

Jeune fille de profil

1896

Aristide Maillol (1861-1944)

Huile sur toile

© Service Photographies, Ville de Perpignan.

1- Avant la visite

Se familiariser avec un mouvement artistique

La jeune fille de profil est une œuvre que Maillol a peinte vers l'âge de 30 ans, dans le style des Nabis. A la charnière des XIXe et XXe siècles, les artistes du groupe des Nabis (« prophètes » ou « inspirés de Dieu » en hébreu) font partie d'une avant-garde qui se situe aux origines de l'art moderne.

Les Nabis ne cherchent pas à refléter dans leurs œuvres une réalité observée. Désireux d'intégrer l'art dans la vie quotidienne, ces peintres sont aussi des créateurs de céramiques, de vitraux, de meubles, d'affiches, de décors de théâtre... Ils sont d'ailleurs très liés aux mouvements littéraires et musicaux de leur temps. Durant une quinzaine d'années, entre 1888 et 1903, les Nabis vont constituer, grâce à leur esprit d'ouverture et à leur richesse d'inspiration, un mouvement particulièrement novateur.

• **Cherchez les noms de deux peintres et d'un sculpteur représentatifs de ce mouvement et sélectionnez une de leurs œuvres.**

2- Pendant la visite

Aristide Maillol, artiste peintre et sculpteur, naît à Banyuls-sur-mer en 1861 et décède en 1944.

Il s'installe à Paris à l'âge de 20 ans. Grand admirateur de Paul Gauguin, il réalise des tapisseries et des peintures de style nabis, mais vers l'âge de 40 ans, des problèmes de vue l'obligent à abandonner la tapisserie.

C'est alors qu'il se consacre à la sculpture.

Sa première exposition personnelle a lieu en 1902. A partir de 1904 il expose régulièrement au Salon d'Automne.

Les personnages de Maillol peuvent être des nymphes ou tout simplement des femmes occupées à des gestes du quotidien. L'art d'Aristide Maillol subit l'influence des civilisations antiques, notamment la Grèce, l'Égypte et l'Inde.

Jeune fille de profil

Sur un fond aux teintes irisées seulement troublé par une branche de marronnier, Maillol pose son modèle : ni véritable portrait puisque ses traits nous échappent, ni scène de genre puisque la narration y est absente, la peinture de Maillol porte déjà en elle cette dimension intemporelle qui donnera à sa sculpture son aura d'éternité.

Il y a peu de détails dans cette œuvre, peu de décors aussi, c'est ce qui en fait toute la poésie. Ici, tout n'est que douceur : la jeune fille, les yeux baissés sous son chapeau noir aux fleurs rouges pose devant un arbre dont les branches se penchent doucement vers elle. Comme la jeune fille, Aristide Maillol nous invite à entrer dans une douce rêverie.

Maillol se souvient ici des estampes japonaises alors en vogue : le refus du volume et l'absence de toute perspective sont des emprunts directs à cette esthétique qui inspirera notamment le mouvement des Nabis, dont Maillol se sent proche.

Pour eux, peindre c'est transposer la nature et donner un équivalent plastique et coloré à des sensations, émotions ou états d'âme. Au service de cet art symboliste, ils choisissent la synthèse et la stylisation des formes. Les couleurs subjectives qu'ils utilisent sont posées en aplats délimités par des cernes sombres. Leur production artistique se caractérise aussi par le sens du décor, par l'usage des arabesques et par une inspiration souvent japonisante.

-
- **Choisissez trois adjectifs qui expriment les sentiments qui se dégagent de cette toile.**
 - **Regardez bien l'œuvre et retrouvez les caractéristiques propres au mouvement Nabis dans cette peinture de Maillol.**

3- Après la visite

Maillol est un « **classique primitif** », selon la formule de son ami le peintre Maurice Denis. Maillol, à sa manière, participe aux divers mouvements d'avant-garde qui se succèdent et à cette « modernité » du XXe siècle en revisitant la représentation de la déesse grecque.

Sa statue *La Méditerranée*, montre que, malgré un ancrage fort dans le XIXe siècle, son travail est empreint de modernité et rejette tout aspect anecdotique ou pathétique en recherchant la pureté du volume. De l'autre côté de la frontière cette modernité a pris le nom de *Mediterraneismo*.

-
- **Quelles sont les caractéristiques de l'Art moderne au tournant du XXe siècle ?**
 - **Quels courants le représentent ?**
 - **Comparez cette toile avec *Dina à la robe rouge* (1940) et relevez les éléments qui montrent l'évolution de l'artiste.**
 - **Recherchez dans le musée des représentations de ce tournant de la modernité dans notre région et en binôme, écrivez un mini-article pour présenter ces artistes.**