Séance 4 : analyse d'image (La nuit étoilée, cyprès et village)

I. Carte d'identité de l'oeuvre

- **Titre** : La nuit étoilée (cyprès et village), Saint Rémy

- **Artiste** : Vincent Van Gogh (1853-1890)

- **Date d'exécution** : juin 1889

- **Lieu de conservation** : Musée d'Art Moderne (New-York)

- **Technique utilisée / support** : huile sur toile

- **Format** : 73 X 92 cm

II. Description

1. Contexte

- Depuis un mois, Van Gogh est interné à sa demande en hôpital psychiatrique où il va rester un an (troubles dépressifs). Il s'interroge sur la mort.

2. Cadrage et angle de vue

- On observe trois plans étagés, les uns sur les autres. Au premier plan, le cyprès ; au 2ème plan, le village ; au 3ème plan, le ciel

- Le village occupe le tiers inférieur, le ciel occupe les deux tiers supérieurs.

- Angle de vue : plongée (le point de vue du spectateur est assez haut, au niveau du ciel). La ligne d'horizon est basse. Le village est en contrebas.

3. Lignes

- Impression de mouvement grâce aux arabesques ou aux spirales refermées sur elles-mêmes. Influence des estampes japonaises. Perspective obtenue par la différence d'échelle entre les sujets.

- Lignes sinueuses, volutes, arabesques, enroulements, circonvolutions, pour aspirer le regard du spectateur au plus profond de la toile.

- Au centre, point de rencontre entre deux spirales : grande vague qui se divise en deux parties dans un mouvement tournoyant. L'église et son clocher semblent bouger. Le cyprès semble pris dans une tornade.

- Grande diagonale ascendante de gauche à droite qui sépare le ciel très lumineux et le paysage dans la pénombre. Regard attiré par la lune très lumineuse.

4. Lumière et couleurs

PDF Pro Evaluation

- Lumière : la lumière reste dans le ciel, elle n'illumine pas le sol. Touche fractionnée, fragmentée en cercles concentriques pour exprimer l'éclat et la brillance des étoiles.

- Couleurs : multiples tons de bleu qui contrastent avec le jaune doré de la lune et des étoiles. Le jaune est clair, lumineux, chaleureux, doux. Le bleu est une couleur froide mais a ici une valeur spirituelle ; elle symbolise la force de l'esprit, la sérénité.

III. Interprétation

- Ce thème est récurrent dans l'œuvre de Van Gogh (voir Nuit étoilée sur le Rhône, 1888). Dans ses lettres, le peintre exprime son désir de réussir enfin une toile sur ce sujet.

- Aspiration vers l'infini à travers la contemplation de la nature, et plus particulièrement du ciel étoilé. « J'ai un besoin terrible de religion. Alors, je vais la nuit dehors pour peindre les étoiles ».

- Interrogation sur ce qui se passe après la mort : « Tout comme nous prenons le train pour nous rendre à Tarascon ou à Rouen, nous prenons la mort pour atteindre les étoiles. »

- Le cyprès est l'arbre des cimetières et symbolise la transition entre la vie (ses racines sont dans la terre) et la mort (il s'élance vers le ciel). L'église est le lieu du sacré, du mystère ; sa flèche s'élance aussi vers le ciel.

- La lumière naturelle du ciel, symbole du divin, s'oppose à la lumière artificielle de la ville. La nature est consolatrice, apaisante et contraste avec l'agitation urbaine.

PDF Pro Evaluation