

Œuvre incontournable n° 1

Vincent VAN GOGH

La Nuit étoilée

Juillet 1889

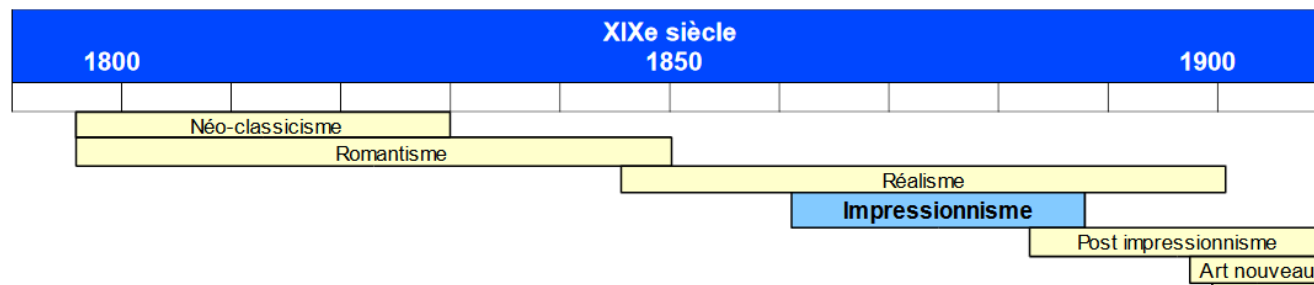
Huile sur toile, 73 x 92 cm

MOMA de New York

*paysage nocturne

*Période de l'Impressionnisme

CONTEXTE DANS LE TEMPS

Mouvement impressionniste / XIXème siècle

HISTORIQUE

-La France vient de sortir de la guerre contre les Prusses : elle entre alors sous la IIIe République . Le pays ne manque pas de ressources

Des innovations techniques importantes

- **La photographie**, vers 1839, qui permet de rendre la réalité dans ses moindres détails va libérer les artistes et les amener à explorer d'autres sujets et d'autres façons de peindre.
- **Les tubes de peinture en métal et le chevalet**, faciles à transporter, offrent aux artistes la possibilité de quitter plus facilement les ateliers pour aller peindre en plein air.
- **Le développement du chemin de fer** rend les déplacements plus aisés et conduit les artistes sur les bords de la Seine, de la Marne et en Normandie

Vers l'ouverture au japon :

-le Japon (ère Meiji) s'ouvre au monde : **En 1854, les canons américains forcent le Japon à mettre fin à son isolement commercial**. Une ouverture qui ne se fait pas nécessairement au détriment du pays : dès 1867, le jeune empereur Meiji entend tirer parti de la modernité occidentale.

Le calendrier est l'une des premières modifications à être mises en œuvre. En 1873, Meiji adopte le calendrier grégorien, utilisé en Occident, pour l'ensemble du pays. Jusqu'alors, le Japon comptait les années en remettant les compteurs à zéro à chaque nouvel empereur. Pour mener à bien la plupart de ces changements, l'on engage des conseillers britanniques, français, allemands et nord-américains, afin de créer un système juridique et politique semblable à ce qui existe en Occident. On élabore une Constitution, un système de santé et une armée moderne. Les privilèges de la classe constituée par les samouraïs sont abolis, et l'on fixe un terme pour remettre les *katana*, les épées japonaises.

L'exploration et l'ouverture de la culture Japonaise bouleverse considérablement la vie artistique de l'époque.

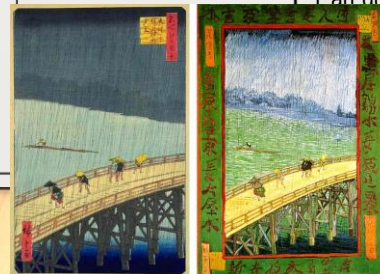
CULTUREL

Dans la capitale française, les progrès industriels permettent à une élite financière de s'enrichir et de vivre dans la **luxure des salons parisiens**. A coté de ces privilégiés , les **ouvriers vivent dans la misère et se rendent à l'opéra pour se divertir : ils s'intéressent à tout ce qui a un attrait artistique** . C'est cette société française qui découvrira lors de la première exposition impressionniste **Impression , Soleil levant** de Claude Monet qui fera scandale . En effet , **Paris est le principal carrefour international des arts , des scientifiques et des écrivains** : les Parisiens ne se confondent pas avec les Français

Manet a joué un rôle important dans la formation de l'impressionnisme en assistant à des réunions réservées aux artistes de toutes sortes : photographes (**Nadar**) , écrivains (**Zola**) dès 1866 où il devient le porte-parole des nouvelles tendances . A cette époque , les peintres se heurtent à l'apparition de la photographie qui révèle la nature de façon instantanée comme aucun peintre ne pouvait le faire.

Les impressionnistes comme **Claude MONET , Edgar DEGAS, Vincent VAN GOGH ou encore Auguste RENOIR** découvrirent le "**japonisme** " , qui leur apprit à voir que les tableaux ne devaient pas être obligatoirement centrés ou riches en détails : une simple estampe peut être un véritable chef-d'œuvre.

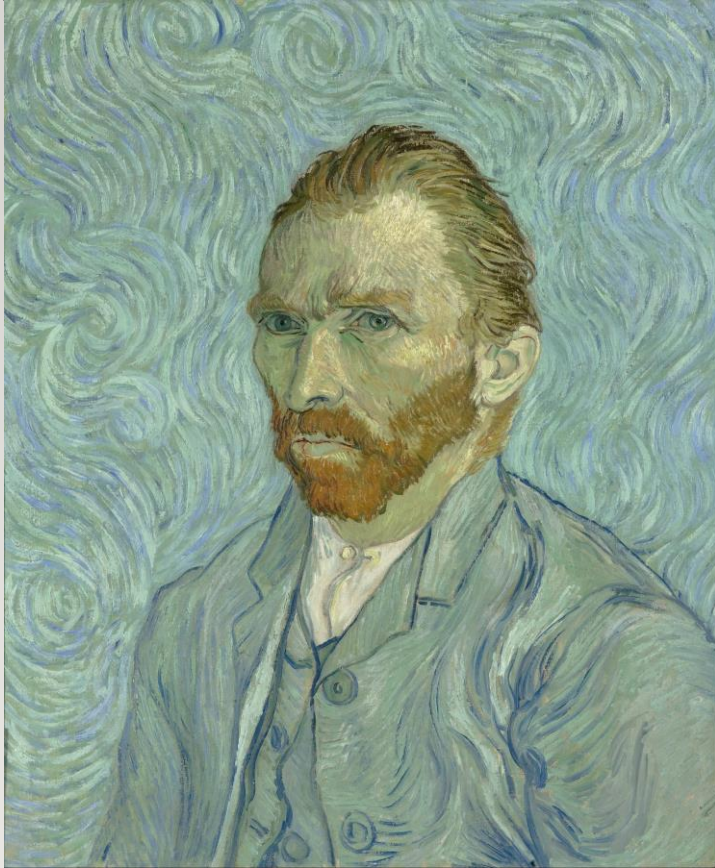
L'art qui résulta de cette influence, notamment en réaction au classicisme et qui initie de nouveaux thèmes (lignes courbes, éléments naturels), est qualifié de **japonesque**.

HOKUSAI
La grande vagie de Kanagawa
Estampe de 1830 (**40 ans avant cette œuvre de Monet !**)

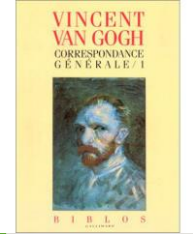
ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUE SUR L'ARTISTE

Vincent VAN GOGH (1853-1890)

Autoportrait de l'artiste, 1889, huile sur toile, Musée d'Orsay

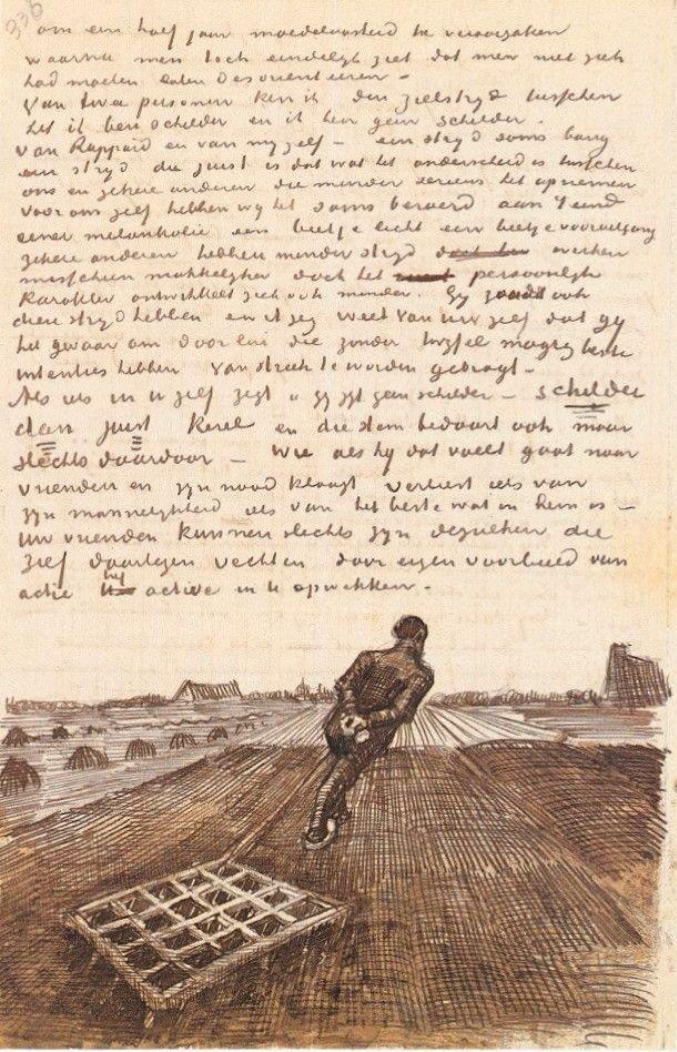
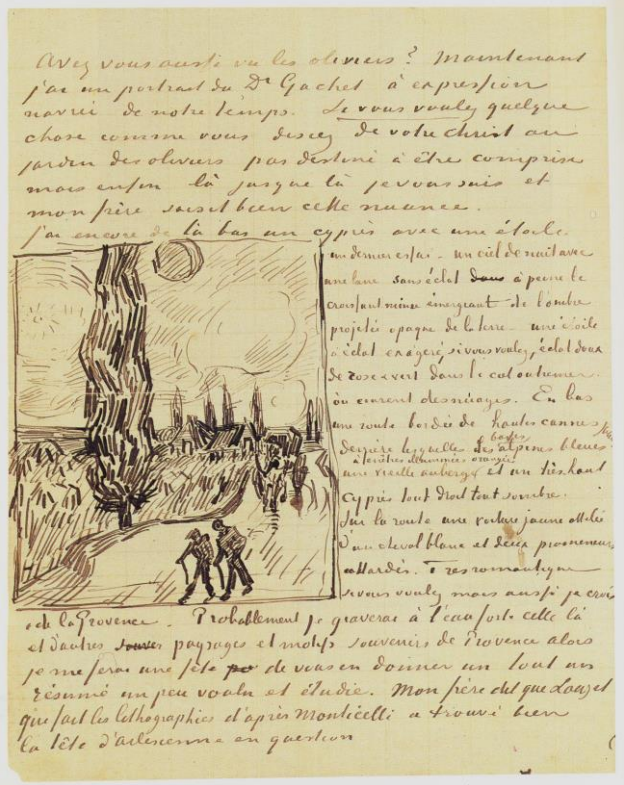
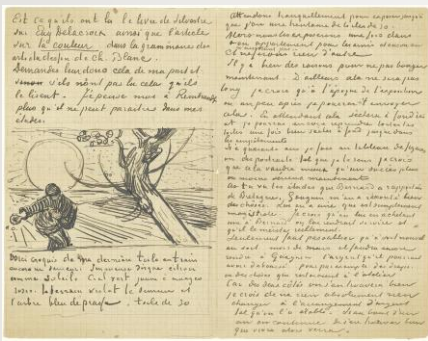
- Vincent Van Gogh est né en 1853 dans le Brabant néerlandais (**en Hollande**) d'un père pasteur. S'essayant marchand d'art chez son oncle galeriste, puis instituteur et enfin prédicateur religieux, il décide à l'âge de 27 ans de se consacrer uniquement à la peinture. **Son thème de prédilection est d'abord celui de la paysannerie, avant de partir pour Paris rejoindre son frère Théo où il fréquente les peintres impressionnistes.** Il côtoie notamment **Henri Toulouse Lautrec** et **Pissarro**.
- Son frère et lui auront une longue correspondance (on peut lire leurs lettres) et **Théo** apportera à maintes reprises une aide financière à son frère.
- A la recherche de lumière et de couleurs, Vincent Van Gogh quitte le ciel de Paris pour celui d'**Arles (sud de la France)** en 1888 où il peindra frénétiquement plus de 200 toiles (comme La série des **Tournesols** et **la chambre à coucher**). **Trop tourmenté pour vivre seul et trop amoureux de l'absinthe** (il se tranchera l'oreille suite à une dispute avec le peintre **Paul Gauguin**), Van Gogh s'installe à **Auvers-sur-Oise** auprès du docteur Gachet, amateur d'art, qui lui achète quelques-unes de ses toiles.
- L'histoire de l'oreille coupée de Vincent Van Gogh commence en 1888. Rêvant de vivre en communauté d'artistes, il invite **Gauguin** à le rejoindre à Arles. Ils vivent et peignent ensemble mais, au bout de deux mois, leurs relations se détériorent. Le 23 décembre 1888, Vincent menace **Gauguin** avec un rasoir. Cette nuit-là, Vincent, probablement en proie à une crise de démence, **se mutile l'oreille gauche**. Il l'enveloppe pour aller l'offrir à sa maîtresse Rachel, une prostituée. Il est hospitalisé dès le lendemain. **Après un bref retour chez lui dans la Maison jaune, Van Gogh entre de plein gré dans un asile près de Saint-Rémy-de-Provence en mai 1889.** Un soir de 1889, alors qu'il observe le ciel nocturne depuis sa chambre, Van Gogh réalise son tableau le plus connu : **La Nuit étoilée**. Véritable reflet des pensées tourmentées du peintre
- Tout au long de sa vie, son **approche spirituelle et émerveillée sur ce qui l'entoure** donne une atmosphère particulière à ses tableaux. Il est également difficile de ne pas prendre en compte l'état mental instable de l'artiste pour comprendre son œuvre.
- Vincent vivra peu de son art. **Dans toute sa carrière artistique, ses autoportraits représentent une quarantaine d'œuvres.**
- Mais victime d'un nouveau coup de folie, **Van Gogh se tire une balle de revolver le 27 juillet 1890 et meurt de ses blessures deux jours plus tard.** Le tableau **Champ de blé aux corbeaux** est celui réalisé juste avant l'acte.

DU PROJET   LA RÉALISATION

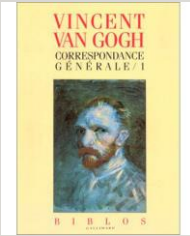
COMPRENDRE LA DÉMARCHE DE L'ARTISTE

Le processus de l'œuvre de Vincent VAN GOGH peut facilement être visible à travers ses **correspondances avec son frère Théo**. Il y décrit ses émotions mais aussi son activité, Théo étant marchand d'art et principal commerçant pour Vincent. **Dans ses lettres, les descriptions s'accompagnent de dessins où les paysages se composent régulièrement de nombreux et petits traits.** Chaque œuvre a un lien avec un épisode de la vie, le quotidien de Vincent VAN GOGH

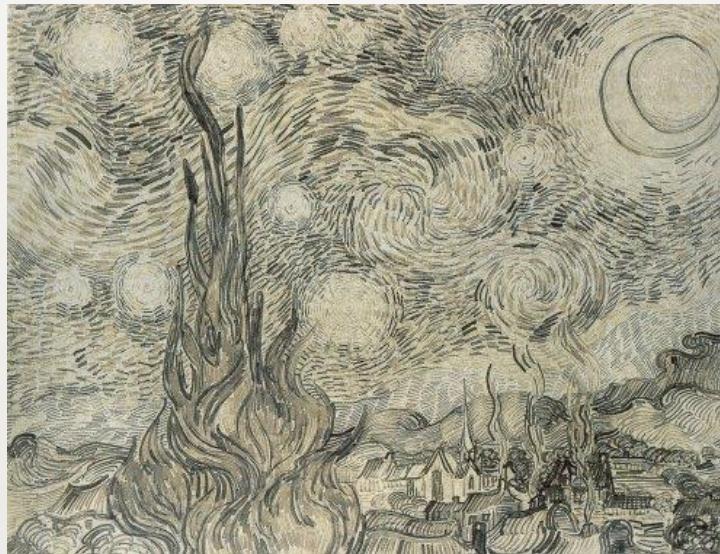
DU PROJET À LA RÉALISATION

COMPRENDRE LA DÉMARCHE DE L'ARTISTE

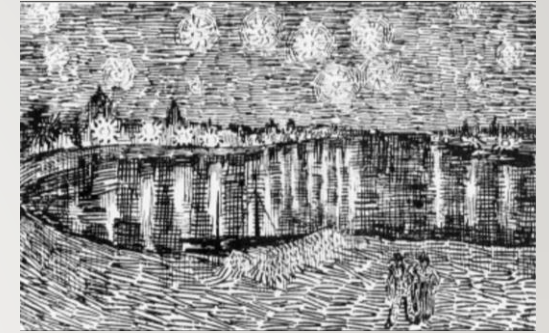
Le processus de l'œuvre de Vincent VAN GOGH peut facilement être visible à travers ses **correspondances avec son frère Théo**. Il y décrit ses émotions mais aussi son activité, Théo étant marchand d'art et principal commerçant pour Vincent. **Dans ses lettres, les descriptions s'accompagnent de dessins où les paysages se composent régulièrement de nombreux et petits traits.** Chaque œuvre a un lien avec un épisode de la vie, le quotidien de Vincent VAN GOGH

on sait qu'il travaillait toujours sur plusieurs toiles simultanément, **la réalisation complète pouvant durer plus d'une semaine**. Dans une **lettre du 9 juin** il écrit par exemple à Théo « *J'ai en train deux paysages (toiles de 30) de vues prises dans les collines* », le 25 juin « *J'ai mis encore d'autres toiles en train, de sorte qu'il y en a 12 de toiles de 30 sur le chantier* » (la nuit étoilée figurant parmi les douze mentionnées), et surtout **le 2 juillet 1889** « *Afin que tu aies une idée de ce que j'ai en train je t'envoie aujourd'hui une dizaine de dessins, tous d'après des toiles en train* ». Ces dessins incluent justement une magnifique reproduction au crayon de la *Nuit étoilée*, qui n'était peut-être pas tout à fait achevée dans sa version à l'huile.

Dessin au crayon de la Nuit étoilée envoyé le 2 juillet à son frère Théo (Schusev State Museum of Architecture, Moscou)

1 an avant, Vincent avait déjà peint une *Nuit étoilée*. Celle que nous analysons marque donc une certaine fascination pour cette **représentation du ciel nocturne**

Croquis de la lettre 691 (ou 543) à Théo, 29 septembre 1888

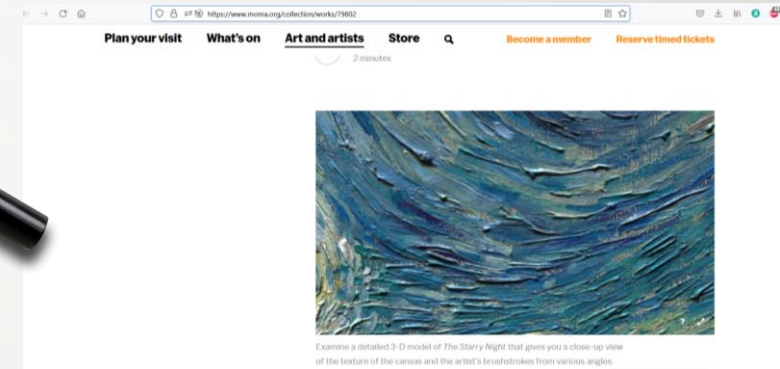

Nuit étoilée sur le Rhône, huile sur toile, 72 x 92 cm, septembre **1888**, musée d'Orsay, Paris.

→ on y observe une plus grande épaisseur dans la couche de peinture

OBSERVER L'ŒUVRE À LA LOUPE

VOIR LA MATIERE

→ Observez l'œuvre de plus près grâce à ce lien proposé par le MOMA

<https://www.moma.org/collection/works/79802>

Van Gogh écrit au peintre Émile Bernard

« Mais quand donc ferai-je le Ciel étoilé, ce tableau qui, toujours, me préoccupe »

Je me questionne : Ce paysage, bien qu'il soit parsemé d'étoiles et propice à une atmosphère douce et sereine révèle-t-il en réalité un profond sentiment de désarroi ?

la peinture se caractérise par sa représentation singulière du ciel dont les **mouvements tourbillonnants** en forme de **spirales**. On peut y deviner une nuit venteuse.

Parsemée d'étoiles aux **couleurs ocres pures** et lumineuses, les halos pour représenter les rayons lumineux se dispersent peu.

Même s'il est placé en **arrière plan**, **paradoxalement nous observons ce qui donne le titre à l'œuvre**: Le ciel qui s'anime dans un **camaïeu de bleus** à la fois grandiose et terrifiant. Voilà qui **contraste fortement avec le jaune doré** des étoiles et de la lune. Au total, ce sont **11 étoiles** qui composent ce ciel saint-rémois.

Le ciel occupe pratiquement ¾ de de l'espace du tableau.

Ici, il y a **peu de mélange**. La peinture est déposée par **petites touches épaisses**. En observant certaines zones, on peut observer que Vincent Van Gogh y **juxtapose** toujours des **tons clairs et des tons sombres** pour mettre en valeur ses touches et créer une sorte de paysage à mille traits.

ANALYSE D'ŒUVRE

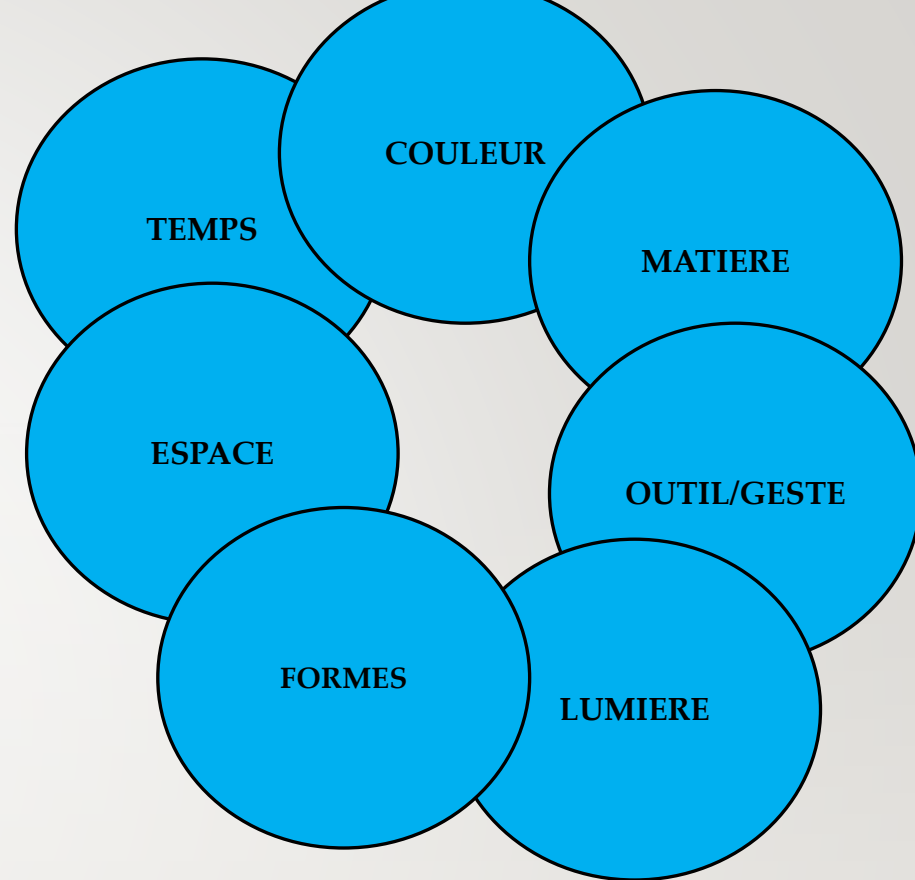
Au format paysage, l'œuvre présente un paysage nocturne, agité, paradoxalement très lumineux

Au premier plan, un cyprès qui traverse tout le paysage de manière verticale. Les branches **se meuvent comme des vagues**.

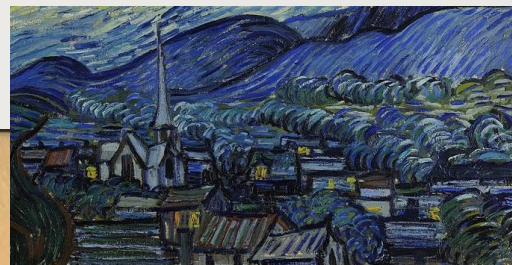
Agissent en écho à tout cet **environnement torturé et sinueux** que connaît Van Gogh à ce moment là ?

Ce cyprès, que l'on apparenterait à des flammes, est un **ajout personnel** de Van Gogh, comme pour y intégrer une silhouette inquiétante au milieu de ce beau paysage. Il est représenté en « **contre-jour** » par des jours de noir, bleu, vert.

l'œuvre représente au **deuxième plan**, en contrebas (1/4 de l'espace) le village de **Saint-Rémy-de-Provence** dont les habitations dévoilent des sources lumineuses. Des **cernes noirs** permettent de différencier les habitations

Les petites montagnes des Alpilles sont visibles au **3ème plan** avec des **couleurs froides**, des bleus clair et nuit. Elles cachent la **ligne d'horizon**.

EN VIDEO

L'œuvre animée

Faire l'expérience du 3D, parcourir le paysage

ANALYSE DANS LES DETAILS, en résumé avec des éléments biographiques et des observations scientifiques + l'approche de la LUMIERE chez VAN GOGH.

Pour observer les dimensions et les œuvres qui entourent La nuit étoilée au MOMA

https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/les-secrets-de-vincent-van-gogh_1243070.html

Autre résumé en 2 min.

ECHO AVEC D'AUTRES ŒUVRES

APRÈS LUI

Edward HOPPER, *Nighthawks*, 1945, huile sur toile, 84,1 x 152,4 cm

Dans une lumière ciblée au milieu de la nuit, Quelques âmes perdues seules ou accompagnées s'adonnent à quelques pensées nocturnes dans ce qui s'apparente à un clair-obscur annonciateur d'un drame...

<https://www.kazoart.com/blog/oeuvre-a-la-loupe-nighthawks-edward-hopper/>

APRÈS LUI

Peter DOIG, *Milky Way (voie lactée)*, 1989-1990, 152,00 x 204,00 cm

→ Voir les thématiques autour de la LUMIERE et la NUIT à partir du dossier pédagogique de l'exposition "**Peindre la nuit**", centre Pompidou Metz, 2018-2019 : <https://docplayer.fr/88243779-Peindre-la-nuit-dossier-de-presse-centrepompidou-metz-fr-peindrelanuit.html>