

ETUDE D' UN TABLEAU DE VAN GOGH :
Autoportrait à l'oreille bandée et à la pipe

IDENTIFICATION:

*Artiste: Vincent Van Gogh peintre hollandais

*Année et lieu de réalisation : janvier 1889 à Arles

Remarque: Van Gogh réalisa deux *Autoportraits à l'oreille coupée* . Il s'agit ici du second

*Technique: huile sur toile

*Dimensions : 51cm (H) x 45 cm (Longueur)

* Lieu de conservation ; Chicago- collection privée de Monsieur et Madame Leigh B. Block

DESCRIPTION GENERALE:

Le peintre occupe une majeure partie du tableau .

Il est chaudement vêtu.

Il a un bandage qui lui entoure le visage; il fume la pipe (on voit les volutes de fumée.)

ANALYSE PRECISE:

La composition:

Le visage occupe la partie centrale de la toile. Les yeux sont à la hauteur de la ligne d'horizon qui partage le tableau en deux parties:

Le cadrage : plan poitrine

La lumière: elle vient de la gauche

Le visage .

Le visage est légèrement de trois-quarts , la tête tournée vers la droite . C'est le seul autoportrait où il se montre le visage tourné vers la droite.

Le peintre a les traits tirés, la mâchoire crispée, le regard perdu dans le lointain. Il a donc l'air fatigué et triste. Il paraît beaucoup plus âgé qu'il ne l'est.

L'accessoire: la pipe

Mais, il s'est représenté fumant la pipe. Or, à la pipe est associée la connotation suivante: la sérénité .(fumeur de pipe à opposer au fumeur de cigarettes) Il se dépeint donc aussi comme un homme calme.

La tenue vestimentaire:

Le peintre porte une veste épaisse fermée jusqu'au col et une chapka.

La tenue et la pipe véhiculent une impression de chaleur.

Le fond :

Il est divisé en deux zones.

Les couleurs: connaître le cercle chromatique

Les harmonies analogues: sont juxtaposées des couleurs qui sont proches dans le cercle chromatique:

Rouge /orangé

Bleu (arrière du bonnet): violet (avant)

Vert/jaune (taches de jaune sur la veste)

Les harmonies de contraste sont obtenues en juxtaposant des couleurs complémentaires (les trois couples de couleurs complémentaires étaient à l'époque: le vert et le rouge -le violet et le jaune - le bleu et l'orangé.)

Vert/(rouge

Orange/bleu

Violet / touches de jaune en haut du tableau

Le bleu forme une harmonie de contraste avec l'orangé mais d'analogie avec le violet
Le rouge forme une harmonie de contraste avec le vert, d'analogie avec l'orangé.

L'équilibre domine le travail sur les couleurs.

LE CONTEXTE:

Le 23 décembre 1888, dans leur atelier d'Arles, Van Gogh a tenté de blesser Gauguin avant de se trancher le lobe de l'oreille gauche avec une lame de rasoir. Il a offert le morceau de chair à une prostituée.

Cette nouvelle crise de folie a marqué la fin de la collaboration des deux peintres.

LA SIGNIFICATION DE L'ŒUVRE:

*La pipe joue un rôle primordial dans le tableau.

Alors que le bandeau blanc est le signe de la crise qui a eu lieu et qui s'est traduite par une automutilation, la pipe signifie une tranquillité retrouvée. Le bandage évoque un passé révolu ; le présent l'emporte sur le passé.

*De la composition du tableau, du choix et de la disposition des couleurs résulte une harmonie..

Van Gogh a voulu avec ce tableau rassurer ses proches (son frère Théo), ses amis et se rassurer lui-même, montrer qu'il était équilibré. Un fou ne saurait réaliser une telle œuvre.

