

FICHE PÉDAGOGIQUE HILMA AF KLINT

Cliquez sur l'image pour accéder à la série animée

Hilma af Klint, née le 26 octobre 1862, dans la commune de Solna, non loin de Stockholm, en Suède, est une peintre au parcours atypique. Après de brillantes études à l'Académie royale des beaux-arts de Stockholm, elle s'installe dans un atelier mis à sa disposition par cette institution. Elle se spécialise dans le portrait et le paysage. Le décès de sa sœur Hermina en 1880 la conduit à se livrer régulièrement à des séances de spiritisme afin d'essayer d'entrer en contact avec la défunte. Cette science occulte, populaire à l'époque, qu'elle découvre pendant ses études dès 1879, l'oriente vers une pratique artistique parallèle qu'elle gardera secrète toute sa vie : la peinture automatique. Son geste face à la toile est dicté par les esprits, elle devient leur médium. Ce cheminement spirituel et ésotérique l'amène à produire de grandes séries de figures abstraites composées de motifs géométriques et ornementaux dès 1906. H. af Klint, pour qui la réalité ne se limite pas au monde physique, adhère à la doctrine de l'anthroposophie fondée par Rudolf Steiner. Ses œuvres abstraites sont l'expression de cette conviction selon laquelle un esprit vivant relie tous les êtres. Elle les dispose dans un atelier, au milieu du paysage idyllique et inspirant de son enfance, et ne les montre qu'à de rares personnes, peut-être par peur d'affronter l'incompréhension qu'elles pourraient susciter. Elle demande d'ailleurs à son neveu et héritier de ne dévoiler son « art spirite » que vingt ans après sa mort. Ce n'est qu'en 1986 que le grand public peut voir pour la première fois son travail à l'occasion d'une importante exposition collective consacrée à l'abstraction à Los Angeles. Puis, en 2013, l'artiste est présentée comme une des pionnières de l'abstraction lors d'une rétrospective à Stockholm.

Les mots de l'artiste

« Je suis si petite, je suis si insignifiante, mais en moi il y a une force débordante qui me fait avancer. »

« Les peintures se sont peintes directement à travers moi, sans esquisses préliminaires et avec grande force. Je n'avais aucune idée de ce que ces images allaient représenter, néanmoins je travaillais vite et avec assurance, sans changer aucun trait de pinceau. »

Fiche d'identité

Hilma af Klint,
Naît le 26 octobre 1862 à Solna
en Suède
et meurt le 21 octobre 1944
à Danderyd en Suède.

Nationalité : Hilma af Klint est
suédoise.

Époque : artiste du XIXe
et du XXe siècle

Médium : la peinture

Mots clés

Peinture -

Paysage - Nature -

Portrait - Botanique -

Abstraction -

Géométrie - Symétrie -

Sciences - Matière -

Univers - Vie -

Couleurs - Spiritisme -

Recherches chromatiques -

Ésotérisme - Médium -

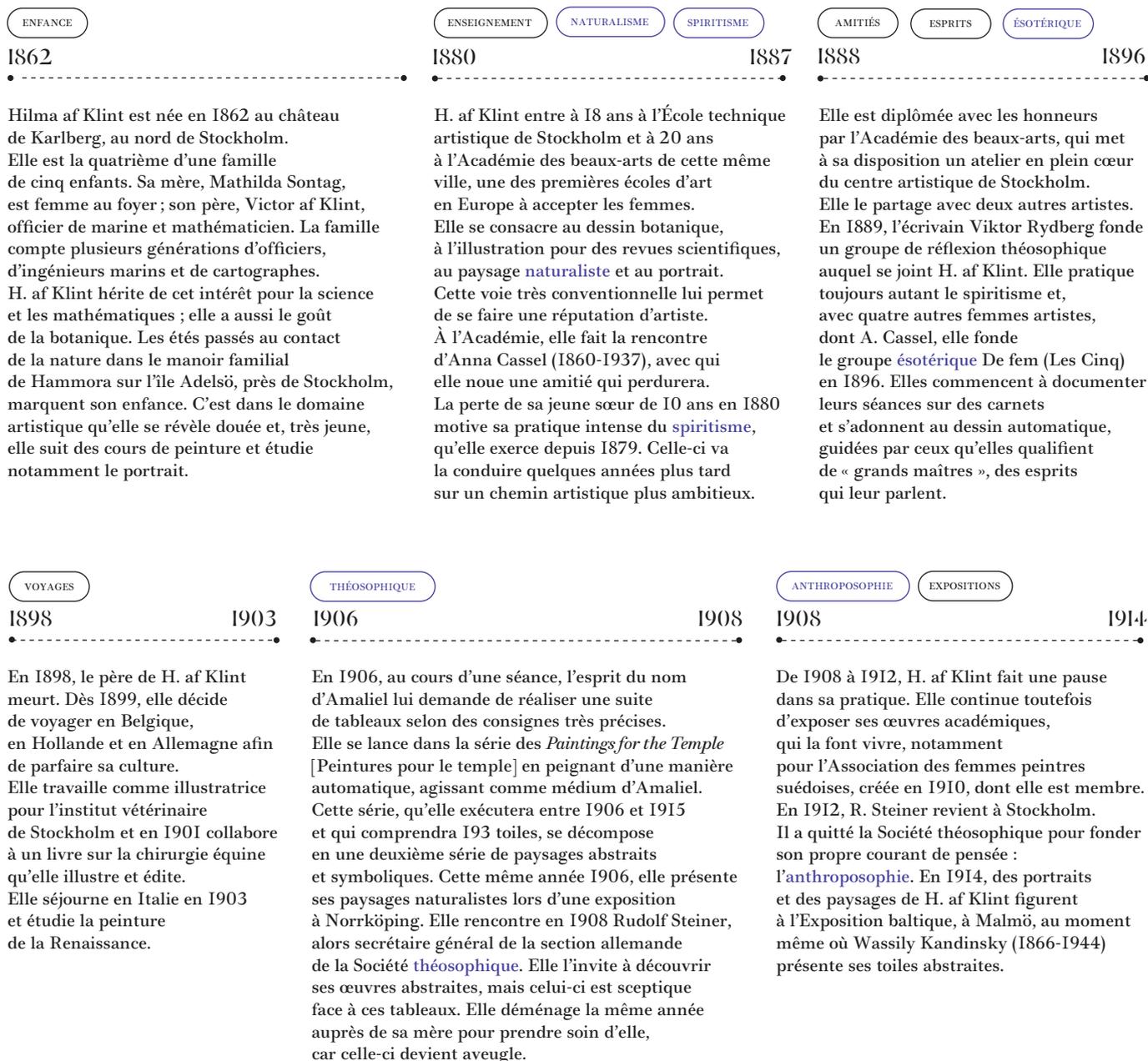
Esprit - Inspiration -

Théosophie -

Anthroposophie -

BIOGRAPHIE

DATES & NOTIONS CLÉS

DÉFINITIONS

NATURALISTE : ce terme est utilisé pour désigner un style de peinture appelé le « naturalisme ». Ce courant apparaît au XIXe siècle dans toute l'Europe et inspire aussi des auteur·rice·s de littérature. Il s'agit pour les artistes de représenter le plus fidèlement possible la nature et le réel.

SPIRITISME : science occulte et ensemble des pratiques destinées à provoquer la manifestation des esprits des morts par l'intermédiaire d'un médium.

ÉSOTÉRIQUE : l'ésotérisme est l'ensemble des enseignements secrets réservés à des initiés. Ce terme est fréquemment utilisé pour parler de sociétés secrètes, d'occultisme ou de paranormal.

THÉOSOPHIQUE : la théosophie est une doctrine métaphysique qui vise à la connaissance des mystères cachés de la divinité et à celle de l'univers dans ses rapports avec Dieu et avec les hommes. En 1875, Helena Petrovna Blavatsky fonde la Société théosophique.

ANTHROPOLOGIE : courant spirituel, visant à la connaissance suprasensible de la nature de l'homme et du monde, que fonde le philosophe et théologien Rudolf Steiner après avoir quitté la Société théosophique.

BIOGRAPHIE

DATES & NOTIONS CLÉS

ATELIER

ABSTRACTION

1916

1917

Un an après la fin de sa deuxième série ésotérique, H. af Klint retrouve les paysages idylliques de son enfance en s'installant à Munsö, l'île voisine d'Adelsö, fief familial. Elle y fait construire un atelier, aidée financièrement par son amie A. Cassel. Celui-ci doit accueillir ses dernières œuvres, qu'elle ne montre qu'à peu de visiteurs et visiteuses. Elle approfondit ses recherches sur le monde astral et aboutit à une forme d'abstraction pure, comme le révèlent les séries marquantes de cette période : *Percival* [Perceval] (1916) et *The Atom* [L'atome] (1917).

DÉMÉNAGEMENT

1920

1925

À la suite du décès de sa mère en 1920, elle emménage à Helsingborg, où elle poursuit son œuvre avec des dessins d'une abstraction toujours plus géométrique. Chaque tableau est documenté dans l'un de ses 125 carnets de notes. Elle se rend à Dornach, en Suisse, au siège de la Société anthroposophique universelle afin d'étudier la théorie de la couleur de Johann Wolfgang von Goethe. Le bâtiment qui abrite la Société, le Goetheanum, brûle en 1922 et, pour sa reconstruction, H. af Klint propose de réaliser des fresques. L'équipe décline toutefois cette proposition. Son approche picturale devient de plus en plus géométrique. En 1925, R. Steiner meurt.

1927

H. af Klint fait don de quelques-unes de ses toiles abstraites au Goetheanum en 1927. L'année suivante, elle montre, à Londres, une sélection de peintures, parmi lesquelles des pièces de sa série *Paintings for the Temple*, lors d'une conférence internationale sur les sciences et les pratiques spirituelles. En 1930, elle décide de ne plus se rendre à Dornach, fatiguée des conflits idéologiques qui ternissent les rapports dans le groupe.

1930

TESTAMENT

1931

1937

H. af Klint imagine et dessine un temple qui pourrait accueillir toutes ses créations. Celui-ci ne verra pas le jour. En 1932, elle rédige un texte dans lequel elle donne la consigne de n'exposer ses toiles abstraites que vingt ans après sa mort. Elle déménage à Lund, dans le quartier de Gröneгатan, en 1935 et son amie A. Cassel meurt en 1937.

DÉCÈS

1944

Elle meurt dans un accident de voiture en octobre 1944, quelques jours avant son quatre-vingt-deuxième anniversaire. Elle lègue à son neveu Erik af Klint, auquel sont imposées de strictes conditions testamentaires, plus de 1 000 œuvres et plus d'une centaine de carnets de notes et de dessins.

DÉCOUVERTE

1986

1987

C'est seulement quarante ans plus tard, en 1986-1987, qu'une exposition, *The Spiritual in Art : Abstract Paintings, 1890-1985*, présentée au Los Angeles County Museum of Art, permet de découvrir ses œuvres. H. af Klint apparaît au grand jour comme une peintre essentielle dans l'invention de l'abstraction, qui n'a pu être influencée par Piet Mondrian (1872-1944), W. Kandinsky et Kazimir Malevitch (1879-1935), ses contemporains. Une fondation est consacrée à son œuvre à Stockholm.

RECONNAISSANCE

2008

2013

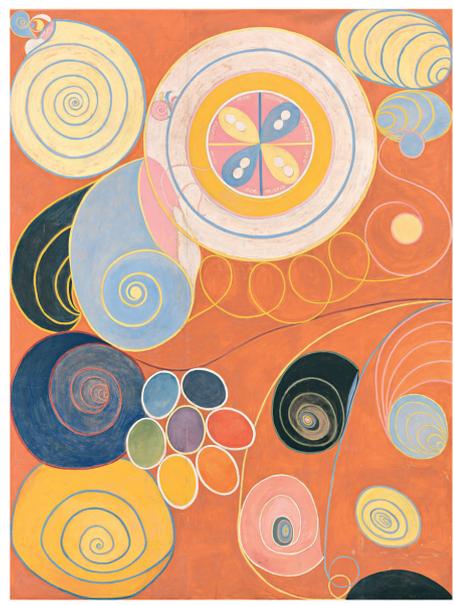
L'exposition *Traces du sacré*, en 2008 au Centre Pompidou à Paris, accorde une large place à son travail. En 2013, le Moderna Museet de Stockholm lui consacre une exposition, *Hilma af Klint: A Pioneer of Abstraction*.

DÉFINITIONS

ABSTRACTION : l'abstraction, en art, est le résultat de formes expressives et non figuratives. On parle d'art abstrait. L'abstraction devient un courant artistique au XXe siècle.

ANALYSE D'ŒUVRE

THE TEN LARGEST, N° 3, YOUTH, GROUP IV [LES DIX PLUS GRANDS, N° 3, JEUNESSE, GROUPE IV], 1907

Titre de l'œuvre : *The Ten Largest, No. 3, Youth, Group IV*, 1907
Nature/technique : tempera sur papier
Dimensions : 321 × 240 cm
© Stiftelsen Hilma af Klints Verk, Stockholm

Contexte historique de création

Cette œuvre fait partie de la série *Paintings for the Temple* et porte le titre de *The Ten Largest No. 3, Youth, Group IV*. H. af Klint l'a exécutée en 1907. Elle a 45 ans et elle est reconnue pour son œuvre figurative. Ce nouvel ensemble porte sur les âges de la vie : l'enfance, la jeunesse, l'âge mûr et le grand âge. C'est le début de la peinture abstraite de l'artiste, nourrie par le spiritisme qu'elle pratique depuis ses années d'étude et avec ses amies du groupe De fem. Pour réaliser ce tableau, comme tous ceux de la série (on en dénombre 193), elle écoute les consignes que lui dicte Amaliel, un esprit qui se manifeste pendant une séance spirite. Elle aborde le thème de la jeunesse en laissant filer son pinceau sur la toile selon une volonté suprasensible, dans un geste pictural automatique.

Analyse formelle et symbolique

Formes et composition

H. af Klint a été marquée dans son enfance par les paysages de l'île Adelsö du lac Mälaren, près de Stockholm, et a grandi dans une famille passionnée de sciences et de botanique. Nul doute que son œuvre abstraite et géométrique est l'expression de ce parcours et que son rapport initial avec la nature explique son attirance pour le spirituel et la manifestation suprasensible des liens qui unissent les êtres vivants. Spirales, lignes, cercles, courbes forment dans ce tableau, comme dans tous ceux de la série, des motifs ornementaux dont elle multiplie les variations et les agencements pour parvenir à une composition équilibrée. Dans certaines toiles de cette série, le motif floral est plus identifiable que dans d'autres. Ici, c'est la spirale qui domine. Le cercle est aussi souvent allongé, ce qui le fait ressembler à un œuf. Le format, monumental pour l'époque, témoigne également de ce sentiment qui habite l'artiste, celui d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi.

Les couleurs

Loin des nuances et des agencements créés dans sa peinture naturaliste, H. af Klint construit ses toiles abstraites à l'aide d'aplats de couleurs. Quelques dégradés s'invitent dans les motifs spiraux, mais l'œuvre est en majorité composée de teintes vives et pastel, indépendantes les unes des autres grâce à des lignes de contour. Le fond orange permet à chacune des formes spirales et ovales de se détacher et d'exister. La palette, diverse, va du noir au blanc en passant par des bleus, des verts et des roses. Les couleurs deviennent symboles : le bleu représente la figure féminine ; le jaune, la figure masculine ; le vert, l'unité.

PISTES PÉDAGOGIQUES CYCLES 2, 3 ET 4

Cycle 2

LA NATURE ABSTRAITE ET GÉOMÉTRIQUE

Hilma af Klint, *The Swan, No. 17, Group IX*, [Le cygne, no 17, groupe IX], 1915, huile sur toile, 141,5 × 151 cm, © Stiftelsen Hilma af Klints Verk, Stockholm

Pistes pédagogiques/questionnements :

Les paysages idylliques de l'île d'Adelsö et du lac Mälär au sein desquels l'artiste a passé son enfance ont été les sujets de nombre de ses œuvres. La science et la botanique l'ont familiarisée avec les formes qui composent la nature. Elle qui maîtrise parfaitement la peinture naturaliste du paysage se tourne vers la peinture abstraite et géométrique, explorant à travers celle-ci l'essence de la vie, de l'âme et du monde. Derrière chaque cercle, chaque ligne, chaque modulation géométrique se cache l'expression de son rapport au monde physique et spirituel. Et s'il suffisait d'un grand rectangle bleu pour évoquer la mer et d'un rond orange pour représenter le soleil ? Et si une simple forme géométrique simplifiant une forme à l'extrême suffisait pour en dire l'essentiel, aller droit au but.

Pistes d'activités :

- Piste 1 : à partir de l'approche spirituelle de H. af Klint et de son tableau *The Swan, N°. 17, Group IX* (1915), réaliser une peinture géométrique représentant un animal.

Étape 1 : choisir une photographie ou un dessin montrant un animal.

Étape 2 : s'entraîner à dessiner cet animal à l'aide de formes géométriques.

Étape 3 : une fois le dessin trouvé, réaliser une peinture en couleurs de l'animal.

Étape 4 : par petits groupes, faire deviner aux autres de quel animal il s'agit.

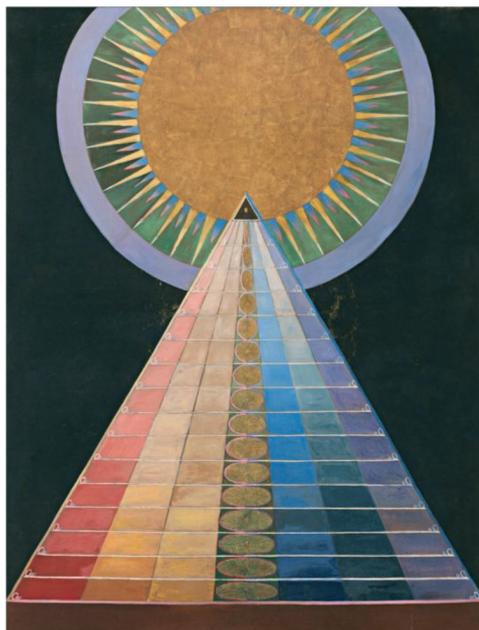
- Piste 2 : observer le tableau *No Title. On the Viewing of Flowers and Trees* [Sans titre. Sur l'observation des fleurs et des arbres] (1922), sans que son titre soit donné.

Étape 1 : s'interroger, par petits groupes, sur ce que peut représenter ce tableau.

Étape 2 : toujours par petits groupes, présenter à l'oral l'interprétation du tableau et proposer un titre.

Cycle 3

LA SCIENCE DES COULEURS

Hilma af Klint, *Altarpiece, No. 1, Group X* [Retable, no 1, groupe X], 1913, huile et feuille de métal sur toile, 237,5 × 179,5 cm, © Stiftelsen Hilma af Klints Verk, Stockholm

Pistes pédagogiques/questionnements :

H. af Klint utilise les couleurs pour exprimer des dualités ; ainsi, dans l'opposition masculin/féminin, elle associe le masculin au jaune et le féminin au bleu. Elle fait aussi des recherches sur les gammes chromatiques des couleurs, comme dans le tableau *Altarpiece, N°. 1, Group X*. Son exploration des différentes tonalités d'une même couleur permet d'observer l'amplitude des variations chromatiques.

Pistes d'activités :

- Piste 1 : réaliser un cercle chromatique et décliner les couleurs primaires en différentes tonalités.

- Piste 2 : étudier l'histoire des couleurs et leurs significations (voir la bibliographie).

- Piste 3 : réaliser un dessin abstrait à l'aide de deux couleurs qui correspondent à sa personnalité.

Cycle 4

UN GESTE CRÉATIF ET SPONTANÉ

Hilma af Klint, *Primordial Chaos, No. 1, Group I* (*Chaos primordial, no 1, groupe I*), 1906, huile sur toile, 53 cm x 37 cm, © Stiftelsen Hilma af Klints Verk, Stockholm

Pistes pédagogiques/questionnements :

H. af Klint commence la peinture abstraite après avoir pratiqué le spiritisme. Elle dit se laisser guider par l'esprit d'Amaliel afin de réaliser ses peintures abstraites. Lorsqu'elle parle de sa manière de travailler, elle explique que « *les peintures se sont peintes* », comme si son geste était indépendant de sa volonté. Comment créer sans réfléchir à quelque chose en particulier ? Comment laisser sa main filer sur la toile ou sur du papier sans penser au résultat ?

Pistes d'activités :

• Piste 1 : partir à la recherche d'artistes utilisant le geste ou l'écriture automatique comme méthode de travail pour leur création.

- Joanne Greenbaum (née en 1953)
- Aviva Uri (1922-1989)

• Piste 2 : expérimenter cette méthodologie afin de proposer une réalisation.

Étape 1 : choisir les outils et un support pour réaliser l'expérimentation.

Étape 2 : se rendre disponible mentalement (être à l'aise avec l'idée de travailler de façon totalement libre et sans sujet précis).

Étape 3 : présenter son travail et décrire son expérience.

RESSOURCES

CYCLE 2

• Livres

- *Raconte à ta façon...*
Le Petit Chaperon rouge, Sonia Chaîne, illustrations Adrien Pichelin, Flammarion jeunesse, 2016
- *Raconte à ta façon... Le Chat botté*, Sonia Chaîne, illustrations Adrien Pichelin, Flammarion jeunesse, 2017
- *Dada, la première revue d'art, n° 226 : L'Art abstrait*, Antoine Ullmann (dir.), illustrations Gaia Stella, 2018
- *Max et Lili. Le carnet des émotions*, Dominique de Saint-Mars, illustrations Serge Bloch, Calligram, 2018
- *Mes docs art. L'art abstrait*, Sarah Barthère, illustrations Pierre Van Hove, Milan, 2018
- *Art abstrait*, Stéphanie Straine, Flammarion, 2020

• Sites Internet

- L'alphabet plastique d'Auguste Herbin (1882-1960)
- Mon œil, série Web du Centre Pompidou

CYCLE 3

• Livres

- *Le Magicien des couleurs*, Arnold Lobel, L'École des loisirs, 1971
- *Rouge Braise*, Rolande Causse, Gallimard, Folio junior, 1985
- *La Soupe de poissons rouges*, Jean-Philippe Arrou-Vignod, Folio junior, 2007
- *Le Petit Livre des couleurs*, Michel Pastoureau et Dominique Simonnet, Points, 2014
- *Colorama, Cruschiform*, Gallimard jeunesse, 2017
- *Le Dictionnaire de la couleur*, Sean Adams, Pyramyd, 2017
- *La Robe rouge de Nonna*, Michel Piquemal, illustrations Justine Brax, Albin Michel, 2019

CYCLE 4

• À écouter

- « Hilma af Klint : une abstraction venue d'ailleurs »

• À voir

- *Beyond the Visible*, Halina Dyrschka, Ambrosia Film GmbH, 2019, 93 min

CYCLE 4

• Livres

- *Les Champs magnétiques*, André Breton et Philippe Soupault (1920), Gallimard, 1971
- *Le Manifeste du surréalisme*, André Breton (1924), Folio, 1985
- *Traces du sacré*, Mark Alizart (dir.), Centre Pompidou, 2008
- *Elles font l'abstraction*, Christine Macel et Karolina Ziebinska-Lewandowska (dir.), Centre Pompidou, 2021

CATALOGUES

- *Hilma af Klint. Une modernité révélée*, Anna Maria Svensson et Pascal Rousseau, Centre culturel suédois, en collaboration avec le Centre Pompidou, 2008
- *Hilma af Klint: Paintings for the Future*, Tracey Bashkoff (dir.), Guggenheim Museum, 2018
- *Hilma af Klint: Artist Research Medium*, collectif, Hatje Cantz, 2020
- *Hilma Af Klint: The Art of Seeing the Invisible*, Kurt Almqvist et Louise Belfrage (dir.), Thames & Hudson, 2021
- *Hilma af Klint: The Complete Catalogue raisonné*, Kurt Almqvist et Daniel Birnbaum (dir.), Bokförlaget Stolpe, 2022