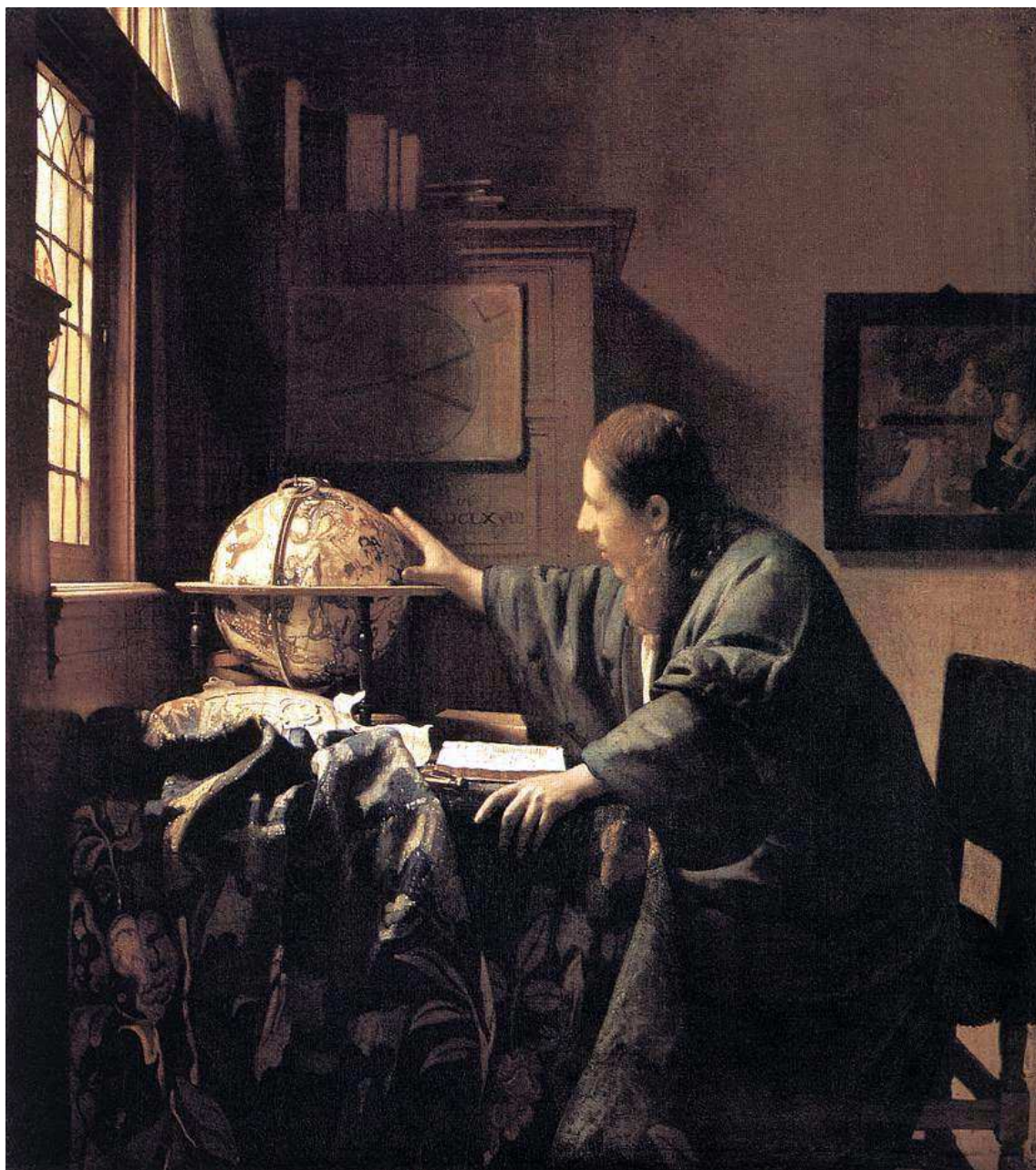

L'Astronome, de Vermeer

Présentation de l'œuvre et de son contexte

L'artiste : Johannes Vermeer

- Peintre hollandais.
- Naît en 1632 et meurt en 1675.
- Passe sa vie à Delft : né et élevé d'un côté de la place du marché, il vit de l'autre côté de la place après son mariage avec Catharina Bolnes. Elle lui donnera onze enfants.
- Il semble avoir acquis en son temps une réputation d'artiste, mais ce n'est que dans la deuxième moitié du XIXe siècle que son œuvre sera réellement mise en lumière.
- Il est considéré comme le représentant majeur d'une variété de la peinture de genre, centrée sur la représentation de scènes de la vie quotidienne.

Les caractéristiques de son œuvre

On estime sa production à quarante-cinq tableaux en vingt ans, ce qui constitue une production de faible ampleur. Seules trente-quatre de ses toiles sont actuellement connues.

➤ La plupart de ses œuvres représentent des intérieurs domestiques avec des personnages occupés à des tâches simples :

- ✓ *La peseuse de perles*
- ✓ *Jeune femme écrivant une lettre*

➤ Sans y voir de véritables autoportraits, il est intéressant de noter

que Vermeer a prêté ses traits à certains de ses personnages, comme dans *L'Astronome* ou *La leçon de musique*.

- Ses toiles constituent un ensemble de variations autour de scènes d'intérieur énigmatiques. Ainsi les toiles doivent être mises en relation pour comprendre les liens qui se tissent entre elles.

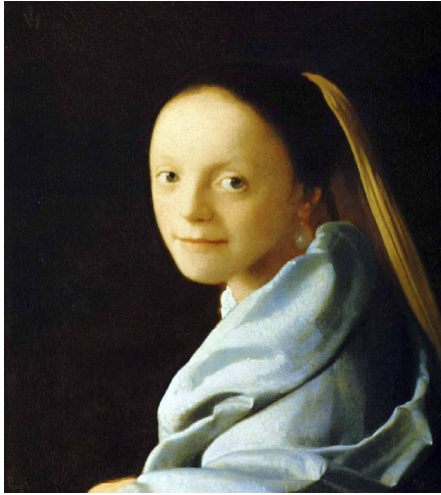

La peseuse de perles

La leçon de musique

Tête de jeune fille

Jeune fille au chapeau rouge

Jeune fille à la perle

- ✓ ***L'Astronome / Le Géographe***
- ✓ ***L'entremetteuse / Le repos de Diane / Le christ chez Marie***
- ✓ ***Soldat et jeune fille souriant / La jeune fille endormie / La liseuse à la fenêtre***
- ✓ ***La laitière / la liseuse à la fenêtre***
- ✓ ***Dame buvant avec un gentilhomme / Dame avec deux gentilshommes***
- ✓ ***Le collier de perles / La femme à la balance / La liseuse en bleu***
- ✓ ***Le concert à trois / La leçon de musique / La leçon de musique interrompue***
- ✓ ***La dentelière / La joueuse de guitare / La joueuse de luth***
- ✓ ***Jeune femme écrivant / Jeune femme avec servante tenant une lettre / La lettre d'amour / Jeune femme écrivant une lettre et sa servante***
- ✓ ***Dame assise à l'épinette / Dame debout à l'épinette***
- ✓ ***Deux paysages : Une rue de Delft / Vue de Delft***
- ✓ ***Deux allégories : Allégorie de la foi / Allégorie de la peinture***

D'une toile à l'autre, on retrouve les mêmes objets et les mêmes parures :

- ✓ **Un pichet**
- ✓ **La chaise aux têtes de lion**
- ✓ **La viole de gambe**
- ✓ **La veste jaune à emmanchures d'hermine**
- ✓ **La perle**

Souvent se glissent aussi dans les toiles :

- ✓ Des cartes, comme dans *Le Géographe*. Toutes sont d'authentiques cartes vendues à l'époque.
- ✓ Des tableaux, comme dans *L'Astronome*. Certains reviennent plusieurs fois.
- ✓ Des lettres, comme dans *La jeune femme écrivant une lettre et sa servante*. Cet objet omniprésent invite à tous les déchiffrages.

➤ Les toiles de Vermeer **se caractérisent par une vision photographique avant la lettre** qui explique l'étrangeté de certaines œuvres.

- ✓ Premier indice : la vision par plan dans laquelle les objets du premier plan prennent beaucoup d'importance.
- ✓ Deuxième indice : des effets de profondeur de champ. Comme en photographie, si la mise au point est faite sur les objets du premier plan, l'arrière-plan est flou ; si la mise au point se

La laitière

fait sur le second plan, le premier plan est flou. C'est ce qui se passe dans la toile *La laitière* : le premier plan est légèrement flou alors qu'on peut voir sur le mur du fond les moindres traces laissées par les clous.

✓ Troisième indice : la rigueur de la perspective avec une perspective centrale caractéristique de la photographie. Ce choix explique le fait que, dans la *Tête de jeune fille*, l'excès de lumière efface l'arrête du nez.

✓ Quatrième indice : le pointillisme. Les toiles sont ponctuées de points brillants, comme des halots de

lumière.

- ✓ Cinquième indice : le format des tableaux. Les tableaux sont de formats plutôt constants, de formes rectangulaires proches du carré, comme dans *Vue de Delft*.

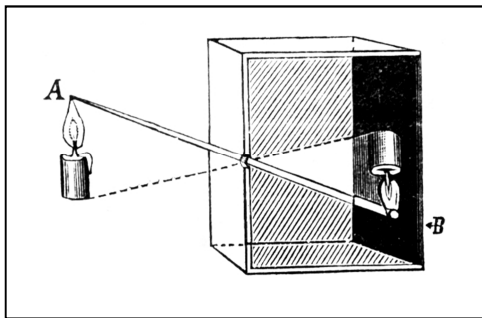
Vue de Delft

- Enfin, Vermeer **accorde une place extrêmement importante à la lumière.**
 - ✓ Il travaille à la lumière du jour.
 - ✓ On notera les jeux de reflets sur les personnages, les jeux de reflets dans les miroirs ou les fenêtres.

Les conditions de travail

- Vermeer ne dispose pas d'atelier particulier. Il travaille sans doute **très près de son sujet.**
- Vermeer travaille à la lumière du jour et joue beaucoup avec les sources de lumière comme la taille des fenêtres. Chaque pièce devient une sorte de piège à lumière.
- Il utilise une « camera obscura »

La « camera obscura » préfigure l'appareil photographique. Il s'agit d'une boîte munie à l'avant d'un objectif composé d'une ou plusieurs lentilles et, à l'arrière, d'une plaque de verre dépoli. L'image obtenue est inversée de gauche à droite et de bas en haut. Un miroir permet de redresser verticalement l'image.

Fiche d'identité de L'Astronome

- La toile date de 1668
- Elle est exposée au Musée du Louvre, à Paris
- Format : 45 cm sur 50 cm
- Peint sur une toile de lin de petite taille tendue sur un châssis de bois.
- **La carrière de L'Astronome :**
 - ✓ Il figure dès le départ dans diverses ventes aux enchères aux Pays-Bas.
 - ✓ Les deux tableaux, *L'Astronome* et *Le Géographe* viennent en France en 1785. Les finances royales, sans doute trop basses ne permettent pas de les acheter... et ils repartent aux Pays-Bas.
 - ✓ *L'Astronome* passe en vente à Amsterdam en 1797 puis en 1800.

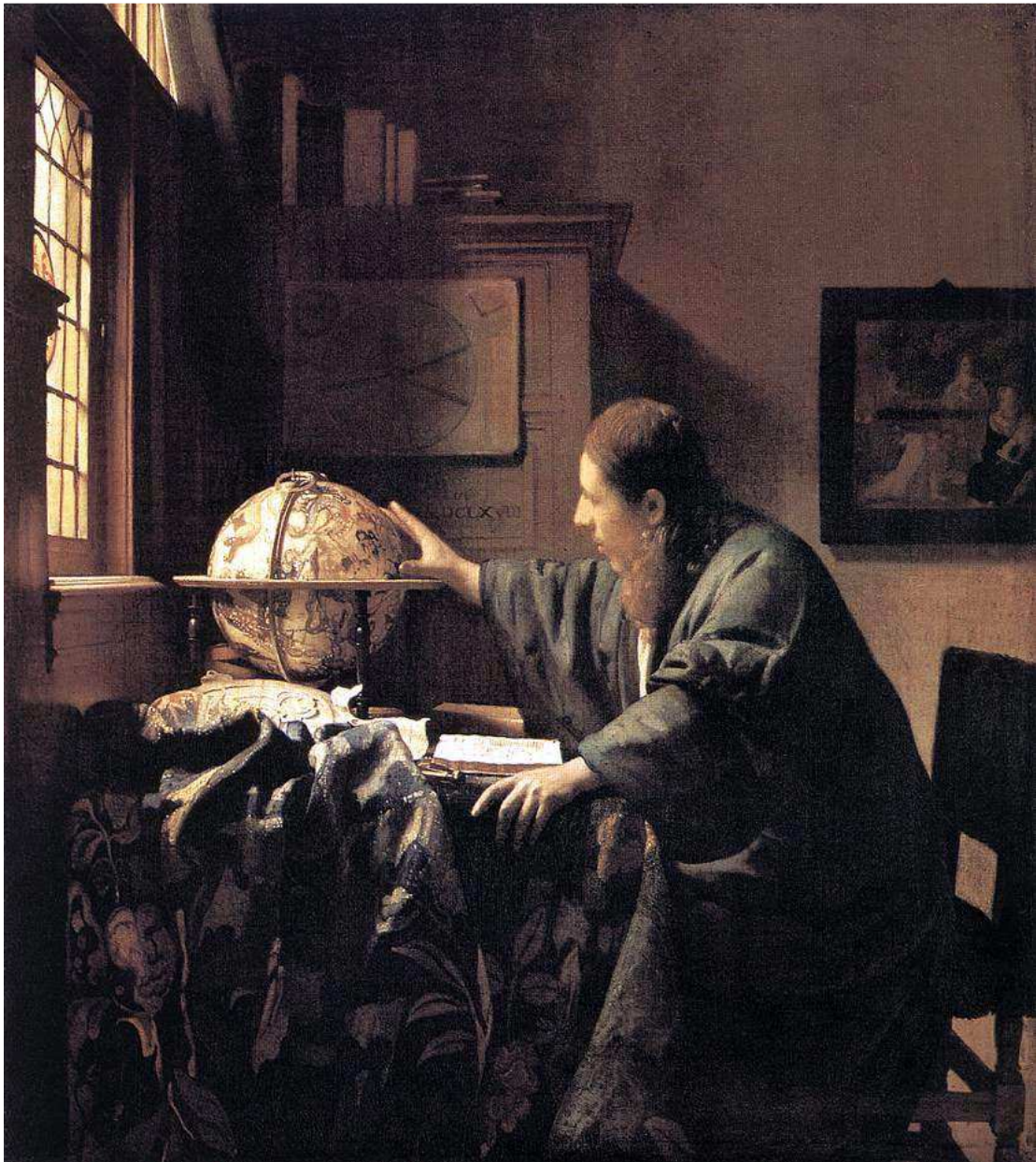
- ✓ *La toile* va à Londres en 1863, puis réapparaît à Paris et passe dans la collection d'Alphonse de Rothschild, grand collectionneur des écoles du nord.
- ✓ A partir de 1938, les nazis pratiquent le pillage des biens juifs dans toute l'Europe : l'astronome est saisi avec la collection des Rothschild, et semble destiné au nouveau musée qu'Hitler voulait édifier à Minsk.
- ✓ Il est récupéré après la guerre dans une mine de sel avec des milliers d'autres œuvres d'art et restitué à son propriétaire.
- ✓ *L'Astronome* est ensuite venu rejoindre *La dentelière* dans le petit cabinet du Louvre en 1983.

Description de *L'Astronome*

Éléments qui composent la toile

- **Sur la page suivante, légendez proprement votre toile avec les éléments suivants :**
 - ✓ Une scène d'intérieur qui se situe dans un angle
 - ✓ Une fenêtre à petits carreaux mais on ne voit jamais l'extérieur
 - ✓ Un globe céleste
 - ✓ Un tapis
 - ✓ Des livres
 - ✓ Des instruments scientifiques : un compas, un astrolabe
 - ✓ Un tableau : *Moïse sorti des eaux*
 - ✓ Une armoire
 - ✓ Un cadran
- **Tous les objets ont un rôle précis**
 - ✓ La fenêtre porte en son centre un écusson en vitrail caractéristique des maisons de Delft.
 - ✓ L'armoire, profonde et carrée peut être aussi bien celle d'un cartographe que celle d'un peintre.
 - ✓ Le compas permet de mesurer des distances géographiques sur des cartes ou de tracer des cercles.
 - ✓ Un astrolabe : instrument d'origine arabe pour calculer le calendrier des planètes et des étoiles.
 - ✓ Un globe céleste : les constellations et les signes du zodiaque y sont représentés sous les formes imagées qu'ils ont depuis l'antiquité. Il ne faut pas le confondre avec le globe terrestre que Vermeer a peint dans *Le Géographe*.

- ✓ **Un cadran** : sans doute une sorte de calendrier astronomique.
- ✓ **Un livre** : sur la page de gauche une figure circulaire et sur la page de droite des lignes de textes. Nous savons qu'il s'agit d'un traité écrit par Adrien Metius : « *De l'exploration et de l'observation des étoiles* ».
- ✓ **Un tapis** qui occupe une grande partie de la surface du tableau et permet au peintre de ménager des plis avec des ombres et des crêtes de lumière. Ce tapis contraste avec l'ordre de la pièce par sa masse lourde qui déplace l'équilibre du tableau.

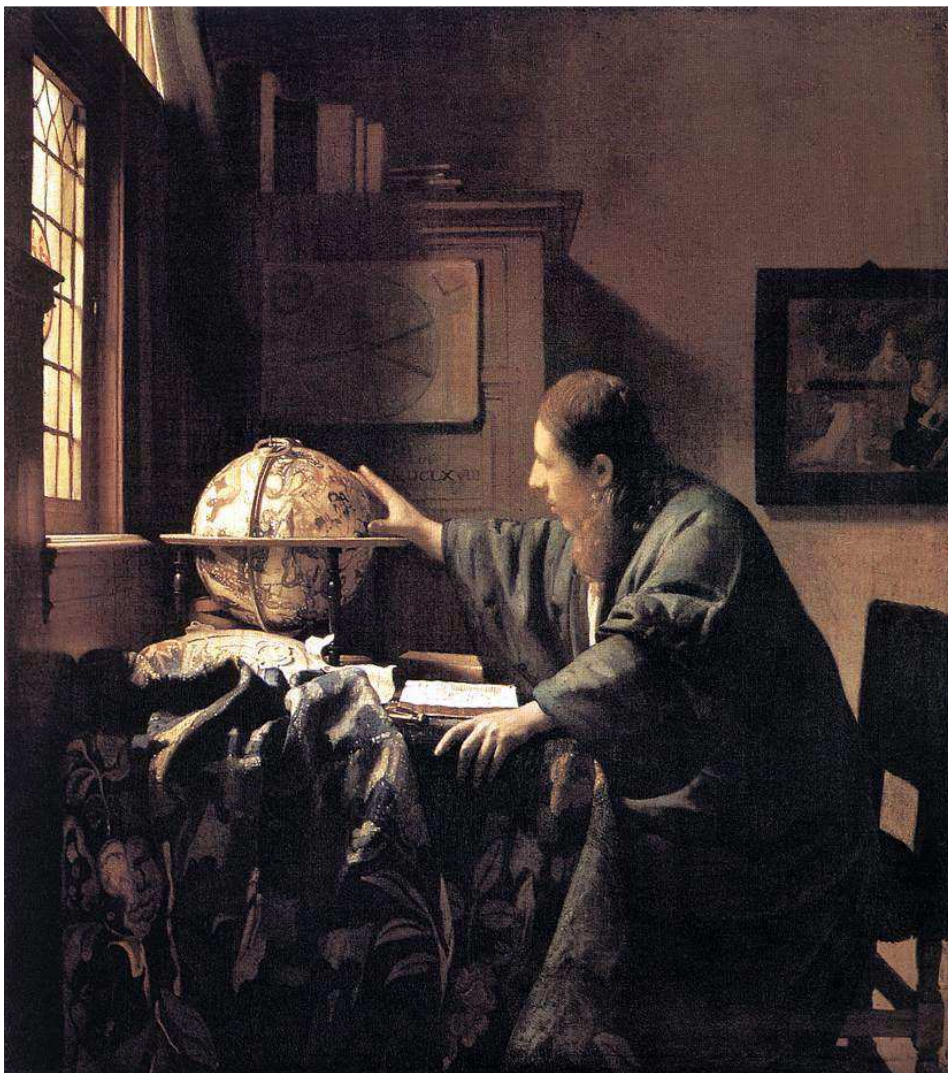
Construction du tableau

➤ **Un dispositif de lumière**

- ✓ Dans *L'Astronome* et *Le Géographe*, on retrouve la même double fenêtre. L'un de ses battants est fermé par un volet dans la première toile.
- ✓ La fenêtre, d'où provient la lumière, impose son profil à l'image.

➤ **Sur la toile suivante, tracez**

- ✓ En jaune les sources de lumière
- ✓ En bleu les lignes verticales et horizontales qui structurent la toile
- ✓ En rouge les lignes diagonales qui permettent de situer le centre du tableau.

Le travail sur la couleur et la lumière

➤ **Une grande partie du cercle des couleurs est représenté :**

- ✓ Le bleu du tapis
- ✓ La robe de chambre vert-bleu de l'Astronome
- ✓ Jaune du globe

➤ **Ombres et lumière**

- ✓ Il traite les ombres avec des dégradés.
- ✓ Attention minutieuse portée à la lumière qui peut se lire dans les nombreux reflets sur le globe.
- ✓ Un reflet d'à peine quelques millimètres de large montre le reste de la pièce sur un fond de fenêtre.
- ✓ Les points de lumière qui prolifèrent dans le tableau et accrochent la lumière.
- ✓ La texture des choses est révélée par le travail de couleur, de lumière.

➤ **On retrouve le réalisme photographique**

- ✓ Avec la perspective centrale
- ✓ Avec le pointillisme
- ✓ Avec le format presque carré
- ✓ Avec la vision par plans : flou du 1er plan et du personnage

Interprétation et analyse

➤ **Au départ, l'interprétation de l'œuvre semble claire :** Un astronome s'est levé légèrement de sa chaise pour faire tourner un globe céleste et vérifier les données de son livre.

- ✓ Un parallèle peut être fait avec le géographe penché sur une carte, qui suspend son geste, lève un instant les yeux et semble réfléchir.
- ✓ Le personnage de l'astronome semble bien choisi car un parallèle peut être fait entre son travail et celui du peintre qui explore matière et lumière.

➤ **Comment interpréter la toile de *Moïse sauvé des eaux* ?**

- ✓ Le Moïse peut rappeler l'interdit que le Prophète lance contre l'observation du soleil, des planètes et des étoiles.
- ✓ Mais le texte de Metius, à la page précise que montre le tableau, fait allusion aux Patriarches, premiers observateurs des étoiles.

- ✓ De plus Moïse sorti d'Égypte a souvent été associé à la géographie et aux voyages. D'ailleurs le tableau de Moïse sorti des eaux occupe la même place qu'une carte dans *Le Géographe*.

➤ **Autre signification possible**

L'Astronome a souvent été appelé *Le Philosophe* ou encore *L'Astrologue*. Moïse sauvé des eaux symbolise parfois la naissance d'un enfant. A l'époque de Vermeer astronomie et astrologie était encore mêlées : un enfant est annoncé, afin de dresser son horoscope, l'astrologue se penche vers le globe céleste où l'on distingue particulièrement le signe de la balance.

➤ **Enfin les deux toiles de *L'Astrologue* et du *Géographe* pourraient former une fable sur les quatre éléments de la symbolique classique :**

- ✓ Le tapis du géographe évoque couleur et texture de la terre.
- ✓ Sa carte marine évoque les eaux.
- ✓ Le globe céleste de l'astronome évoque le monde aérien.
- ✓ Et moïse le monde aquatique.
- ✓ La lumière solaire qui baigne les deux tableaux serait l'équivalent du feu.

➤ **Mais il y a la possibilité d'autres interprétations car chaque objet ouvre vers l'infini :**

- ✓ La fenêtre ouvre vers l'extérieur.
- ✓ Les livres ouvrent sur les savoirs.
- ✓ Les instruments ouvrent sur les mathématiques.
- ✓ Le globe ouvre sur les étoiles et l'infini.

L'Astronome en lien avec d'autres œuvres

Le Géographe

➤ Quels rapprochements possibles

- ✓ Dimensions voisines.
- ✓ Il est exposé au Musée de Francfort.
- ✓ On retrouve le même personnage. Le géographe est penché sur une carte, il tient un compas à la main.

➤ D'une toile à l'autre

- ✓ Une carte marine prend la place du Moïse.

✓ Glissement du cadre.

➤ **Deux toiles complémentaires :**

Deux activités de recherche très en vogue en ce siècle de grandes découvertes : les grandes expéditions maritimes rivalisent en gloire avec les découvertes des astronomes.

Le thème du savant dans son étude est fréquent à l'époque

Le Docteur Faust, de Rembrandt, qui reçoit une révélation de la lumière.

