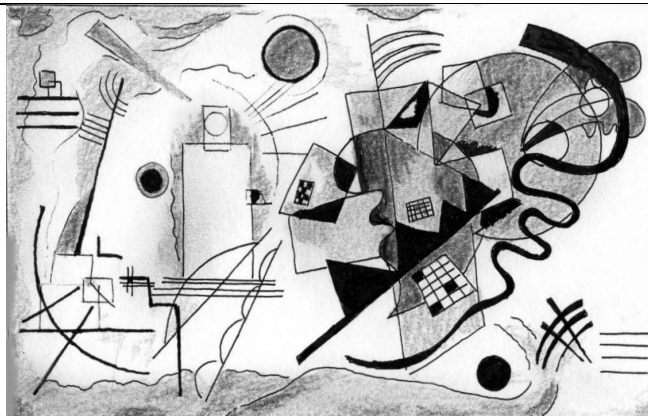

Des Oeuvres aux Maîtres

N°44

Auteur : Wassily Kandinsky
(1866-1944)
Titre : Jaune - Rouge - Bleu
Date : 1925
Technique : Huile sur toile
Dimensions : 2,02 x 1,28 m
Lieu de conservation : Musée National d'Art Moderne,
Centre Georges Pompidou, Paris

Nature : Peinture
Sujet : Composition abstraite

Cliquer sur l'image ou :

http://80.65.232.176/Photos/00/00/05/49/ME0000054998_3.JPG

LE CONTEXTE ET L'AUTEUR

Né à Moscou dans une famille aisée et cultivée en 1866, il commence par étudier le droit. Après sa découverte de l'Impressionnisme, il renonce à sa carrière universitaire pour entrer à l'Académie des Beaux-Arts de Munich en 1896. Ses premiers tableaux sont d'essence naturaliste ; cependant ses différents voyages dans toute l'Europe et un séjour à Paris en 1906-1907 lui font découvrir d'autres voies à travers Cézanne, Matisse et Picasso. Ses créations s'organisent alors en **Impressions** (dépendant de la réalité extérieure), en **Improvisations** et en **Compositions** (des Improvisations plus élaborées, s'appuyant comme celles-ci sur des images venues de l'inconscient). En 1911, il édite *Du spirituel dans l'art* (traduit en français en 1949), premier traité théorique sur l'abstraction qui lui permet de se faire connaître et de répandre ses idées. En 1921, il part en Allemagne pour enseigner au **Bauhaus** ses théories. Sa peinture est alors géométrique et colorée. En 1933, le Bauhaus est fermé par les nazis. Il s'installe alors en France, à Neuilly-sur-Seine, où il restera jusqu'à sa mort, en 1944. Il reste le père de l'**abstraction** et a annoncé l'**expressionnisme abstrait**.

L'ŒUVRE

Les éléments qui composent le tableau ne se réfèrent à **aucune réalité** précise et constituent un ensemble non figuratif. Le titre renvoie aux couleurs principales et connote une recherche pédagogique qui correspond à l'enseignement de Kandinsky au Bauhaus.

Deux grandes masses s'articulent de part et d'autre d'un **espace oblique central**. Ces deux masses sont reliées par des figures **géométriques ou curvilignes** qui, par superposition et transparence, accentuent le sens de lecture que propose la grande barre noire. Les formes géométriques, telles que le carré ou le rectangle, équilibrent la partie gauche du tableau. Les cercles ponctuent la surface par leurs différences de taille et les inversions de valeurs. Les figures curvilignes de droite regroupent les quadrillages qui, par leur effet de perspective, multiplient les effets de profondeur.

La répartition des couleurs correspond aux données du titre en établissant un sens de lecture de gauche à droite. Ainsi le jaune est décliné avec toutes ses **nuances** d'ocres, de beiges et de bruns dans un environnement de **complémentaires** violets ; les surfaces centrales en rouge varient du carmin au rose pâle en s'accordant aux complémentaires vertes et turquoise des petites figures géométriques. Enfin, les bleus très denses, outremer et cobalt, ferment la composition avec leur halo d'ocre pâle.

Les dégradés des fonds et les modulations des surfaces géométriques renvoient aux transparences de l'aquarelle qu'affectionnaient Kandinsky et les **membres du « Cavalier Bleu »**.

LA MAIN A L'ŒUVRE

• L'image livrée aux opérations plastiques

Répéter une partie de l'œuvre.

Simplifier l'œuvre en ne reprenant que la ligne et la forme au feutre noir.

Agrandir une partie de l'œuvre sur un très grand format.

• Dégager une composante plastique :

La forme : Reprendre les formes géométriques de Kandinsky. Dans des papiers gouachés, tracer et découper : 2 carrés , 2 triangles, 2 rectangles et 2 cercles.

Organiser toutes ces formes dans un format de 20 cm x 20 cm. Reproduire cet agencement par frottage sur une autre feuille. Photocopier ou par transparence, reprendre les lignes au marqueur noir. Considérer ce réseau de lignes comme espace de production pour organiser des lignes et des graphismes. Contraster par des vides et des pleins.

La couleur : identifier les contrastes de complémentaires de Kandinsky et les utiliser pour mettre en couleur une œuvre figurative.

• Dégager une thématique : L'abstraction

Explorer et faire varier le SMOG (support, médium, outils, gestes) :

- différents supports : calque, papier de soie, papiers 80 à 200g, papiers kraft...
- épaisseur du médium : plus ou moins liquide en fonction du geste
- couleurs : fabriquer plusieurs nuances et valeurs des couleurs primaires
- différents outils : pinceaux, brosses...
- gestes : projeter, faire couler, tapoter, faire rouler sur papier humide...

Retrouvez toutes les fiches sur : http://ia62.ac-lille.fr/article.php3?id_article=862

Inspection Académique
du Pas de Calais