Oral histoire des arts session 2012 : *Des couples dans l'art au XXème siècle*

Arts plastiques ***(1ère partie)***

Images de couples à travers l'image du baiser amoureux

(échange affectif, charnel, intime d'un couple : relation à l'autre)

2 tableaux à étudier et comparer :

- *« Le baiser »* de Gustav Klimt (1907-1908)
- *« Les amants »* de René Magritte (1928)

Objectifs : *être capable de comparer deux œuvres abordant un même sujet*

a) en définissant le style particulier des deux artistes
b) en reliant les tableaux étudiés à d'autres œuvres
c) en différenciant leur approche du baiser et leur vision du couple.

Vingt ans seulement séparent ces deux tableaux et pourtant un fossé les oppose d'un point de vue stylistique ; chaque œuvre reflète une époque bien différente. L'une est rattachée au XIXème siècle et au courant ***symboliste*** *(G. Klimt), l'autre au XXème siècle et au courant* ***surréaliste*** *(R. Magritte).*

- **Gustav Klimt** (1862 – 1918) Peintre et graphiste autrichien, symboliste.

« Le baiser » 1907-1908, huile sur toile (180 x 180 cm).

Klimt a abordé plusieurs fois le thème du *baiser.* Dans sa jeunesse et une autre fois pour la décoration de la salle à manger du palais Stoclet en collaboration avec l'architecte Josef Hoffmann..

Une peinture symboliste :

Klimt utilise sur les costumes des personnages des motifs *décoratifs* et *symboliques* qui marquent la différence des sexes (opposition de l'univers masculin et féminin).
L'artiste associe :

- à l'homme des rectangles verticaux, motifs anguleux, érigés, rythmés par un jeu contrasté d'aplats noirs, blancs et dorés rappelant l'univers de la mosaïque. Ces motifs suggèrent une certaine dureté associée par convention à l'univers masculin et viril.

- à la femme des formes courbes : fleurs, spirales, cercles, motifs moins « agressifs » et plus colorés, l'ensemble reflétant la douceur associée à l'univers féminin et maternel.

Leur *union* est obtenue visuellement par l'utilisation de l'or, couleur commune aux deux personnages. En art, l'or est souvent réservé pour délimiter un espace sacré.
On peut parler de fusion. La femme et l'homme forment un bloc. Certains motif masculins "contaminent" les motifs féminins et vice-versa. Klimt montre le couple comme l'union de forces opposées et complémentaires (l'harmonie du *yin* et le *yang*).

La représentation de ce couple est stéréotypée. La posture des corps montre l'homme dominant, actif, fort. La femme s'abandonne à la volupté, plus soumise, passive. C'est une image conventionnelle et codifiée du couple. Le baiser, ici vision déguisée de l'acte sexuel, scelle leur union.

- **René Magritte** (1898 – 1967) Peintre belge et surréaliste.

« Les amants » 1928, huile sur toile (54 x 73 cm).

Cette œuvre fait partie d'une série de quatre tableaux ayant pour thème *le couple*.

Une peinture surréaliste :

alors que la plupart des tableaux de Magritte dévoilent des objets du quotidiens, détournés au point de révéler un univers poétique, onirique, voire inquiétant, l'artiste dépeint ici un couple s'embrassant.

- On retrouve dans *« les amants »* ce goût de Magritte et des surréalistes pour *l'étrange.* En recouvrant d'un voile moulant le visage des amoureux, l'artiste crée une ambiance mystérieuse, étouffante, asphyxiante.

  Certains critiques pensent que le voile pourrait être une réminiscence d'un souvenir d'enfance où Magritte aurait vu sa mère, suicidée par noyade, la tête recouverte par sa propre chemise de nuit.

  Le décor contribue lui aussi à cette étrangeté : le mur du fond de la pièce s'ouvre sur un ciel orageux.

- Comme dans beaucoup d'œuvres surréalistes, l'interprétation de ce tableau reste ouverte, voire hermétique, déstabilisant le spectateur qui aime comprendre le sens des images :

  l'amour rend aveugle ; quand on n'aime l'apparence physique ne compte plus ; aimer c'est découvrir l'autre peu à peu ; à force de côtoyer l'autre on finit par ne plus le voir ; la relation amoureuse est étouffante...

  … sont autant d'interprétations possibles, voire contradictoires, de la même œuvre.

Magritte nous propose une vision énigmatique du couple. Le voile sur les visages rend les personnages anonymes, plus universels, permettant au spectateur de se projeter, de s'identifier plus facilement aux amants. Ceux-ci sont moins typés que dans l'œuvre de Klimt, différenciés sexuellement seulement par leurs vêtements (une robe et un costume).

Magritte propose une vision du couple moins conventionnelle. Il montre deux personnes, alter ego, traitées sur le même plan. Deux individus qui cherchent à se découvrir, à partager leur amour. Ils vont l'un vers l'autre, à moins qu'ils ne soient condamnés à ne jamais pourvoir se rencontrer !

Tableau récapitulatif de pistes pour l'analyse des deux œuvres	
Gustav Klimt	***René Magritte***
"Le baiser" 1907 - 1908 huile sur toile 180 X 180 cm	*"Les amants" 1928 huile sur toile 54 X 73 cm*
Courant	
Le symbolisme	Le surréalisme
Cadrage	
Les personnages sont vus en pied dans un plan moyen. Nous sommes à distance du couple.	Le cadrage est cinématographique (un plan rapproché, presque un gros plan). Nous sommes proches, dans l'intimité du couple.
Décor	
Le décor est minimaliste : un tertre fleuri et un fond doré abstrait. Nous sommes dans un espace symbolique, mental, plus vécu que descriptif. Les amants sont dans leur bulle.	Le décor est simple, théâtral, constitué d'un mur, d'un plafond et d'une corniche. Le mur du fond est ouvert sur un ciel orageux (étrangeté).
Lumière	
L'ambiance est chaude, l'éclairage est uniforme, diffus (reflets de l'or qui irradie).	L'éclairage est froid et contrasté (les ombres sont tranchées). La source lumineuse rasante vient de la droite. La lumière dramatise la scène (effet théâtral).
Espace	
Il y a peu de profondeur et de volume. Seules les parties nues des corps sont traitées en relief dans un esprit réaliste. Le décor et les costumes sont traités en aplats dans un esprit décoratif (influence du japonisme).	Les têtes drapées sont traitées de façon sculpturale (le clair-obscur tranché accentue l'illusion de relief) et la profondeur du décor est rendue par la perspective de la corniche et la profondeur atmosphérique du ciel.
Vêtements	
Les vêtements ont une fonction symbolique. Ils sont décorés avec des motifs spécifiques illustrant la dualité du masculin et du féminin. Ils servent de prétexte à un travail décoratif.	Les vêtements (une robe et un costume-cravate, signes d'une représentation sociale) sont les seuls indices qui permettent d'identifier l'homme et la femme.
Vision du couple	
La vision du couple est assez conventionnelle. Les individus sexués sont typés, voire stéréotypés. Le couple né de l'***opposition*** et la ***complémentarité*** des principes masculin et féminin. Opposition des postures : • l'homme est plus grand, fort, dominant, enlaçant, protecteur, actif. • La femme, à genoux, semble soumise, elle s'abandonne, passive, dominée. Le couple est le résultat de la ***fusion*** du masculin et du féminin dans l'étreinte des corps.	C'est une vision originale, moins attendue du couple, dont l'interprétation est plus déstabilisante, moins claire, plus ouverte. Les personnages sont traités comme des ***alter ego**** plutôt que des êtres différenciés, opposés. ****Alter ego** est un terme latin signifiant : un autre moi-même. Il sert à désigner une personne qui a les mêmes qualités, caractéristiques qu'une autre.* Egalité de traitement des deux personnes (visages cachés). Seul le vêtement les différencie. Le couple devient une tentative de ***rencontre*** de deux individus attirés l'un vers l'autre.
Le décoratif et l'ornemental.	Le fantastique et l'étrange.

Le symbolisme *"Vêtir l'idée d'une forme sensible…"* Jean MOREAS, manifeste du symbolisme. 1886

C'est un courant artistique, de la seconde moitié du XIXème siècle, qui se développe en Europe, en réaction à l'*impressionnisme*, au *réalisme* et au *positivisme scientifique*. Les artistes montrent dans leurs tableaux non pas la réalité visible, mais le monde des idées, de l'imaginaire et du rêve. L'œuvre d'art cherche à exprimer des idées en utilisant des signes, des symboles*, des allégories*.

Les symbolistes sont attirés par le mystérieux, l'étrange, le fantastique, les zones d'ombres de l'âme humaine. Les tableaux ont souvent un aspect morbide ou nostalgique. Ces œuvres traduisent une fuite face à la modernité, l'industrialisation et la technologie croissante. Les artistes trouvent refuge dans le monde des mythes, des contes, de la religion, des rêves, des paradis perdus.

Au centre des préoccupations symbolistes se trouve toujours l'humain et ses rapports avec la mort et l'érotisme. La femme y incarne tantôt la pureté, la maternité, la beauté idéale, la vertu, tantôt la sensualité, la sexualité et la mort.

***allégorie**
Peinture ou sculpture utilisant des personnes pour représenter de manière symbolique ou métaphorique une idée abstraite.

***Symbole**
Signe ou chose qui représente un concept ou une idée ou une personne (emblème, attribut).

Littérature : Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Maeterlinck…
Peinture : Gustave Moreau, Odilon Redon, Von Stuck, Hodler, Gustav Klimt,
Sculpture : Auguste Rodin.

Le surréalisme

C'est un courant artistique né après la première guerre mondiale, en Europe, lancé par des écrivains et des poètes auxquels se joindront des peintres, des photographes et des cinéastes.

Les surréalistes laissent libre cours à leur imagination en refusant le contrôle de la raison et de la morale. Ils explorent l'univers irrationnel des rêves, le monde de la folie et des pulsions. Les surréalistes sont influencés par les travaux de Sigmund Freud sur l'inconscient et l'interprétation des rêves qui sont à la base de la psychanalyse.

Afin de laisser le champ libre à l'inconscient, les surréalistes inventent de nouvelles techniques de création basées sur le hasard, l'association d'idées et la spontanéité. En littérature, les écrivains pratiquent l'écriture automatique et les cadavres exquis. Les plasticiens utilisent des collages, des frottages, des décalcomanies et autres procédés qui stimulent leur imaginaire : ils produisent ainsi des œuvres oniriques, étranges et fantastiques sorties tout droit de leur inconscient.

Le mouvement a aussi une dimension politique car les surréalistes considèrent l'art comme un moyen de choquer les mentalités établies et de *"changer la vie"*. Certains artistes adhéront au parti communiste.

Ecrivains, poètes : André Breton, Paul Éluard, Louis Aragon, Robert Desnos…
Peintres : Max Ernst, Salvador Dalí, René Magritte, Giorgio De Chirico…
Photographes : Man Ray
Cinéastes : Luis Buñuel, Jean Cocteau