

Auteur : Jan VERMEER de DELFT (1632-1675)
Titre : L'atelier du peintre
Date : Entre 1665 et 1670
Technique : huile sur toile
Dimensions : 120 X 100 cm
Lieu de conservation : Vienne, Kunsthistorisches Museum

Nature : peinture
Sujet : Scène de genre

Autre fiche
sur le même auteur : N°11

Cliquer sur l'image ou :
http://www.golemindispensable.it/Puntata17/immagini/art_de_la_peinture.jpg

LE CONTEXTE ET L'AUTEUR

Vermeer est l'un des plus grands peintres hollandais du XVIIème siècle. Il excelle dans la reproduction de **scènes d'intérieurs**. La poésie de sa vision et la splendeur brillante de la lumière qu'il produit évoquent l'œuvre de son compatriote Jan Van Eyck. On sait très peu de choses sur la vie de Vermeer. Ses peintures calmes et sereines dérivent de sa propre méditation et de sa propre analyse du monde qui l'entourait. Il mourut endetté à l'âge de 43 ans laissant une veuve et onze enfants. Ses peintures tombèrent presque toutes dans l'oubli jusqu'au milieu du XIXème siècle.

L'OEUVRE

Cette peinture de genre représente un peintre en train de peindre le tableau qui nous est donné à voir. C'est **un tableau dans un tableau**.

Il ne s'agit pas d'une reconstitution d'un atelier de peinture du XVIIème siècle hollandais. Vermeer ne voulait pas célébrer la Peinture mais se référer de manière allégorique à un événement historique. En effet, le modèle tient des objets hétéroclites symbolisant Clio, la **muse de l'Histoire** : un livre, une trompette, une couronne de laurier. Ceux-ci nous renvoient aussi à la carte de géographie qui illustre les dix sept provinces des Pays Bas, au temps de la dominante espagnole en Hollande (avant 1609).

Vermeer a montré un intérêt particulier pour **les cartes géographiques** qui étaient un luxe au XVIIème siècle ; leur présence dans les œuvres témoigne d'une part de la richesse et de la culture des personnes représentées et font d'autre part allusion à l'identité nationale des Hollandais.

Cette représentation est **classique**. La touche de peinture est posée sur un fond légèrement grisé et lisse. Les traces de pinceau sont peu visibles.

La **lumière**, élément déterminant du style de Vermeer, éclaire comme un projecteur chaque objet, précisant ainsi les formes et les détails de chacun. Vermeer ne la représente pratiquement jamais, mais en suggère toujours la présence par la direction d'un éclairage qui crée l'ambiance.

La **tenture**, au premier plan nous donne l'impression d'un **lever de rideau** sur une pièce de théâtre. Le rideau opaque, masque sans cacher, les choses qu'il laisse percevoir. Parce que le rideau se situe au premier plan, il conduit le regard au second. Cette impression est renforcée par l'éclairage.

LA MAIN A L'OEUVRE

◇ Invitation à l'échappée

Dans l'intention de transformer l'image... :

- Photocopier l'atelier de Vermeer.

Evider le second plan sur lequel ouvre le rideau.

Inventer une nouvelle scène à l'aide d'images prélevées dans des catalogues de voyage (photomontage).

Rechercher des résultats inattendus, incongrus, contrastés, ou au contraire renforcés.

- Avant de montrer l'œuvre, la recouvrir d'une feuille dessin. Par découpage, ne laisser apparaître qu'un fragment. Proposer alors aux enfants d'imaginer et de représenter ce qu'il y a autour.

◇ Le tableau dans le tableau

- Coller une image de paysage sur une feuille. Considérer cette image comme une œuvre. Pour renforcer cette idée, les enfants sont amenés à représenter le chevalet, le cadre voire même l'artiste vu de dos. Il leur reste maintenant à imaginer le contexte, donc ce qui a servi de modèle au peintre et à le représenter avec divers moyens plastiques.

- Choisir une image, la disposer sur un premier support. La réduire par photocopie et la mettre en scène par photomontage sur un deuxième support de façon à étonner le lecteur. Réduire par photocopie le résultat. Intégrer l'image obtenue à un nouveau montage à organiser sur un 3ème support. Reproduire l'opération plusieurs fois. (cf à un livre de la littérature enfantine qui traite de ce procédé : **Zoom**, Collection Circonflexe, Istvan Banyai). Présenter le travail sous forme de planches à plusieurs vignettes ou sous forme de livret.

- Réaliser un premier dessin. Le passer à un camarade pour qu'il le mette en scène. Poursuivre l'opération avec 4 ou 5 enfants. (dérivé du Cadavre exquis).