

LE « MYSTÈRE » VERMEER

Bibliographie sélective

“La jeune fille à la perle”. Mauritshuis, La Haye, 2006. © Mauritshuis

De 1653 à 1675, Johannes Vermeer (1632-1675) a peint entre 45 à 60 tableaux, soit 2 à 3 tableaux par an. Il reste 34 œuvres connues, sans compter les « tableaux-dans-le-tableau » présents dans plusieurs de ses toiles. Vermeer, à la différence de ses contemporains, ne peint pas pour vendre et ne court pas chercher gloire hors de la ville de Delft. Redécouvert dans le dernier tiers du 19e siècle, il n'existe aucun portrait attesté de lui si ce n'est, peut-être, le peintre, de dos, dans 'L'Art de la peinture'. Ce tableau emblématique de la scène de genre donne accès à la « structure Vermeer », fondée sur une élaboration rigoureuse de la perspective, créant des effets de profondeur quasi photographiques, caractéristiques de la « camera obscura », une grande maîtrise du traitement de la lumière et de l'espace et sur une combinaison savante d'un nombre restreint d'éléments et de couleurs. La peinture, objet investi de ses préoccupations artistiques, est pour lui « cosa mentale », dans la tradition du noble art.

De l'énigmatique portrait de 'La jeune fille à la perle' à la représentation sibylline des scènes de genre, la peinture de Vermeer, intime et secrète, continue de nous intriguer par la grâce indicible de sa touche poétique et la maturation virtuose de ses compositions. Mais comment parvenir à déchiffrer cette vision singulière de l'espace privé fait d'intériorité, de silence, d'instant suspendus en une troublante ambivalence entre réalité et allusion ? Bon nombre d'historiens et de critiques d'art en ont proposé tour à tour diverses lectures sans en percer le mystère. Un mystère délibérément voulu par Vermeer ? De sorte que persiste la sensation de quelque chose d'indéfinissable, fondamentalement irréductible à l'interprétation, comme une confirmation d'un langage propre à la peinture dans la recherche d'une vérité esthétique.

À l'occasion de l'exposition « Vermeer et les maîtres de la peinture de genre » au Musée du Louvre du 22 février au 22 mai 2017, nous vous proposons cette bibliographie sélective accompagnée d'une présentation d'ouvrages en salle F.

Vermeer et la peinture Hollandaise

Alpers, Svetlana

L'art de dépeindre : la peinture hollandaise au XVIIe siècle. Paris : Gallimard, 1990. 401 p. (Bibliothèque illustrée des histoires)

Salle F – Art – [759.949 20903 ALPE a]

Traduction de : *The art of describing*. Contient : Vermeer et l'absence de dessin ; et la chambre noire ; et la peinture d'histoire ; et Montconys ; et le métier de peintre (avec l'étude de onze œuvres)

Gaskell, Ivan

« Vermeer and the Delft school ». *Burlington magazine*, juillet 2001, 143, 1180, p. 452-455

Salle F – Art – Périodiques – [ART Burl]

Gombrich, Ernst Hans

« Le miroir de la nature : la Hollande au XIIe siècle ». **Dans** *Histoire de l'art*. Paris : Phaidon, 1997. p. 413-433

Salle F – Art – [709 GOMB h]

Kaufmann, Thomas DaCosta. Dir.

« L'École de Delft ». **Dans** *L'art flamand et hollandais : Belgique et Pays-Bas, 1520-1914*. Paris : Citadelles & Mazenod, 2002. p. 288-303 (L'art et les grandes civilisations ; 32)

Salle F – Art – [709 ART 32]

Martin, Wilhelm

Les peintres hollandais au XVIIe siècle. Brionne : G. Montfort, 1994. 40 p.

Salle F – Art – [759.949 20903 MART p]

Traduction de : *The life of a Dutch artist in the seventeenth century*. Ouvrage sur les conditions matérielles des artistes, les pratiques d'atelier, la commercialisation des œuvres.

Todorov, Tzvetan

Eloge du quotidien : essai sur la peinture hollandaise du XVIIe siècle. Paris : A. Biro, 1993. 191 p.

Salle F – Art – [759.949 20903 TODO e]

Westerman, Mariët

Le siècle d'or en Hollande. Paris : Flammarion, 1996. 191 p. (Tout l'art. Contexte)

Salle F – Art – [759.949 20903 VEST s]

Société et culture en Hollande au siècle de Vermeer.

Sources sur Vermeer

Thoré-Burger, Théophile

« Van der Meer de Delft ». *Gazette des Beaux-Arts*, vol. XXI n°5, 1er octobre 1866, p. 297-330 ; 1er novembre 1866, p. 458-470 ; 1er décembre 1866, p. 542-575

Disponible en ligne sur Gallica : <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k203085v/f317.image>

Havard, Henry

Van de Meer de Delft. Paris : Librairie de l'art, 1888. 39 p.

Disponible en ligne : <http://www.archive.org/stream/vandermeerdedelf00hava#page/38/mode/2up>

(consulté le 6.02.2017)

Aillaud, Gilles ; Blankert Albert ; Montias, John Michael

Vermeer. Paris : Hazan, 1987. 230 p.

Salle F – Art – [709.203 2 VERM 5 AI]

Où il est question de Thoré-Bürger, le premier à rassembler toutes les données existantes sur Vermeer (p.160-161), suivi de la « Fortune critique » de Vermeer, mélange de littérature artistique, critique et de littérature tout court.

Monographies, articles et catalogues d'expositions

Arasse, Daniel

L'ambition de Vermeer. Paris : A. Biro, 2001. 227 p.

Salle F – Art – [709.203 2 VERM 5 AR]

Asemissen, Hermann Ulrich

Vermeer : « L'atelier du peintre » ou l'image d'un métier. Paris : A. Biro, 1989. 63 p. (1/1 Paris)

Salle F – Art – [709.203 2 VERM 5 AS]

- Bianconi, Piero
Tout l'œuvre peint de Vermeer. Paris : Flammarion, 1996. 103 p. (les Classiques de l'art)
 Salle F – Art – [709.203 2 VERM t]
- Binstock, Benjamin
Vermeer's family secrets : genius, discovery and the unknown apprentice. New York : Routledge, 2009. XXVII-428 p.
 Salle F – Art – [709.203 2 VERM v]
- Blanc, Jan
Vermeer : la fabrique de la gloire. Paris : Citadelles & Mazenod, 2014. 382 p. (Guides des arts, Paris. 2003)
 Salle F – Art – [709.203 2 VERM v]
- Bonafoux, Pascal
Vermeer et le silence
 Disponible en ligne : http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/vermeer_ou_le_silence.asp (consulté le 24.02.2017)
- Fémelat, Armelle
 « Toute la lumière sur Vermeer ». *Beaux Arts magazine*, février 2017, 392, p. 76-83.
 Salle F – Art – Périodiques – [ART Beau]
- Franits, Wayne Edwards
The Cambridge companion to Vermeer. Cambridge : Cambridge university press, 2001. 241 p. (Cambridge companion to the history of art)
 Salle F – Art – [709.203 2 VERM c]
- Franits, Wayne Edwards
Vermeer. London: Phaidon press limited, 2015. 351 p. (Art & ideas)
 Salle F – Art – [709.203 2 VERM]
- Kahr, Madlyn Millner
 « Johannes Vermeer de Delft ». **Dans** *La peinture hollandaise du siècle d'or*. Paris : Librairie générale française, 1998. p. 355-410 (Références. Art ; 453) (le Livre de Poche)
 Salle F – Art – [759.949 20903 KAHR p]
- Liedtke, Walter
Vermeer : tout l'œuvre peint. Anvers : Ludion, 2008. 207 p. (les Classiques de l'art, Gand)
 Salle F – Art – [709.203 2 VERM v]
- Runia, Epcó
Vermeer in the Mauritshuis. The Hague : Royal picture gallery Mauritshuis, 2005. 72 p.
 Salle F – Art – [709.203 2 VERM i]
- Wheelock, Arthur Kingsland ; Broos, Ben
Johannes Vermeer : exposition, Washington, National gallery of art, 2 novembre 1995–11 février 1996. Paris : Flammarion, 1995. 229 p.
 Salle F – Art – [709.203 2 VERM j]
- Wheelock, Arthur Kingsland
Vermeer and the art of painting. New Haven : Yale university press, 1995. IX-205 p.
 Salle F – Art – [709.203 2 VERM 5 WH]
- Wheelock, Arthur Kingsland
Vermeer : the complete works. New York : H. N. Abrams publ., cop. 1997. 71 p.
 Salle F – Art – [709.203 2 VERM v]
- Wieseman, Marjorie Elisabeth
Vermeer and music : the art of love and leisure : exhibition National gallery, London, 26th June – 8th September 2013. London : National gallery, 2013. 79 p.
 Salle F – Art – [709.203 2 VERM 6]
- Wieseman, Marjorie Elisabeth
Vermeer's women : secrets and silence. Cambridge : Fitzwilliam museum, 2011. XII-227 p.
 Salle F – Art – [709.203 2 VERM 6]

Études particulières d'œuvres

Giorgi, Rosa

« Jan Vermeer ». **Dans** *L'art au XVIIIe siècle*. Paris : Hazan, DL 2008. p. 361-365

Salle F – Art – [709.03 GIOR a]

Fiches techniques sur 'Le verre de vin', 'La laitière', 'Jeune femme debout devant une épinette'

Histoires de peintures : Vermeer fin et flou / France culture

Disponible en ligne : <https://www.franceculture.fr/peinture/histoires-de-peintures-vermeer-fin-et-flou> (consulté le 23.02.2017)

Entretien avec Daniel Arasse ; voir aussi son ouvrage *L'ambition de Vermeer* pour l'analyse des œuvres : 'La leçon de musique', 'l'Art de la peinture', 'Allégorie de la Foi'.

L' (in)visible de Vermeer en six tableaux / France culture

Disponible en ligne : <https://www.franceculture.fr/peinture/linvisible-de-vermeer-en-six-tableaux> (consulté le 23.02.2017)

Sur : 'La laitière', 'La dentelière', 'l'astronome', 'La jeune fille au turban (ou à la perle)', 'l'Art de la peinture', 'La vue de Delft'

Allégorie de la Foi

L'Allégorie de la Foi' Vermeer, Metropolitan museum

Disponible en ligne : http://www.google.fr/url?url=http://lewebpedagogique.com/melet/files/allegorie-de-la-foi12.ppt&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiRo9bI96jSAhUF1BoKHRiUD68QFghBMAc&usg=AFQjCNHtqdJl4rBjJG_8rowlG6T_0FAs8w (consulté le 24.02.2017)

Fiche pédagogique

L'Art de la peinture

'L'Atelier du peintre' de Johannes Vermeer / Le Mag Liberté philosophie : uniquement pour les esprits libres

Disponible en ligne : <http://libertephilo.over-blog.com/2014/06/l-atelier-du-peintre-de-jan-vermeer.html> (consulté le 27.02.2017)

Accompagné de : *La poésie de Vermeer* de René Huyghe, 1958

'Vermeer - L'Art de la peinture' / World Art treasures

Disponible en ligne : http://www.bergerfoundation.ch/Vermeer/french/art_peinture.html (consulté le 27.02.2017)

'L'Art de la peinture' selon Jan Vermeer de Delft/ Periodista digita, Archivado en Poética, Sociogenética, Epistemología, Arte, Pintura

Disponible en ligne : <http://libertephilo.over-blog.com/2014/06/l-atelier-du-peintre-de-jan-vermeer.html> (consulté le 27.02.2017)

L'Astronome

Jaubert, Alain

[1989] *Le grain de la lumière : l'astronome*. Images animées. Paris : Delta images, 1989, 27 min. (Palettes)

Postes audiovisuels du Haut-de-jardin – [IKM-5568]

Meinesz, Alexandre

« Vermeer et Van Leeuwenhoek : les hasards, aléas et contingences de l'évolution ». **Dans** *Comment la vie a commencé*. Paris : Belin-« Pour la science », DL 2011. p. 169-201 (Regards, Paris. 2005)

Salle C – Art – [574.011MEIN c]

'L'astronome de Vermeer' sert de trame à ce récit.

La dentelière

Musée du Louvre.

'La dentelière' : œuvre / Département des Peintures : peinture hollandaise-notice.

Disponible en ligne : <http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/la-denteliere> (consulté en ligne 6.02.2017)

Femme à la balance

Fémelat, Armelle

« Femme à la balance : analyse d'œuvre ». *Beaux Arts magazine*, février 2017, 392, p. 84-85

Salle F – Art – Périodiques – [ART Beau]

Jeune femme jouant du virginal

Shelton, Libby ; Costaras, Nicola

« Johannes Vermeer's 'Young woman seated at a virginal' ». *Burlington magazine*, février 2006, 148 n1235, p. 89-97

Salle F – Art – Périodiques – [ART Burl]

La jeune fille à la perle

Cembalest, Robin

« Girl with a Hoop Earring : fun with Vermeer ». *Art News*, juin 2013, 112, 6, p. 54-569

Salle F – Art – Périodiques – [ART Art news]

Art contemporain

Johannes Vermeer : *La jeune fille à la perle (v. 1665)* / Œuvres d'art

Disponible en ligne : <http://www.oeuvres-art.com/jeune-fille-perle.html> (consulté en ligne 24.02.2017)

La laitière

'Vermeer, La Laitière (v. 1660)' / Rivage de bohème

Disponible en ligne : <http://www.rivagedeboheme.fr/pages/arts/oeuvres/la-laitiere-v-1660.html> (consulté en ligne 6.02.2017)

La leçon de musique

'Johannes Vermeer, La leçon de musique, 1650-1660' / Guide de la peinture flamande et hollandaise

Disponible en ligne : <https://iconographieflamande.wordpress.com/2015/04/26/johannes-vermeer-la-lecon-de-musique-1650-1660/> (consulté en ligne 24.02.2017)

Les lettres d'amour dans l'œuvre de Vermeer

Sutton pieter C. ; Vergara, Lisa ; Adams, Ann Jensen

« Johannes Vermeer ». **Dans** *Love letters : Dutch genre paintings in the age of Vermeer*. London : Frances Lincoln, 2003. p. 180-189

Salle F – Art – [759.949 20903 SUTT I]

Œuvres de jeunesse

Guégan, Stéphane

« Exposition à La Haye : Vermeer avant Vermeer. 'L'entremetteuse' ». *Beaux Arts magazine*, juillet 2010, 313, p. 116-121

Salle F – Art – Périodiques – [ART Beau]

Vue de Delft

Kaldenbach, Kees

'Vue de Delft' de Johannes Vermeer : une visite guide du tableau

Disponible en ligne : https://kalden.home.xs4all.nl/verm/view/Vermeer_FR.html (consulté le 23.02.2017)

Vermeer et le faussaire Van Meegeren

Grenaway, Peter

[1982] *ZOO*. Images animées. Paris : MK2 éd., 1982, 1h52 min.

Postes audiovisuels du Haut-de-jardin – [DVDH-407]

Traduction de : *A Zed & Two Noughts*. Un chirurgien orthopédique du nom de van Meegeren met en scène des tableaux vivants reproduisant très fidèlement des peintures de Vermeer de façon à pouvoir en faire des copies.

Guarnieri, Luigi

La double vie de Vermeer : roman. Arles : Actes Sud, 2006. 229 p. (Lettres italiennes, Arles)

Salle G – Art – [85/45 GUAR 4 dopp]

Merle de Bourg, Alexis

« Vermeer falsifié : l'affaire Van Meegeren ». *Connaissance des arts*, décembre 2016, Dossier de l'art n°245, p. 56-57

Salle F – Art – Périodiques – [ART Conn]

Weber, Gregor

« Vermeer and Van Meegeren ». *Burlington magazine*, octobre 2010, 152, 1291, p. 697-699

Salle F – Art – Périodiques – [ART Burl]

Vermeer dans la littérature et au cinéma

Chevalier, Tracy

La jeune fille à la perle : roman. Paris : Quai Voltaire, 2000. 271 p.

Salle G – Art – [81/5 CHEV 4 girl]

Adapté pour le cinéma par Peter Webber

Poste audiovisuel – Salle P – [VK-95023]

« Peter Webber / Vermeer » **Dans** Breteau-Skira, Gisèle. *Peinture et cinéma*. Biarritz : Séguier, 2010. p. 51-58 (Les Entretiens de Zeuxis)

Salle A – Audiovisuel – [791.792 BRET e]

Germain, Sylvie

Patience et songe de lumière : Vermeer. Charenton : Flohic, 1996. 89 p.

Disponible en ligne sur Gallica : <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3321262z>

Ce document fait partie du projet de numérisation des livres indisponibles, seul 15% des pages peuvent être consultées sur Gallica

Proust, Marcel

Petit pan de mur jaune d'après 'La vue de Delft' de Vermeer précédé de *Les écarts d'une vision* / par Jean Pavans. Paris : Éd. de la Différence. 1986. 70 p. (Tableaux vivants)

Salle H – Littérature française – [84/4 PROU 2 p]

Poste d'accès aux ressources électroniques – [NUMM-4802879]

Stétié, Salah

Habiter Vermeer. Paris : l'Étoile des limites. 1995. 38 p. (Collection Le lieu et la formule)

Salle H – Littérature française – [ORI 84/4 STET 4 habi]

Teboul, Jacques

Vermeer : roman. Paris : Seuil. 1977. 229 p. (Fiction & Cie)

Salle H – Littérature française – [84/4 TEBO 4 verm]

Poste d'accès aux ressources électroniques – [NUMM-4802879]

Sites sur Vermeer

Catégorie Johannes Vermeer. Répertoire de sites consacrés à Vermeer.

Disponible en ligne : http://www.dmoz.org/Arts/Art_History/Artists/V/Vermeer,_Johannes (consulté le 23.02.2017)

essential vermeer 2.0

Disponible en ligne : <http://www.essentialvermeer.com/> (consulté le 23.02.2017)

Site interactif très bien documenté qui explore de nombreuses facettes du peintre de Delft.

Johannes Vermeer au Rijksmuseum

Disponible en ligne : <https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/kunstenaars/johannes-vermeer> (consulté le 23.02.2017)

Kaldenbach, Kees

Johannes Vermeer & 17th Century life in Delft

Disponible en ligne : <https://kalden.home.xs4all.nl/> (consulté le 23.02.2017)

Page de l'historien d'art et guide touristique (Vermeer Art Tour) Kees Kaldenbach comprenant une biographie et des reconstitutions historiques minutieuses.

Steadman, Philip

Vermeer's camera

Disponible en ligne : <http://www.vermeerscamera.co.uk/home.htm> (consulté le 23.02.2017)

Site sur l'ouvrage de Philip Steadman, *Vermeer's camera*, défendant la thèse de l'usage de la *camera obscura*, et présentant notamment des reconstitutions de l'atelier du peintre.

Web Gallery of Art

VERMEER, Johannes

Disponible en ligne : <http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/v/vermeer/index.html> (consulté le 23.02.2017)

Galerie des œuvres du peintre par périodes.