

Auteur : Paul Cézanne (1839 - 1906)
Titre : *Pommes et Oranges*
Date : 1895-1900
Technique : huile sur toile
Dimensions : 74 x 95 cm
Lieu de conservation : Musée d'Orsay, Paris

Nature : peinture
Sujet : nature morte

Cliquer sur l'image ou :
<http://www.insecula.com/oeuvre/O0013661.html>

LE CONTEXTE ET L'AUTEUR

Cézanne est né à Aix en Provence. Après des études de droit, il s'inscrit en 1861 à l'Académie Suisse à Paris, et rencontre Pissarro. Au Louvre, il s'intéresse à Delacroix pour la **liberté de sa facture**, à Poussin pour la **construction** de ses toiles et à Courbet pour son **réalisme**. Après la guerre de 1870, Cézanne se détourne du romantisme pour se consacrer au paysage. Avec Pissarro, il maîtrise mieux la technique impressionniste, mais il reste fidèle à sa propre conception qui exige une composition rigoureuse des formes nettement affirmées. Il conçoit la peinture comme une construction mentale de **solides géométriques** réguliers et non comme une « impression » de lumière et de couleur.

En 1876, après une exposition chez le photographe Nadar, il entre dans sa période constructive et s'intéresse aux formes, à l'équilibre de la composition et à la matérialisation touche après touche, trait après trait. C'est l'époque des Baigneuses. Puis c'est la dernière période dite **synthétique**. Il essaie de réduire dès qu'il le peut, les formes à leur terme essentiel (réduire la forme des corps à la forme du cube, de la sphère et du cylindre) en appliquant les lois de la perspective pour que chaque côté du plan de l'objet se dirige vers un même point.

Au terme de son évolution, ses toiles sont composées de **formes-couleurs**, et il atteint une parfaite harmonie. La couleur devient l'élément qui ordonne et compose le tableau. Au début du XXème siècle, les fauves, les cubistes ont compris ce que cette manière de peindre avait de révolutionnaire pour parvenir à l'autonomie de la couleur et de la forme en **se libérant du sujet**.

L'OEUVRE

C'est l'une des dernières **natures mortes** de Cézanne. Le peintre se détache du motif et il affirme l'autonomie de sa vision. La composition fait penser à une sorte de désordre, voire d'effondrement. Elle est instable et mouvementée. La vision est perturbée car son axe est plongeant et **les points de vue sont multiples et superposés**. Tapisseries, nappes, couvertures disposées dans une sorte de chaos renforcent encore **le caractère instable de cette composition**.

La perspective traditionnelle est abandonnée, la verticalité du tableau crée une perspective à l'envers, élimine toute profondeur de champ. Il semble que les objets sortent vers le spectateur dont le regard est attiré irrésistiblement sur les différents volumes de la composition. Le regard est aussi attiré par **la brillance des tons chauds** des pommes et des oranges. Cette brillance est accentuée par le blanc de la nappe qui parfois se colore des teintes des fruits, ce qui adoucit cette surface de tonalités froides. On retrouve ce traitement dans le blanc du compotier de l'assiette. Il faut aussi noter **la forme en ellipse** de ces objets (dans la réalité, c'est un cercle que l'on perçoit). Ce procédé rend l'objet plus visible.

LA MAIN A L'ŒUVRE

La nature morte

- Elaborer réellement une nature morte rouge, jaune... avec des objets et fruits rouges, des objets et fruits jaunes..
- Dessiner ou peindre la composition réalisée.
- Composer, avec divers moyens plastiques, une nature morte. Il est possible de jouer avec les échelles (miniaturisation, gigantisme), avec les couleurs (chaudes ou froides, monochromes...)
- Construire une nature morte avec des éléments insolites (jouets de la classe, trousse d'écolier...) En garder des traces par la photographie.

La formule de Cézanne

Selon la formule de Cézanne, « **réduire la forme des corps à la forme du cube, de la sphère, du cylindre** » ,choisir une représentation d'objet(s) et, par calques successifs, géométriser ses formes.