

LES TOUCHES DE PIANO. LE LAC

Frantisek Kupka (1871-1957)

L'auteur

Frantisek Kupka est un peintre tchèque, considéré comme un des pionniers de l'abstraction. Durant sa vie il aura vu de nombreux bouleversements de l'art du symbolisme au pop art, mais il aura quand même toujours voulu garder son indépendance et sa liberté dans son art.

Arrivé à Paris en 1898, Kupka loue un atelier et commence à gagner sa vie comme illustrateur. Parallèlement, il suit des cours de sciences, croit aux principes de la réalité spirituelle et à un ordre cosmique implicite dans la nature. Il pense que le rôle de la conscience supérieure de l'artiste n'est pas de copier la nature mais de créer un ordre parallèle.

Il souscrit également à la notion de « superconscience », c'est-à-dire d'un état visionnaire dans lequel les objets échappent à la gravité et n'ont pas de position spatialement définie.

Résumé

En 1909, Kupka peint *Les Touches de piano*. La moitié supérieure de la composition fait penser à un paysage, peuplé de figures richement colorées mises en relief sur un fond sombre. Dans la partie inférieure figurent les touches noires et blanches d'un piano, dont certaines s'élèvent pour se fondre dans le paysage.

Dans ces interactions visuelles, les verticales des touches en ivoire font écho aux arbres et la répétition des touches avec les ondulations sur le lac. Pour Kupka les verticales donnent une impression d'ascension ou de descente, cela suggère différents états de conscience et l'aspiration à s'élever, à la façon des verticales des touches du piano.

Le thème dans l'œuvre...

Cette œuvre de Frantisek Kupka représente parfaitement le thème de « la musique avant toute chose ».

Dans la partie inférieure du tableau, une main joue sur des touches de pianos. Au milieu, un lac avec des bateaux sur l'eau, et dans la partie supérieure, de la végétations composée essentiellement de grands arbres verts.

Là où se trouve la main du pianiste, les notes sont nettes. Par contre, les touches au milieu du piano sont floues et semblent suivre la barque dans son sillage. A moins que ce ne soit la musique jouée par le piano qui pousse le navire. Pour Kupka, la musique est un voyage : après avoir été jouée, elle se disperse au fil de l'eau.

Des spectateurs au bord de la rivière regardent les bateaux et entendent la musique avec leurs yeux et non pas avec leurs oreilles. Tout le paysage est représenté par des touches verticales de couleurs qui rappellent les touches du piano.

Les Touches de piano. Le Lac est l'exemple en peinture de ce que cherchent à faire de nombreux artistes : rapprocher deux mondes, évoquer un sens par un autre. Rimbaud dans « Voyelles », Verlaine dans « De la Musique avant toute chose ». Ici, Kupka cherche une passerelle entre la musique et la peinture.

