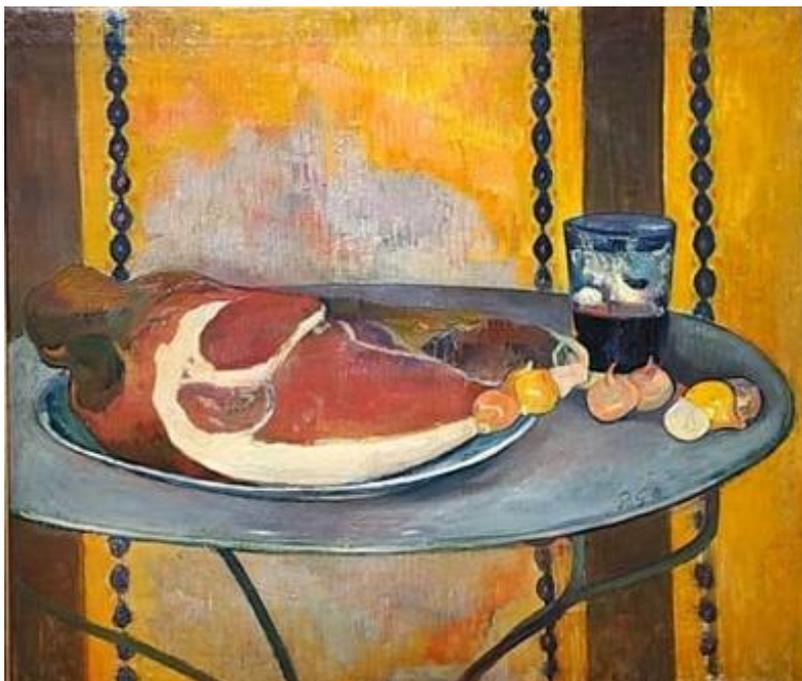
Sélectionner, collectionner, classer A partir du 16e s. et encore de nos jours, dans un monde qui tend à se peupler de choses multiples, les artistes s'affairent de plus en plus à sélectionner, collectionner, classer. Et alors que s'impose le genre de la nature morte en Europe, la discussion est minée par l'idée que l'on se fait de la hiérarchie des genres. *Panaches de mer, lithophytes et coquilles - 1769 - Anne Vallayer-Coster - Louvre Cette œuvre dit la passion du 18e siècle pour les curiosités des toutes sortes. Elle croise la mode « rocaille » fondée sur l'imagination des choses de la nature, et les merveilles des boutiques de luxe où la nature se réinventait sous les formes les plus luxueuses.

Tout reclasser Au 16e s., Arcimboldo brouille les frontières entre les espèces et les règnes. Il mélange les fleurs, les légumes, les fruits, les animaux et les humains. Le genre de l'art des choses gagnent ainsi encore en autorité, même s'il faut attendre le 18e s. pour le voir définitivement triompher. *Nature morte avec pastèques et pommes dans un paysage - 1771 - L. Melendez - Madrid, Prado.

Vanité Les choses signifient l'abondance ou la rareté des richesses matérielles, la variété du monde et sa joliesse, mais depuis le début, elles préviennent aussi de la vanité humaine, de la corruption par le pourrissement d'un fruit et de la fin inévitable que symbolise un crâne. *Grand vase Charpin – 2016 – Barthélémy Togo – Sèvres Manufacture « les vases symbolisent le rapport ambivalent à l'eau, purificatrice et régénératrice, mais aussi source de contamination quand elle est polluée ».

La bête humaine Le motif de l'animal mort existe depuis l'Antiquité au moins. Il a des significations variées mais sa figure désespérante semble déjà nous avertir du sort qui pourrait bien attendre l'humain accrocheur. Dans les œuvres contemporaines, les victimes du boucher ne suscitent plus seulement la compassion mais nous accusent. *Cabeza de vaca – 1984 – Andres Serrano

La vie simple Quoi de mieux que les petites choses sans qualité pour ridiculiser la grandiloquence de la peinture d'histoire et mythologique encore à la mode à la fin du 19e siècle ? Ce déferlement des choses banales répond à l'évolution industrielle de la société qui éloigne les citadins de la campagne en leur donnant la nostalgie des origines. *Le jambon – 1889 – P. Gauguin – Washington

Dans leur solitude Dans les temps anciens, les choses réunies renvoient surtout à une forme d'harmonie. A partir du 20e s., le manque de relations entre elles, leur mise en scène frontale et crue témoigne de la coupure des humains avec leur milieu, rendu plus abstrait et plus inquiétant. *Mélancolie d'un après-midi – 1913 – G. Di Chirico – Centre Pompidou

Choses humaines Le pouvoir des poupées est très ancien ; ce sont des objets chargés de significations magiques, sexuelles, ironiques, poétiques. Le malaise grandit quand un artiste s'en prend au corps humain plus littéralement encore pour le chosifier. *Le modèle rouge – 1935 – R. Magritte – C. Pompidou

Les temps modernes Dans le cubisme, le futurisme ou le dadaïsme, les codes de représentation du réel éclatent. *Oiseau de paradis – 1959-60 – M. Raysse – MAM, Paris
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. *L'écureuil – 1969 – Met Oppenheim – Coll.p.

Métamorphoses Tout devient de plus en plus incertain dans les représentations contemporaines. Un poulet géant suspendu joue de la tension entre extrême réalisme irréalité des dimensions, ce qui nous force à regarder cette bête pathétique alors que l'on prête à peine attention aux millions d'autres, malades de la grippe aviaire. *Still life- 2009 – Ron Mueck – Galerie Ropac