

PAUL GAUGUIN, UN GOÛT BARBARE

GAUGUIN : HOMMAGE À VAN GOGH

Réalisation : Jean-Denis Bonan

Production : Solera & cie, RFO, Carré Noir-RTBF Liège, musée d'Orsay, RMN

© RFO, RTBF, RMN, musée d'Orsay, Solera & cie, 1997

Durée : 02 min 49 s

Cette séquence tirée d'un documentaire présentant l'œuvre et la vie de Gauguin évoque la relation entre Vincent Van Gogh et Gauguin et les dernières années de la vie du peintre lorsqu'il s'engage pour la cause des indigènes. Gauguin, ayant beaucoup de difficultés financières, accepte en 1888 l'invitation de Vincent Van Gogh à le rejoindre en Arles où ils pourront peut-être concevoir une nouvelle école.

Les deux artistes passent deux mois effrénés à travailler, Gauguin peint Vincent en plein travail sur un des tableaux de la série *Les Tournesols*. Mais bientôt surgissent entre eux de vives discussions, et une dispute va mettre fin à leur relation. Dans la nuit du 23 au 24 décembre 1888, Van Gogh menace Gauguin avec un couteau puis se coupe l'oreille dans un instant de délire.

Gauguin retourne sur Paris puis repart pour Tahiti colonisée depuis peu par la France : le peintre cherche auprès des Maoris de nouvelles sources d'inspiration. Déçu, il revient en Europe en juillet 1893. Mais c'est pour repartir deux ans plus tard à Tahiti puis, en août 1901, aux îles Marquises, à l'écart de la civilisation occidentale.

Épuisé, exposé aux tracasseries à cause de son acharnement à défendre les indigènes, il se met les autorités locales à dos en publiant des articles qui incitent les indigènes à rejeter la civilisation décadente des coloniaux et à redécouvrir les vertus de leur culture ancestrale.

Il les encourage à ne pas payer d'impôts et à ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Procès, condamnation, rien n'y fait. Il meurt à 57 ans, en 1903, dans la pauvreté. Si Gauguin n'a pas trouvé à Tahiti le paradis sauvage et pur qu'il poursuivait, il n'a du moins eu de cesse de le rechercher dans sa peinture, ses couleurs et ses formes. Cette séquence met en avant le côté tragique de la vie de Gauguin, luttant dans son art, dans la vie, n'ayant que pour alliée sa peinture, son désir de pureté, et sa foi en l'homme « primitif ».

RÉFÉRENCES AUX PROGRAMMES

- Arts plastiques, 6e : *La représentation et la ressemblance, le rapport qu'entretient une production avec le référent. L'espace de la réalité n'est pas l'espace de la représentation. L'écart par rapport au référent, tout effort de représentation constitue une invention. La valeur expressive de la couleur.*
- Arts plastiques, 5e et 4e : *Les moyens de représentation sont sources d'écarts, la notion de singularité de toute œuvre. Faire une image, proposer une « vue ». Les différents modes de représentation de l'espace. La couleur : matière, qualité, identifier les teintes, leur intensité, les nuances.*
- Arts plastiques, 3e : *Schématiser : c'est figurer en donnant une représentation simplifiée et fonctionnelle, c'est décrire et représenter en réduisant aux traits essentiels. Savoir rendre compte du volume en modulant le trait et les valeurs.*
- Arts plastiques, 2de option arts : *« L'œuvre et l'image ». Structure de l'œuvre : ligne, surface, couleur, valeur, facture, volume, relation forme/fond, rapport plein/vide ; type d'espace. Portée expressive de l'œuvre artistique et esthétique des partis choisis (image mimétique ou poétique, allégorie, symbole...). Choix plastiques et esthétiques délibérés (provocation, transgression, rupture).*

OBJECTIFS DE LA SÉQUENCE

- Découvrir la relation entre deux peintres.
- Voir Gauguin peintre et humaniste, se souciant des indigènes.
- Mettre en lumière la vision que porte un peintre sur son travail, son rôle.

VOCABULAIRE PRÉREQUIS

- Impressionnisme, porte-parole, supplice, civilisé, inimitable.

VOCABULAIRE À EXPLIQUER

- Diffamation, soif absolue, « ce malgré moi de sauvage ».

MOTS CLÉS

- Vincent Van Gogh, jaune, justice, indigènes, sauvage, civilisés, inimitable.

THÈMES ABORDÉS

- La vision d'un peintre envers un autre peintre.
- Une attitude primitiviste dans la peinture de Gauguin.
- La vision sociale et politique d'un artiste.

DÉCOUPAGE DE LA SÉQUENCE

Gauguin et Van Gogh

00 min 00 s : Plan large sur un paysage, colline et mer à l'horizon, un tissu bleu bouge au gré du vent au premier plan. Gauguin rédige son ouvrage « avant et après », il évoque le souvenir de Vincent Van Gogh.

00 min 15 s : Plan sur une maison traditionnelle, un homme à l'extérieur. Gauguin explique qu'il se rend en Arles retrouver Vincent Van Gogh. Plan intérieur de la maison qui ressemble à sa « Maison du Jour », une femme ferme au fur à mesure les fenêtres de la maison jusqu'à faire le noir complet, elle sort du champ avec un bouquet de tournesols. Gauguin parle de l'amour du jaune de Vincent : « Dans ma chambre jaune, des fleurs de soleil aux yeux pourpre se détachent ».

00 min 45 s : Zoom avant, puis arrière sur le tableau, l'on voit Vincent Van Gogh peignant des tournesols. En voix off, une citation de Gauguin concernant la relation entre les deux peintres : « Malgré la rapidité avec laquelle la catastrophe arriva, malgré la fièvre de travail qui m'avait gagné, tout ce temps m'a paru un siècle. Deux hommes ont un travail colossal, utile aux autres ? Certaines choses finissent par porter leurs fruits. »

Gauguin en Polynésie

01 min 06 s : Travelling, sur une route dans la jungle, sous la pluie. Gauguin pourrait être heureux, mais son idéal le conduit vers de nouveaux combats, il devient le porte-parole des indigènes : dénonçant les gendarmes et l'administration, il sera condamné pour diffamation.

01 min 40 s : Travelling vertical sur la sculpture *Oviri* (« sauvage ») placée à côté de la tombe du peintre. Voix off reprenant les propos du peintre « Je suis par terre mais pas encore vaincu, l'Indien qui sourit dans le supplice est-il vaincu ? », « Je suis un sauvage et les civilisés le pressentent car dans mes œuvres, il n'y a rien qui surprenne, qui déroute, si ce n'est ce malgré moi de sauvage, c'est pourquoi c'est inimitable. »

SUGGESTIONS D'EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

Classe de 3^e

- Cette séquence montre de quelle façon Gauguin a vécu, voulant défendre les indigènes ou encore continuant de peindre, malgré le manque de reconnaissance et la pauvreté.
- L'on reviendra sur les phrases importantes de la séquence. Son exigence de pureté, son idéal d'« être sauvage », sa foi en l'art qui en font une figure particulière de l'art, attachante et passionnante.
- On proposera aux élèves de travailler à un portrait de l'artiste, des photocopies des autoportraits leur seront fournies. Mais ils pourront aussi se laisser aller à imaginer totalement le peintre.
- Les élèves pourront choisir un moment particulier dans la séquence pour figurer le peintre : la dispute avec Vincent Van Gogh, la vie de Gauguin dans sa maison à Tahiti, ses combats.
- On leur proposera de donner à voir ce qui pour eux semble caractériser l'homme et le peintre et de le rendre picturalement en tentant de travailler dans un esprit proche de Gauguin, d'« être inimitable » et de faire sortir « ce malgré moi de sauvage » qui est en eux.

Classe de 2^{de}

- Cette séquence permettra de faire le point sur différentes notions esthétiques.
- Gauguin est avec Vincent Van Gogh un des annonciateurs de l'art moderne, on reviendra sur les notions d'art moderne, d'art primitif, d'artiste maudit et d'avant-garde.
- L'art moderne désigne des mouvements, les styles et les écoles dont le point commun est d'être en rupture plus ou moins affirmée avec les canons esthétiques en vigueur depuis la Renaissance. L'ensemble de la production artistique postérieure à l'art moderne est communément appelé art contemporain.
- Ces multiples remises en question de la plupart des principes esthétiques contribuent à la révolution esthétique du début du siècle et provoquent l'émergence de nombreux mouvements que l'on nomme les avant-gardes historiques, dont les plus importants sont le fauvisme, l'expressionnisme, le cubisme, le futurisme, le dadaïsme, De Stijl, le constructivisme et le surréalisme.

- On notera en quoi Gauguin participe à cette évolution : radicalisation des formes, utilisation arbitraire de la couleur (cheval bleu, sable rose). Disparition de la perspective, travail en aplats.

Art primitif et primitivisme

- Le terme « arts primitifs » désigne les productions artistiques des peuples censés être restés dans le premier état de l'humanité. Les arts primitifs désignent l'art ancien d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques.
- Le terme « primitivisme » se définit comme une attitude consistant à valoriser les formes d'art archaïques, populaires ou anciennes en se libérant de l'académisme, soit en permettant des découvertes plastiques inédites en modifiant la forme et la représentation, soit en développant la charge idéologique avec une ouverture sur des notions magiques ou religieuses.
- De quelle façon Gauguin inscrit son travail dans le cadre du primitivisme ? Son intérêt pour la culture des Maoris, le fait de vivre au plus près des indigènes. Il peint des scènes de la vie quotidienne de la vie religieuse des autochtones ainsi que des contes polynésiens dans une approche plutôt ethnographique. Gauguin s'inspire de l'art primitif par la sculpture sur bois.
- On terminera la discussion sur la notion de peintre maudit, en cherchant dans la vie de Gauguin ce qui légitime cette appellation. (pauvreté, solitude, non-reconnaissance, invention, liberté de ton et de mœurs...). Les propos du peintre serviront à mettre en avant cette notion, on cherchera dans l'histoire d'autres noms de peintre pouvant être qualifiés de « peintres maudits ».