

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE CHARTRES

STOP : CHEF-D'ŒUVRE ! MAURICE DE VLAMINCK, *LA PETITE FILLE À LA POUPÉE*

Maurice de Vlaminck, *La petite fille à la poupée*,
1902, huile sur toile, H. 104 ; L. 53 cm,
Chartres, musée des Beaux-Arts
88.1.1

P02 / **OBSERVER**

P03 / **RAPPROCHER**

P04 / **SITUER**

P05-06 / **ENSEIGNER**

STOP : CHEF-D'ŒUVRE !

MAURICE DE VLAMINCK, *LA PETITE FILLE À LA POUPEE*

OBSERVER

1. Chercher la date et la signature du peintre.
2. À quel genre pictural appartient cette œuvre ?
3. Quelle technique picturale est utilisée (pastel, gouache, huile, etc.) ? Sur quel support ?
4. Le modèle est-il représenté de face, de trois-quarts, de profil ? En pied ? En buste ? À mi-corps ?
5. Quelle est la direction de son regard ?
6. Quel détail suggère-t-il sa jeunesse ?
7. Comment le visage est-il mis en valeur ?
8. Comment qualifieriez-vous son expression ?
9. Y a-t-il plusieurs plans dans le tableau ? La profondeur est-elle importante ?
10. Le modèle occupe-t-il tout l'espace du tableau ? Quels détails observez-vous sur le fond ?
11. Quelles couleurs dominent dans le tableau ?

STOP : CHEF-D'ŒUVRE !

MAURICE DE VLAMINCK, *LA PETITE FILLE À LA POUPÉE*

RAPPROCHER

◀ Maurice de Vlaminck, *Le Père Bouju*, 1900, huile sur toile, 72 x 48,5 cm, Chartres, musée des Beaux-Arts, D.95.1.5

1. Comparez la **facture*** et la composition des deux tableaux.

* La **facture** est la manière dont un tableau est exécuté, particulièrement d'un point de vue technique.

** La **touche** caractérise la manière de déposer la peinture sur un support.

*** La **tonique** est une couleur apposée en petite quantité pour rehausser les couleurs dominantes.

	<i>Le Père Bouju</i> , 1900	<i>La Petite fille à la poupée</i> , 1902
La touche ** est lisse, les contours sont cernés de noir.		
La touche est apparente, épaisse, expressive.		
La tonique *** est rouge.		
Le cadrage est resserré autour du personnage.		
En raison du format très vertical, un espace important est laissé au-dessus du personnage.		
Le fond est indistinct.		
Une attention particulière est portée aux motifs du fond.		

STOP : CHEF-D'ŒUVRE !

MAURICE DE VLAMINCK, LA PETITE FILLE À LA POUPÉE

André Derain,
Portrait de Vlaminck,
1905, huile sur papier,
H. 41 ; L. 33 cm,
Musée des Beaux-Arts
de Chartres

« Je voulais faire des portraits, une série de portraits du peuple, des portraits de caractère, des portraits vrais comme des paysages vivants, des paysages humains, tristes ou beaux avec toutes leurs tares, leur grâce indigente et crasseuse ». Maurice de Vlaminck

L'artiste - Maurice de Vlaminck (1876 – 1958)

Vlaminck commence la peinture en autodidacte, influencé par l'art de Vincent Van Gogh et Paul Cézanne. En 1900, sa rencontre avec André Derain est déterminante pour sa vocation artistique. Après l'aventure fauve, il développe un art très personnel, davantage en rupture avec les courants d'avant-garde. Essentiellement reconnu comme peintre de paysages, il réalise cependant aussi portraits et natures mortes, comme en témoignent les œuvres exposées dans la salle.

SITUER

L'œuvre

La Petite fille à la poupée est présentée au Salon des Indépendants (printemps 1905) sous le titre *La fille de ma voisine*. Vlaminck a pratiqué l'art du portrait dès ses débuts jusqu'en 1925. Il choisit ses modèles dans son entourage immédiat. Dans ce portrait, il s'éloigne de la subjectivité expressionniste de ses précédents portraits, comme s'il voulait explorer une nouvelle voie, dans un registre plus « naïf », plus « primitiviste ».

« La cage aux fauves » : scandale au Salon d'Automne 1905

La formule du critique d'art Louis Vauxcelles (« *C'est Donatello parmi les fauves !* ») plaît tant qu'on baptise la salle VII du Salon « la cage aux fauves ». Dans cette salle sont présentés de jeunes peintres, Matisse, Derain, Vlaminck, dont le mouvement d'avant-garde gardera le nom de fauvisme en raison des couleurs et de la façon dont elles sont utilisées : « *un pot de peinture jeté à la tête du public* », écrit Camille Mauclair dans *Le Figaro*. Le fauvisme est un mouvement exclusivement français. Il s'organise autour d'un artiste majeur : Henri Matisse (1869-1954). Son œuvre, *Femme au chapeau*, fait scandale à cause de sa liberté de composition et des nombreuses taches de couleurs utilisées, comme du rouge, du vert et du jaune sur le visage de la jeune femme.

► Henri Matisse,
Femme au chapeau,
1905, huile sur toile,
H. 91 ; L. 60 cm,
San Francisco,
SFMOMA.

« *Sur le même palier, habitaient un charbonnier, sa femme et sa fille. Comme la môme venait souvent chez nous, l'idée me vint de faire son portrait.* »

Maurice de Vlaminck

Cherchez dans la salle deux tableaux d'un autre artiste que l'on peut qualifier de fauve en raison de son utilisation de la couleur.

STOP : CHEF-D'ŒUVRE !

MAURICE DE VLAMINCK, *LA PETITE FILLE À LA POUPÉE*

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

1. Technique, composition, facture

Huile sur toile.

Portrait à mi-corps, de face / frontal.

De « l'air » est laissé au-dessus du modèle grâce au format étiré verticalement. Papier peint dont les motifs sont reproduits avec attention. Plusieurs plans mais pas d'effet de profondeur : personnage plaqué sur le fond.

Touche lisse et contours cernés (par opposition au *Père Bouju*, exposé à côté).

Harmonie de tons : rose, mauve, brun.

Visage mis en valeur par le cerne noir, la couleur de la chair, un halo plus lumineux autour de la tête. Regard tendu vers le spectateur. Expression plutôt fermée et figée. Corps de la poupée en particulier très raide et tendu.

La facture du *Père Bouju* est très différente et suggère une touche expressionniste.

À observer dans la salle :

- les différentes voies explorées par Vlaminck dans les autres genres qu'il a pratiqués : natures mortes et paysages.
- les deux *Études d'atelier* de Maurice Marinot (1882-1860) et le *Portrait du père de l'artiste* par André Derain (1880-1954) pour le mouvement fauve et la gestion de la couleur.

APPROFONDISSEMENT

2. L'art du portrait

Le portrait photographique au XIXème siècle donne un accès démocratique à la représentation de soi ; de plus l'invention de la photographie libère l'artiste de l'injonction de ressemblance : à la fin du XIXème et au début du XXème siècle le portrait est devenu prétexte à exprimer la vision personnelle de l'artiste

qui décompose et recompose la figure humaine.

« Avant tout je ne crée pas une femme, je fais un tableau. », H. Matisse, *Écrits et propos sur l'art*

ENSEIGNER

3. Le portrait frontal et sa subversion

La représentation d'un personnage de face est réservée, durant les premiers siècles chrétiens et pendant tout le Moyen Âge, à des personnages sacrés ou tout du moins de très haut rang. Ce genre d'effigie « en majesté » influence durablement la peinture dans le genre du portrait en particulier.

Parmi les peintres que Vlaminck admirait :

- Paul Cézanne, *Portrait d'Achille Emperaire*, 1869-1870, huile sur toile, H. 200 ; L. 120 cm, Paris, musée d'Orsay. Cézanne convertit l'image « en majesté » en caricature dérisoire. <https://www.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/achille-emperaire-788>
- Vincent Van Gogh, *Le Père Tanguy*, 1887, huile sur toile, H. 92 ; L. 75 cm, Paris, musée Rodin. Hommage au marchand de couleurs. <https://www.musee-rodin.fr/musee/collections/oeuvres/pere-tanguy>

NB : Pour ces deux portraits, il peut être intéressant de confronter les fonds à celui de *La Petite fille à la poupée*.

STOP : CHEF-D'ŒUVRE !

MAURICE DE VLAMINCK, *LA PETITE FILLE À LA POUPÉE*

LE MÊME SUJET TRAITÉ
DIFFÉREMENT AU XIXème
ET DÉBUT DU XXème SIÈCLE

Prolongement -
exercice d'écriture.
Choisir un des quatre portraits,
dont celui de Vlaminck, et
imaginer ce que pourrait dire
le personnage au peintre au
moment où il le peint

Jean-Baptiste Camille Corot ▶
(1796-1875),

Petite fille avec une poupée,
non daté,
huile sur toile,
H. 27,3 ; 21,4 cm,
coll. particulière.

ENSEIGNER

Paul Cézanne ▶
(1839-1906),

Petite fille avec une poupée,
entre 1902 et 1904,
huile sur toile,
H. 73 ; L. 60 cm,
coll. particulière.

Chaïm Soutine ▶
(1893-1943),

Femme à la poupée,
entre 1924 et 1925,
huile sur toile,
H. 79 ; L. 63,5 cm,
coll. particulière.

