

Auteur : Friedrich HUNDERTWASSER (1928 – 2000)
Titre : *Le Grand Chemin (Der Große Weg)*
Date : 1955
Technique : techniques mixtes
sur deux pièces de toile cousues ensemble
Dimensions : 162 x 160 cm
Lieu de conservation : Musée Le Belvédère, Vienne
Nature : peinture
Sujet : forme spirale

Cliquer sur l'image ou : <http://jardignons.wordpress.com/2009/01/18/hundertwasser/>

LE CONTEXTE ET L'AUTEUR

Friedrich Stowasser, plus connu sous un de ses nombreux pseudonymes, **Friedensreich Hundertwasser**, dont la traduction signifie « *le royaume de la paix aux cent eaux* » était un **peintre**, un **architecte** et un **écologiste visionnaire**. Né en 1928, à Vienne, il sera obligé de déménager avec sa famille en 1938 (69 membres de sa famille maternelle mourront dans les camps d'extermination).

En 1948, il passe 3 mois à l'Académie des Beaux-arts de Vienne et sera fortement influencé par les peintures de villes et de paysages d'Egon Schiele et par les œuvres de Gustav Klimt.

A partir de 1949, il aménagera un navire de commerce le *Regentag (jour de pluie)* à bord duquel il voyagera. Il s'établira ensuite en Nouvelle-Zélande. En 1971, il crée l'affiche des Jeux Olympiques de Munich. En 1974, il édite ses premiers posters pour la défense de l'environnement dont le produit des ventes était reversé aux organisations concernées. Son message profondément écologiste, s'exprime par des **performances**, des **manifestes**, des **œuvres architecturales** et dans toutes ses autres réalisations (peintures, affiches, timbres, livres...).

"Si quelqu'un rêve seul, ce n'est qu'un rêve. Si plusieurs personnes rêvent ensemble, c'est le début d'une réalité !"

L'ŒUVRE

Dans son répertoire de formes (arbres ronds, maisons humaines, visages aux yeux en amande, représentations de l'eau...), Hundertwasser choisit de représenter le monde tel qu'il devrait être, un **monde dans lequel les humains vivent en harmonie avec la nature**.

Dans sa peinture, Hundertwasser utilise des pigments, du sable, du charbon de bois, de la brique pilée, de l'or, de l'aluminium. Pour lui, **le peintre est un chercheur qui expérimente** des techniques différentes sur des supports variés. S'inspirant des « vieux maîtres », il fera, par exemple, de la peinture à l'œuf, dite a tempera (technique longtemps utilisée par les peintres primitifs). Il utilise dans ses toiles des couleurs chatoyantes, gardant les couleurs fluorescentes pour son œuvre gravée (lithographies, gravures sur bois...). Il isole des formes, des motifs (larmes, gouttes de pluie, fenêtres) qu'il magnifie en utilisant des feuilles d'or ou d'argent.

Opposé à la rigueur du Bauhaus, il aime l'**asymétrie** et tout ce qui vient rompre l'ordre et la monotonie de la géométrie pure. La tradition viennoise de l'Art Nouveau (très présent sur les affiches, les textiles et dans la typographie) avait influencé Hundertwasser.

En 1953, il peint sa première spirale : *Le Grand Chemin*. Pour lui, **la ligne droite n'existe pas dans la nature**, elle est le fruit de l'éducation. "La spirale signifie à la fois la mort et la vie. En partant du centre de la toile, on va de la naissance à la mort qui se trouve aux extrémités du tableau et inversement."

Dans « *Le Grand Chemin* », la spirale représente un ruban, un **chemin qui serpente** et se replie sur lui-même, nous obligeant à le suivre des yeux de manière hypnotique.

Cette grande spirale parfois fissurée, coule tantôt rapidement tantôt lentement, passe devant des îles au cours de son voyage. En route vers le bord extérieur, elle entraîne le spectateur dans un tourbillon. Semblable au flot inexorable d'une histoire racontée, une fois commencée, la spirale ne peut s'arrêter, « un début doit mener plus loin ». Des carrés réguliers traversent le grand chemin comme des pierres, des pas japonais dans un fleuve. Un petit ruisseau sort de l'étang bleu irrégulier situé au centre du tableau. La spirale évoque les ondes provoquées par la chute d'une pierre dans l'eau ; ses couleurs emportées par le courant traduisent l'huile flottant à la surface.

C'est une promenade à la fois champêtre et initiatique à laquelle nous convie Hundertwasser, un labyrinthe sur lequel notre regard glisse plutôt que d'être entraîné vers la profondeur. Des petites choses nous amarrent à la surface contre un courant qui pourrait nous emporter. La signature de l'artiste en rouge foncé sur le cadre se trouve à l'extérieur du tableau, ce qui indique que la composition est achevée.

LA MAIN A L'ŒUVRE

● Dans le **cadre de l'Histoire des Arts** : " *Le Grand Chemin* " pourra donner lieu à la rencontre d'autres œuvres :

► **Arts du visuel :**

▪ Mettre en relation avec d'autres artistes ayant travaillé la notion de spirale : « *La tour de Babel* » de Bruegel (fiche "*Des œuvres aux Maîtres*" n°59), « *Spiral Jetty* » de Richard Long (fiche "*Des œuvres aux Maîtres*" n°56), les travaux en spirale de Vasarely, « *L'escargot* » de Matisse, le mouvement de certaines peintures de Van Gogh (fiche "*Des œuvres aux Maîtres*" n°54), les artistes de l'Art Nouveau (Gaudi, Klimt...).

▪ Réaliser un mur d'images autour de la spirale, voire un musée de classe.

► **Arts du quotidien :**

▪ **Design** : Mettre en relation l'œuvre d'Hundertwasser et les mouvements artistiques de son époque à Vienne : **l'Art Nouveau, le Bauhaus**. A partir d'œuvres issues du design (fauteuil, textile, vase...) comprendre les influences, remarquer les ressemblances et les différences. Produire des résumés de ces différents mouvements, les situer sur la frise chronologique.

● Dans le **cadre de la pratique plastique** :

▪ Comme Hundertwasser, expérimenter de nouveaux médiums obtenus à partir de divers mélanges : tester les effets et les répertorier sous forme de répertoire plastique, produire la fiche-recette de ces expérimentations.

▪ Faire l'inventaire des signes, des formes et des couleurs dans les œuvres d'Hundertwasser (lignes courbes, spirales, palette de couleurs, formes concentriques, rehauts d'or et d'argent...). Les classer selon des critères plastiques (lignes, couleurs, formes, matières). Enrichir le répertoire en inventant d'autres éléments.

▪ Choisir dans ces répertoires des éléments, annoncer son projet sous forme de croquis annotés et réaliser une production dans une intention plastique.