

VANITÉ

Adrian Verdoel

Qu'est-ce qu'une vanité ?

Il s'agit d'un **sous-genre de la nature morte** (composition d'objets inanimés) comprenant des **références macabres**, souvent un crâne. C'est une des spécialités des peintres hollandais au XVIIe siècle, réputés dans tout l'Europe pour leurs natures mortes. Un tableau de vanité présente et dénonce les vanités humaines qui empêchent l'homme de s'élever vers Dieu.

C'est glauque ! Pourquoi commander une telle peinture ?

Pour les commanditaires, une telle toile était comme une piqûre de rappel : il s'agit de ne pas oublier d'élever son âme, de cultiver sa spiritualité afin de préparer sa mort et de ne pas se laisser bercer par les illusions du monde matériel.

En outre, les **qualités et performances techniques** de la toile – les détails, les effets de lumière tels que les reflets, les matières ou encore les textures, etc. – étaient très

appréciées par la bourgeoisie.

Rappelons-nous aussi que cette peinture s'adresse à un chrétien vivant en République de Hollande au XVIIe siècle. Les goûts des amateurs d'art ont bien changé depuis la culture hollandaise du XVIIe siècle. C'est aussi pour cela qu'il y a **beaucoup de références à la religion chrétienne** et à sa morale, comme nous allons le voir.

Comment lire cette œuvre ?

C'est avant tout une histoire de symboles : au niveau de la structure du tableau, de sa construction et des effets de profondeur, l'ensemble est assez simple. Ce qui importe, c'est l'ensemble très hétéroclite d'objets posés sur la table. Chacun a une portée symbolique forte.

Le caractère éphémère et fragile de la vie

- Le **crâne** trône en évidence au centre de la composition. Il est l'élément central et donc en lien avec tous les objets environnants, leur donnant une dimension funeste. Il renvoie le spectateur à sa propre mort, au caractère éphémère et temporaire de sa vie.
- À droite de ce crâne, une **montre**, et à gauche de la table un **sablier** symbolisent le **temps** qui passe, le temps qui est compté.
- La **chaîne** de la montre qui déborde de la table et menace de tomber, parle de la **fragilité** de l'existence qui ne tient qu'à peu de choses.
- Le mot « **EYND** » (qui signifie « fin ») sur deux feuillets insiste là encore sur la **fin** inéluctable de notre présence sur Terre.

Le message est clair : nous courons tous vers notre mort, la vie terrestre est éphémère.

La Bible ouverte au livre de Daniel

Le grand livre ouvert est la **Bible** : ce tableau s'inscrit dans un courant de pensée protestant hollandais du XVIIe siècle. Celui-ci prône un retour aux choses simples, à l'humilité et à une spiritualité plus personnelle notamment en encourageant l'étude par soi-même de la Bible.

La Bible est ouverte au livre de Daniel (un texte de l'Ancien Testament) : ce prophète est réputé pour s'être toujours **écarté des excès** et avoir fait confiance à son Dieu au point de préférer mourir que de lui désobéir.

De plus le livre de Daniel est considéré comme une « apocalypse » : ses prophéties parlent de **la fin des temps**.

Les vanités : les désirs qui détournent le croyant de l'essentiel

- L'**accumulation** d'objets rappelle qu'accumuler les richesses sur terre est vain
- Les **pièces** de monnaie (en or) renvoient aux désirs de richesse, à la cupidité.
- Le **casque à plumet** autrichien ainsi que l'**oriflamme** (drapeau) évoquent la force, les conquêtes militaires : le désir de pouvoir, le péché d'orgueil.
- Le **violon**, le **globe terrestre** et les **livres** renvoient aux sciences et aux connaissances : là encore sont dénoncés l'alimentation de l'égo et de l'orgueil par l'avidité de connaissances

Ces désirs sont vains (= vanité) : à la fin, nous mourrons tous. Toutes ces choses sont donc rendues caduques par les symboles évoqués en premier lieu.

L'évocation des 5 sens

- La **vue** par les jeux de lumière et de reflets sur le crâne et le casque
- L'**odorat** par la rose sur le casque
- Le **toucher** par les plumes du casque et la variété de textures des objets
- L'**ouïe** par le violon

En arrière plan, une colonne.

Rien n'est laissé au hasard dans une peinture ancienne : la colonne est le symbole très commun du **Christ** dans la peinture chrétienne. Bien que discrète, sa présence en position dominante par rapport à la nature morte, rappelle qu'un bon chrétien doit vivre selon les préceptes du Christ et que celui-ci est au-dessus de toute chose. Cela encourage le croyant à suivre l'exemple de son Seigneur qui a rejeté ces vanités au profit du « Royaume de Dieu ».

Que faut-il comprendre de ce tableau ?

Ce tableau invite le spectateur à faire attention à ce qui est vain, aux désirs ayant pour seul but nourrir son égo et son orgueil, sa propre vanité. S'en dépouiller, prendre conscience que le temps sur Terre nous est compté, faire usage de nos cinq sens et ne pas oublier que la vie est brève et ne tient qu'à un fil, voilà le message substantiel de ce tableau.

Un message qui résonne encore aujourd'hui si l'on songe au succès des techniques actuelles de méditation de pleine conscience, destinées à nous ancrer dans le présent de notre vie.