

Nature MORTE

Sommaire +

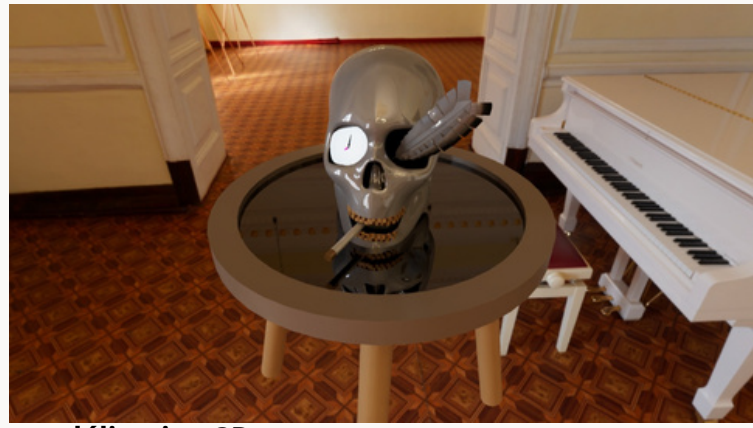
- 1 Thème central : la vanité (Vanitas)
- 2 Idée initiale & intentions
- 3 Références artistiques
- 4 Symbolique des objets
- 5 Quel message pour la société actuelle?

La vanité

Ce projet est une nature morte en modélisation 3D abordant le thème de la vanité. Il reprend les symboles classiques du genre Vanitas tout en les insérant dans un contexte contemporain. La composition, le choix des objets et leur disposition forment une métaphore visuelle sur le temps, l'identité, la mort, et la mise en scène de soi.

IA generative

modélisation 3D

Mouvement artistique : Baroque (XVIIe siècle)

- Nature morte "Vanitas" : genre pictural très présent dans les Pays-Bas et en France au XVIIe siècle.
- Objectif : rappeler la mort, la fragilité de la vie, l'illusion des plaisirs.
- Objets fréquents : crâne, sablier, montre, miroir, instruments de musique, bougies, livres.

Œuvres emblématiques

Vanitas

Artiste	Philippe de Champaigne ✓
Date	1671 ✓
Type	Vanité, nature morte ✓
Matériau	huile sur panneau de bois (d) ✓
Dimensions (H × L)	28,4 × 37,4 cm ✓
N° d'inventaire	LM 10.572 ✓
Localisation	Musée de Tessé ✓

Vanitas Still Life

Artiste	Pieter Claesz
Date	Vers 1630
Type	Nature morte (Vanité)
Technique	Peinture à l'huile sur toile
Dimensions (H × L)	39,5 × 56 cm ✓
Mouvement	Baroque
N° d'inventaire	943 ✓
Localisation	Mauritshuis, La Haye

All Is Vanity

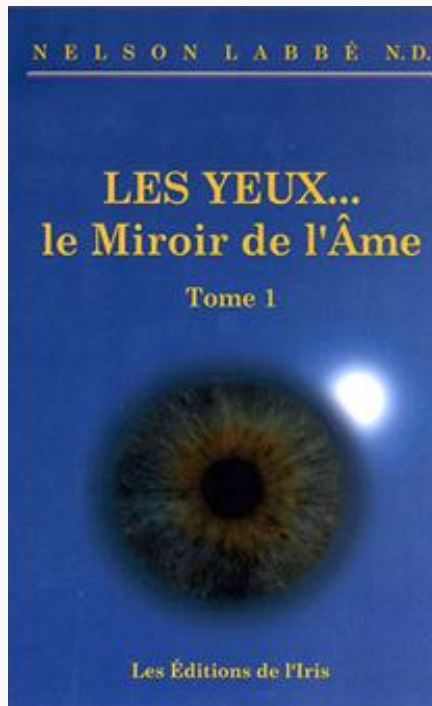
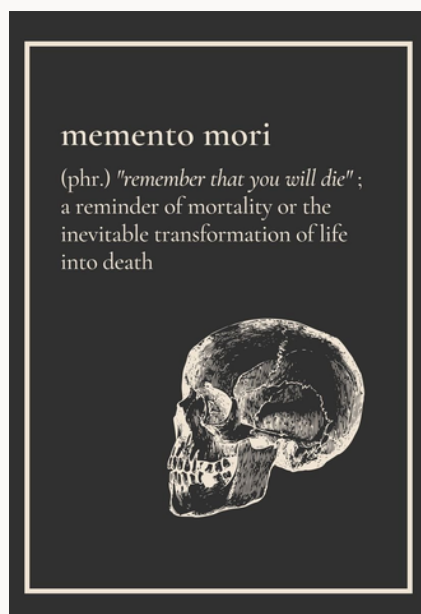
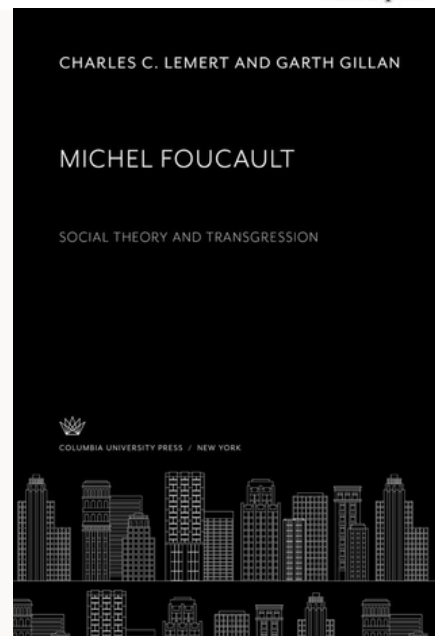
Artiste	Allan Gilbert
Date	1892
Type	nature morte
Technique	gravure à l'encre

Idée initiale & intentions

L'objectif était de réaliser une nature morte forte en symboles, où chaque objet est porteur de sens. Le projet interroge la manière dont l'homme moderne continue à se mettre en scène, à se contempler, à produire, même après la fin (symbolisée par le crâne).

Citations et idées

- Cicéron : "Les yeux sont le miroir de l'âme"
- Memento Mori : "Souviens-toi que tu vas mourir"
- Blaise Pascal : la vanité humaine, l'illusion de grandeur, la peur de la mort.
- Michel Foucault : l'homme comme construction sociale, travers le regard (miroir) et le discours.

Références artistiques

Mouvements et genres :

- Baroque (XVIIe siècle) : Natures mortes Vanitas (Pays-Bas, France).
- Memento Mori : "Souviens-toi que tu vas mourir".

"Vanitas Still Life" de Pieter Claesz Vers 1630

- Artiste : Pieter Claesz
- Date : vers 1630
- Type : Nature morte, vanitas
- Matériau : Huile sur panneau
- Dimensions (H × L) : 39,5 × 56 cm
- Propriétaire : Mauritshuis, La Haye

L'œuvre "Vanitas Still Life" de Pieter Claesz s'inscrit pleinement dans la tradition des vanités du baroque néerlandais, un genre pictural qui connaît un essor considérable au XVIIe siècle. Elle se caractérise par un réalisme saisissant et une composition minutieusement équilibrée, où chaque élément contribue à la signification globale du tableau.

- Titre : All Is Vanity
- Artiste : Charles Allan Gilbert (1873–1929)
- Date de création : 1892
- Type : Illustration en noir et blanc
- Technique : Dessin à l'encre sur papier
- Dimensions : Environ 22 x 30 pouces (56 x 76 cm) pour les reproductions courantes

À première vue, All Is Vanity semble représenter un crâne humain. Cependant, en y regardant de plus près, on découvre une femme élégante assise devant sa coiffeuse, se contemplant dans un miroir. Les éléments de la scène, le miroir rond, la silhouette de la femme, les objets sur la table sont habilement agencés pour former l'image d'un crâne. Cette double image est un exemple classique d'illusion d'optique, où deux interprétations coexistent dans une seule composition .

Le titre All Is Vanity fait référence à une citation biblique du livre de l'Ecclésiaste : « Vanité des vanités, tout est vanité ». L'œuvre suggère que la préoccupation excessive pour l'apparence et les plaisirs éphémères est futile face à l'inévitabilité de la mort. Le crâne, symbole traditionnel de la mortalité, rappelle que la beauté et les biens matériels sont transitoires .

Symbolique des objets

Crâne (Mort, finitude, vide)

Posé sur un tabouret (symbole d'exposition), il devient une sorte de personnage, mis en scène comme dans un spectacle

Cigarette (Autodestruction, plaisir)

Le crâne "continue" à fumer, comme s'il se croyait encore vivant — illusion de contrôle sur sa propre fin

Plume (Écriture, création, trace laissée)

L'écriture devient perception, ou douleur (œil percé). Peut évoquer aussi l'artiste sacrifié à son œuvre

Montre (Temps, pression de la vie moderne)

L'œil devient un chronomètre intérieur : voir le monde à travers le prisme du temps qui passe

Miroir (Narcissisme, introspection, illusion)

Le crâne est assis sur son propre reflet : c'est à la fois une base et un piège. Il repose sur l'image de lui-même

Salle de ball (Lieu de paraître, spectacle)

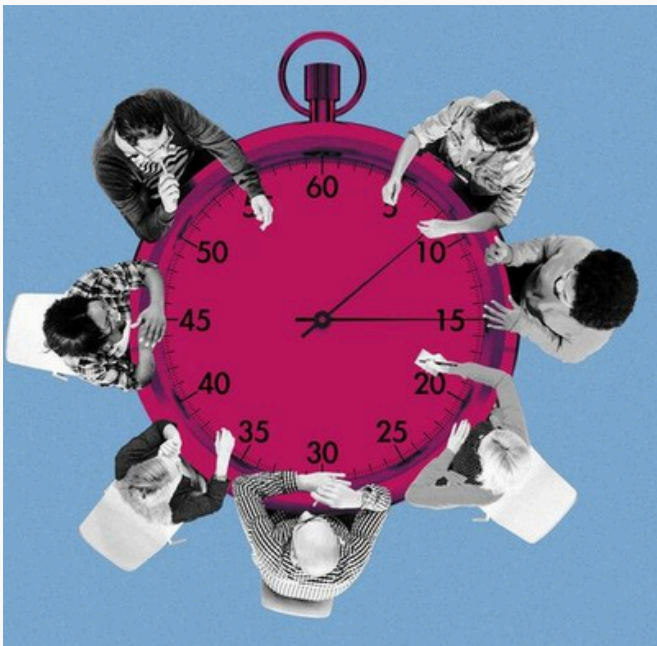
Symbolise la mise en scène de soi, les conventions, les apparences : le crâne est un acteur posthume dans le théâtre du monde

Interprétation contemporaine

Cette nature morte questionne notre époque :

- Narcissisme social (réseaux sociaux, image de soi).
- Pression du temps (productivité, burn-out).
- Quête de reconnaissance et peur de l'oubli.
- Illusion de maîtrise de soi, même face à la mort.

Nous regardons le monde à travers le temps (l'urgence, les deadlines).

Nous voulons laisser une trace (plume), mais souvent au prix de notre bien-être.

Nous sommes obsédés par notre reflet, notre image sociale (miroir), au point que cela devient le seul fondement de notre identité.

Même morts ou vides de sens, nous continuons à jouer un rôle, dans des décors majestueux (le ballroom), sans spectateurs.

Et dans tout cela, nous nous consomons lentement (cigarette), parfois sans nous en rendre compte.