

GEOART |

Le musée idéal

| Le Monde

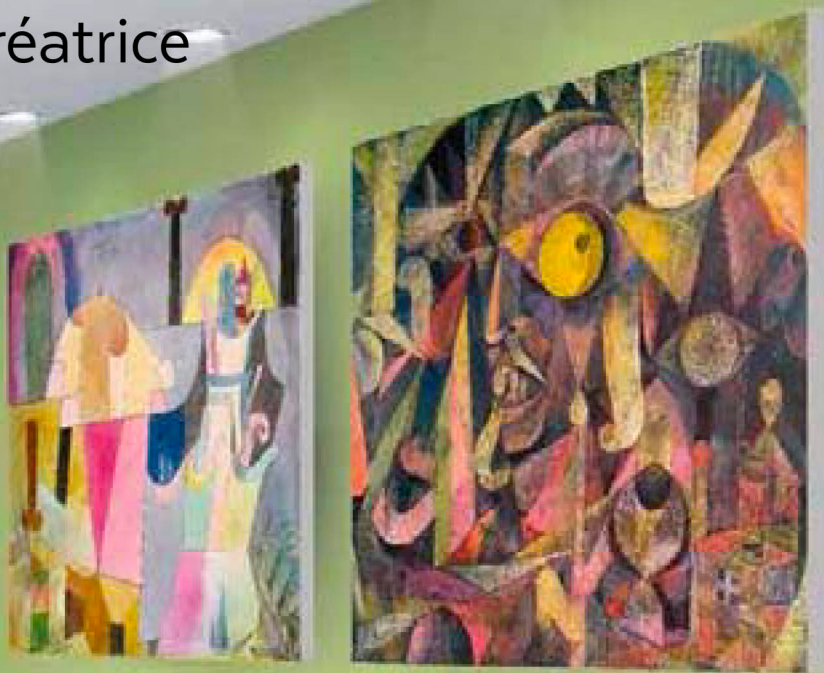

PAUL KLEE

L'absolue liberté créatrice

PAUL KLEE

L'absolue liberté créatrice

06 *Salle 1*

La nature pour modèle

L'observation attentive de la nature constitue pour Paul Klee non seulement un modèle, une matrice, mais la référence ultime en matière de création artistique.

34 *Salle 2*

Le monde de la forme

Ce sont les formes géométriques qui constituent le vocabulaire de base de l'artiste : elles lui permettent d'élaborer des compositions ayant pour but l'harmonie et l'équilibre.

56 *Salle 3*

Le monde de la couleur

Par la révélation de la couleur, toute l'œuvre de Klee va acquérir la faculté de provoquer l'émerveillement avec des moyens simples et poétiques.

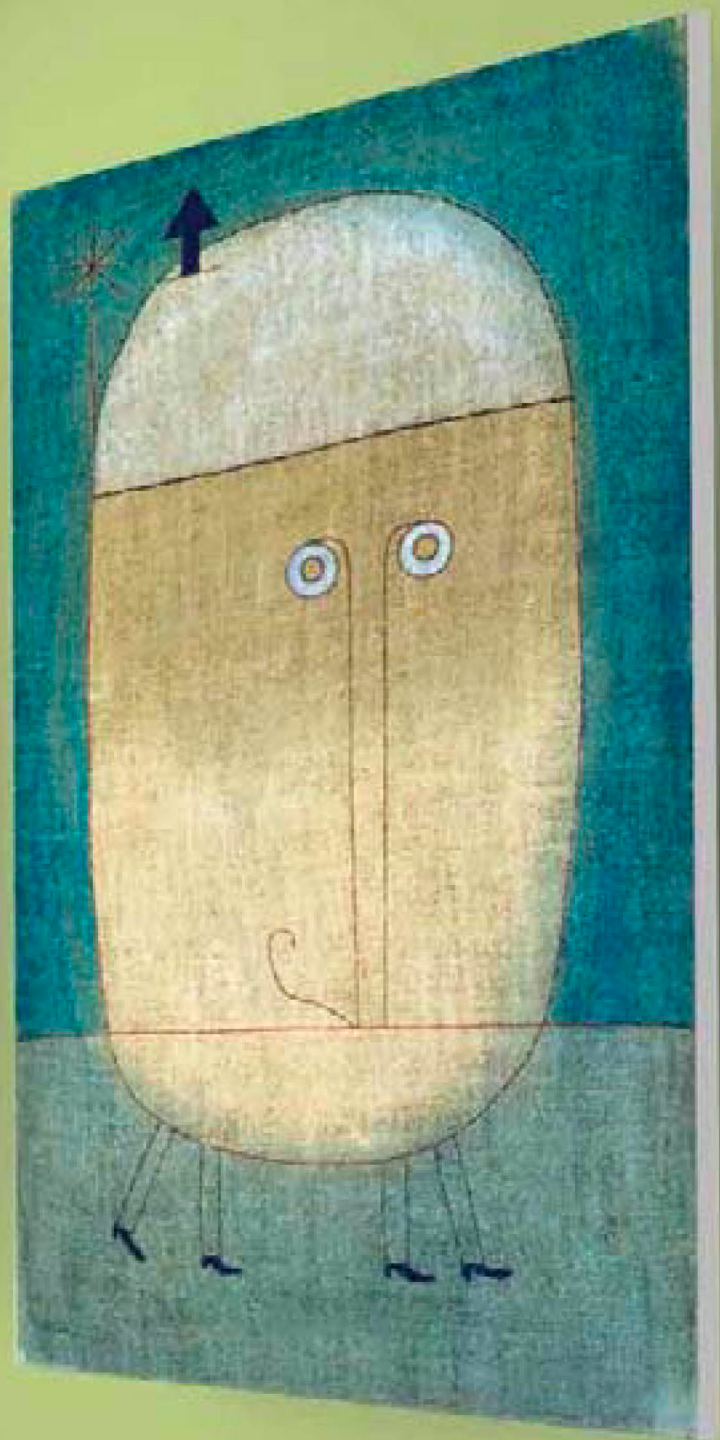
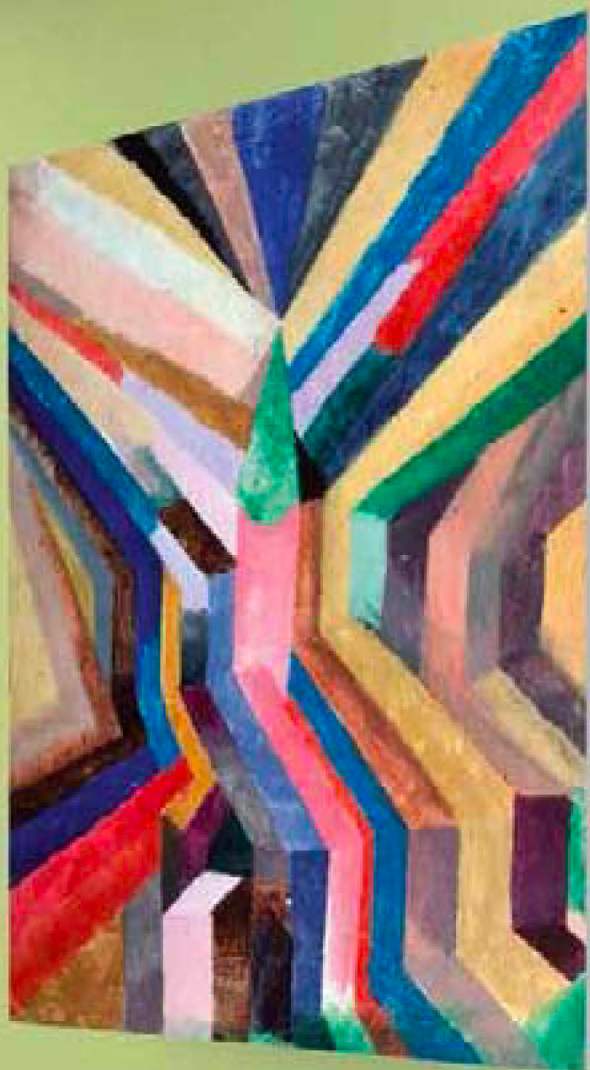
80 *Salle 4*

Ironie et poésie

Ni cubiste, ni surréaliste, ni figuratif, ni vraiment abstrait, mais tout cela en même temps, Klee reste inclassable, maître absolu des éléments picturaux qui peuplent son imaginaire.

108 **Biographie**

110 **Œuvres de Klee reproduites dans l'ouvrage, par ordre chronologique**

Fleur d'automne,

1922, huile sur toile, H. 38,1, L. 30,9 cm,
New Haven, Yale University Art Gallery

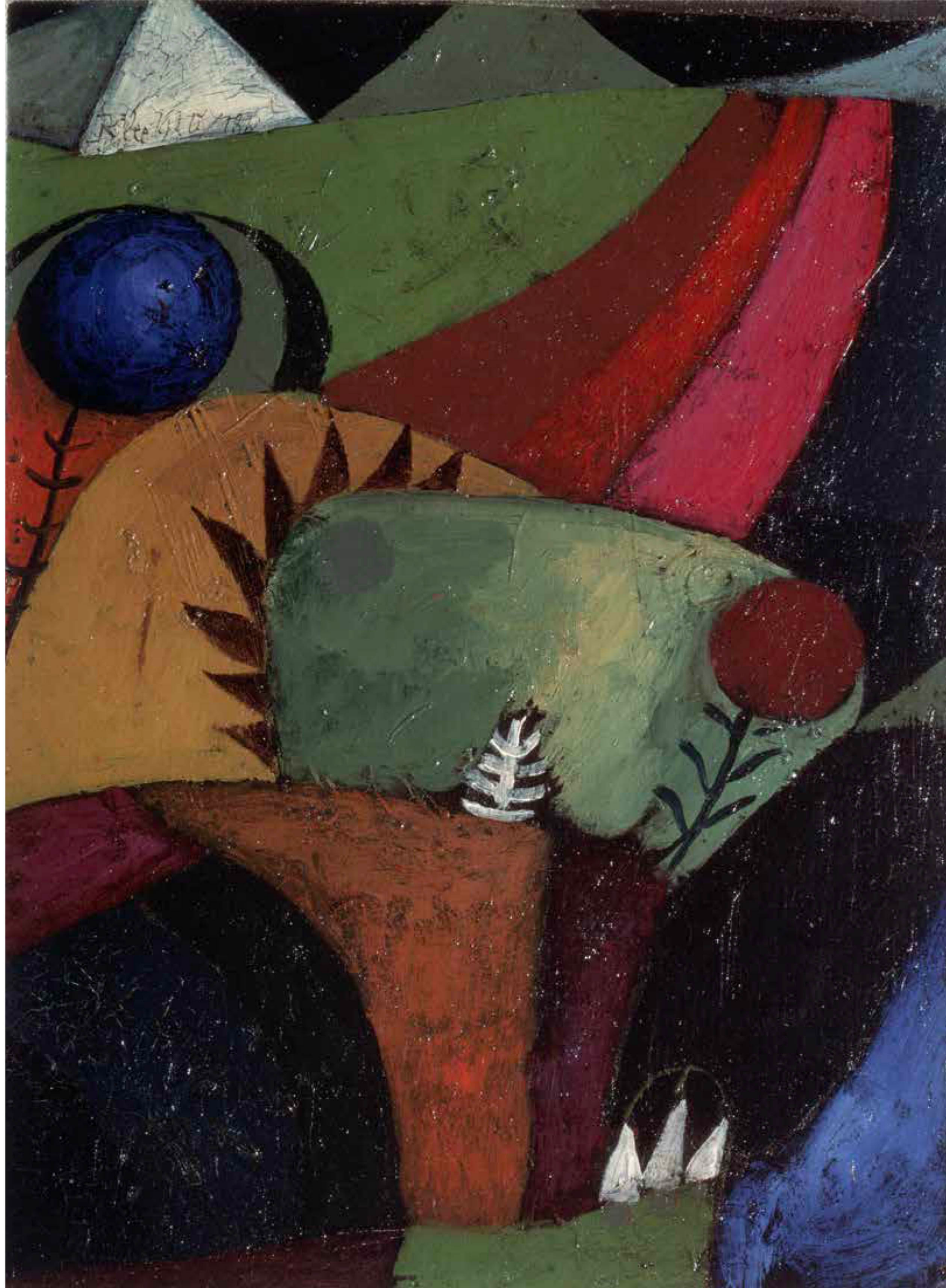

UN DIALOGUE PERMANENT AVEC LA NATURE

Même s'il reste le compagnon de route de plusieurs artistes non figuratifs, Klee, tout au long de son immense catalogue d'œuvres d'une extrême fécondité, reste attaché à la représentation des formes de la nature, et ce sont les fleurs qui, le plus souvent, occupent la matière centrale de sa création. Certes, la forme et la couleur restent les composantes intransigeantes de sa vision artistique, mais le thème de « l'énergie latente » est au cœur de son inspiration. Dans les cours qu'il donne au Bauhaus, il insiste sur la notion, pour lui fondamentale, de « point stimulé » en prenant l'exemple de la graine. Malgré sa petite taille, elle renferme en elle l'impulsion qui permettra la réalisation de formes parfaitement distinctes. Deux tableaux sur le thème de la fleur illustrent l'énergie qui jaillit de la terre pour irriguer la floraison, dans des palettes de tons sourds qui semblent maîtriser la force de cette énergie.

Trois Campanules blanches,

1920, huile sur carton, H. 26,5, L. 19 cm,
Berne, centre Paul-Klee

1938, toile sur carton, H. 34,3, L. 28,7 cm,
Hanovre, Sprengel Museum

LA LUMIÈRE DANS LA NUIT

« Toi, fleur de feu, nuitamment tu me tiens lieu de soleil, et tu luis profondément dans le cœur secret de l'homme », écrit Klee dans son *Journal*. Au cœur d'une profonde obscurité nocturne, Klee s'obstine à introduire l'espérance et la lumière. Apporter de la lumière dans un monde obscur exposé aux dangers de toutes sortes est un thème récurrent dans l'œuvre du peintre. Et la présence apaisante d'une gigantesque fleur aux immenses feuilles noires qui a replié pour la nuit ses pétales lumineux semble répondre à ses angoisses. La croisée de la fenêtre et le jeu des lignes noires qui structurent la pièce s'unissent avec la profondeur d'un bleu presque surnaturel, bien que tempéré par les transparences vertes qui montent à l'assaut des murs. Le graphisme exalte la couleur et la construction rigoureuse du tableau modère ce que ce bleu pourrait avoir d'alarmant.

Klee 79/18 204

UNE ARCHITECTURE DES COULEURS

Dans l'un de ses cours théoriques au Bauhaus sur la couleur en 1922, Paul Klee déclare d'emblée à ses élèves : « La nature nous offre une foule d'incitations colorées : le règne végétal, le règne animal, la minéralogie, la composition que l'on nomme paysage, tout est sans cesse matière à réflexion et à gratitude. » Au-delà de la perception naturaliste des couleurs, il existe un second niveau, celui des sept couleurs de l'arc-en-ciel, puis un troisième niveau, l'ensemble idéal des six couleurs fondamentales. Dans ce « paysage », les pignons, les drapeaux, les éléments architectoniques jouent de ces différents niveaux pour composer, grâce à des formes simples, un assemblage chromatique qui tient compte des couleurs pures, des couleurs primaires et des couleurs secondaires. Les vibrations qui en résultent sont fermement cadrées par les plans verticaux ou obliques, que surmontent les volutes éclatantes des drapeaux.

Paysage avec drapeaux
ou ***Maisons avec drapeaux***,
1915, aquarelle et huile sur carton,
H. 23,3, L. 28,3 cm,
Hanovre, Sprengel Museum