

LES AMANTS DE MAGRITTE HDA

I- INTRODUCTION :

Les amants est un tableau réalisé par René Magritte en 1928.

Œuvres les + connues : La série La trahison des images et Les amants.

Fréquentait Paul Eluard et Groupe surréaliste.

Ses dimensions sont 54x73 cm. C'est un tableau surréaliste. C'est une huile sur toile qui représente un portrait. Il est actuellement conservé au Museum of Modern Art à New York. C'est en fait le premier tableau d'une série de quatre tableaux homonymes et de mêmes dimensions et date. Afin

de les différencier, le titre est suivi des chiffres romains de I à IV. Thématique : Arts, rupture et continuités, Domaine : arts du visuel.

René Magritte est un peintre belge surréaliste né en 1898 et mort en 1967. Ses œuvres les plus connues sont : Les Amants, La condition humaine (1933) et La trahison des images (1929).

Quand René Magritte a peint ces œuvres en 1928, il s'était installé dans une banlieue parisienne où il fréquentait des artistes comme Paul Eluard et un groupe surréaliste parisien.

Le voile que l'on retrouve sur deux des tableaux intitulés « Les amants » peut avoir été inspiré du fait que la mère du peintre se soit suicidée et soit morte noyée puis retrouvée avec un voile sur le visage.

Sur chacun des quatre tableaux, il y a seulement deux personnages : un homme et une femme, ce que l'on détermine grâce à leurs vêtements.

II- DESCRIPTION :

Sur Les Amants I et II, les deux personnages ont les visages cachés.

Sur Les Amants I, les deux personnages sont face-à-face et s'embrassent, la femme se trouve à gauche du tableau et l'homme à droite du tableau. Ils prennent la majorité de la place dans le tableau. La femme est vêtue d'une robe rouge et l'homme est vêtu d'un costume. A l'arrière plan, le décor est simple, constitué d'un mur, d'un plafond et d'une corniche. Sur le mur du fond est représenté un ciel orageux, ce qui renforce l'étrangeté du tableau. L'éclairage est froid et

contrasté. La lumière vient de la gauche. Les couleurs dominantes y sont le rouge, le noir et le blanc. Le mur rouge rappelle la robe de la femme et le plafond, la peau de la femme.

Sur Les amants II, les amants sont côte-à-côte, leurs visages sont collés. Ils se tiennent dans les deux premiers tiers du tableau. Ils portent chacun un voile. La femme est légèrement avancée par rapport à l'homme. Ils portent les mêmes vêtements que sur Les Amants I à part que la robe de la femme est décolletée, ce que l'on ne distingue pas clairement sur le premier tableau. Sous le voile, l'arête du nez paraît courbée.

A l'arrière-plan, le paysage est fait d'un ciel bleu et nuageux. Le ciel contraste avec les collines et les arbustes qui sont sombres. La lumière vient de la gauche. Les couleurs dominantes y sont le blanc et le vert. On aperçoit de légères touches de pinceau sur la robe de la femme.

Ce qui est étonnant sur ces deux tableaux sont que ce soient des portraits mais que les visages soient cachés. Le cadrage est cinématographique, un plan rapproché, nous sommes presque dans l'intimité du couple.

Sur Les Amants III et IV, contrairement aux deux premiers, les visages sont dévoilés.

Sur Les Amants III, on voit le buste de la femme avec la même robe que sur les tableaux précédents mais par contre on ne voit que la tête de l'homme, son corps est invisible. La femme a des cheveux blonds courts et l'homme des cheveux bruns courts. Les amants occupent la partie centrale du tableau. Ils se regardent dans les yeux en souriant et ont leurs visages côte-à-côte. La lumière semble venir d'à gauche. A l'arrière-plan, on distingue un paysage qui a l'air paisible, le ciel est bleu et la prairie d'en-dessous est verte. On aperçoit encore une fois une corniche ce qui laisse penser que les amants se trouvent dans une pièce. Les couleurs du tableau sont vives. Les couleurs dominantes sont le bleu et le marron.

Sur Les Amants IV, on laisse place à une ambiance plus glaciale car les couleurs sont plus froides (noir, gris, vert, blanc, jaune pâle). Les deux personnages se tiennent dans la moitié gauche du tableau. On voit le corps de la femme presque en entier mais, encore une fois, on voit seulement la tête de l'homme. Les amants s'embrassent en fermant les yeux. La femme est adossée sur une sorte de rocher. A l'arrière-plan, on distingue des montagnes. Le ciel sombre laisse penser que l'on est la nuit. Malgré ce fait, de la lumière provient de la gauche du tableau. Les couleurs dominantes sont le vert et le marron.

Dans le premier et le dernier tableau, les amants s'embrassent, dans les deux autres, leurs visages sont simplement cotes-à-cotes.

III- INTERPRETATION :

Sur les deux premiers tableaux, les deux personnages sont amants. Ils sont voilés pour différentes raisons possibles :

- pour qu'on ne les reconnaisse pas ;
- pour signifier qu'ils s'aiment sans se voir ;
- pour montrer qu'ils se connaissent déjà et qu'ils n'ont pas besoin de se voir pour s'aimer ;
- pour signifier que pour vivre heureux, il faut vivre caché.

Ce voile présent montre que même si ces personnes s'aiment, il y a une incommunicabilité entre elles. Le fait qu'ils soient voilés rend le tableau intrigant et mystérieux car on ne sait pas clairement la cause de cette tenue. Le fait qu'ils soient voilés les met en valeur car on n'en sait pas la cause, c'est une technique reprise par d'autres artistes actuellement, on « cache pour mieux montrer ».

Dans les deux autres tableaux, les visages ne sont plus cachés, on connaît l'identité des deux personnages. Le visage de la femme n'est plus le même entre le troisième et le dernier tableau, ce qui peut montrer une évolution du couple. D'autre part, on ne voit plus que la tête de l'homme, la signification probable qu'il n'est pas toujours présent. Dans le dernier tableau, le fait que les personnages se trouvent dans la montagne et que celle-ci soit sombre et le ciel ténébreux, cela rend la peinture inquiétante et encore plus intrigante. Dans ce même tableau, les personnages plus clairs que le reste du décor sont mis en valeur.

IV- CONCLUSION :

Dans ces quatre tableaux, René Magritte a représenté un couple qui a les visages cachés dans les deux premiers tableaux, une tenue probablement inspiré du suicide de la mère du peintre, retrouvée sans vie avec un drap semblables sur le visage. Ce voilage met en valeur les personnages et rend le tableau intrigant. On n'en sait pas la cause : ne pas être reconnus, montrer que l'on n'a pas besoin de se voir pour s'aimer ... mais cela crée une incommunicabilité entre les deux personnages.

Dans les deux tableaux suivants, le peintre nous dévoile les visages des deux personnages mais on voit seulement la tête de l'homme et non plus son corps, ce qui signifie probablement qu'il est souvent absent. Le visage de la femme évolue entre les deux derniers tableaux, ses cheveux courts deviennent longs, sa couleur de cheveux change. Certains arrière-plans sont sombres et ténébreux et rendent les tableaux inquiétants.

D'autres artistes comme Christo et Jeanne-Claude utilisent la technique de « cacher pour mieux montrer » (ici le voile) avec des œuvres telles que : Le pont neuf emballé ou encore avec Surrounded Islands.

J'ai beaucoup aimé cet ensemble d'œuvres de René Magritte car elles sont intrigantes et on se pose beaucoup de questions quand on les voit car elles restent mystérieuses. On voit que les techniques utilisées par le peintre pour mettre en valeur les personnages subsistent et sont utilisées à plus grande échelle car des « emballages » sont pratiqués désormais sur des bâtiments ou encore des constructions.