



Vassily KANDINSKY,

Jaune, rouge, bleu

1925

Huile sur toile, 128 x 201,5 cm

Donation Nina Kandinsky 1976

Centre Pompidou, Paris

Dominante : Arts du visuel

Mots -clés : couleurs primaires/secondaires, formes géométriques, abstraction

1. Perception de l'œuvre :

Premières approches de l'œuvre :

Que voit-on sur ce tableau ?

Deux parties qui s'opposent :

On observe des **lignes géométriques** à gauche, des **formes libres** à droite.

Les **trois couleurs primaires**, de gauche à droite et dans l'ordre : jaune, rouge, bleu, articulent la composition.

Le jaune, couleur chaude, liée au mouvement, s'oppose au bleu, couleur froide, dont la stabilité est renforcée par le cercle. La partie jaune est lumineuse, légère, rythmée par des fines lignes droites et noires. Elle s'inscrit sur un fond pâle aux bords bleu-violet évoquant un ciel dont les nuages vaporeux semblent se prolonger au-delà du tableau. La partie droite est sombre, le cercle bleu semble contenu par la ligne serpentine noire. Entre les deux, on observe une accumulation de formes géométriques et biomorphiques plus ou moins transparentes. A noter le damier en couleurs et noirs et blancs qui donne une impression de profondeur.

L'équilibre des éléments

L'essentiel de ce tableau est dans l'équilibre des éléments qui se répondent dans un jeu d'oppositions et de complémentarités. La partie gauche évoque le soleil par la couleur et par les obliques qui, tels des rayons, sortent à deux reprises des demi-courbes. Elle répond à la partie droite consacrée à la lune, d'où s'échappe une myriade de formes : surfaces transparentes qui se chevauchent, dont deux formes biomorphiques grises qui, comme deux plumes, coiffent le cercle bleu.

Analyse, notions, connaissances :

Dans des notes de cours Kandinsky s'exprime à propos des couleurs et de leur « naissance » : « Jaune et bleu par rapport au rouge... Phébus et la Lune s'évitent et se retrouvent quand même entre jour et nuit comme l'aurore et le couchant. Naissance mystérieuse du rouge par la tendance simultanée à

l'éloignement et à l'ascension du jaune et du bleu. » Au centre de la composition, **entre les extrêmes du jaune et du bleu** qui montent, il s'agirait ici d'**une naissance du rouge** et de la couleur à laquelle Kandinsky redonne toute sa force expressive.

Qui est Vassily Kandinsky ?

Né dans une famille aisée de la bourgeoisie moscovite, Kandinsky ne se consacre que tardivement à la peinture, après des études de droit et d'économie et quelques années d'enseignement, notamment à l'Université de Moscou. Il voyage et peint ses souvenirs, réalisant des paysages dans un style naïf et populaire qu'il n'abandonnera jamais réellement. Puis il s'inspire de tous les styles en vogue, l'art nouveau, l'impressionnisme. Ce n'est qu'après un séjour à Paris en 1906-07, où il découvre l'œuvre de Gauguin, de Cézanne et de Matisse, que s'affirme sa personnalité.

A partir de 1908, ses paysages sont essentiellement structurés par le pouvoir évocateur des couleurs qui s'identifient aux réminiscences d'une mémoire affective. La tendance à se libérer de la référence au réel va s'accroître avec des œuvres de 1908 et 1909, à la composition libre et aux couleurs intenses caractérisées par une touche oblique. Mais c'est avec ses premières œuvres abstraites de 1910 et 1911 que Kandinsky marque l'abandon de toute relation à l'objet ou à la figure.

Pendant la Première Guerre mondiale, en tant que citoyen d'honneur du tsar, il est contraint de rentrer à Moscou où la Révolution de 1917 précipite la ruine de sa fortune personnelle. Il ne retourne en Allemagne qu'en 1922, répondant à l'appel de Walter Gropius qui lui propose d'enseigner la peinture au Bauhaus. En 1933, à la fermeture de l'école par le régime nazi, il s'exile en France et s'installe à Neuilly-sur-Seine où il finit ses jours.

Couleurs et formes, déterminent des impressions particulières, véhiculent des sensations et des sentiments différents. Au bleu mystique et froid s'opposent le jaune chaud et agressif, le vert paisible, les différents silences des blancs et des noirs, la passion du rouge, couleurs qu'il met en relation avec ronds, triangles et carrés, lignes ouvertes ou fermées. « Créer une œuvre c'est créer un monde. » Ce monde n'est pas à l'image du réel mais est une création pure, ne répondant qu'à « la nécessité interne au tableau », écrit Kandinsky. Au sujet de la nature, l'artiste souligne qu'il ne faut pas se borner à la voir mais qu'il faut la vivre.

2. Mise en réseau avec les œuvres de l'exposition Herbin :

Spirale, 1933

Réalité spirituelle, 1939

3. Pratique artistique : les lignes, les couleurs et les formes

Les lignes :

Relever au crayon toutes les lignes

Constituer une collection de dessins de lignes (*voir fiche détaillée*)

Les couleurs :

Fabriquer des nuanciers de jaunes, rouges, bleus, faire observer sur le tableau la présence de ces couleurs primaires.

Fabriquer les couleurs complémentaires à partir des couleurs primaires et redécouvrir le tableau en observant la position des couleurs primaires et des complémentaires les unes par rapport aux autres.

Les formes :

*(Dans son livre **Point, ligne, plan** Kandinsky livre les conclusions de l'enquête qu'il a menée auprès de ses collègues et des étudiants du Bauhaus au sujet d'une coordination possible entre des formes et des couleurs élémentaires. Il avait établi un questionnaire qui demandait aux personnes interrogées d'assortir triangle, cercle et carré à celle des trois couleurs primaires susceptible de rehausser les qualités de la forme correspondante. La plupart des sujets interrogés s'accordèrent pour associer le cercle au bleu, le carré au rouge et le triangle au jaune.)*

Combiner des travaux sur les formes et sur les couleurs.

Observer dans le tableau les formes et les couleurs qui leur sont associées.

4. Prolongements

Situer sur la frise chronologique, l'artiste et la date de réalisation de l'œuvre

Trace dans le cahier d'histoire des arts

Montrer d'autres œuvres de Kandinsky :

Bleu de ciel 1940 Valise Jocatop « lecture d'œuvres picturales » fiche 29

<http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-kandinsky-mono/ENS-kandinsky-monographie.html>

Ensemble multicolore, 1938, Valise Jocatop « lecture d'œuvres picturales » fiche 27

<http://www.photo.rmn.fr/cf/hm/PrintableThumb.aspx?Base=ALB&Box=&E=2C6NU0TBLF5Q&Pass=&Ttitle=&New=&Page=4&DocPerPage=9>