

Obscure méthode, cette camera !

Johannes Vermeer – La Laitière

David Hockney lança, en 2001, un pavé dans la mare en publiant un livre¹ soutenant la thèse selon laquelle de (très) nombreux peintres de Van Eyck à Ingres eurent recours à la *camera obscura*. Cette technique permettait aux peintres d'obtenir une vue en deux dimensions dont ils relevaient les contours, rendant le tableau très proche de la vision humaine. Mais pourquoi cette « révélation » fut si mal accueillie par les spécialistes ?

¹ David Hockney – Savoirs secrets. Les techniques perdues des maîtres anciens.

Comprendre l'utilisation d'une technique

En fait, on reprocha indirectement à Hockney d'avoir porté atteinte au mérite des artistes. Comme si le fait d'utiliser un outil ôtait de la valeur tant à l'œuvre achevée qu'au savoir-faire du peintre. Doit-on rappeler que l'intérêt d'une œuvre n'est pas dans son imitation de la nature mais dans son propos ?

Mais plus amusant, Vermeer va biaiser le procédé. Si son usage de la *camera obscura* ne fait pas de doute, c'est dans son utilisation qu'il se distingue de ses contemporains. En effet, Vermeer utilisait ce procédé non pour parvenir à un maximum de précision dans le rendu des choses mais pour peindre flou mais réaliste !

Regardons la fameuse *Laitière* de Vermeer

Comprendre le flou dans l'art

A priori tout semble très précis dans cette œuvre : le rendu des détails, la perspective, la lumière, les couleurs, tout est réaliste mais...flou. Vermeer a soigneusement nimbé le contour des choses. De toutes sauf...des objets posés sur la table qui constituent une nature morte à elle seule.

En fait, Vermeer rendait ainsi la perception réelle de l'œil humain fixant son attention sur un point. Lorsque nous regardons un endroit particulier d'un paysage, en effet, celui-ci est net. Alors que le reste de la « composition », en raison de sa vision périphérique, est floue. Mais, était-ce le but du peintre que celui de rendre la vision humaine optiquement la plus juste ? Certainement pas.

Vermeer utilisa le flou pour fixer notre attention sur un point précis de la composition, ici l'activité de la laitière, faisant de cette œuvre une allégorie plutôt qu'un portrait.