

HISTOIRE DES ARTS - La Dentellière, Johannes Vermeer

Période : Temps Modernes

[Le cartel de l'œuvre](#)

Peinture de genre
1669-1670

(Cf fiche pour le classeur d'histoire des arts)

[Éléments d'information permettant de situer l'œuvre dans son contexte historique, culturel, artistique](#)

Contexte historique et culturel

Au XVIIe siècle, dans ce que l'on nommait les "Pays-Bas espagnols", la représentation de scènes religieuses dans la peinture a pratiquement disparu (principalement du fait que le calvinisme était plus répandu que le catholicisme). Les peintres recevaient surtout des commandes des bourgeois, des riches marchands, des armateurs ou des échevins (magistrats), tous amateurs de portraits ou de "scènes de genre". Johannes Vermeer, 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.

Contexte artistique

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 dont Vermeer qui 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.

[Questions pour interroger l'œuvre sur différents plans](#)

a) Question sur la forme

- *Description du visage de la Dentellière:* Le visage penché sur l'ouvrage du tableau est l'élément le plus visible du tableau. Il est baigné d'une lumière naturelle de biais et venue d'en haut pour souligner ses paupières baissées. Son éclat contraste avec les masses sombres des meubles, attirant le regard. **Vermeer** prend ainsi la concentration de cette travailleuse pour thème de sa toile. Mais cache ce qu'elle fait, créant ainsi le mystère.
- *Quelles sont les couleurs dominantes dans ce tableau? Quelle couleur entre en contraste avec les autres?* L'écheveau de fil rouge, qui tranche dans cette scène entièrement déclinée en jaune, bleu et gris, attire l'œil sur ce qui pourrait être la connotation morale du tableau, les travaux d'aiguille étant à l'époque associés à la vertu. Les historiens en concluent que cette toile, comme la plupart des Vermeer, était destinée à un acheteur protestant.
- *Comment peut-on décrire l'espace dans lequel évolue la Dentellière?* Devant la dentellière se dresse une barrière : la table couverte d'un tapis, à la hollandaise, et la boîte à couture en forme de coussin. Vermeer fait du tableau un espace privé, protecteur. Une pratique courante du peintre : sur les vingt-six scènes d'intérieur que l'on connaît de lui, seules trois n'ont pas de "barrage" au premier plan. Le fond est décisif. Collé au personnage, il renforce l'impression que l'on surprend une scène intime, d'autant qu'il n'y a pas d'ouverture sur l'extérieur. Un choix typique de Vermeer : même quand il peint des fenêtres, elles ne débouchent sur rien mais sont obstruées par un rideau ou aveuglées par la lumière.

b) Question sur les techniques

- *Quel est le point de vue adopté par le peintre pour dessiner La Dentellière?* La jeune femme est présentée en légère contre-plongée, comme si elle était vue depuis un point plus bas qu'elle. Ce choix de composition fréquent chez Vermeer (il apparaît dans une vingtaine de toiles), lui permet de "monumentaliser" la figure (dans un tableau minuscule) et de rapprocher du spectateur.

c) Question sur le sens

- *A votre avis, qu'est-ce qui est mis en avant dans ce tableau? Quel le plus important à voir?* Les deux fils que la dentellière tend avec ses fuseaux sont les seuls éléments absolument nets du tableau. Les mains, pourtant juste à côté, sont déjà floues. En utilisant ce point de focalisation quasi photographique, le peintre induit une fois encore que la tâche qu'elle effectue est plus importante que la femme elle-même.
- *Quel peut-être le livre près de la boîte à couture?* Le livre près de la boîte à couture a la même fonction qu'elle : il fait de ce personnage une femme vertueuse. Il s'agit probablement de la Bible. Dans les Pays-Bas prospères du XVIIe siècle, les artisans savaient lire. Une dentellière française, forcément illettrée, n'aurait jamais été représentée avec un livre.

[Mise en réseau](#)

- **Film:** *La jeune fille à la perle*, P. Webber
- **Littérature:** *La Tisseuse* de Chao Meng Fu; *Le voyage de Hollande*, L. Aragon