HISTOIRE DES ARTS – La nuit étoilée de Vincent Van Gogh

Période : XIXe siècle	Le cartel de l'œuvre *(Cf fiche pour le classeur d'histoire des arts)*
Postimpressionnisme - 1889	

Éléments d'information permettant de situer l'œuvre dans son contexte historique, culturel, artistique

Contexte historique et culturel

La toile a été peinte en juin 1889. Depuis le 8 mai 1889, Vincent a décidé de lui-même d'entrer dans un asile près de Saint-Rémy-de-Provence où il va rester une année. L'œuvre au premier regard est extrêmement chaotique, tout est en mouvement. Pour cette raison il a été écrit que cette toile est le reflet de l'état pathologique de Vincent, le tableau est souvent qualifié d'œuvre morbide qui annonce le suicide de l'artiste l'année suivante, cette interprétation a toujours dominé.

Contexte artistique

L'impressionnisme a ouvert la voie à de nombreux artistes et il a aussi préparé le public à mieux comprendre et accepter de nouvelles formes d'expression artistique. Divers mouvements virent le jour à sa suite, le néo-impressionnisme, le pointillisme, le synthétisme, etc. mais ils ne purent s'affirmer qu'après les années 1870, quand l'impressionnisme commence à s'essouffler. Ces divers mouvements peuvent être regroupés sous la dénomination : « Postimpressionnisme ».

Questions pour interroger l'œuvre sur différents plans

a) Questions sur la forme

- *Où se trouve le spectateur?* Son point de vue est assez haut, il se situe au niveau du ciel. La ligne d'horizon est basse, le village est en contrebas.
- *Comment s'organise le tableau?* Il existe 3 plans étagés les uns sur les autres. Le cyprès au 1er plan, le village au second plan, le ciel à l'arrière plan.
- *Qu'est-ce qui attire le regard?* Au centre, une étoile et le point de rencontre de deux spirales sont les points d'intérêt.
- *Quelle impression se dégage de ce paysage?* L'énorme spirale centrale donne l'effet d'une vague sur l'océan et induit le mouvement tournoyant.
- *Quelles sont les autres manifestations du mouvement ?* La présence de lignes sinueuses (ciel, cyprès, village) confirme l'impression de mouvement, de même que la déformation du clocher de l'église qui semblent bouger.

b) Question sur les techniques

- *Quelles sont les couleurs utilisées ? A quoi servent-elles ?*Le ciel et le paysage baignent dans de multiples tons de bleus qui contrastent avec le jaune doré de la lune et des étoiles. Le report des couleurs utilisées pour élaborer la toile sur le cercle chromatique indique une harmonie entre couleurs froides et un contraste entre couleurs complémentaires.
- *Comment la lumière est-elle diffusée ?* La lune et les étoiles illuminent le ciel mais ne diffusent pas de lumière vers le sol. La lumière reste dans le ciel. Pour exprimer l'éclat et la brillance des étoiles le peintre fractionne sa touche en cercles concentriques. Alors que la toile est construite sur la diagonale montante de gauche à droite un immense fleuve de lumière la traverse au bas du ciel de droite à gauche séparant ainsi un ciel très lumineux du paysage plutôt dans la pénombre.
- *Comment est peint le tableau ?* Van Gogh fragmente sa touche. Ami de Signac et Pissarro, pointillistes, il s'inspire de leurs œuvres où ils utilisent des milliers de petites touches pour reproduire les couleurs. Il adapte leur style à sa démarche pour déclencher de l'émotion.

c) Question sur le sens

- *Que représentent les couleurs ?* Le bleu est une couleur spirituelle qui symbolise la force de l'esprit. C'est une couleur froide mais supérieure qui indique la sérénité et la tempérance, le jaune est une couleur chaude, claire gaie et douce elle contient une chaleur solaire vivifiante et pénétrante. Vincent veut certainement nous aspirer vers l'infini qu'il ressent à travers la nature mais celui-ci n'est pas négatif au contraire il est salutaire et libérateur.
- *Pourquoi utiliser les cercles, spirales et volutes ?* Van Gogh utilise des lignes sinueuses, des volutes, des arabesques, des spirales des enroulements et des circonvolutions pour aspirer le regard du spectateur au plus profond de la nature. Il reproduit ce qu'il connaît des grands maîtres japonais dont il s'inspire.

Mise en réseau

- **Musées:** Van Gogh museum
- **Films:** Van Gogh, 1991
- **Livre:** Vincent van Gogh, 1853-1890 : Vision et réalité Ingo F. Walther
- **Site internet:** www.vangoghmuseum.nl