

L'exposition Klimt à Ottawa

par Lise Montas

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS du Canada réunit, pour la première fois au pays, de nombreuses œuvres de l'artiste viennois Gustav Klimt. Trente-cinq tableaux et 90 dessins donnent une idée impressionnante de son immense talent. Des portraits de la haute société viennoise, des allégories, des paysages, des fleurs... suscitent l'admiration des visiteurs. Contemporain de Freud, du dramaturge Arthur Schnitzler, du compositeur Gustav Mahler, Klimt travaille dans une ville en pleine effervescence où les idées bouillonnent.

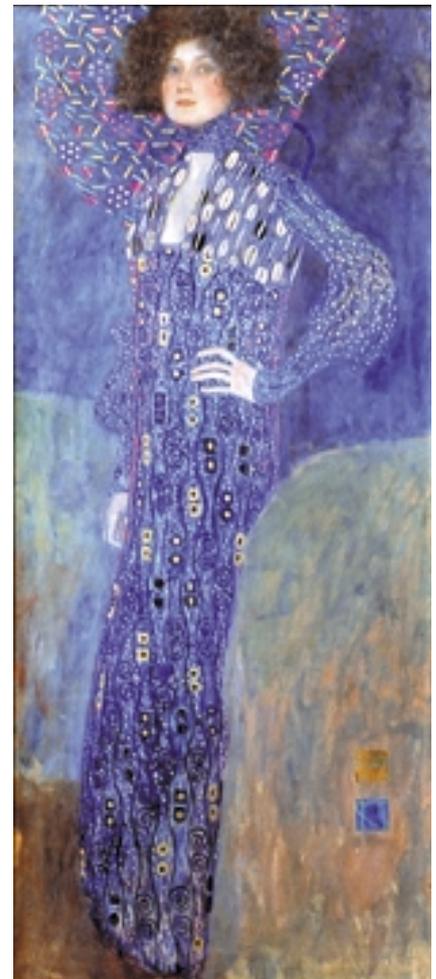
Gustav Klimt est né le 14 juillet 1862 à Baumgarten, dans la banlieue de Vienne. Il est le deuxième de sept enfants. Son père est orfèvre, ciseleur et graveur sur or. Il étudie de 1876 à 1883 à l'École des arts décoratifs de Vienne. En terminant, il fonde avec son frère Ernst Klimt et le peintre Franz Matsch un atelier d'art décoratif et de décors de théâtre. Ils réalisent des fresques pour plusieurs théâtres, résidences et musées.

En 1892, à la suite du décès subit de son frère Ernst puis de son père, Gustav dissout l'association. Pendant cinq ans, il abandonne la peinture décorative à grande échelle. Lorsqu'il émerge de son isolement, c'est un artiste transformé, converti au symbolisme de cette fin de siècle.

L'année 1897 est cruciale dans l'histoire de l'art en Autriche. Les artistes veulent sensibiliser le public à l'art moderne des grands courants internationaux. Peintres, sculpteurs et architectes créent le mouvement « Sécession » par lequel ils se séparent officiellement de la « Künstlerhaus » (Maison des artistes), en réaction à l'académisme de l'art. Ils veulent affiner le goût et la sensibilité esthé-

Klimt, Gustav. *Juliet on Her Deathbed/Juliette sur son lit de mort* c./v. 1886-1887. *Study for Shakespeare's Theatre, Burgtheater/Étude pour le Théâtre de Shakespeare, Burgtheater. Black crayon with white highlights/Pierre noire avec rehaut de blanc. 27,6 x 42,4 cm. Graphische Sammlung Albertina, Vienna/Vienne.*

Klimt, Gustav. *Portrait of Emilie Flöge/Portrait d'Emilie Flöge, 1902. Oil on canvas/Huile sur toile. 181 x 84 cm. Historisches Museum der Stadt Wien, Vienna/Vienne.*

tique de la société.

La Sécession viennoise crée la revue « Ver Sacrum » (Printemps sacré) pour la promotion de ses idées. Chaque page est une œuvre d'art en soi, structurée comme une architecture. D'un

Klimt, Gustav. Hope I/Espoir I, 1903. Oil on canvas/Huile sur toile. 189,2 x 67 cm. National Gallery of Canada/Musée des beaux-arts du Canada.

grand raffinement, cette revue où la créativité abonde est une réussite majeure dans l'art du livre. Les artistes s'inspirent des formes végétales et organiques. La ligne devient sinueuse, dynamique et décorative. Artistes et architectes créent un véritable style viennois original, c'est le « Sezessionsstil ».

Chef de file, Klimt galvanise les

Klimt, Gustav. Hope II/Espoir II, 1907-1908. Oil, gold, and platinum on canvas/Huile, or et platine sur toile. 110,5 x 110,5 cm. The Museum of Modern Art, New York. Mr. and Mrs. Ronald S. Lauder and Helen Acheson Funds, and Serge Sabarsky/M. et Mme Ronald S. Lauder, le Fonds Helen Acheson, et Serge Sabarsky.

meilleurs talents de l'époque. Il reçoit de nombreuses commandes publiques, mais une polémique surgit au dévoilement des œuvres... En 1898, il avait déjà dû corriger son affiche « Thésée et le Minotaure », métaphore du combat artistique de la nouvelle génération. Thésée est nu, l'affiche est jugée indécente. Alors, Klimt dissimule les parties incriminées sous le fût de quelques arbres...

En 1899, « Nuda Veritas » scandalise à son tour. Il s'agit d'une figure féminine toute dénudée qui incarne la Vérité. Elle se détache sur un fond rehaussé d'un motif décoratif de spirales et de marguerites. Une citation de

l'écrivain allemand Schiller occupe la partie supérieure du tableau : « Si, par tes actions et tes œuvres d'art, tu ne parviens pas à plaire à tous, contente-toi de quelques-uns. »

À partir de « Schubert au piano » (1899), le regard de Klimt se porte avec une acuité croissante sur l'univers des femmes. Sa quête incessante de l'éternel féminin s'exprime dans de très nombreux dessins et tableaux. Il exécute le « Portrait de Sonja Knips » dans une robe vaporeuse. C'est l'épouse d'un industriel de l'acier. Amie de Klimt, elle lui a offert le carnet d'esquisses qu'elle tient dans la main droite.

Klimt réalise en 1902 le « Portrait d'Emilie Flöge », qu'il a élue pour compagne. La forme décorative en éventail dans la partie supérieure du tableau élance la silhouette et accentue l'air détaché du personnage. La même année, la « Frise Beethoven » rend hommage au compositeur allemand, qui a vécu longtemps à Vienne. C'est la transposition picturale du dernier mouvement de la Neuvième Symphonie. Elle se déploie sur trois murs dans l'immeuble de la Sécession à Vienne.

En 1903, Klimt transgresse un des tabous de la société prude de son époque. Le tableau « Espoir I » représente une femme enceinte. En montrant le corps nu, de la future mère, Klimt souligne que la femme est porteuse de vie. Son attente sereine n'est pas perturbée par les figures allégoriques menaçantes qui émergent au-dessus d'elle, réaffirmant le lien qui unit en un même cycle la vie et la mort. Ce tableau fait partie de la collection du Musée des beaux-arts du Canada.

À partir de 1904, Emilie Flöge dirige avec ses sœurs Pauline et Hélène l'élégant Salon de haute couture des sœurs Flöge, un des salons les plus en vue à Vienne. Emilie assiste aux grands défilés de mode de Paris et de Londres deux fois par an. Klimt crée le logo de la maison pour le papier à lettres et les factures, ainsi que l'étiquette tissée cousue sur chaque vêtement. Il photographie Emilie qui présente 10 variations de robes. Il prend des clichés des robes en pleine nature dans la région de Salzbourg où ils ont leur maison de campagne, près du lac Attersee,

Klimt, Gustav. Portrait of Mäda Primavesi/Portrait de Mäda Primavesi, 1913. Oil on canvas/Huile sur toile. 149,9 x 110,5 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York. Gift of André and Clara Mertens, in memory of her mother, Jenny Pulitzer Steiner, 1964/Don d'André et Clara Mertens à la mémoire de la mère de celle-ci, Jenny Pulitzer Steiner, 1964.

pour un catalogue destiné aux clientes. C'est ainsi que Klimt invente le métier de photographe de mode. Les photos sont publiées en janvier 1907.

À partir de 1906, Klimt travaille aux ateliers d'art appliqué (« Wiener Werkstätte »), dont le département de mode ressuscite la robe de style Empire et crée des tissus aux motifs colorés, riches de fantaisie. Selon le témoignage d'un ami du peintre, ce serait à Ravenne, en admirant les mosaïques, que Klimt aurait eu la révélation des potentialités de l'or. Peu de temps après, il utilise la feuille d'or et d'argent dans ses œuvres. Les dorures confèrent aux figures une dimension intemporelle et magique. La magnificence des robes

subjugue les visiteurs.

Entre le chatoiement des ors, la préciosité des parements et les ornements en forme d'étoile, Klimt applique sur l'étoffe de petits fragments géométriques multicolores qui composent des jardins de fleurs d'une splendeur sans égale. L'ornementation des portraits, par le vêtement, fait du corps lui-même un ornement. Les volutes et les paillettes sont caractéristiques de son style, la « Malmosaik » (mosaïque-peinture).

Nouvelle version de la femme enceinte, « Espoir II » (1907-1908) valorise la maternité une seconde fois. Maintenant, une robe magnifique enveloppe la future mère, tout en laissant les seins à découvert...

Klimt signe en 1913-1914 le « Portrait de Mäda Primavesi » et le « Portrait d'Eugenia Primavesi ». Les Primavesi sont de grands industriels qui ont financé les ateliers d'art appliqué « Wiener Werkstätte » jusqu'en 1925, bien après la mort de Klimt survenue le 6 février 1918. À l'exception du motif de feuillage de la robe du « Portrait de Johanna Staude » (1917-1918), créé par Martha Alber au Wiener Werkstätte, c'est toujours dans sa pure imagination que Klimt puise les diverses métamorphoses auxquelles il soumet l'image féminine. Ce metteur en scène exceptionnel nous offre un décor de rêve, des compositions féeriques éblouissantes.

L EXPOSITION se terminera le 16 septembre 2001. □