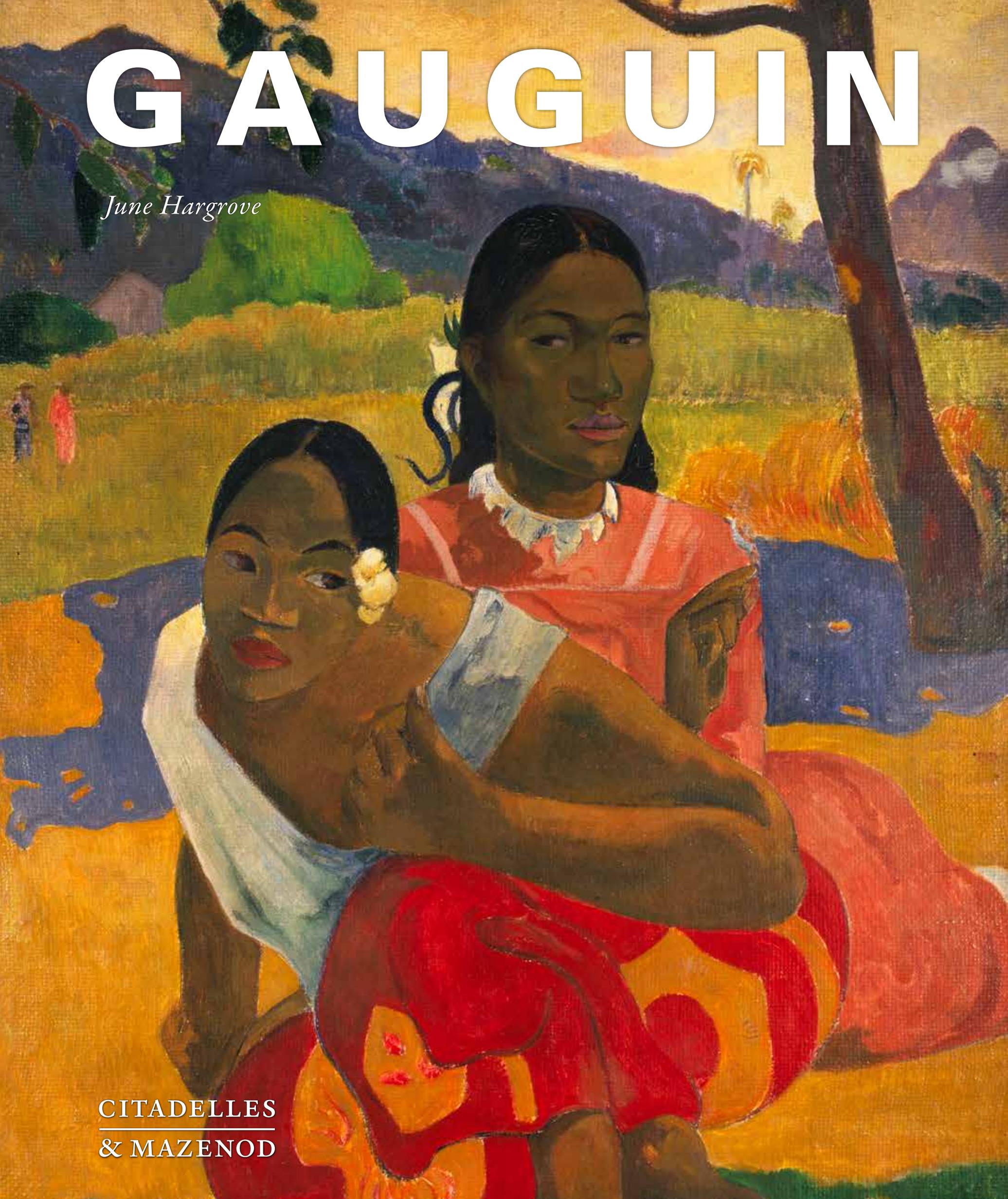

GAUGUIN

June Hargrove

CITADELLES

 & MAZENOD

La peinture est le plus beau de tous les arts ; en lui se résument toutes les sensations, à son aspect chacun peut, au gré de son imagination, créer le roman, d'un seul coup d'œil avoir l'âme envahie par les plus profonds souvenirs ; point d'effort de mémoire, tout résumé en un seul instant.

P. Gauguin, « Notes synthétiques »

L'incorrigible anticonformiste qu'était Paul Gauguin a métamorphosé le processus de création artistique et ouvert la voie aux générations futures. Il fallut pourtant attendre les dernières décennies du ^{xx}e siècle pour que l'on mesure véritablement la portée de son œuvre. On connaît bien le peintre, même si l'on n'a pas toujours conscience de ce que son originalité a de radical. Son travail novateur dans le domaine de la sculpture, de la céramique, du dessin et de la gravure ne reçoit en revanche que depuis peu toute l'attention qu'il mérite. Quant à ses théories révolutionnaires sur les matériaux et les techniques, elles se sont propagées très lentement à l'ensemble des arts visuels.

Ce livre examine la production artistique de Gauguin dans sa totalité, retraçant son évolution du jeune peintre du dimanche autodidacte jusqu'à l'artiste majeur, dont l'œuvre pèse sur l'orientation de l'art moderne. Confrontant vie privée et vie publique, le mythe et la réalité, il propose un aperçu de l'art de Gauguin par le biais d'une sélection d'œuvres qui révèlent l'interdépendance des idées et des médias au long de son parcours.

Ses nombreux écrits, longtemps jugés incohérents et peu fiables, sont aujourd'hui considérés comme de remarquables œuvres à part entière. Ils permettent de découvrir l'éventail kaléidoscopique des idées qui ont nourri son art. Outre quantité de lettres et d'essais, Gauguin a rédigé deux manuscrits autobiographiques, parsemés de réflexions et d'opinions diverses. Ils offrent une formidable source d'information, mais ne sont pas toujours dignes de foi dans le détail.

(L'esprit des morts veille)
Manao tupapau (She is haunted by a spirit)
1894
Lithographie, 18,1 x 27,3 cm
Washington, National Gallery of Art

Page de gauche

Autoportrait au chapeau
1893-1894
Huile sur toile, 46 x 38 cm
Paris, musée d'Orsay

Sommaire

- CHAPITRE I.
Une vie itinérante : du Pérou au Danemark
- CHAPITRE II.
Le sauvage itinérant
- CHAPITRE III.
Pèlerinage provincial : de la Bretagne en Arles (1888)
- CHAPITRE IV.
L'Exposition universelle de 1889 : le monde change
- CHAPITRE V.
Du synthétisme au symbolisme : entre Le Pouldu et Paris (1889-1891)
- CHAPITRE VI.
Tahiti : le rêve
- CHAPITRE VII.
Le retour à la réalité : Paris, 1893-1895
- CHAPITRE VIII.
La fuite vers Tahiti (1895-1901)
- CHAPITRE IX.
La maison du jouir : les Marquises (1901-1903)
- CONCLUSION.
L'art est immortel : la gloire posthume de Gauguin

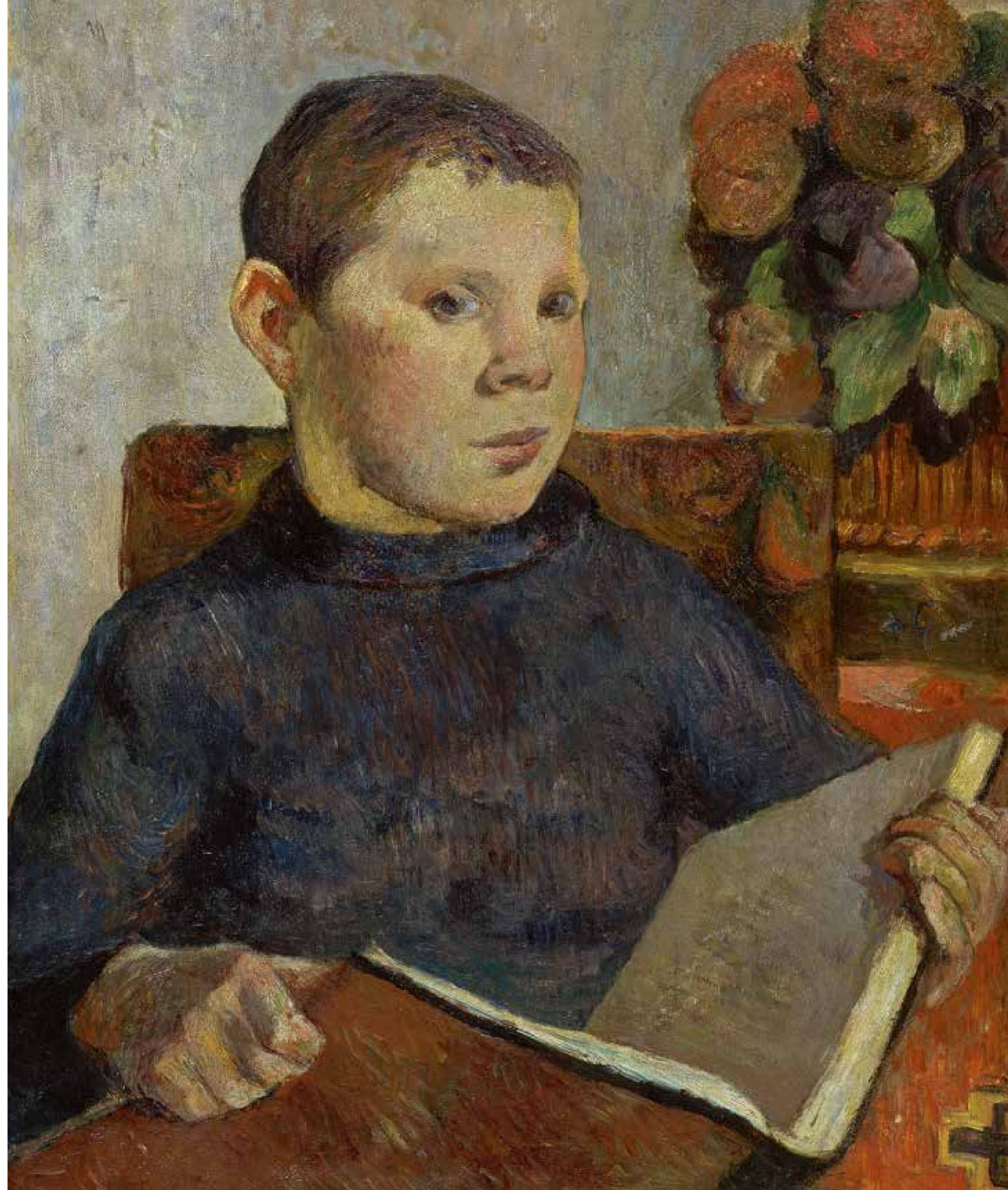
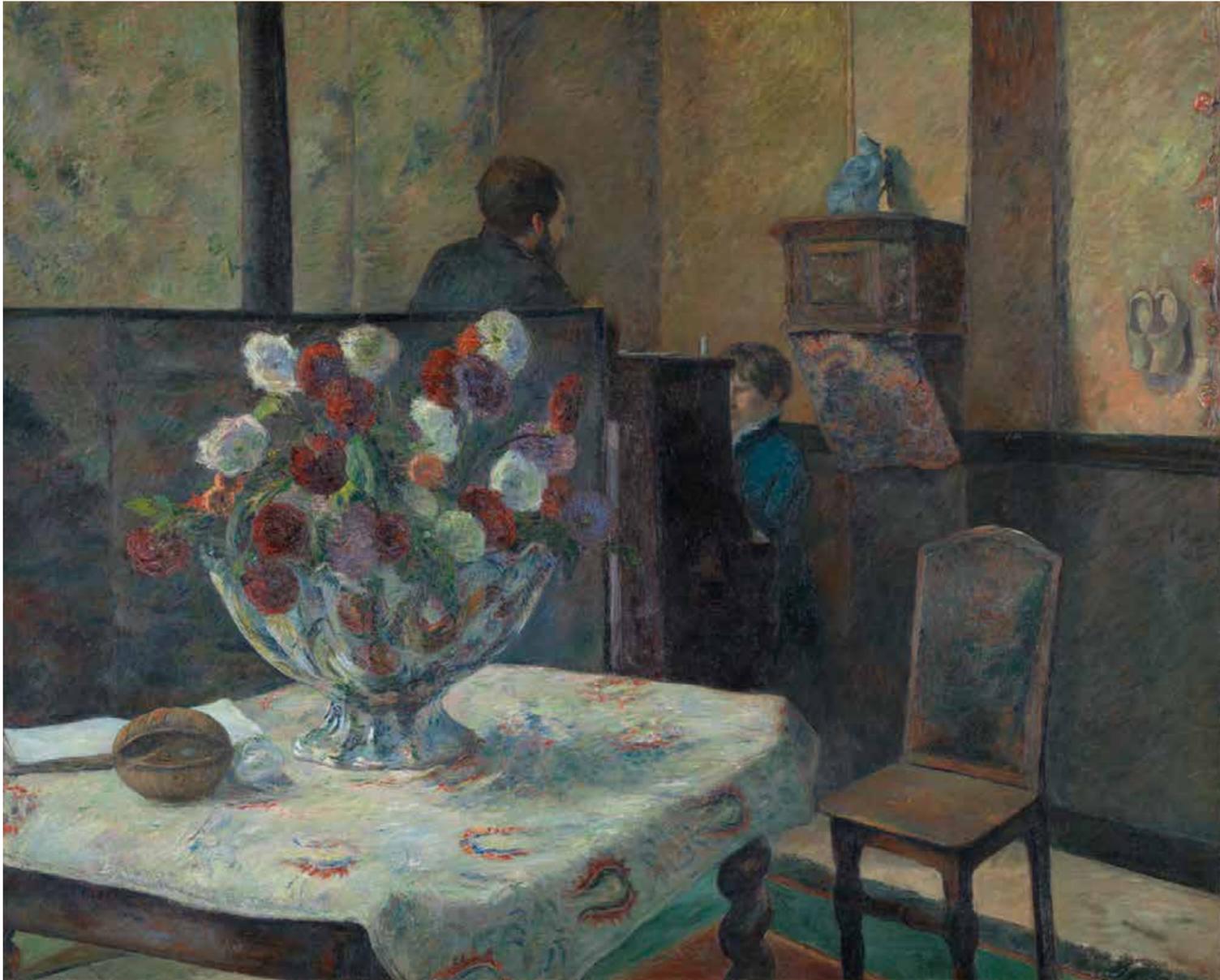
- Annexes
Chronologie
Notes
Bibliographie
Index

Paris sous la neige
1894
Huile sur toile, 72 x 88 cm
Amsterdam, Van Gogh
Museum (Vincent van Gogh
Foundation)

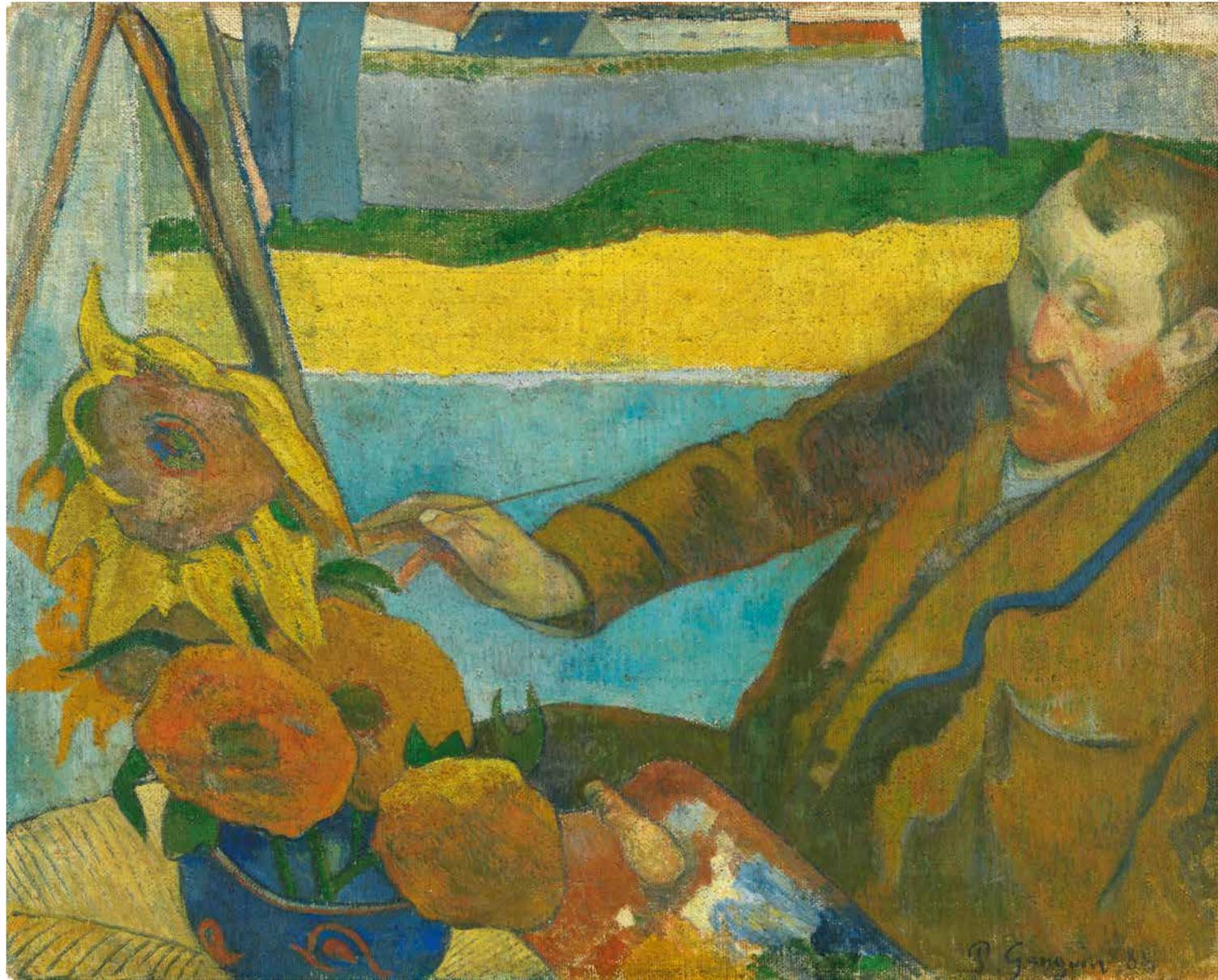
L'Intérieur, rue Carcel
1881
Huile sur toile,
130,5 x 162,5 cm
Oslo, Nasjonalgalleriet

Clovis
1886
Huile sur toile,
56,5 x 40,5 cm
Newark, Newark Museum

Cet ouvrage propose une synthèse de la vie et de l'œuvre de Paul Gauguin, retraçant la carrière du peintre autodidacte devenu l'artiste majeur qui a contribué à définir les orientations de l'art moderne. Son parcours, qui le conduit du Paris bourgeois à l'exil volontaire en Océanie, répond à la volonté acharnée de s'affranchir des conventions artistiques qui freinent son imagination. Replaçant l'œuvre dans son contexte biographique et son moment historique particulier, le livre fait appel aux dernières recherches, tout en évitant les arcanes théoriques. Faisant la part du mythe et de la réalité, il fournit un aperçu panoramique de l'art de Gauguin en examinant en détail une sélection d'œuvres.

Double page précédente

**La Vision après le sermon
(La Lutte de Jacob avec
l'ange)**

1888
Huile sur toile, 72,2 x 91 cm
Édimbourg, National
Galleries of Scotland

**Vincent van Gogh
peignant des tournesols**
1888
Huile sur toile, 73 x 91 cm
Amsterdam, Van Gogh
Museum (Vincent van Gogh
Foundation)

Son enfance nomade l'incite à s'intéresser à l'art de toutes origines, et ce goût universel lui permet de remettre en question les normes qui entravent sa créativité. Nombre de ses contemporains empruntent aux arts non européens, mais Gauguin est le premier à s'en inspirer pour se forger un style. Délaissant le mode impressionniste de ses débuts, il gravite vers la vision subjective du symbolisme, qu'il accentue en inventant l'esthétique du primitivisme. Faisant fusionner sa philosophie artistique et son syncrétisme religieux, il invente un credo personnel qui rend esthétique et spirituel synonymes.

Gauguin a métamorphosé le processus créatif, ouvrant la voie aux générations suivantes. Mais c'est seulement à une période récente qu'on a véritablement pris toute la mesure de son art. Si sa peinture fait l'unanimité, on a longtemps délaissé des pans entiers de son travail dans le domaine de la sculpture, de la céramique, du dessin, de la gravure et de l'écriture. De passionnantes

**Nature morte
avec pommes,
poire et céramique**
1889
Huile sur papier
marouffé sur panneau,
28,6 x 36,2 cm
Cambridge, Harvard
University, Fogg Art
Museum

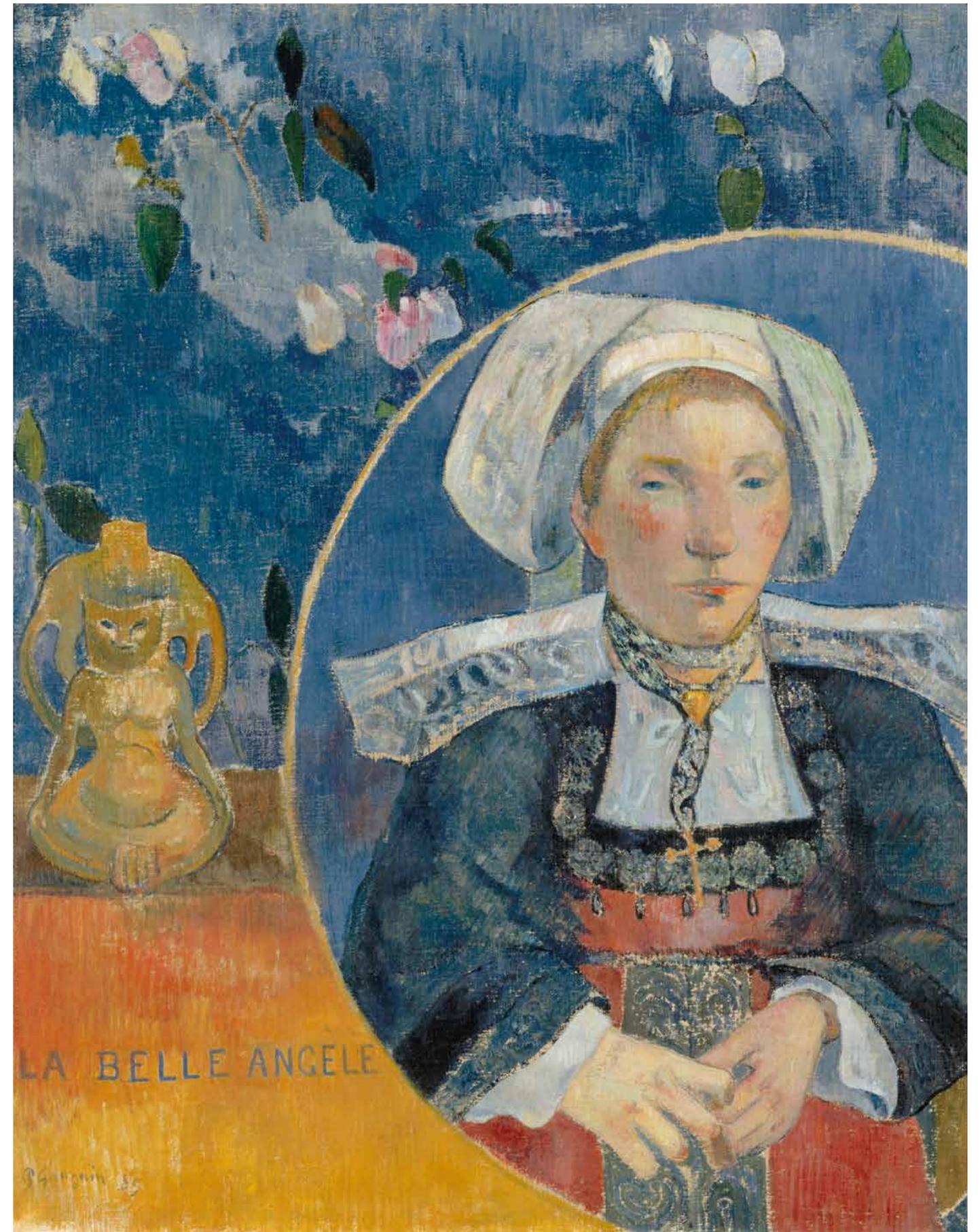

La Belle Angèle
Été 1889
Huile sur toile, 92 x 73,2 cm
Paris, musée d'Orsay

**Le Christ au jardin
des Oliviers**
1889
Huile sur toile,
72,4 x 91,4 cm
West Palm Beach, Norton
Museum of Art

études sont parues au cours des dernières décennies, et diverses expositions ont porté un nouveau regard sur l'artiste. Mais elles s'organisent pour la plupart selon tel ou tel matériau ou technique. Ce livre propose donc une approche globale de l'œuvre en évoquant tous les médiums utilisés, et analyse l'évolution du style de Gauguin et les mutations des motifs en fonction du sujet, mutations qui orchestrent puissamment la rencontre entre création et signification.

Gauguin a beaucoup écrit, et ses textes, longtemps accusés d'être des pastiches incohérents, voire des plagiats purs et simples, sont désormais reconnus comme des œuvres majeures. Ils sont des outils indispensables si l'on veut appréhender le projet d'ensemble sous toutes ses facettes. Avançant des théories révolutionnaires, Gauguin a également fait un usage inédit des techniques et des matériaux, redéfinissant ainsi le paradigme de l'originalité dans le domaine des arts visuels.

Double page précédente

Nave nave moe
(*Rêves tendres, source miraculeuse*)

1894
Huile sur toile, 73 × 098 cm
Saint-Petersbourg, musée de l'Ermitage

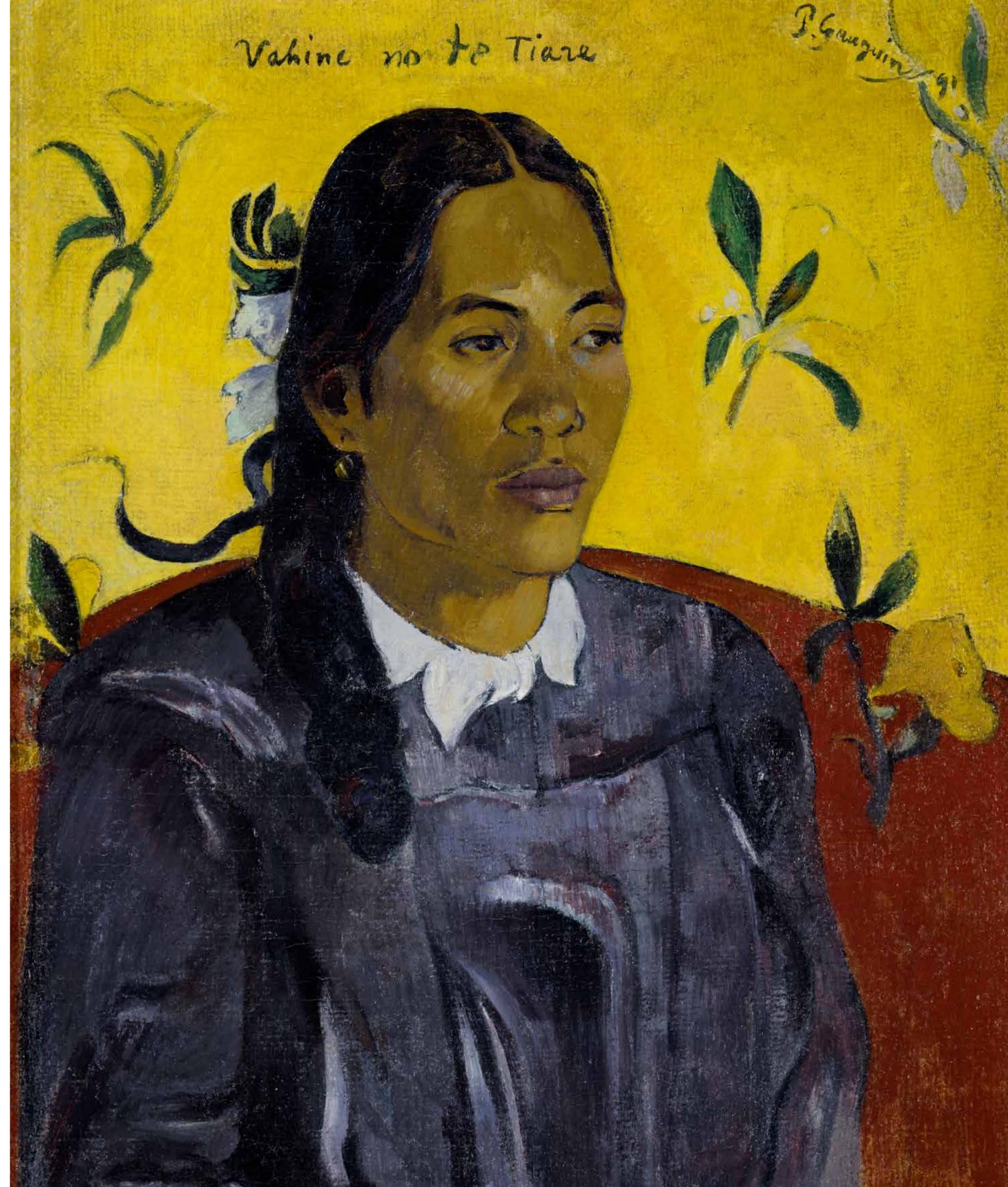
Page de droite

Vahine no te tiare
(*La Femme à la fleur*)

1891
Huile sur toile,
70,5 × 46,5 cm
Copenhague, Ny Carlsberg
Glyptotek

Te aa no Areois
(*Le Germe des Areois*)

1892
Huile sur toile de jute,
92,1 × 72,1 cm
New York, The Museum
of Modern Art

L'AUTEUR

June Hargrove, professeur émérite à l'Université du Maryland, est l'une des grandes spécialistes internationales de l'art français du XIXe siècle. Elle est l'auteur de nombreuses études sur les sujets les plus divers publiées en Europe et aux États-Unis. Chevalier de l'Ordre des arts et lettres, elle a été nommée Distinguished Teacher of Art History par la College Art Association.

Elle a publié de nombreux essais et articles sur Gauguin, notamment dans *The Art Bulletin*, la *Revue de l'art* et *Van Gogh Studies*, et collaboré à plusieurs anthologies, parmi lesquelles *Sensational Religion : Sense and Content in Material Practice and Gauguin's Challenge : New Perspectives After Post-modernism*. Elle est également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un traduit en français, *Les statues de Paris. La représentation des grands hommes dans les rues et sur les place de Paris* (Albin Michel, 1989).

**Te tiare Farani
(Les Fleurs de France)**
1891
Huile sur toile, 72 x 92 cm
Moscou, musée Pouchkine

Page de droite

**Autoportrait avec portrait
d'Émile Bernard (Les
Misérables)**
1888
Huile sur toile,
44,5 x 50,3 cm
Amsterdam, Van Gogh
Museum (Vincent van Gogh
Foundation)

Quatrième de couverture

Paysannes bretonnes
1894
Huile sur toile,
66,5 x 92,7 cm
Paris, musée d'Orsay

Première de couverture

**Nafea faa ipoipo
(Quand te maries-tu ?)**
1892
Huile sur toile,
102 x 78 cm
Collection particulière

COLLECTION « LES PHARES »

Un livre de 432 pages

27,5 x 32,5 cm

Relié sous jaquette et coffret illustrés

350 illustrations couleurs

ISBN : 978 2 85088 718 5

H : 7894 291

Parution : 4 octobre 2017

