

Auteur : Paul Klee (1879 -1940)
Titre : *La pastorale-(en rythme)*
Date : 1927
Technique : Huile sur toile et carton
Dimensions : 69 x 52 cm
Lieu de conservation : Musée d'Art Moderne, New York

Nature : Peinture
Sujet : Graphismes - Signes

Cliquer sur l'image ou :

<http://www.moma.org/collection/provenance/items/images/157.45.jpg>

LE CONTEXTE ET L'AUTEUR

Un grand nombre d'œuvres de Paul Klee présentent une multitude de **signes**. Ils servent parfois d'éléments mis au service d'une composition plus vaste, plus massive, ou sont des incursions du réel dans le tableau (lettres, chiffres) qui créent des associations inattendues.

Certains signes semblent revêtir une **symbolique du mouvement** comme les flèches, les spirales, les balances, les pendules. Ils sont porteurs d'équilibre, de direction, de volonté de vie et de tension.

D'autres sont porteurs d'une **symbolique universelle** : les étoiles et la voûte céleste (mystère), les ondulations de l'eau (vie, temps), les arbres (mémoires, croissance), les formes circulaires (cycle du temps, univers), les animaux (poissons, oiseaux). Klee fait apparaître ces symboles autant inspirés de formes d'anciennes civilisations que de signes qui lui sont contemporains.

C'est une manière d'exprimer **l'essence des choses et la régularité de la création**.

Musicien, peintre, Klee est aussi un marcheur, un promeneur invétéré avec pour seul objectif de suivre le chemin, de cheminer.

Il traduit la nature en signes. Il avance selon la mesure de son pas, dans la nature comme dans son art. Comme il le décrit, l'expérience vécue du cheminement, du voyage dans la nature, se transforme en lignes, en signes et cette transformation se fait au fil de la marche, comme dans *la Pastorale (en rythme)*.

L'ŒUVRE

Cette œuvre présente des graphismes qui vont vers des idéogrammes empreints de lyrisme et de poésie. Elle fait partie d'une **série d'environ 25 panneaux** et représente un **page de texte** où les signes tiennent place de lettres. C'est aussi un paysage, **la représentation d'une promenade** dans la nature, dans l'espace et dans le temps.

Devant ce tableau, Klee disait que « *tout était né de ces quelques signes* ». Comme des hiéroglyphes ou des idéogrammes chinois, il faut les regarder comme des **formes gardées en mémoire**. Pour Klee, ce sont des partitions de musique avec symboles cryptés, graphiques, une **écriture musicale** que confirme l'ajout au titre original de « *rythmes* » et la correspondance avec la musique du même nom « *la Pastorale* ».

La couleur du fond vert clair est traversée d'effets colorés plus foncés, les signes sont gravés laissant apparaître la sous-couche vert foncé avec une bande bleu ciel en haut sans signes gravés ; une bande brune épaisse empiète et encadre le texte comme **les marges d'un livre**.

La ligne supérieure est composée d'étoiles et de planètes, la suivante de jeunes arbres puis viennent les arcs architecturaux suivis à nouveau d'arbustes et d'arbres aux allures de candélabre.

Des clôtures de jardin faites de points et de croix séparent les lignes les unes des autres. Vers le bas, les lignes se font plus décoratives comme un modèle de pages de graphisme destiné aux enfants.

LA MAIN A L'ŒUVRE

Faire émerger un langage de signes universels

- **Chercher des procédés** graphiques et plastiques qui permettent de tracer des signes et des écritures : tracer, graver, imprimer, peindre en variant, les **Supports**, les **Médiums**, les **Outils** et le **Geste**. Réaliser un répertoire plastique.

- **Collecter des formes** (visages, objets autour de nous, dans la nature). Photographier, dessiner, esquisser... Chercher à les simplifier. Comment simplifier ? en allant à l'essentiel, en soulignant la structure, les contours, en supprimant les détails, en accentuant. On peut retoucher au crayon, gommer des détails, se servir de l'ordinateur en transformant l'image progressivement.

- **Composer** en associant, en regroupant divers signes.

Même démarche dans l'intention de raconter une histoire, un parcours vécu (reportage par signes et symboles) ou à partir d'une histoire à transposer en signes.