

L'OEUVRE DE LA SEMAINE

Lubin BAUGIN
(vers 1612-1663)

Nature morte à l'échiquier,
non daté (vers 1630)

Huile sur bois,
55 cm x 73 cm

Musée du Louvre, Paris

Mots-clés et éléments d'analyse

Formes : Cet ensemble d'objets sur une table présente de forts contrastes de clair-obscur qui divisent l'espace selon la diagonale de l'échiquier. Cette division ajoute au message de ce tableau : 2 visions du monde, 2 choix s'offrent. Les objets semblent dépasser de la table et venir vers nous, c'est une stratégie usuelle pour interpeller l'observateur et l'inclure dans le tableau.

Techniques : la facture du tableau est virtuose : les moindres détails des objets sont rendus, de façon à s'adresser, par la vue, à tous les sens du spectateur : le toucher (par ex le velouté de la bourse), l'odorat, le goût, l'ouïe. Cette façon de peindre « naturaliste » est proche du trompe-l'oeil (la page cornée du livret). Les glacis ajoutent de la profondeur.

Significations: Un tel arrangement d'objets qui semblent hétérogènes est en réalité très étudié et vise des sens symboliques. Chacun des objets se signifie lui-même, mais symbolise aussi une idée, voire plusieurs (ex. du vin pour le goût, le sang du Christ pour les chrétiens, mais aussi l'ivresse), leur association permet un nouveau sens (ex. bourse et jeu de carte = les jeux d'argent). Les 5 sens sont largement évoqués, mais aussi les plaisirs de la vie, et également la mort (le miroir noir qui ne reflète rien, la mandore retournée et l'échiquier fermé : on ne joue plus). Le pain et le vin convoquent la religion catholique (eucharistie), où ils symbolisent le sacrifice du Christ (corps et sang).

Usages : au XVIIème, la « vanité » est un genre en vogue, elle a pour objectif de faire méditer l'observateur, elle vise à lui faire prendre conscience de la brièveté de la vie, certaines à l'aide d'un crâne, d'une bougie éteinte. Cette peinture prend un parti plus subtil, les significations sont plus cachées, elle semble ne pas trancher, mais poser la question : « que faites-vous de votre vie ? les plaisirs la dominent ou bien lui donnez-vous une dimension spirituelle ? », à replacer dans le contexte de son époque.