

Des Œuvres aux Maîtres

N°11

Auteur : Johannes Vermeer (1632-1675)

Titre : *La Laitière* (vers 1660)

Technique : huile sur toile

Dimensions : 45,4 x 40,6 cm

Lieu de conservation : Rijksmuseum, Amsterdam

Nature : peinture

Sujet : scène de vie, situation de la femme

Trouver l'œuvre → <http://www.insecula.com/oeuvre/O0021016.html>
(Disponible au C.D.D.P.)

LE CONTEXTE ET L'AUTEUR

Johannes VERMEER, dit VERMEER DE DELFT, peintre hollandais du XVIIe siècle a acquis de son vivant une notoriété certaine, sans pour autant faire figure de maître, et tomba assez rapidement dans l'oubli. Il fut ensuite reconnu comme l'un des plus grands peintres de l'histoire de l'Art. Vermeer travaillait sans doute avec lenteur, ce qui explique en partie le nombre restreint de ses œuvres.

Peintre de scène de genre*, il eut tendance à se limiter à des scènes se déroulant dans un **univers clos** : intérieurs où la **source de lumière** est souvent une fenêtre située à gauche. L'espace est peu profond, et de riches harmonies chromatiques mettent en valeur les jeux variés de la lumière sur les étoffes, les objets et les matières. Il mit en scène des jeunes femmes dans un intérieur bourgeois. Deux thèmes reviennent avec insistance : celui de la femme occupée à lire ou à écrire une lettre et celui de la femme parfois en compagnie galante.

Il présenta également des femmes occupées à une tâche quotidienne précise, comme dans *La laitière* et dans *La dentellière* (vers 1670-1671), œuvres où il parvint à exprimer une **extrême concentration**.

***La scène de genre** met en scène des hommes et des femmes et raconte leur histoire.

Au XVIIe siècle, la « scène de genre » connaît une évolution. Elle quitte son rôle de simple distraction pour révéler une vérité morale ou sociale. Plusieurs artistes participent à cette évolution :

- la tradition de peinture de taverne désignée sous le nom de « bambochades » se transforme avec Le Lorrain et Georges De La Tour en paraboles sur le sort et la naïveté des enfants (*Tricheur à l'as de carreau*)
- Le Nain renouvelle les paysanneries : les paysans sont dignes dans des poses retenues.
- Vermeer présente les mystères de la vie domestique où de jeunes femmes rêveuses et parfaitement mises procèdent en gestes lents à des rites quotidiens qui prennent un caractère sacré.

L'ŒUVRE

On remarquera le contraste de qualité : robe vive / fond terne, les contrastes de complémentaires (vert / rouge, bleu / orange) ainsi que les accords précieux de tonalités froides, particulièrement de bleu et de jaune.

Le plan rapproché comporte des contrastes d'horizontales et de verticales qui sont diversifiés par quelques diagonales (lignes des fenêtres, angles de la table). Les rapports géométriques sont stricts, les angles droits dominant.

Cette œuvre montre un **contraste clair/obscur**. La lumière éclairant le haut du corps et les ombres sur le mur créent une perspective.

Les effets de lumière sont d'une très grande variété : Vermeer analyse son caractère changeant selon les matières sur lesquelles elle se reflète; il rend ainsi sensibles les qualités tactiles des matériaux (étoffes brillantes, lourds tissus, bois, étain, etc) qu'il peint avec une extrême précision. On observera au premier plan la rugosité lumineuse des miches de pain, la consistance presque onctueuse et lisse du lait, au second plan, l'usure du mur.

LA MAIN A L'ŒUVRE

♦ L'image livrée aux opérations plastiques

Transformation de l'image :

- Photocopier, coloriser et prolonger cette scène de genre en y intégrant des nouveaux personnages, des éléments de mobilier et d'autres objets
- Photomontage : Mettre en scène la laitière dans un autre contexte.
- Détourner l'image.

♦ Dégager une composante plastique :

- Passer de deux à trois dimensions : mettre en scène une peinture de genre dans une boîte. Varier la lumière et éventuellement, photographier

La couleur : identifier les couleurs de Vermeer (rouge, jaune, bleu) et jouer avec elles selon des contrastes de quantités

♦ Dégager une thématique :

- Les activités quotidiennes de la femme d'aujourd'hui : Jouer la scène et photographier, dessiner, suggérer avec des objets...