

Auteur : Paul Cézanne (1839-1906)
Titre : *Les joueurs de cartes*
Date : 1890-1895
Technique : huile sur toile
Dimensions : 47,5 x 57 cm
Lieu de conservation : Musée d'Orsay, Paris

Nature : peinture
Sujet : scène de genre
Autre fiche du même auteur : N°26

Cliquer sur l'image ou :

http://www.insecula.com/PhotosNew/00/00/05/32/ME0000053204_3.JPG

LE CONTEXTE ET L'AUTEUR

Fils d'un riche banquier, Cézanne est né à **Aix en Provence**. Emile Zola fut son ami d'enfance. Après des études de droit, il part étudier la peinture à Paris et s'inscrit à l'**Académie Suisse**. Il fréquente beaucoup **Le Louvre** et étudie les grands maîtres (Poussin, Rubens, Le Titien, Véronèse, Goya, ...). Il assiste à l'opposition entre le romantisme de **Delacroix** et le réalisme de **Courbet** et de **Manet**. L'œuvre de **Vélasquez** et celle de **Le Caravage** retiennent son attention.

Ses premiers tableaux révèlent son goût des allégories. Peu à peu, il s'intéresse à la représentation du réel en peignant des portraits et des natures mortes sans souci d'idéalisation. Il est alors fortement influencé par Camille **Pissaro** chez qui il s'installe à **Auvers sur Oise** en 1872. Cézanne abandonne alors les tonalités sombres pour des teintes vives, s'oriente vers des scènes de la vie rurale où la couleur prédomine sur le modelé.

Entre 1870 et 1880, il s'éloigne de ses amis parisiens et vit essentiellement à Aix.

Les années 1880-1890 sont celles de la maturité de son style. Il systématise le procédé de **la touche directionnelle** pour marquer la construction de l'espace pictural tout en préservant la puissance évocatrice des couleurs.

Dans la dernière période dite **synthétique**, son style évolue vers une simplification des formes. Les corps humains deviennent d'amples volumes architecturés par les modulations de la couleur.

L'ŒUVRE

Influencé par « *Les joueurs de cartes* » de **Le Nain**, peinture conservée au musée d'Aix, Cézanne cherche à se rattacher à la tradition réaliste mais son œuvre n'est en aucun cas une imitation du réel. Il a pris pour modèles des ouvriers agricoles travaillant dans la propriété du Jas de Bouffan. Il a traité le thème des joueurs de cartes cinq fois, dans des versions assez différentes qui ont cependant un point commun : les personnages représentés sont des paysans groupés autour d'une table. On peut noter une progression dans l'ensemble de la série : le format se rétrécit, les deux premiers tableaux sont les plus descriptifs, les trois autres versions sont plus intemporelles (le décor se résume à une table, une mince ouverture donne sur un extérieur indéfini, l'ensemble est peint dans un camaïeu d'ocres et de bruns). Ainsi, cette série révèle le cheminement de la peinture de l'artiste passant d'une période "**impressionniste**" à une période d'avantage "**constructive**".

Plus dépouillée, la version d'Orsay est la plus achevée. L'artiste a traduit l'affrontement des joueurs avec une solennelle monumentalité.

On retrouve dans ce tableau une construction proche de celle de ses natures mortes qui se traduit par des **points de fuite multiples** : les jambes et la table sont vues de dessus, les visages légèrement en dessous et l'arrière plan de face. Les dos courbés se répondent, les lignes brisées des bras convergent vers le milieu de la toile : la bouteille. Celle-ci est le centre d'une scène symétrique qui renforce l'idée de face à face, de lutte entre les deux personnages. Les masses colorées se détachent sur un fond sombre construit géométriquement sur une base d'horizontales et de verticales. La disposition organisée de quelques touches de blanc (reflets sur la bouteille, cartes, cols, pipe) conduit le regard dans un balancement entre les deux joueurs, nous intégrant au jeu. L'absence de gestes des joueurs crée une sensation d'étirement du temps.

LA MAIN A L'ŒUVRE

• Dans le cadre de l'enseignement de l'Histoire des Arts,

- rechercher et comparer les différents tableaux réalisés par Cézanne sur ce thème

- rechercher et comparer des œuvres réalisées par d'autres artistes sur ce thème : *Les petits joueurs de cartes* de Le Nain (1643), *Le tricheur à l'as de carreau* (1630) et *Les joueurs de tric-trac*, deux œuvres de Georges De la Tour, *Les joueurs de cartes* de Pierre Bergaigne (1699), *Les tricheurs* du Caravage (1594), *Les joueurs de cartes* de Charles Cottet (1883), *Les joueurs de cartes* d'Otto Dix (1920), *Les joueurs de cartes* de Bernard Rolland (1954).

On s'attachera à chaque fois à repérer les caractéristiques essentielles de ces œuvres, les placer sur la frise chronologique afin de les contextualiser.

• Pistes d'exploitations plastiques :

- par un système de caches ne laissant apparaître qu'une ou plusieurs parties de l'œuvre (soit cacher la moitié, soit cacher les deux personnages, ...) proposer aux élèves d'imaginer par le dessin les prolongements. Selon les zones cachées, ce procédé pourra engendrer des travaux sur le genre (nature morte ou scène de vie), sur la symétrie ou encore sur la couleur...

- prélèvements des lignes directrices à l'aide d'un calque pour un travail sur l'abstraction qui peut être enrichi à l'aide de la palette de couleurs de Cézanne.