

Art, rupture et continuité

1- œuvre d'art et tradition

2- œuvre d'art et composition

Arts du

VISUEL

Classe : 4ème

Sphère culturelle de référence : XXème siècle

Localisation : États-Unis

Œuvre : *All is vanity* de Charles Allan Gilbert (1892)

Question transversale : dans quelle mesure ce tableau fait-il écho à des préoccupations littéraires très présentes au XIXème siècle ?

1- L'œuvre

- **Genre** : Une vanité

Le mot *vanité* est polysémique.

- Il renvoie à l'orgueil de l'homme
- Et à un type particulier de tableau qui représente l'inutilité de la vie humaine : l'homme est promis à la mort, tout ce qu'il fait est vain et inutile. Ce type de tableau représente le temps qui passe avec des crânes de cadavres, des bougies presque éteintes ou des fleurs fanées.

- **Peintre** : Charles Allan Gilbert, américain ayant vécu entre 1873 et 1929

2- La composition et l'interprétation

- L'attitude des personnages : nous voyons une jeune femme, assise à sa toilette, qui se regarde dans le miroir. On peut alors penser au 1er sens du mot vanité : belle et jeune, elle contemple son reflet et se montre peut-être ainsi vaniteuse.
- Les lignes : l'arrondi, les courbes dominant largement : le miroir, placé au centre du tableau, se transforme en crâne. On peut alors penser au 2ème sens du mot vanité : ce tableau représente aussi une tête de mort et donc la futilité et l'inutilité d'une vie humaine.
- Les plans : ce tableau crée un effet de perspective : à première vue on ne remarque que la jeune fille, mais dès qu'on prend du recul les objets se transforment pour créer un crâne.
- Les objets se métamorphosent :
 - Miroir
 - Table
 - Femme avec chignon
 - Flacons, parfums
 - Bougie

} tête de mort

→ yeux

→ dents

→ nez
- La lumière : Effet de clair-obscur : les éléments clairs, mis en lumière servent à composer les aspects saillants (c'est-à-dire qui ressortent, visibles) du crâne, et les éléments sombres, laissés dans l'ombre, ses aspects enfoncés (les yeux, le nez).

3- Impressions personnelles