

Dossier : Joue avec Van Gogh

Dans l'atelier de Van Gogh

Bonjour ! Moi, c'est Vincent. Vincent Van Gogh. Je suis artiste peintre. Tu ne me connais sans doute pas, car je dois bien avouer que je n'ai pas beaucoup de succès. Certains disent de mes toiles qu'elles sont bizarres, qu'elles sont peintes par un fou... Qu'importe, j'ai la peinture "dans la peau" ! En ce moment, je peins au moins une toile par jour !

Et, le soir, j'écris à mon petit frère, Théo. Tu as vu, son portrait est sur ma table ! Il vit à Paris. Et comme je ne le vois pas assez souvent, je lui raconte tout dans mes lettres : ma vie, mes petits secrets, ma peinture... Mais j'ai perdu les cinq dernières lettres que je lui ai écrites. Il faisait tellement chaud hier que j'ai laissé la fenêtre ouverte. Le mistral s'est mis à souffler fort, et elles se sont envolées.

Tel que je connais Théo, il doit être très inquiet de ne pas avoir de mes nouvelles. Tu veux bien m'aider à retrouver ces lettres et les lui apporter ? Clique sur chacun des quatre tableaux que je viens de peindre : je t'invite à pénétrer dans mon univers ! Et, qui sait, peut-être y retrouveras-tu mes lettres ? Allez, c'est à toi !

Ça y est, tu as découvert ma chambre ? Allez, on continue la visite ! Clique sur les autres tableaux.

Maintenant que tu m'as regardé dans le bleu des yeux, tu peux découvrir d'autres de mes secrets ! Clique sur les autres tableaux.

Merci de m'avoir accompagné dans cette promenade nocturne ! Clique sur les autres tableaux pour découvrir un peu plus mon univers.

Tu as aimé la sieste dans les champs ? Ne t'endors pas, clique sur les autres tableaux pour continuer l'aventure.

Ça y est ! Je crois que je t'ai tout raconté. Si tu souhaites revoir mes tableaux, clique dessus.

N'oublie pas, tu dois retrouver les lettres que j'ai égarées et les apporter à Théo. Cherche bien ! Il attend de mes nouvelles, et je ne voudrais pas qu'il s'inquiète.

Et n'oublie pas d'apporter à Théo les lettres que tu as trouvées. Pour cela, clique sur son portrait. Mais... je crois qu'il t'en manque encore ! Cherche bien !

Et n'oublie pas d'apporter à Théo les lettres que tu as trouvées. Il attend de mes nouvelles. Pour cela, clique sur son portrait.

Bravo, tu as retrouvé toutes les lettres que Vincent Van Gogh a égarées ! Tu pourras les apporter à son frère Théo une fois que tu auras vu les quatre tableaux. Bravo, tu as retrouvé toutes les lettres que Vincent Van Gogh a égarées ! Il ne te reste plus qu'à les apporter à son frère Théo. Clique sur son portrait, au fond de la pièce.

"La Chambre de Van Gogh à Arles"

Bienvenue chez moi, à Arles ! C'est ici, en Provence, que j'ai décidé de m'installer. Il faut dire que j'ai beaucoup voyagé ces dix dernières années, des Pays-Bas à la Belgique, de Londres à Paris...

Et j'ai mis le cap au sud pour chercher le soleil. On peut dire qu'ici, "au pays des tons bleus et des couleurs gaies", je suis servi !

Regarde cette jolie petite maison sur la place. Je viens de louer deux pièces à l'étage. Ça te plaît ?

J'ai commencé par repeindre la façade en jaune vif. Jaune comme les tournesols, comme les blés, comme le soleil ! Le jaune, c'est un peu ma touche personnelle.

J'ai en tête un grand projet pour cette maison : former une communauté d'artistes, comme une grande famille de peintres. On pourrait l'appeler "l'Atelier du Midi". Classe, non ?

Eh oui, je peux bien te l'avouer, je m'ennuie un peu tout seul... Personne à qui parler peinture ou art moderne ! Alors, j'ai proposé à mes amis peintres Émile Bernard et Paul Gauguin de venir me rejoindre.

Finalement, seul mon copain Paul Gauguin s'est décidé à venir. Mais imagine comme j'étais content ! Finie, la solitude !

On partait ensemble au petit matin, on peignait les mêmes paysages... Une belle aventure entre copains !

Mais l'ambiance est vite devenue électrique entre Gauguin et moi. Eh oui, on n'est jamais d'accord sur rien, on se dispute sans arrêt !

L'autre jour, notre dispute a mal tourné et Gauguin est parti.

Allez, assez bavardé ! Je te fais visiter mon chez-moi ? Viens, on commence par la chambre. Elle m'a inspiré un tableau que je vais te montrer.

Vincent nous révèle ici son intimité : sa chambre. Elle est modeste, pauvrement meublée. Regarde, Vincent a dessiné les objets par paires. Il y a deux chaises, deux oreillers, deux paires de tableaux et, sur la table, deux cruches et deux brosses.

Vincent avait pensé animer cette chambre de la présence d'une femme, allongée sur le lit, et d'un berceau.

Mais, finalement, il a laissé le tableau tel quel, c'est-à-dire fidèle à ce qu'était sa chambre : vide, puisqu'il y vivait seul.

Cette pièce reflète parfaitement la personnalité de Vincent. Il souhaitait que sa chambre soit pour lui un lieu de tranquillité et de paix.

Mais son inquiétude et ses angoisses ont déformé sa vision de la chambre : la perspective n'est pas correcte, le plancher est incliné.

Les chaises et la table sont bancales et paraissent flotter au-dessus du parquet. Le lit tangue. On a l'impression qu'on va tomber !

Ça te dit de jouer avec moi ? J'ai peint une autre version de ma chambre et j'y ai glissé sept différences. (Sur un ton de défi.) Ton regard sera-t-il suffisamment perçant pour les retrouver ? Allez, c'est à toi : dès que tu as repéré un détail différent sur le tableau de gauche, clique dessus !

Hé, ce n'est pas en cliquant partout que tu arriveras à trouver les sept différences ! Observe attentivement mon tableau.

Mmm, si j'étais toi, je regarderais du côté du miroir accroché au mur...

Oh ! je crois que la couleur principale de ce tableau a quelque peu changé...

Tiens, tiens, il y a des objets qui disparaissent dans ce tableau !

Et si tu regardais du côté du lit ?

Regarde attentivement le sol. Tu ne remarques rien ? Vraiment rien ?

Tu as repéré cet objet fort utile en cuisine ? Tu devrais le regarder de plus près...

Quelque chose me dit que tu devrais regarder de plus près la petite table...

Hé, quel oeil de lynx ! Bravo !

"Portrait de l'artiste"

Viens, entre dans mon atelier ! Tu vois, je suis en train de peindre un portrait. Le mien, plus précisément.

J'aime beaucoup peindre les visages, mais c'est difficile de trouver un modèle qui accepte de poser. Alors, je me prends moi-même comme modèle !

Un autoportrait, c'est très différent d'une photo. Je me scrute dans le miroir et j'y cherche quelque chose de plus profond que les photographes, de plus intime.

J'essaie de savoir qui je suis vraiment. Tu le sais, toi ?

Il faut dire que j'ai beaucoup cherché ma voie. J'ai commencé comme vendeur dans une galerie d'art, puis j'ai travaillé en tant que répétiteur et maître d'école. J'ai même voulu devenir pasteur !

Mais ça n'était pas pour moi. Alors, à 27 ans, j'ai repris mon crayon et je me suis remis à dessiner. Et ça a tout changé !

Je me donne entièrement à la peinture. Je m'applique chaque jour sur mes toiles, encore et encore. La puissance de créer, c'est ma vie, mon travail à moi... J'y risque ma vie et ma raison.

Tiens, il faut que je te montre mon dernier autoportrait. Il est tout bleu. Peut-être parce que j'ai des bleus à l'âme...

Vincent est passionné par les portraits. Celui-ci, il l'a peint alors qu'il était soigné à l'hôpital de Saint-Rémy-de-Provence.

En dix années de travail, il a dessiné et peint plus de quarante autoportraits. Et puis, tu as remarqué, il s'est représenté de trois quarts et sans sourire !

WIKI : Oh là là ! Dis donc, il n'a pas l'air en pleine forme, notre ami... (Crie.) Buuuug ! Y a Vincent qui a besoin de tes talents ! T'aurais pas une ou deux blagues à lui raconter pour lui redonner le sourire ?

Eh oui, Vincent semble anxieux. Son regard est fixe et concentré. Et le vert acidulé qui cerne ses yeux accentue le caractère maladif de son visage.

Tu as vu, les nuances de bleu-vert clair envahissent presque toute la surface du tableau : le fond, les vêtements de Vincent, et même sa figure.

Seule une tache orange, au milieu du tableau, contraste avec le reste : c'est la barbe rousse de Vincent.

Il est immobile, alors qu'autour de lui tout est en mouvement. Regarde, on dirait des flammes qui ondulent ! Elles évoquent un monde d'hallucinations.

On joue ensemble ? J'ai agrandi dix détails de mon tableau. Ta mission, si tu l'acceptes, sera de les replacer sur ma toile. Pour cela, attrape-les avec ta souris et dépose-les au bon endroit sur le tableau. À toi de jouer !

Hé, bravo ! Mission accomplie !

"La Nuit étoilée"

Regarde ce ciel... Comme c'est beau ! Ça fait longtemps que je rêve de peindre la nuit. Ce soir, je tente l'expérience ! Tu m'accompagnes ?

C'est bon, j'ai mon chevalet et ma boîte de peinture. Je peux commencer !

Ah, zut ! je ne vois rien. Comment faire pour éclairer ma toile et ma palette ? Tiens, je crois que j'ai une petite idée : tu vas m'aider. Prends les bougies et place-les sur mon chapeau.

Oui, comme ça. Merci ! On dira encore que j'ai l'air d'un fou, mais peu importe.

Tu as vu toutes ces nuances de bleu ? Et les étoiles... Elles scintillent comme des pierres précieuses ! Je trouve que la nuit offre une palette plus colorée que le jour.

J'ai tellement aimé peindre de nuit que j'ai renouvelé l'expérience une trentaine de fois. Tiens, regarde !

Regarde, le ciel semble agité, comme un soir d'orage ! Il est traversé par une étrange volute qui tourbillonne.

Le cyprès semble danser comme une flamme, jusqu'au ciel, pour évoquer le vent qui souffle. Les collines surplombant le village de Saint-Rémy-de-Provence, le cyprès, la flèche de l'église, le ciel : tout ondule.

La tache sombre formée par le cyprès permet de rendre le bleu nuit plus lumineux. Car, tu l'auras remarqué, Van Gogh a peint un tableau nocturne... sans utiliser de noir ! Sur sa palette, on trouve du bleu, du violet et du vert...

... mais aussi diverses nuances de jaune, notamment pour les étoiles et la lune, ainsi que du brun.

Passionné d'astronomie, Vincent a reproduit avec précision sur la toile ce qu'il voyait dans le ciel. Mais il y a aussi inclus des étoiles filantes, des météores et des planètes.

En reconstituant les cartes du ciel de l'époque, les astronomes ont établi que Van Gogh a peint ce tableau la nuit du 25 mai 1889 à 4 h 40.

Wiki : Eh non, pas de répit pour les artistes ! Au boulot jour et nuit !

Et si toi aussi tu t'essayais à la peinture de nuit ? Allez, prends tes pinceaux, je vais te montrer comment peindre un ciel étoilé.

Commence par choisir la couleur de ton ciel.

Ajoute ensuite un premier plan, des étoiles, des montagnes, des nuages...

Allez, laisse parler l'artiste qui est en toi !

Hé, bravo ! Quel talent ! Je vois que j'ai affaire à une jolie graine d'artiste...

"La Sieste"

La vie paysanne, le travail de la terre, sont des sujets qui me tiennent à coeur. Aux Pays-Bas déjà, alors que je commençais tout juste à peindre, j'ai réalisé des tableaux représentant des moissonneurs.

Bien entendu, quand j'étais à Arles, en Provence, j'ai continué à peindre en plein air les travaux des champs.

Mais maintenant, tu vois, je peins à l'intérieur. Je suis en train de peindre une scène de moisson depuis ma chambre, à l'hôpital de Saint-Rémy-de-Provence.

J'y suis soigné pour mes crises de nerfs depuis que je me suis blessé à l'oreille avec un rasoir.

Mais je veux continuer à peindre chaque jour. Cela m'aide à guérir. D'ailleurs, dans le voisinage, on m'appelle "le bonhomme peintre".

J'ai demandé à Théo, mon frère, de m'envoyer des reproductions de tableaux d'autres peintres pour que je puisse les recopier : de grands maîtres comme Rembrandt, Delacroix ou Millet.

Comme ces reproductions sont en noir et blanc, je suis libre de choisir les couleurs que j'aime. Tu l'auras deviné, je crois, mes couleurs favorites sont... le bleu et le jaune !

Mais attention, hein, ce n'est pas de la copie pure et simple, ça non ! Il s'agit plutôt de traduire dans une autre langue, celle des couleurs, mes impressions concernant le relief et la profondeur.

Alors, au lieu de chercher à rendre exactement ce que j'ai sous les yeux, je me sers de la couleur pour m'exprimer.

Et voilà, ça y est, c'est terminé ! Tu veux regarder ce que je viens de peindre ?

Pour peindre ce tableau, Vincent a reproduit un dessin de Millet intitulé "La Sieste".

Il est midi, l'heure de la sieste après le repas pris dans les champs par les moissonneurs. On l'appelle la "pause méridienne". C'est le cagnard, il fait très chaud.

Les moissonneurs ont commencé tôt, dès l'aube, à faucher les foins et à les empiler en meules. Fatigués, ils se reposent et reprennent des forces.

Vincent a retranscrit la forte chaleur en cherchant à optimiser l'intensité des couleurs et des contrastes.

Il n'a mis sur sa palette que deux couleurs, opposées : une froide, le bleu, et une chaude, le jaune.

Regarde à présent les contours : ils sont soulignés d'épaisses lignes noires qui ondulent en souplesse.

Observe aussi les touches de peinture : Vincent a donné de petits coups de pinceau chargés de peinture. Ils semblent presque vivants !

Mais que s'est-il passé ? Mon tableau est tout noir ! Aide-moi à lui redonner ses couleurs.

Dès que tu vois apparaître à l'écran des taches jaunes ou bleues, clique dessus. Mais attention, il te faut cliquer sur les bonnes couleurs, au bon endroit ! Allez, c'est à toi !

Magnifique ! Grâce à toi, mon tableau a enfin retrouvé ses couleurs !

Chez Théo

Que m'apportes-tu là ? Ah ! des lettres de Vincent. Merci bien, je les attendais avec impatience. Avec Vincent, on doit toujours s'attendre à tout... et je ne suis jamais tranquille quand je n'ai pas de ses nouvelles.

Que m'apportes-tu là ? Ah ! des lettres de Vincent. Merci bien, mais je pensais en recevoir plus que ça ! Tu sais, avec Vincent, on doit toujours s'attendre à tout... et je ne suis jamais tranquille quand je n'ai pas de ses nouvelles.

Que m'apportes-tu là ? Ah ! une lettre de Vincent. Merci bien, mais je pensais en recevoir plus que ça ! Tu sais, avec Vincent, on doit toujours s'attendre à tout... et je ne suis jamais tranquille quand je n'ai pas de ses nouvelles.

Ça te dirait de les lire avec moi ? Alors clique sur l'une des lettres et approche-toi. J'ai hâte de savoir comment mon frère se porte. C'est à toi !

Ça te dirait de la lire avec moi ? Alors clique sur la lettre et approche-toi. J'ai hâte de savoir comment mon frère se porte. C'est à toi !

Mon cher Théo, voici un portrait du facteur Roulin. Lui, tu sais, c'est un véritable ami. C'est un homme qui sait beaucoup de choses et qui prend bien soin de moi.

Figure-toi qu'Augustine, sa femme, a accouché aujourd'hui ! Il en rayonne de satisfaction.

C'est une jolie famille. Je me sens si bien avec eux que je les ai souvent peints : Roulin et Augustine, mais aussi leurs deux garçons. Et, bientôt, je vais pouvoir réaliser le portrait du bébé !

Les autres familles du village l'ont su, et elles voudraient que je fasse leur portrait. Mais elles n'osent même pas me le demander !

Allez, porte-toi bien. (Pause.) Vincent.

Mon cher Théo, la lumière, ici, est tellement différente de celle de Hollande ou de Paris ! Là-bas, les couleurs sont voilées par la brume, ici, elles sont tellement plus intenses !

Ma palette s'en trouve transformée. Finis les tons gris. Je cherche à atteindre cette "haute note jaune". Je joue avec le jaune citron, le jaune orangé, le jaune doré, le jaune soufre ou le jaune de chrome, pour représenter les champs de blé, les tournesols...

D'ailleurs, j'ai réalisé toute une série de tableaux sur ces fleurs que j'appelle des "soleils". Elles sont pour moi les symboles de ce soleil du Midi que j'aime tant.

Tu me diras ce que tu en penses, tes conseils me sont précieux ! (Pause.) Vincent.

Mon cher Théo, c'est une perspective assez triste de devoir se dire que jamais, peut-être, la peinture que je fais n'aura une valeur quelconque...

J'ai bien vendu "La Vigne rouge", pour 400 francs, mais il s'agit d'une seule toile ! Ces jours-ci, je me dis que la toile peinte ne vaut pas plus que le prix de la toile blanche.

Vois-tu, il n'est pas plus facile de faire un bon tableau que de trouver un diamant ou une perle. Cela demande de la peine. Alors, une fois qu'on a de bonnes perles, il ne faut pas douter de soi.

Bien le bonjour à ta femme. (Pause.) Vincent.

Pauvre Vincent ! S'il savait qu'aujourd'hui ses toiles se vendent des millions et qu'il figure parmi les artistes les plus célèbres au monde !

Mon cher Théo, sais-tu à quel point j'admire le peintre Jean-François Millet ? Il est mort alors que j'avais tout juste 22 ans, et je regrette tellement de n'avoir pas pu le rencontrer...

Pour moi, Millet, c'est le conseiller et le guide des jeunes peintres dans tous les domaines ! Il pense que les peintres ne se mêlent pas assez à la vie des paysans. Que "dans l'art il faut y mettre sa peau". Je suis tout à fait d'accord avec lui !

Je t'envoie quelques versions que j'ai faites du "Semeur".

Comme tu le vois, j'y mets quelque chose de moi, ma touche personnelle. Je cherche à faire aussi bien que ces peintres que j'admire !

Porte-toi bien. (Pause.) Vincent.

Mon cher Théo, je t'ai déjà parlé, je crois, de quelques-uns de mes désaccords avec l'ami Gauguin. L'autre jour, notre dispute a mal tourné et je lui ai lancé un verre à la figure.

Bien sûr, je m'en suis tout de suite voulu. Mais c'était trop tard, Gauguin avait décidé de partir. Je me suis dit que c'était de ma faute, et j'ai voulu me punir.

Vois-tu, j'étais tellement énervé que j'ai perdu le contrôle de moi-même. Et je me suis tailladé le bout de l'oreille avec mon rasoir. Enfin, c'est ma version des faits... D'autres, bien plus tard, diront que c'est Gauguin qui m'a tranché l'oreille d'un coup de sabre...

Comme ça saignait beaucoup, on m'a emmené à l'hôpital, où j'ai été soigné. On m'a mis un pansement et un bandage. Je me suis remis à peindre. Ça m'aide à me soigner. Tiens, j'ai peint ces tableaux pour te montrer que je vais mieux.

Poignées de mains en pensées. Vincent.

Ah, mon cher frère ! Comme il me manque !

Vois-tu, finalement, Vincent a laissé la peinture lui prendre la raison.

En plein champ, à l'endroit même où il aurait peint ce tableau, il s'est tiré une balle dans le cœur. Il est mort quelques jours plus tard, à l'âge de 37 ans.

Sais-tu que des Américains ont récemment remis en cause cette hypothèse ? Pour eux, Vincent aurait été victime d'une balle perdue. Que s'est-il réellement passé ? Mystère, mystère...

Aujourd'hui, Vincent Van Gogh est considéré comme un très grand artiste. Avec son style très personnel aux couleurs éclatantes et l'intensité qui se dégage de ses toiles, il a su séduire et fasciner... le monde entier !