

LA MADELEINE À LA VEILLEUSE

par Georges de La Tour, 1638-1640, huile sur toile, 117 x 92 cm,

1 - Présentation de l'auteur

Georges de La Tour est un artiste français né en 1593 en Lorraine et mort en 1653 lors d'une fièvre épidémique. Il s'agit d'un peintre du mouvement classique, De La Tour transmet à travers ses oeuvres les réalités quotidiennes de l'époque. A la différence de la peinture de ses contemporains français, les oeuvres de De La Tour sont d'un naturalisme très expressif, caractérisé par l'utilisation de formes simples, de représentations de beaucoup de détails et de l'utilisation d'un jeu de lumière et d'ombre. On parle même d'un maître de l'art du clair-obscur. En effet il a été influencé par « le Caravage », un autre peintre français du 17e s, d'où ses oeuvres sont caractérisées par le réalisme des représentations et la vigueur des contrastes d'ombre et de lumière. On peut classer ses oeuvres en 2 catégories : scènes nocturnes et scènes diurnes. Les scènes diurnes représentent des personnages sous une lumière claire avec beaucoup de précisions. Tandis que les scènes nocturnes sont éclairées par une lumière artificielle, souvent une bougie. La Tour représente souvent des scènes religieuses. Très célèbre pendant son vivant, il a été complètement oublié après sa mort . Cependant grâce à l'exposition Les Peintres de la Réalité, en 1934, au Musée de l'Orangerie à Paris, Georges de La Tour a été à nouveau reconnu comme un peintre classique dans l'histoire de l'art.

2 - Contexte de l'oeuvre

Comme plusieurs oeuvres de l'artiste, cette huile sur toile datant environ de 1640 (période marquée par l'importance de la religion en Lorraine et en France, fin de la Guerre de Trente ans) est une scène à caractère religieux, notamment par la présence de cette Madeleine que l'on découvrira plus tard. Il s'agit ici d'une scène nocturne faiblement éclairée et parmi les nombreuses autres de l'artiste c'est l'une des plus achevées. Georges de La Tour a traité, à trois reprises au moins, le thème de la Madeleine pénitente. Les deux autres oeuvres moins connues mais très semblables à celle-ci sont *La Madeleine à la flamme filante* et *La Madeleine au miroir*.

3 - Descriptions

Tout d'abord, en premier plan, on peut observer une femme qu'on peut supposer qu'elle se nomme « Madeleine ». La tête de profil, elle est vêtue d'une chemise blanche pleine de plis et à manches bouffantes qui dénude son épaule et une large partie de son bras. Puis, elle porte une jupe de teinte rouge-noire retenue au dessus de son ventre tendu en avant par une corde.

Elle est assise devant une table sur laquelle sont disposés deux livres épais entassés l'un sur l'autre et une veilleuse en forme de verre d'huile où brûle une longue flamme. On a l'impression que cette femme est en pleine méditation, car son regard est fixé sur la grande flamme qui éclaire son visage. Pieds nus, elle s'accoude sur la table de sa main gauche. Puis elle tient de la main droite, un crâne, qui est reposé sur ses genoux et tourné vers le spectateur.

On constate aussi des effets de contrastes a travers un jeu de lumière et d'ombre créant une ambiance de dimension (spirituelle et) symbolique. L'éclairage se trouve davantage concentré sur le buste et le bras plié avec quelques accents forts de lumière sur le livre, le crane et un genou alors que les membres inférieures de Madeleine sont sombres et sous le noir.

Les couleurs prédominantes sont le brun, le beige et le rouge. Ce qui est surprenant, c'est qu'on n'arrive pas à apercevoir du noir, couleur de l'obscurité à aucun endroit du fond.

4 - Interprétation

I. Marie-Madeleine... - Pelagija

- personnage de la bible, disciple du christ, pourvue d'un fort symbolisme
- autrefois courtisane et pécheresse elle est convertie par sa rencontre avec le Christ qu'elle accompagnera fidèlement jusqu'à la fin de sa vie.
- à la fin de sa vie elle décide de vivre une vie d'ermite dans une grotte - le tableau de La Tour est une figuration de la dernière partie de cette vie, dédiée à la contemplation et à la méditation.
- ici, elle semble absorbée dans sa rêverie religieuse
- Madeleine est représentée modestement - vêtements, simplicité de la scène, éléments de sensualité sont gommés, pas d'accessoires superflus (avant son repentir, elle est montrée dans les représentations picturales en courtisane parée et fardée)
- par les caractéristiques atypiques de ce personnage, ses représentations sont traditionnellement attachées à la vanité, bien qu'elle y ait renoncé, elle est née marquée par le péché et donc mortelle
- cependant elle devient sainte
- donc le message de De La Tour possède un aspect religieux
- Marie-Madeleine, repentie et sanctifiée apparaît fréquemment à partir du XVIIe siècle comme une image type de la pénitence - par les élément du salut, ses représentations se distinguent des vanités
- elle est souvent accompagnée d'un crâne faisant référence au crâne d'Adam traditionnellement représenté au pied de la croix dans les images de la passion du Christ

II. ...pour représenter le memento mori - Hyun-Suh

- peinture s'inscrit dans le genre du memento mori en représentant la vanité des choses terrestres, c a dire soulignant la fragilité des âmes humains
- Cette vanité -symbolisée par le crâne qui rappelle la condition humaine, la mort inéluctable
- idée retrouvée a travers la petite flamme aussi éphémère que la beauté de M - destinée à s'éteindre
- la foi de la Madeleine pénitente (sacrement qui a pour but de pardonner les péchés)
- permet de rappeler que la mort est un châtement infligé par Dieu aux hommes pour le péché originel
- et de découvrir que seules les choses célestes sont éternelles.
- la vanité a donc une connotation morale et également une visée argumentative puisqu'il s'agit d'amener l'individu à se détourner des choses terrestres pour se tourner vers Dieu

III. Une oeuvre retrouvée par René Char - Hyojung

- découverte à l'exposition " Les Peintres de la Réalité en France au XVIIe siècle" qui marque (comme mentionné auparavant) la redécouverte de cet artiste classique
- révélation pour René Char qui décide d'en écrire un poème au titre Madeleine à la veilleuse (recueil Fureur et Mystère):

“ Je voudrais aujourd'hui que l'herbe fût blanche pour fouler l'évidence de vous voir souffrir : je ne regarderais pas sous votre main si jeune la forme dure, sans crépi de la mort. Un jour discrétionnaire, d'autres pourtant moins avides que moi, retireront votre chemise de toile, occuperont votre alcôve. Mais ils oublieront en partant de noyer la veilleuse et un peu d'huile se répandra par le poignard de la flamme sur l'impossible solution. “

- il fait de la Madeleine un symbole de résistance, lutte contre l'hittérisme ce poème devient ainsi engagé

5 - Conclusion / Ouverture

On peut deviner que cette oeuvre a été bien reçue à son époque car l'artiste bénéficiait d'une bonne réputation, cependant son grand succès, lorsqu'elle est montrée au public en 1934 (exposition grâce à laquelle cette exposition que De La Tour a été reconnu comme peintre du classicisme), lui vaut d'être achetée en 1949 par le musée du Louvre. Elle est aujourd'hui conservée au musée du Louvre-Lens.

La Madeleine pénitente est un personnage souvent repris dans la peinture classique. Ce personnage biblique atypique représente ici le memento mori. En effet, elle est utilisée comme symbole religieux, représentée dans le but d'orienter le spectateur vers une réflexion spirituelle sur la vie humaine et son caractère éphémère.

Le thème des vanités, relevant du mouvement baroque est un thème très récurrent au XVIIème siècle en Europe. C'est ce dont il est question dans l'oeuvre s'intitulant Les Ambassadeurs réalisé par le peintre allemand Hans Holbein. Sur ce tableau, nous pouvons observer deux objets qui indiquant la vanité: un **crucifix** qui est dissimulé derrière la tenture, et le crane qui est sous une illusion optique, l'anamorphose.

