

GAUGUIN , LE DROIT DE TOUT OSER

Peindre ,c'est rendre compte de sa présence au monde .D. Ottinger

Palais Troubetzkoi .Collec.Chtchoukine .Dès 1906, soit 3 ans après la mort de Gauguin , Chtchoukine achète des œuvres du peintre , choix audacieux et courageux en ce début du XX ème .Gauguin s'y affirme en libérateur de la couleur ouvrant ainsi une nouvelle voie à la peinture .

Portrait de l'artiste au Christ jaune .1890 .30X46 .Orsay .

Cet acte libérateur ,Gauguin le fait au prix de son existence ,continuant de chercher ,d'explorer, d'oser malgré les critiques et la mévente de ses toiles .

Ici il se représente entre le christ jaune peint auparavant et un pot autoportrait = image de l'artiste entre sacrifice et recherche de l'homme primitif qu'il porte au plus profond de lui .

Pot antropomorphe .1889.Orsay.

Le visage de Gauguin émerge avec puissance de la terre renouvelant l'acte créateur primordial .C'est la tête de gauguin le sauvage ,l'homme libre .Inspiré des poteries péruviennes qui l'ont marqué pendant son enfance à Lima .

Né en 1848 à Paris , emmené par ses parents qui fuient l'avènement de Napoléon 3 , au Pérou, Gauguin passe ses 1 ères années à Lima où ils sont recueillis par un oncle de sa mère , fille de Flora Tristan (grand écrivain socialiste et féministe) .

Retour à Paris en 1855 puis s'engage dans la marine marchande à 17 ans pendant 6 ans . Se marie en 1872 .et grâce à son protecteur Arosa , collectionneur de tableaux impressionnistes devient agent de change et peintre du dimanche .Pissaro le prendra sous son aile .

Paysage avec peupliers .1875 .

De style impressionniste . Noter les personnages minuscules dans l'immensité du paysage .

Suzanne cousant .1881 .

Huysmans : « je ne crains pas d'affirmer que parmi les peintres contemporains qui ont travaillé le nu , aucun n'a encore donné une note aussi véhémement dans le réel » .Tableau exposé au salon impressionniste de 1881.

Autoportrait devant chevalet .1885. 65X40.

Le krach boursier de 1882 et les éloges de Huysmans le pousse à se consacrer entièrement à la peinture : « je suis en ce moment tout à fait au bout de courage et de ressources .Chaque jour , je me demande s'il ne faut pas aller au grenier me mettre la corde au cou .Ce qui me retient c'est la peinture »

Mandolines et fleurs .1885.Orsay .

Diversité de la touche .Noter cadre blanc autour du fragment de l'œuvre de Pissaro . Représentation du fragment emprunté aux estampes japonaises = instantanéité de la vision .

Clovis dormant.1884.

Son 3 ème enfant qu'il décide de garder auprès de lui alors que sa femme est partie au Danemark. Palette restreinte (3 couleurs).Dilution de la forme . « Surtout ,ne transpirez pas sur un tableau ;un grand sentiment peut être traduit immédiatement ,rêvez dessus et cherchez en la forme la plus simple »

Nature morte au profil de CH.Laval .1886.

Peint lors de son 1er séjour à Pont Aven .Profil tronqué de son ami qui observe la nature morte :pommes hommage à Cézanne + poterie « sauvage monstruosité »réalisée par Gauguin .

Série de poteries .1886 .

« je cherche dans le caractère de cette matière (le grès, remis à l'honneur par Bracquemont , grâce à la découverte des poteries japonaises),ce sentiment de grand feu » + résurgence du souvenir de la collection de poteries péruviennes vues dans son enfance à Lima .

Ne se vend pas ; « ce que je cherche avant tout ,c'est fuir Paris qui est un désert pour l'homme pauvre...je m'en vais au Panama pour vivre en sauvage ». Y reste 1 mois puis arrêt du chantier ,part à La Martinique .

Paysages .

Puissance de la couleur mais malade , rentre à Paris .Vend quelques toiles chez Théo Van Gogh ce qui lui permet de retourner à Pont Aven : « j'aime la Bretagne , j'y trouve le sauvage ,le primitif .Quand mes sabots résonnent sur ce sol de granit , j'entends le ton sourd , mat et puissant que je cherche en peinture . »

La vision après le sermon .1888 .NG of Scotland .

C'est la rupture : rupture de la perspective , rupture de la couleur(grand aplat de rouge) , rupture de la représentation humaine(simplification) ,rupture de l'espace (même espace partagé par la vision et le monde réel). « ne peignez pas trop d'après nature , l'art est une abstraction . » « la peinture est un travail de lignes , de couleurs , de répétitions qui communiquent par elles mêmes les sensations au spectateur . »

Le pardon , les bretonnes dans la prairie .Emile Bernard .1888 .

La rencontre avec Emile Bernard a certainement entraîné Gauguin dans cette révolution :le synthétisme .

Les bretonnes au pardon .1887 .Dagnan Bouveret .

Peinture académique en concurrence avec la photographie en pleine évolution , qui tend vers la photographie d'art .

Le bois d'amour .Sérusier . 1888.

Peint sous la direction de Gauguin .Sérusier raconte qu'il se trouva libéré des entraves que l'idée de copier apportaient à ces instincts de peintre . ».Ce tableau aura une telle importance que Sérusier et ses amis , les futurs Nabis, renomment ce tableau Le Talisman.

Les misérables .1888.Amsterdam.

Autoportrait envoyé à Vincent Van Gogh avant de le rejoindre à Arles .

Vincent vu par Gauguin .1888 .VG Ms .Amsterdam .

Aplats de couleurs et sensation de déséquilibre qui fera dire à VG : « c'est bien moi mais devenu fou . »

Vendanges à Arles .1888.

Peint après son retour .Magnifiques effets de matière picturale .

Christ jaune .1889.

Par la forme et le dessin rejoint la piété simple des bretonnes et de l'époque où a été réalisé ce Christ en croix (XV ème).

Grande liberté des couleurs et simplification des formes .Annonce Matisse .

Christ au jardin des oliviers .1889 .

C'est mon portrait que j'ai fait là .Mais cela veut représenter aussi lécrasement d'un idéal ,une douleur aussi divine qu'humaine , Jésus abandonné de tous , ses disciples le quittant dans un cadre aussi triste que son âme . »

Paysages .Le Pouldu .

Mais le succès toujours pas au rendez vous : « puisse venir le jour où j'irai m'enfuir dans les bois sur une île d'Océanie et vivre là ,d'extase ,de calme et d'art . »

Obtient un ordre de mission du gouvernement français pour Tahiti et part en 1891 . « je pars pour être tranquille, pour être débarrassé de l'influence de la civilisation . »

Nombreuses études de paysages et personnages .Son dessin gagne en sûreté .

Area rea .1892 .Orsay .

Joyeusetés en tahitien .Se démarque de la culture colonialiste en utilisant la langue tahitienne .Mélange de rêve et de réalité.Représente un Tahiti fantasmé .Affirme sa liberté de créateur .

Aha oe feii ? 1892. Ms Pouchkine .

Nature presque abstraite.Le tableau devient une musique de forme et de couleurs .

Mahana no atua .(le jour de dieu).1894 .

La figure du dieu Taaroa inspirée d'une photographie de bas relief de Boroboudour . Taaroa =Bouddha :synchrétisme religieux // théosophie alors en vogue dans l'élite intellectuelle .

Idole à la coquille .92.Orsay .

Gauguin va de plus en plus loin dans « ce malgré moi de sauvage ».

Rappatrié sanitaire en avril 93 . Reste 2 ans .

Oviri. 1894 .Orsay .

Réalise sa dernière céramique .

Le moulin David à Pont AVEN .1894 .

Retour à Pont Aven mais déçu ne songe plus qu'à repartir à Tahiti. « quelle bête existence que l'européenne vie » .Ecrit Noa Noa .

Retour à Tahiti en 1895.

Autoportrait .Près du Golgotha .1897.

Illustre le découragement de Gauguin .

Le cheval blanc .1898.Orsay .

Couleurs somptueuses et impression de calme et de sérénité retrouvés .

D'où venons nous ?1897.

« Alors , j'ai voulu avant de mourir peindre une grande toile que j'avais en tête ».

En 1901 veut aller encore plus loin et part aux Marquises où il meurt en 1903 .

