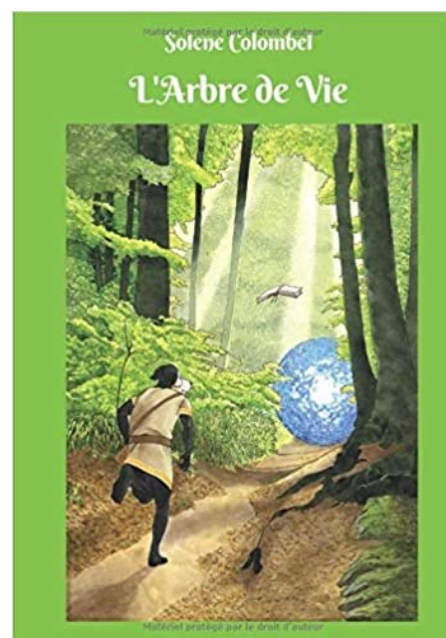

L'ARBRE DE VIE, UN LIVRE ET UN TABLEAU

Tu as pu découvrir « L'Arbre de Vie » de Solène Colombel : *le chien Fidéi, la dragonne Damesonge, et le lion Aplos se rebellent contre leur condition d'esclave et élaborent un plan d'évasion.*

Ce livre est un **roman**, à mi-chemin entre le **roman d'aventure** (fait de rebondissements et de dépaysements) et le **roman de fantasy** (où des personnages étranges ont des pouvoirs surnaturels).

Son titre « L'Arbre de Vie » rappelle une œuvre très célèbre portant le même nom, réalisé par Klimt.

Gustav KLIMT

QUI EST KLIMT ?

Gustav Klimt est un peintre autrichien renommé de la fin du XIXème et du début du XXème siècles (Vienne, 1862-1918). Parmi ses tableaux les plus célèbres, figurent : « Le Baiser », « Le portrait d'Adèle Bloch-Bauer », « L'Arbre de Vie » et le « Jardin avec des coqs ».

Encore aujourd'hui, ses tableaux sont reconnus dans le monde entier : « Le portrait d'Adèle Bloch-Bauer » a par exemple été vendu pour 135 millions de dollars en juin 2006 !

Portrait d'Adèle Bloch-Bauer I,
huile sur toile, feuille d'or et d'argent, 1907.

Le Baiser, huile sur toile recouverte de feuille d'or, 1907.

C'est l'œuvre la plus célèbre de Klimt. Elle représente un couple qui s'embrasse, enlacé.

Jardin avec des coqs (1917),
huile sur toile

L'OR, LA PEINTURE ET LES DÉCORS

A de nombreuses reprises, Klimt a utilisé l'or comme couleur principale dans ses tableaux. Il faut dire qu'il est le fils et le frère d'orfèvres !

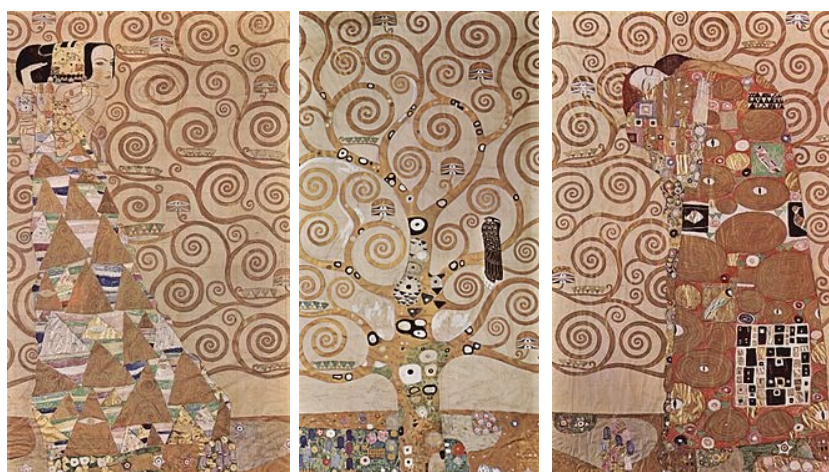
Klimt commence d'ailleurs comme décorateur. Il veut supprimer les frontières entre les **arts majeurs** et les **arts décoratifs** ou **arts mineurs**.

Selon la classification majoritairement admise, les arts majeurs sont : 1/Architecture, 2/Sculpture, 3/Peinture, 4/Danse, 5/Musique, 6/Poésie, 7/Cinéma.

Les **arts mineurs** sont , entre autres : Joaillerie, Céramique, Orfèvrerie, Décoration, Design, Stylisme, Verre-rie.

LE TRIPTYQUE DE L'ARBRE DE VIE

« L'Arbre de Vie » est tryptique, c'est-à-dire un tableau en 3 parties, qui chacune porte un nom :

L'Attente

L'Arbre de Vie

L'Accomplissement

Tryptique dit de « L'Arbre de vie » -
KLIMT (1905-1909)

N.B. : tu peux retrouver ce tableau
en grand format à la page suivante.

L'Arbre de vie :

L'Arbre de Vie est un **symbole** présent dans de nombreuses cultures et peut représenter l'immortalité ¹ ou le centre de l'Univers ² mais encore, les lois de celui-ci ³ ou le cœur des réflexions personnelles ⁴.

Cet arbre est le symbole du **cycle éternel de la vie**. En effet, les spirales dessinées pour représenter ses branches symbolisent l'infini. D'ailleurs, un arbre perd ses feuilles en automne et en fabrique de nouvelles au printemps suivant. De plus, l'arbre a bien une **portée universelle** puisqu'il regroupe tous les mondes : le monde souterrain grâce à ses racines, le monde terrestre grâce à son tronc et la voûte céleste par ses branches. Il rapproche aussi les Humains et la Nature, symbolisée par l'oiseau et les fleurs.

Par ailleurs, les branches sont au nombre de **7**. Ce chiffre est sacré dans de nombreuses religions. Par exemple, pour le Christianisme, ce chiffre représente les 7 jours de la création du monde par Dieu. Dans l'Hindouisme, il représente les 7 centres énergétiques du corps humain, les « chakras ».

1 : Chez les Chrétiens, Eve a croqué le fruit défendu (une pomme) dans le jardin d'Eden et elle et son compagnon, Adam, sont alors devenus mortels. Au Proche et au Moyen-Orient, l'Arbre de vie est aussi source d'immortalité.

2 : en Chine ancienne et chez les Indiens

3: pour le peuple juif

4: chez les Bouddhistes

Les personnages :

A gauche, figure une femme, seule, sans doute marquée par la solitude. Au contraire, à droite, un couple s'enlace, probablement béni par l'Amour. Les deux situations s'opposent, montrant les différentes étapes de la vie amoureuse.

Le décor, les couleurs :

N'oublie pas que Klimt a commencé sa carrière comme décorateur. Il réalise le tryptique « L'Arbre de Vie » pour une commande pour un riche homme d'affaire belge, Adolphe Stoclet, en vue de décorer sa villa. Le tryptique n'est donc qu'un travail préparatoire, servant de modèle aux artisans qui devront reproduire cette œuvre sur les murs de la villa !

Par ailleurs, le tryptique a été pensé par Klimt dans le cadre d'un travail plus grand puisque c'est une véritable fresque qu'il a créée pour son client.

Tout décorateur qu'il est, Klimt utilise des matériaux nobles et vivement colorés, comme l'or, dans cette œuvre comme dans d'autres, dont « Le portrait d'Adèle Bloch-Bauer ».

Réalisation de la décoration du Palais Stoclet, à partir du travail préparatoire de Klimt

Fresque de Klimt, comprenant « L'Arbre de Vie » et réalisée pour Adolphe Stoclet

Musée des Arts appliqués de Vienne

KLIMT, LES SYMBOLES ET L'ART NOUVEAU

Tu as pu le comprendre en regardant « L'Arbre de Vie », Klimt utilise, dans ses tableaux, des symboles. Dans les 230 tableaux qu'il nous a laissés, beaucoup mettent en scène des femmes ou des paysages. Les femmes sont souvent érigées en symboles et reprennent des éléments de la mythologie*.

* Mythologie : ensemble des mythes et des légendes propres à un peuple

Il appartient au courant du **Symbolisme**. Ce courant est un groupe de peintres qui intègrent tout un ensemble de symboles mystérieux dans leurs tableaux. Ils ne peignent donc pas exactement ce qu'ils voient ; ils peignent une partie du monde réel auquel ils ajoutent un monde imaginaire.

Station de métro réalisée d'après les dessins de Hector Guimard fin XIXème. Symbole de l'Art Nouveau

Klimt fut aussi l'un des fers de lance de **l'Art Nouveau**, art décoratif de la fin du XIXème siècle-début du XXème. Ce mouvement s'inspire de la nature et souhaite influencer de la poésie dans la vie quotidienne. Les feuilles, les fleurs et les animaux sont particulièrement utilisés par les artistes de ce mouvement.

L'Arbre de Vie, Gustav KLIMT