article 27 Wallonie

LES DESSOUS DE VINCENT VAN GOGH

MONS 2015

Partenaire

MONS 2015
CAPITALE EUROPÉENNE
DE LA CULTURE

ING

Loterie Nationale

CLUB MONS 2015

rtbf be

LE SOIR

mais il est où le soleil?

programme
sur mons2015.eu

TABLE DES MATIERES

EDITO P.3

LA VIE DE L'ARTISTE P.4

VAN GOGH, CHARNIÈRE ENTRE L'IMPRESSIONNISME, L'EXPRESSIONNISME ET LE FAUVISME P.22

A VOUS DE JOUER P.30

LEXIQUE P.33

EDITO

Dans le cadre de Mons 2015, le Musée des Beaux-Arts de Mons (BAM) accueillera une exposition dédiée à Van Gogh. Car, peu le savent, mais le passage du célèbre peintre dans le Borinage, sa vie parmi les mineurs, ont fortement marqué son parcours.
Ce livret vous raconte la vie de Van Gogh tout en éclairant son oeuvre, marquant le lien entre son évolution artistique et les différentes étapes de sa vie. Vous découvrirez aussi les différents mouvements artistiques en rapport avec Van Gogh, qu'ils l'aient influencé ou aient été influencés par lui, qui vous permettront de situer l'artiste dans la ligne du temps de l'histoire de l'art !

VINCENT VAN GOGH DANS LE BORINAGE : NAISSANCE D'UN ARTISTE

du 24 janvier au 17 mai 2015

L'exposition rassemble entre autres des archives sur le quotidien des habitants de l'époque, des documents sur les charbonnages locaux ainsi que les lettres de Vincent à son frère Théo.
Le Musée Van Gogh d'Amsterdam et le Musée Kröller-Müller d'Otterlo (Pays-Bas) prêtent une cinquantaine d'œuvres de l'artiste, choisies dans une optique précise : montrer combien les thèmes des premiers dessins de l'artiste sont inspirés par le Borinage, et se retrouvent tout au long de son œuvre.

LÉGENDE

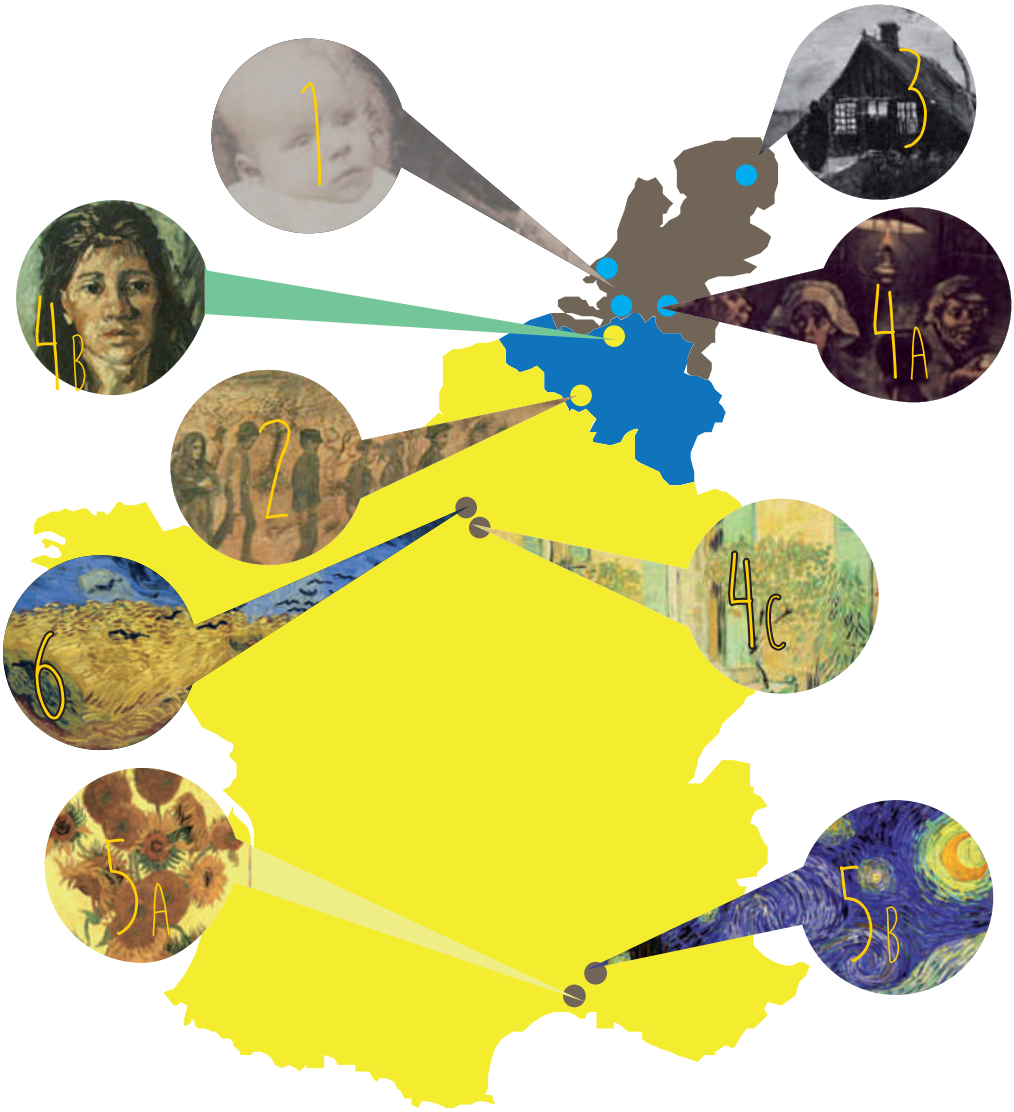
Dans ce livret, vous retrouverez des reproductions de tableaux de Vincent Van Gogh. Les informations sur ceux-ci se retrouvent en fin de livret (p.34).

La biographie du peintre est ponctuée d'*extraits de lettres* que Van Gogh a echangé avec son frère Théo.

Vous trouverez également des encadrés consacrés à son ÉVOLUTION ARTISTIQUE

LA VIE DE L'ARTISTE

30 MARS 1853 - 29 JUILLET 1890



1 SA FAMILLE, SON ENFANCE, SA JEUNESSE p.6

2 QUÊTE RELIGIEUSE ET LE BORINAGE p.8

3 L'EXPÉRIMENTATION ARTISTIQUE p.10

4 NAISSANCE D'UN ARTISTE p.12

A NUENEN

B ANVERS

C PARIS

5 LA VIE TOURMENTÉE DANS LE SUD p.18

A ARLES ET GAUGUIN

B L'ASILE À SAINT-RÉMY

6 RETOUR ET FIN DE VIE À PARIS p21

1 SA FAMILLE, SON ENFANCE, SA JEUNESSE

C'est à Groot-Zundert aux Pays-Bas, non loin de la frontière belge, que nait Vincent Van Gogh le 30 mars 1853. Son père Théodorus, pasteur protestant et sa mère Anna Cornelia, auront, après Vincent, cinq autres enfants. C'est de son frère Théo dont Vincent sera le plus proche.

Durant sa scolarité, Vincent apprend le français, l'anglais, l'allemand, et il commence à s'exercer au dessin.

Son caractère est déroutant pour ses proches et pour ceux qui le côtoient car il se met facilement en colère. C'est un être révolté et passionné qui n'hésite pas à passer outre les conventions. Ses impressions et états d'âme se traduiront tout au long de sa vie à travers son art.

pasteur protestant — THEODORUS

ANNA CORNÉLIA — *fille d'un relieur*

VINCENT

ANNA CORNÉLIA

THÉO

ELISABETHA

WILLEMINA

CORNÉLIS

c'est avec Théo, de quatre ans son cadet, qu'il entretiendra les liens les plus fort tout au long de sa vie.

En 1869, alors âgé de 16 ans, Vincent quitte le foyer familial et se fait engager par son oncle pour travailler dans la galerie d'art Goupil & Cie à La Haye. Pendant quatre ans, Vincent est le parfait employé ; sa tâche consiste à vendre des reproductions de toiles célèbres et à empaqueter des livres. Son temps libre, il le passe à visiter les musées et à lire.

Quatre ans plus tard, son directeur le fait engager à Londres. C'est là que Vincent connait sa première déception amoureuse et se découvre une ferveur religieuse ; il déménage et mène une vie solitaire, s'embarquant dans une crise de mysticisme qui durera près de six ans.

Sa famille, inquiète par son zèle religieux, parvient à le faire transférer à la maison mère Goupil & Cie à Paris. Vincent est heurté de découvrir que l'art y est traité comme un vulgaire produit de marchandise et choisit de remettre sa démission en 1876.

C'est à partir de ce moment que s'intensifie la vocation spirituelle et religieuse de Vincent Van Gogh.

DE CE PREMIER EMPLOI, VINCENT ACQUIERT UNE **CULTURE VISUELLE**. DURANT CETTE PÉRIODE, IL LIT DES REVUES D'ART, VISITE LES MUSÉES, FORME SON OEIL. **CE GOUT DES ARTS LE SUIVRA TOUTE SA VIE.**

Une grande part des connaissances actuelles sur les pensées tourmentées et les réflexions qui ont traversé Van Gogh proviennent d'ailleurs de l'intense correspondance qu'il a menée avec son frère tout au long de sa vie (668 lettres).

2 QUÊTE RELIGIEUSE ET LE BORINAGE: 1876-1880

Après son départ de Goupil & Cie, Vincent souhaite devenir pasteur pour venir en aide à ceux qui souffrent. Soutenant sa nouvelle vocation, ses parent l'envoient, en 1877, vivre chez un oncle à Amsterdam pour qu'il y prépare son entrée en faculté de théologie. Après quelques échecs, il abandonne ses études, ayant en tête de devenir prédicateur laïque.

En 1878, il obtient une mission d'évangéliste en Belgique, dans la région minière du Borinage, près de Mons.
Vincent s'applique à la tâche qui lui est confiée dans le cadre de sa mission d'évangélisateur ; il soigne les malades, vit dans une extrême pauvreté, lit la Bible aux mineurs et va même jusqu'à descendre dans les galeries pour secourir les blessés. Dans le but d'être au plus près des « gueules noires » et d'accéder à la sainteté, il se meurtrit le dos, se nourrit de pain et d'eau, couche à même le sol sur un sac rempli de paille.

Mais Vincent reste incompris ; tant par les mineurs qui, bien que reconnaissants, n'en demeurent pas moins surpris face à tant d'abnégation, que par les autorités religieuses qui qualifient son attitude de « folie mystique » et décident de lui retirer sa mission. Ainsi s'achève la carrière d'évangéliste de Vincent Van Gogh à laquelle succède une période d'isolement durant laquelle il décide de suivre sa véritable vocation : la peinture. Ne pouvant pas soulager les pauvres gens, il dénoncera au travers de sa peinture les conditions de vie qu'ils endurent.

a

Au dix-neuvième siècle, le Borinage, situé dans la province du Hainaut, est le plus grand bassin houiller d'Europe. Grâce à l'avènement de la machine à vapeur, la consommation de charbon est en pleine expansion. Les conditions de vie sont très rudes pour les ouvriers, les journées de travail durent souvent plus de douze heures et il n'est pas rare que des mineurs passent jusqu'à vingt-quatre heures sous terre. Les enfants complètent les équipes d'hommes, par leur petite taille, ils peuvent accéder aux galeries les plus étroites. Dans les mines la température avoisine les cinquante degré et les accidents graves sont fréquents.

Si ses premiers travaux artistiques ne témoignent pas d'un talent particulier, ils donnent cependant des **indices intéressants** sur son futur développement en tant qu'artiste : beaucoup représentent des **sujets que l'on retrouvera tout au long de son oeuvre** (fermes, paysages, paysans...

b

C'est à Cuesmes qu'il se met à travailler sérieusement le dessin. Il exécute de nombreux **dessins de mineurs et de leurs femmes**, ployant sous le poids des sacs de charbon. Il est saisi d'une **fureur de peindre** et s'aménage un atelier. Il réalise un grand nombre d'études d'après les gravures que Théo lui fait parvenir et étudie dans les manuels d'anatomie, de dessin ainsi que de perspective.

c

« Il m'a demandé un de mes croquis, un type de mineur. Souvent, je dessine dans la nuit, pour garder un souvenir et renforcer les pensées soulevées involontairement par l'aspect des choses ici. »

3 L'EXPÉRIMENTATION ARTISTIQUE, PREMIERS TRAVAUX : 1881-1883

Suite à son expérience dans le Borinage, Vincent est de passage à Bruxelles en 1881, il y étudie la perspective et l'anatomie. Il rentre ensuite à La Haye en 1882 où un cousin par alliance, Anton Mauve, lui a trouvé un atelier. Peintre très connu à l'époque, il initie Vincent à la peinture à l'huile.

Après une nouvelle déception amoureuse, Vincent quitte La Haye en 1883 et rejoint une province du Nord de la Hollande, la Drenthe, en quête de solitude. Vincent se sent bien dans ce paysage rude et austère; il peint surtout des chaumières isolées au milieu de paysages déserts. Sa peinture est alors à l'image de sa tristesse et de sa solitude.

« Ne va pas te figurer que je me considère comme parfait, ni que je m'imagine sans reproche quand tant de personnes parlent de mon caractère impossible. Il m'arrive souvent d'être mélancolique, susceptible et intraitable ; de soupirer après de la sympathie comme si j'avais faim et soif ; de me montrer indifférent et méchant lorsqu'on me refuse cette sympathie, et même de verser parfois de l'huile sur le feu. Je n'aime pas beaucoup la compagnie des autres, il m'est souvent pénible ou insupportable de les fréquenter ou de bavarder avec des gens »

SES OEUVRES SONT LE **REFLET DES SENTIMENTS QUI L'HABITENT** : SI LES ÉLÉMENTS SONT DÉCHAÎNÉS, IL LES PEINT TELS QUELS, PAR COUP DE BROSSE OU DE PINCEAU, OU BIEN EN CRÉANT UN EFFET D'EMPÂTEMENT EN PINÇANT SON TUBE DE PEINTURE. SA FAÇON DE PEINDRE, RÉSOLUMENT MODERNE, SE DISTINGUE DES CODES ARTISTIQUES DE SON TEMPS.

IL VEUT DESSINER LA VIE RÉELLE, LIÉE À LA TERRE. IL PEINT LES PAYSANS LOURDS ET COURBÉS, LEURS VISAGES ET LEURS MAINS ABÎMÉS, LES PIEDS ENRACINÉS DANS LE SOL DE LEUR TERRE. IL RÉALISE ÉGALEMENT DES **NATURES MORTES** DE CES ENDROITS OÙ LES PAYSANS VIVENT, AINSI QUE LES OBJETS DU QUOTIDIEN QU'ILS UTILISENT. LES **COULEURS** DE SA PALETTE SONT **SOMBRES ET TERREUSES**, CELLES DES **PAYSAGES BRUMEUX DU NORD**.

4 NAISSANCE D'UN ARTISTE : 1884-1887

A NUENEN - DÉCEMBRE 1883 - NOVEMBRE 1885

Vincent vit en Drenthe dans une très grande solitude. Au bout de quelques mois, celle-ci devient trop lourde à porter, il décide alors de rejoindre sa famille à Nuenen. Son père lui a aménagé un atelier pour qu'il puisse travailler en toute tranquillité. Malgré le confort matériel et la stabilité financière dont il peut désormais jouir, Van Gogh manifeste rapidement des sautes d'humeurs.

Vincent reste deux ans à la campagne, jusqu'à la mort de son père en 1885. Durant ces deux années, il réalise 240 dessins et 80 toiles , dont le célèbre chef-d'œuvre : « Les mangeurs de pommes de terre ».

VINCENT FAIT DE SÉRIEUX PROGRÈS !
LES PEINTURES DE CETTE PÉRIODE DÉPEIGNENT DES **PAYSANS TRAVAILLANT AUX CHAMPS**, UN SUJET QUE VINCENT APPRÉCIE PARTICULIÈREMENT.
LES TABLEAUX MONTRENT UNE **ASSURANCE CROISSANTE** AU NIVEAU DE LA TECHNIQUE. S'IL A ENCORE DES DIFFICULTÉS À RENDRE LE MOUVEMENT, SES PAYSAGES MONTRENT LE **SENS DES COULEURS** QU'IL ACQUIERT, ET L'ÉVOLUTION DE SA PALETTE.

b

a

BEAUCOUP DE CES **PORTRAITS DE PAYSANS** PEUVENT ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME DES ÉTUDES GRÂCE AUXQUELLES VAN GOGH A ÉTÉ EN MESURE D'EXÉCUTER CE QUE BEAUCOUP CONSIDÈRENT COMME SON PREMIER GRAND TABLEAU: LES MANGEURS DE POMMES DE TERRE. IL SE SENT ENFIN PEINTRE.

« Ma palette est en train de se dégeler, la stérilité des débuts est partie. Les couleurs suivent comme d'elles-mêmes»

FOCUS SUR UN TABLEAU

Les mangeurs de Pomme de Terre – Avril 1885

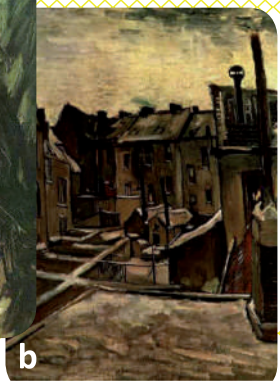
Ce tableau représente une famille de paysans attablés, dans un intérieur misérable. La plus jeune femme sert les pommes de terre tandis que la plus âgée verse le café dans des tasses alignées sur la table. Les silhouettes et les mains sont usées par le travail, la lumière de la lampe souligne la pauvreté mais donne également un sentiment de sérénité, de recueillement. Au travers de leurs gestes et leurs regards, il est possible de ressentir l'expression de confiance et de satisfaction qu'ils ont d'être réunis.

« J'ose affirmer que Les Mangeurs de Pomme de Terre, joints aux toiles qui vont suivre, demeureront. »

B ANVERS — NOVEMBRE 1885 — FÉVRIER 1886

Après avoir quitté Nuenen, Vincent part vivre à Anvers, conscient qu'il lui faut désormais se confronter au monde des artistes et tenter de vendre ses toiles. Le contact avec la ville le vivifie, il s'intéresse à tout, visite les églises et les musées. En fouillant chez des antiquaires, il découvre les estampes japonaises pour lesquelles il développe une passion et qui auront, par la suite, une grande influence sur son travail.

a


b

IL TRAVAILLE BEAUCOUP LES **PORTRAITS**, ET **APPROFONDIT SA TECHNIQUE** «JE COMMENCE À DESSINER COMME ON ÉCRIT». **SA PEINTURE S'ÉCLAIRE**, IL ESSAIE D'Y METTRE «LA LUMIÈRE DU SOLEIL».

(...) je préfère peindre les yeux des hommes que les cathédrales, car dans les yeux, il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans les cathédrales, même si elles sont majestueuses et qu'elles en imposent, l'âme d'un homme, même si c'est un pauvre gueux ou une fille de rue, est plus intéressante à mes yeux. (...).

PARIS : 1886 - 1888

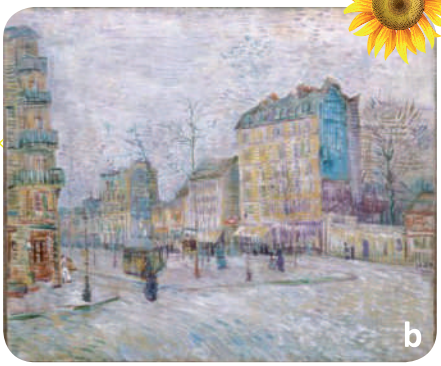
Van Gogh part ensuite rejoindre son frère et vivre à Paris, où il se sent très vite à l'aise et jouit même d'une vie sociale.

Van Gogh trouve son inspiration dans les rues, les jardins, sur les rives de la Seine, dans les bois et les champs d'Île-de-France.

Bien qu'il ne remporte pas l'adhésion du public, Vincent a au moins la satisfaction de voir ses œuvres appréciées par certains de ses pairs, eux aussi incompris du public car trop en avance sur leur époque. Fatigué et en proie à des comportements imprévisibles, il finit cependant par quitter à nouveau la ville en quête de solitude, de calme et de contact avec la nature. Au début de l'année 1888, Vincent Van Gogh se retire dans le sud de la France.

Durant ces deux années passées à Paris, Vincent a peint 230 tableaux.

VAN GOGH EXPLORE L'APPROCHE RADICALEMENT NOUVELLE DE L'ART AMENÉE PAR LE **MOUVEMENT IMPRESSIONNISTE**, DONT IL A RENCONTRÉ LA PLUPART DES FIGURES DE PROUE : CAMILLE PISSARRO, GEORGES SEURAT ... BIEN QU'IL N'INTÈGRE PAS TOUTES LEURS THÉORIES, IL A NÉANMOINS **ADAPTÉ CERTAINES DES TECHNIQUES** IMPRESSIONNISTES D'UNE MANIÈRE QUI DÉFINIRA PLUS TARD SON STYLE CARACTÉRISTIQUE.
A PARIS, **LA PALETTE DE VAN GOGH PREND VIE**.


b

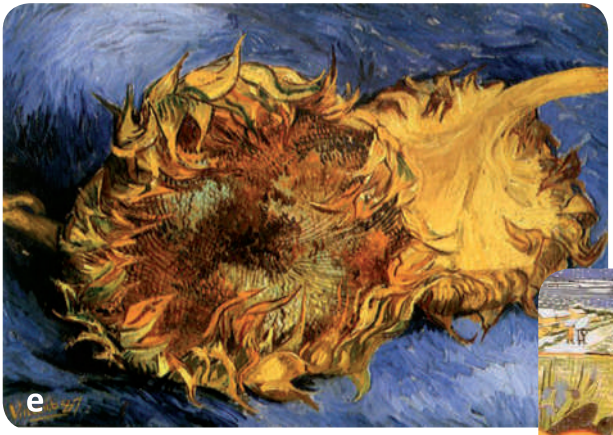
a

c

POUR **ÉCLAIRCIR SA PALETTE**, IL PASSE TOUT L'ÉTÉ À RECOPIER LES BOUQUETS DE MONTICELLI[1], QU'IL VIENT DE DÉCOUVRIR, ET DONT LES QUALITÉS DE COLORISTE LE FASCINENT.

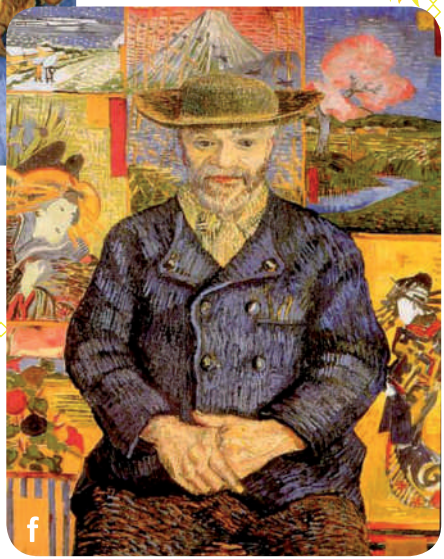
PAUL SIGNAC [2] L'INITIE À L'UTILISATION DES COULEURS COMPLÉMENTAIRES, DES TONS ROMPUS

d


e

IL PEINT SES **PREMIERS TOURNESOLS.**

LES **ESTAMPES JAPONAISES** DÉCOUVERTES À ANVERS, ET LEURS APLATS DE COULEUR PURE, CONTINUENT À L'INFLUENCER


f

[1]Adolphe Monticelli est un peintre français 1824 - 1886. Vincent ne l'a jamais rencontré, il est mort quelques mois avant qu'il n'arrive à Paris.

[2] Paul Signac est un artiste paysagiste français (1863 - 1935), qui donna naissance au pointillisme avec le peintre Seurat. Il a aussi mis au point la technique du divisionnisme.

5 LA VIE TOURMENTÉE DANS LE SUD : 1888-1890

A ARLES

La vie en ville pèse à Van Gogh, et il décide de quitter Paris pour le sud, en quête de lumière et de tons plus gais. Vincent choisit Arles comme destination ; le temps y est clair et lumineux. Il se jette à corps perdu dans le travail et espère que ses tableaux finiront par se vendre et ainsi lui permettre de rembourser l'argent qu'il doit à son frère Théo. Beaucoup considèrent cette période comme la plus créative du peintre. L'artiste travaille des heures durant, sous un soleil de plomb ou lors de nuits étoilées. Il réalise nombre de ses oeuvres les plus célèbres.

a

Vincent rencontre le peintre Paul Gauguin et il s'établit rapidement entre eux deux un rapport maître-élève. Mais les relations entre les deux hommes ne tardent pas à se dégrader, les discussions sur l'art deviennent tendues et ils finissent par être en désaccord sur tout.

En décembre 1888, le comportement de Van Gogh est étrange ; il passe d'accès de colère au silence. Le soir de Noël, sortant pour prendre l'air, Gauguin entend derrière lui des pas, il se retourne et voit Van Gogh, un rasoir à la main, prêt à l'agresser. Gauguin parvient à calmer Vincent qui rentre chez lui, mais se tranche le lobe gauche. Les deux hommes ne se reverront plus jamais après cette nuit.

b

Le lendemain, Vincent se réveille à l'hôpital d'Arles, son frère Théo à son chevet. Ce dernier apprend du docteur que Vincent est pris d'hallucinations visuelles et sonores. Dès sa sortie de l'hôpital, Van Gogh se remet à peindre. Il réalise deux autoportraits : l'homme à l'oreille coupée et l'homme à la pipe.

Les troubles de Vincent s'aggravent : les habitants effrayés par ses comportement étrangent l'excluent de la ville. Cela ne fait que renforcer sa solitude et son sentiment d'aliénation.

Les peintures effectuées à Arles peuvent être considérées comme la **synthèse des deux précédentes périodes artistiques** de Van Gogh : les paysages de Nuenen et les techniques impressionnistes acquises à Paris.
Van Gogh souhaite rester **témoin de la réalité** et non peindre « avec sa tête » comme le suggère Gauguin, réalité qu'il transcende avec un **graphisme puissant**.
Sa palette s'était déjà éclaircie à Paris mais à Arles, elle **explose de couleurs**. Par l'emploi de **couleurs fortes et complémentaires** telles que le rouge sang, le jaune citron et le vert, il exprime, comme il le cite, les « terribles passions humaines ».

c

d

B SAINT-REMY

En avril 1889, Van Gogh entre volontairement à l'asile psychiatrique, près de Saint-Rémy. Il y séjournera un an. Le contact avec les malades mentaux s'avère positif pour le peintre, et lui permet de prendre conscience que son état n'est pas isolé. Il s'estime également heureux de pouvoir pratiquer la peinture, qui lui permet de surmonter ses angoisses et qui est, selon lui, la meilleure thérapie. Incapable de peindre pendant certaines crises, il sera cependant autorisé à s'adonner à son art lors de ses moments de lucidité. Il peint le jardin et la campagne environnante.
A l'asile, Van Gogh réalise environ 550 toiles et des centaines de dessins.

e

SON STYLE SE MODIFIE, **LES FORMES ONDULENT ET SE TORDENT**, LES LIGNES DROITES S'ESTOMPENT ET SON GRAPHISME EST DÉSORMAIS MARQUÉ PAR DES **FORMES TORTURÉES, ORAGEUSES, TOURBILLONNANTES** : **SPIRALES, ONDULATIONS, TOURBILLONS DEVIENNENT PRÉPONDÉRANTS.**

f

SI SES OEUVRES SONT LE REFLET DE SON ESPRIT TOURMENTÉ, DÉLIRANT, ELLES N'EN SONT PAS MOINS **MAGISTRALEMENT EXÉCUTÉES.** IL EST FORT **INSPIRÉ PAR LES ARBRES ET SURTOUT LES CYPRÈS** QU'IL DÉPEINT COMME UNE GIGANTESQUE FLAMME UNISSANT CIEL ET TERRE.

g

PRIVÉ DE SORTIES SUITE À SES CRISES, IL RÉALISE DES **COPIES** ET DES INTERPRÉTATIONS D'OEUVRES DE MILLET[1] ET DE DELACROIX[2] QUE LUI ENVOIE THÉO. IL RÉALISE NOTAMMENT DES COPIES DE **TOILES RELIGIEUSES** DE REMBRANDT[3], OÙ IL SE MET EN SCÈNE

6 Retour et fin de vie à Paris – mai à juillet 1890

En mai 1890, Vincent décide de quitter l'asile pour le Nord afin de se rapprocher de son frère Théo. Ce dernier lui propose de venir habiter à Auvers-sur-Oise, petite ville à proximité de Paris où il connaît un docteur, le Dr Gachet, qui s'occupe de lui et l'encourage à travailler son art.

Fatigué de lutter contre les délires qu'il sent monter en lui et contre lesquels il se sent impuissant, Vincent se rend, le 27 juillet 1890, dans un champ et tente de se suicider par un coup de revolver. La balle lui passe sous le cœur et le blesse grièvement. De retour à son auberge, Van Gogh passe deux journées au lit en compagnie de Théo. Celui-ci lui promet la guérison mais Vincent répond ces quelques mots : « C'est inutile, la tristesse durera toute la vie. ». Vincent Van Gogh décède le 29 juillet 1890 à l'âge de 37 ans.

A ses obsèques sont présents sa famille et quelques amis, sur son cercueil sont déposées des fleurs jaunes, sa couleur préférée.

Les **ondulations et courbes**, nées à Saint-Rémy, s'accentuent. Il commence à utiliser des **formats de toile** jamais utilisés auparavant.

Ses dernières oeuvres témoignent de **l'état mental** de Van Gogh. Le peintre donne aux paysages qu'il représente un **coté inquiétant.**

[1]Jean-François Millet (1814-1875) est un artiste-peintre réaliste français du XIXe siècle. Il est particulièrement célèbre pour ses scènes champêtres et de la paysannerie réalistes.

[2]Eugène Delacroix (1798 - 1863) est un peintre majeur du romantisme en peinture.

[3]Rembrandt (1606 - 1669), est généralement considéré comme l'un des plus grands peintres de l'histoire de l'art baroque européen, et l'un des plus importants peintres de l'École hollandaise du XVIIe siècle²

VAN GOGH, CHARNIÈRE ENTRE L'IMPRESSIONNISME, LE FAUVISME ET L'EXPRESSIONNISME

Portrait de Joseph Roulin

Portrait du Docteur Gachet

Van Gogh ne s'inscrit pas dans un seul et unique courant artistique. Il a été proche des impressionnistes, mais son oeuvre s'apparente plus à l'expressionnisme dans le sens où elle traduit ses tourments intérieurs. Parfois qualifié de post-impressionniste, il était en tout cas un précurseur, source d'inspiration de nombreux artistes et courants artistiques ultérieurs, comme le Fauvisme ou l'Expressionnisme.

Il incarne plus que tout autre le mythe de l'artiste incompris.

« Que suis-je aux yeux de la plupart ? Une non entité ou un homme excentrique et désagréable – quelqu'un sans position dans la société et qui n'en aura jamais, le dernier des derniers. Très bien, même si c'est vrai, je voudrais que mon œuvre montre ce qu'il y a dans le cœur d'un tel excentrique, d'un tel non être. »

Van Gogh a produit plus de 2 000 œuvres d'art dont environ 900 tableaux et 1 100 dessins. Ayant vécu une majeure partie de sa vie dans des conditions précaires, dépendant financièrement de son frère Théo, il est aujourd'hui, paradoxalement, un des artistes les plus célèbres et les mieux cotés.

Le Portrait de Joseph Roulin (1889) et Le Portrait du Docteur Gachet (1890) et sont dans le top 10 des toiles les plus chères de l'histoire. La première fut vendue) en 1989 au MOMA (Museum of Modern Art, New York) pour l'équivalent de 102 millions de dollars actuels, et la seconde en 1990, à un riche homme d'affaire chinois, pour l'équivalent de 145 millions de dollars.

L'IMPRESSIONNISME 1874 - 1886

Ses représentants : Claude Monet, Edouard Manet, Auguste Renoir, Paul Cézanne, Camille Pissaro, Alfred Sisley …

PHILOSOPHIE/CONTEXTE

«La nature vue à travers le tempérament» Zola

Le mouvement impressionniste naît à une époque où le développement de la photographie remet en cause la représentation fidèle de la réalité, qui était traditionnellement l'une des fonctions principales de l'art.

Les impressionnistes ne souhaitent plus représenter la nature telle qu'elle est, mais plutôt leurs sensations, les impressions que la nature produit sur eux… La subjectivité de l'artiste entre désormais en jeu. *Un bon exemple : les multiples tableaux où Monet tente de capter les différentes lumières sur la cathédrale de Rouen, en fonction des heures du jour.*

SUJETS

Les sujets traditionnels des peintres (scènes historiques, religieuses…) sont abandonnés au profit des paysages ou des scènes de la vie de tous les jours, librement interprétés selon la vision et la sensibilité personnelle de chaque artiste. S'ils apprécient beaucoup la campagne et les jardins, les impressionnistes aiment également capter l'ambiance des villes, les voitures et l'animation de la foule, témoignant du développement de la France à la fin du 19ème siècle.

TECHNIQUE ET COULEUR

La technique picturale et l'utilisation de la couleur évoluent pour représenter les différents éléments des paysages : le vent, la lumière du soleil, le brouillard... Peignant directement en plein air plutôt qu'en atelier, les artistes privilégient les couleurs claires, vives et lumineuses. La peinture est appliquée sous forme de petites touches juxtaposées de couleurs pures.

Ce changement radical avec la peinture classique a fortement déstabilisé le public, qui a dénigré le mouvement à ses débuts. Ainsi, un critique d'art se moque du tableau de Monet intitulé *Impression soleil levant,* et donne au mouvement son nom: *L'Impressionnisme*. Cette dénomination négative est cependant reprise par les peintres du mouvement eux-mêmes.

LE FAUVISME 1905-1910

Inspirés par : Delacroix, Van Gogh, Gauguin, le néo-impressionnisme

Réprésentants : Henri Matisse, André Derain, Maurice de Vlaminck, Georges Braque...

PHILOSOPHIE/CONTEXTE

Le désir des fauves est d'exprimer les sensations de l'artiste et de remuer « le fond sensuel des hommes » (Matisse), leur instinct, en travaillant la couleur de façon nouvelle et audacieuse. La couleur se libère, elle ne doit plus imiter la couleur de l'objet réel, mais véhiculer les émotions de l'artiste.

Au-delà de préoccupations artistiques communes, ces jeunes créateurs partagent un certain nombre d'idées sur la société. Anarchistes, antimilitaristes, anticléricaux, ils critiquent les valeurs bourgeoises et posent les bases d'une nouvelle esthétique.

SUJETS

Les Fauves abordent différents genres : portrait, nu, scène d'intérieur, nature morte… mais surtout les paysages. Ils aiment représenter le bord de l'eau, les ports, les bateaux… Certains aiment décrire les scènes de travail, d'autres, les moments de fête. Alors que ses compagnons s'intéressent au monde contemporain, les tableaux de Matisse représentent des visions intemporelles, imaginaires.

TECHNIQUES ET COULEURS

Les peintres ont recours à de larges aplats de couleurs pures, vives, contrastées. Ils séparent la couleur de sa référence à l'objet, afin d'accentuer l'expression, et réagissent de manière provocatrice contre la douceur de l'impressionnisme.

Tout comme pour les impressionnistes, le nom du mouvement est parti d'une critique négative. Lors d'une exposition, les œuvres des artistes Fauves dénotaient avec un buste en marbre d'apparence beaucoup plus classique.

« *La candeur de ce buste surprend au milieu de l'orgie de tons purs : Donatello parmi les fauves.* » (Louis Vauxcelles, critique d'art)

L'EXPRESSIONNISME 1900-1925

Inspirés par : Vincent Van Gogh, James Ensor, Edvard Munch….

Réprésentants : Otto Dix, Egon Schiele, Oskar Kokoschka, Franz Marc, August Macke, Ernst Ludwig Kirchner…

PHILOSOPHIE/CONTEXTE

Tendance artistique caractérisée par une vision émotionnelle et subjective du monde. La représentation de la réalité devient un support pour l'expression des émotions.

L'atmosphère de malaise et de révolte liée à la Première guerre mondiale se traduit par une esthétique violente, tourmentée. Les artistes expressionnistes proclament la libre expression de soi, l'opposition à tout ordre établi et en particulier à la norme sociale incarnée par la bourgeoisie triomphante. C'est l'affirmation du «Je» contre la société, la collectivité.

SUJETS

Alors que l'impressionnisme s'attachait encore à représenter la réalité physique, l'expressionnisme s'en détache de plus en plus en la soumettant aux états d'âme de l'artiste. Les sujets sont souvent angoissants et reflètent la vision pessimiste qu'ont les artistes de la société.

TECHNIQUE ET COULEUR

Les artistes expressionnistes pratiquent un art dans lequel se retrouvent de nombreux traits communs : empâtements marqués, couleurs violentes, pour rendre une vision de la réalité souvent déformée et exagérée. Cependant, l'expressionnisme se définit aussi par l'attitude de l'artiste, peut-être même plus que par son style. L'artiste cherche à communiquer au spectateur, à travers les couleurs et les lignes de son tableau, des émotions, des sensations et des sentiments exacerbés, extrêmes, voire brutaux et violents.

a

b

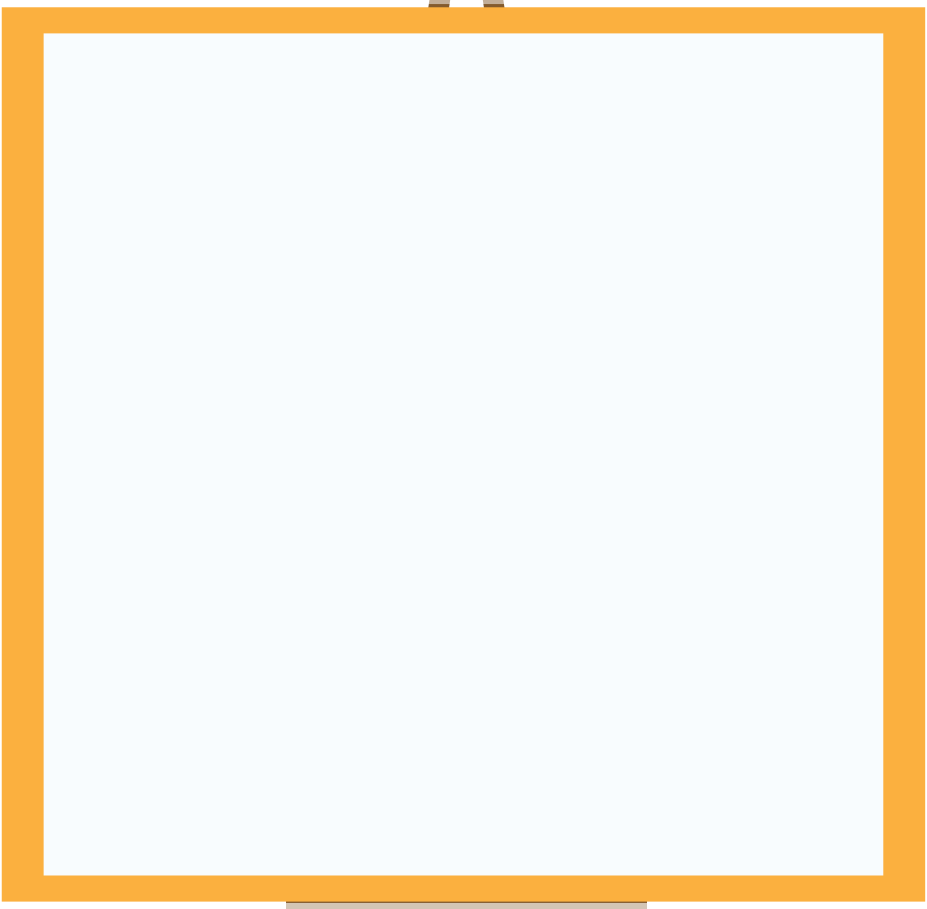
c

d

A VOUS DE JOUER !

1. Vincent Van Gogh a peint une série de sept tableaux consacrés aux tournesols, qu'il aimait beaucoup !

Et vous, **quelles sont vos fleurs préférées**? Laissez pousser votre imagination et dessinez-les dans le cadre ci-dessous



2. Pour aller plus loin, et révéler le peintre qui est en vous : **faites votre autoportrait !**

Vincent van Gogh a réalisé énormément d'autoportraits, qui lui permettaient de s'exercer à peindre des visages sans faire appel à un modèle.

Tout comme Vincent, utilisez un bon miroir ou décalquez sur du papier à dessin une photo agrandie placée devant une vitre, à la lumière. Pour imiter la technique du peintre, caractérisée par des «empâtements», vous pouvez épaissir la peinture avec de la farine.

3. L'artiste déclinait souvent un même sujet sur plusieurs toiles. Voici deux des trois versions de son fameux tableau «La Chambre à Coucher»... **Observez-les** pour constater les ressemblances et différences entre les deux !

4. Même les peintres les plus talentueux s'inspirent d'autres peintres !

A droite, quatre oeuvres de Vincent. A gauche, quatre oeuvres d'artistes dont il s'est inspiré. Attribuez la lettre correspondant à chaque description (A, B ou C) à un tableau de Vincent van Gogh et à celui de sa source d'inspiration.

A. REALISME
Représenter un sujet aussi précisément que possible, comme il est en réalité.

B. JAPONISME
C'est l'influence de l'art japonais sur les artistes occidentaux.

C. POINTILLISME
C'est peindre par petites touches de différentes couleurs. Quand on regarde de loin, les couleurs semblent se mélanger.

Jean-François Millet - Les Glaneuses

Paul Signac - La Baie

Hokusai) La grande vague de Kanagawa

LEXIQUE

Aplat : Teinte plate, unie, dans le langage des artistes peintres, des graveurs, des imprimeurs, etc

Abnégation : Sacrifice total au bénéfice d'autrui

Divisionnisme (variante du pointillisme) : Technique picturale qui consiste à appliquer sur un support de petites taches de couleur pure, mises côte à côte. Le divisionnisme est caractéristique de la peinture néo-impressionniste définie par la division des couleurs en points individuels qui inter-réagissent optiquement. En obligeant l'œil et le cerveau du spectateur à combiner les couleurs, les divisionnistes croyaient atteindre le maximum de luminosité scientifiquement possible.

Empâtement : Couches épaisses de couleurs (pour produire un relief).

Mysticisme : Ce qui a trait aux mystères, aux choses cachées ou secrètes. Le terme relève principalement du domaine religieux, et sert à qualifier ou à désigner des expériences spirituelles de l'ordre du contact ou de la communication avec une réalité transcendante non discernable par le sens commun.

Théologie : Etude de la religion, des textes sacrés …

Tons rompus : Ce sont les teintes dont la pureté est atténuée par le mélange d'une proportion plus ou moins importante d'une autre couleur. Ils sont l'inverse des tons purs.

Zèle : Ardeur que l'on met pour servir une cause ou une personne

3. Comparaison des deux tableaux :
La liste qui suit n'est pas exhaustive… Toute interprétation/observation est la bienvenue !
Au niveau des couleurs : lit jaune ou brun, coussins des chaises plus vert sur le deuxième tableau, couverture plus rouge sur le deuxième tableau…
Au niveau des traits : empâtements plus marqués sur le deuxième tableau
Au niveau des objets représentés : les objets sont les mêmes sur les deux tableaux, cependant il y a quelques différences : les tableaux représentés aux murs sont dessinés plus précisément sur le deuxième tableau…
4. de haut en bas : colonne de gauche : A-C-B/Colonne de gauche : C-B-A

LISTE DES TABLEAUX

2
a. Coal Shoveler - Cuesmes 1879
b. Windmills in the Neighbourhood of Dordrecht – Avril 1877
c. Mineurs, Cuesmes, septembre 1880

3
a. Farmhouse at night, Drenthe – Octobre 1883
b. L'Angélus, Bruxelles, Octobre 1880
c. Vaches dans le pré la Haye Août 1883

4 A
a. Tour de la vieille église de Nuenen – Mai 1884
b. Paysage avec saules tétards –Avril 1884
c. Potato Planting – Septembre 1884
d. Fermiers plantant des pommes de terre Août-Septembre 1884
e. Gordina de Groot – Mai 1885
f. Les mangeurs de pomme de terre - Avril 1885

B
a. Tête de femme avec cheveux lâchés - Décembre 1885
b. Arrière-cours de vieilles maisons à Anvers sous la neige – Décembre 1885

C
a. Bois de Boulogne with People Walking – Eté 1886
b. Boulevard de Clichy – Février Mars 1887
c. Vase avec marguerites et anémones – été 1887 + bouquet de Monticelli
d. Extérieur d'un restaurant à Asnières, été 1887
e. Two cut sunflowers – Aout septembre 1887
f. Portrait du Père Tanguy - Automne 1887

5 A
a. Arlésiennes par Gauguin – 1888
b. Autoportrait à l'oreille coupée - 1889
c. Vase avec douze tournesols – Août 1888
d. La Berceuse (Augustine Roulin) – Décembre 1888

B
a. La Nuit Etoilée – Juin 1889
b. Iris - Mai 1889
c. Résurrection de Saint Lazare – Mai 1890

6
a. Jardin de Daubigny – Juillet 1890
b. Champ de blé avec corbeaux – Juillet 1890

L'IMPRESSIONNISME

a. Claude Monet - Série des Cathédrales de Rouen - Le Portail / Soleil matinal, harmonie bleue / Effet de soleil, fin de journée / Plein midi / Au soleil / Brouillard matinal - 1892 - 1894
b. Auguste Renoir - Le Bal du Moulin de La Galette - 1876
c. Camille Pissaro - Avenue de l'Opéra - 1898

LE FAUVISME

a. André Derain - Le Pont de Charing Cross - 1906
b. Maurice de Vlaminck - Le Jardinier - 1904
c. Henri Matisse - La Musique et la Danse - 1909

L'EXPRESSIONNISME

a. Edvard Munch - Le Cri - 1893
b. Ernst Ludwig Kirchner - Scène de rue à Berlin - 1913
c. Franz Marc - Les grands chevaux bleus - 1911
d. Otto Dix - La Guerre - 1920/24

A VOUS DE JOUER

p.31 : La chambre à coucher - Octobre 1888 / La chambre à coucher - Septembre 1889
p.32 : Autoportrait - 1887 / Amandiers en fleur - Février 1890

SOURCES

VAN GOGH Sa vie, son œuvre
Linda Whiteley

VINCENT VAN GOGH
Ecritoires pemf

VINCENT VAN GOGH, peintre du soleil
Bayard Jeunesse

www.vangoghmuseum.nl
www.grandspeintres.com
www.larousse.fr
vikidia
Wikipedia
vangoghborinage.canalblog.com/
www.rtbf.be/info/regions/detail_mons-2015-l-exposition-van-gogh-consacree-aux-debuts-de-l-artiste?id=8177658
www.visitmons.be/que-faire/agenda/item/189723-van-gogh-au-borinage-la-naissance-dun-artiste
www.mons2015.eu / Cf. Dossier de presse Mons 2015

Toutes les reproductions des peintures de Van Gogh proviennent du site www.vggallery.com ou de wikipedia

ARTICLE 27 WALLONIE

4, RUE DE BAVIÈRE - 5000 NAMUR

081 26 18 43

REGION.WALLONNE@ARTICLE27.BE

WWW.ARTICLE27.BE

Editeur responsable : Article 27 Wallonie - Catherine Legros - Octobre 2014