VANITÉ

(attribué à) Juan de Valdés Leal

Présentation de l'artiste

Juan de Valdés Leal (Séville, 1622 - Séville, 1690) est considéré comme l'un des grands peintres de l'**école andalouse**. Parmi ses élèves, il a formé Marie de Médicis, épouse du roi de France Henri IV. La plupart de ses œuvres ont disparu.

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

Que voit-on?

Très sobre, le fond de toile est de couleur marron. On voit, sur une table, une **tête en décomposition** posée sur un **livre**.

En dessous, une inscription latine: Quae prius anima mea tongere nol[e] bat/nunc c[i]bi mei sunt. Job C: VI. V:7 Traduction: « Ce que je voudrais ne pas toucher. C'est justement ma nourriture, si dégoûtante soit-elle! Job 6.7 »

Quelle signification?

La tête en décomposition est à la fois un indicateur du temps qui passe et **symbole de mort**. Elle rappelle au spectateur sa propre mort et sa vulnérabilité. Le choix de la tête en décomposition, plutôt qu'un crâne, est intéressant : son aspect peu ragoûtant et moins « propre » montre comment nous finirons tous une fois passés de vie à trépas. Cette image **marque fortement les esprits** et appelle à l'humilité.

Le livre sur lequel est posé la tête évoque très certainement la Bible dont est tirée la locution latine endessous.

Celle-ci, en effet, est précisément un extrait du Livre de Job (Ancien Testament). Il s'agit d'un passage où Job demande à Dieu de mettre fin à ses souffrances en le faisant mourir.

Que comprendre de cette œuvre?

Cette peinture nous rappelle que nous sommes destinés à mourir et nous invite à nous interroger sur ce qui a réellement de l'importance dans nos vies.

Comparée à d'autres Vanités, cette composition ne présente que très peu d'éléments. La Vanité d'Adrian Verdoel, par exemple, est beaucoup plus riche en symboles et en éléments structurants, pointant des attitudes dont il faut se garder et des pistes de réflexion.

Moins moralisatrice, la Vanité de Juan de Valdés invite l'observateur de la toile à faire face, seul, à sa propre fin; à amorcer un questionnement personnel sur sa mort et le sens de sa vie. La **simplicité de la composition** rend son discours beaucoup plus ouvert, sans restreindre le champ des interprétations.

La réflexion suscitée par cette œuvre, comme par les autres Vanités, reste très contemporaine....

