

Paysage d'automne (le fleuve de la vie), 1923-1924

Louis Comfort Tiffany, le fils du fondateur de la bijouterie new-yorkaise qui porte toujours le nom de la famille, ne manifesta aucun intérêt pour prendre la succession de son père dans ses affaires. Au lieu de cela, il suivit une formation de peintre à Paris et, de retour à New York, il décida de mettre ses talents au service des arts décoratifs. « Je pense qu'ils sont plus intéressants que la peinture », déclara-t-il. Pendant les années 1890, Tiffany explora les possibilités offertes par le verre de couleur, un support qui n'avait pratiquement pas changé depuis le Moyen Âge. Il redevint populaire à la fin du dix-neuvième siècle, grâce au grand nombre d'églises en construction dans les villes américaines devenues prospères. Petit à petit, le vitrail commença à s'implanter dans des décors non religieux, et les sujets bibliques y furent remplacés par des motifs naturalistes et des thèmes sylvestres. Ces fenêtres lumineuses avaient une fonction similaire à des peintures de paysages visant à introduire un sens de beauté naturelle dans les résidences urbaines. Leur décor très dense avait également l'avantage d'obstruer la vue sur les rues et ruelles sales que les fenêtres ordinaires pouvaient révéler.

Le Paysage d'automne fut commandé par le magnat de l'immobilier Loren Delbert Towle pour son hôtel particulier de style néo-gothique à Boston. Le vitrail avait été conçu pour éclairer le palier d'un escalier majestueux. En présentant une vue d'un paysage qui disparaissait dans le lointain, il donnerait l'illusion d'agrandir un espace nécessairement limité. Mais même dans un intérieur résidentiel, les vitraux ne perdent

jamais complètement leurs connotations religieuses. Tiffany divisa cette composition en plusieurs mini-fenêtres en ogive rappelant les cathédrales médiévales. Dans la lignée de la tradition paysagiste américaine, le thème du *Paysage d'automne (le fleuve de la vie)* invite également une interprétation spirituelle. Tiffany réservait généralement ce sujet traditionnel, dans lequel un torrent de montagne coule à travers les rochers et tombe en cascade pour se perdre dans un étang tranquille au premier plan, pour les fenêtres commémoratives dans les églises et les mausolées ; ici, la saison accentue le symbolisme d'une vie touchant à sa fin, avec le soleil tombant très bas à l'horizon par un après-midi de fin d'automne. En fait, ce vitrail devint un vitrail commémoratif pour ainsi dire, car le client de Boston mourut avant que le vitrail ne puisse être installé dans sa résidence. *Le Paysage d'automne* fut ensuite vendu au Metropolitan Museum of Art où, détourné de sa destination d'origine, qui était un intérieur privé où il ne serait admiré que par quelques privilégiés, il devint une œuvre d'art pouvant être appréciée par le grand public.

Tiffany avait pour ambition d'utiliser le verre pour produire le même effet que la peinture à l'huile ou l'aquarelle, sans avoir à appliquer un décor émaillé. Dans ce but, il développa de nouvelles techniques pour fabriquer et manipuler du verre de couleur, et il finit par créer toute une série d'effets visuels et tactiles qu'il aurait été impossible de produire en n'utilisant que de la peinture. *Le Paysage d'automne*, une œuvre tardive dans sa carrière, utilise pratiquement toutes les techniques figurant dans le répertoire très étendu de Tiffany : verre tacheté pour un ciel crépusculaire ; verre confetti (comportant de fines paillettes de verre de couleur incrustées dans la surface) pour les couleurs changeantes du feuillage de l'automne ; verre marbré pour les rochers ; verre ondulé pour l'étang au premier plan. Pour enrichir les couleurs et produire une impression de distance pour les montagnes lointaines, Tiffany a appliqué des couches de verre de l'autre côté du vitrail, une technique connue sous le nom de « placage ». Malgré tout, comme il en était probablement conscient, pour que le vitrail produise tous ses effets, il était nécessaire que la lumière naturelle qui le traversait ait une certaine intensité afin d'altérer les paysages comme par magie tout au long de la journée et de l'année.

En tant que vitrail qui ressemble à un tableau peint sur un chevalet dans un style très élaboré, *Le Paysage d'automne* s'inscrit dans la mission du mouvement esthétique qui visait à introduire l'art dans la vie quotidienne. Comme son contemporain James McNeill Whistler, souvent considéré comme le principal représentant américain de ce mouvement (voir I I-B), Tiffany tenait compte de l'ensemble des effets décoratifs prévus dans une pièce, qu'il combinait en un décor unique, harmonieux. Il a imaginé d'innombrables façons de donner à son art un but pratique, décorant toutes sortes de choses, depuis des livres jusqu'à des meubles ; cependant, comme il l'expliqua, quel que soit le support, sa principale préoccupation a toujours été, tout simplement, « la poursuite de la beauté ».

13-B Louis Comfort Tiffany (1848-1933), *Paysage d'automne (le fleuve de la vie)*, 1923-1924, Tiffany Studios (1902-1938). Vitrail en verre favrile, 335,3 x 259,1 cm. The Metropolitan Museum of Art, Don de Robert W. de Forest, 1925 (25.173). Photographie © 1997 The Metropolitan Museum of Art.

DÉCRIVEZ ET ANALYSEZ E | M | S

Demandez aux élèves ce qu'ils remarquent en premier sur ce vitrail.

Ils remarqueront probablement d'abord le soleil au milieu du vitrail.

Pourquoi notre attention est-elle attirée en premier vers cette partie de la scène ?

C'est la partie la plus claire du vitrail, celle qui contient le contraste le plus fort entre clarté et obscurité.

E | M

Où Tiffany a-t-il répété des couleurs sur ce vitrail ? Repérez les endroits où il a utilisé les teintes suivantes :

Rouge : *il y a du rouge dans les arbres, en haut à gauche et en bas à droite.*

Bleu : *il y a du bleu dans le ciel, dans les montagnes et dans le ruisseau.*

Vert : *il y a du vert dans l'étang, dans l'arbre à gauche du centre du vitrail et dans les arbres de couleur dorée sur la droite.*

E | M | S

Quelles seraient vos impressions au toucher si vous passiez vos doigts sur toute la surface du vitrail ?

Ce serait rugueux à certains endroits et lisse à d'autres endroits.

Où voyez-vous des textures rugueuses ? *On les trouve dans les arbres et dans les rochers.*

Où voyez-vous des textures lisses ? *On les trouve dans l'étang et dans le ciel clair.*

Tiffany a utilisé des techniques très variées pour créer des textures et des couleurs spéciales sur le verre. Indiquez ces endroits.

Verre tacheté : *il se trouve dans les parties sombres du ciel.*

Verre confetti : *nous en voyons dans le feuillage.*

Verre marbré : *il y en a dans les rochers.*

Verre ondulé : *il y en a dans l'étang qui est visible au premier plan.*

E | M | S

À quel moment de la journée cette scène est-elle représentée ?

Comme le soleil est proche de l'horizon, ce doit être en début de matinée ou vers la fin de l'après-midi.

Pourquoi ce vitrail d'art change-t-il d'apparence à différents moments de la journée ?

Comme la lumière brille à travers le verre, l'éclairage varie en fonction de la hauteur du soleil dans le ciel et du degré de luminosité, si le ciel est nuageux ou non.

INTERPRÉTEZ E | M | S

On voit souvent des vitraux dans les églises, mais ce vitrail a été créé pour l'escalier d'une résidence privée. Pourquoi quelqu'un préférerait-il avoir un vitrail dans sa résidence plutôt qu'une fenêtre en verre transparent ?

Le vitrail est très beau, et en outre il peut obstruer des vues laides au dehors et empêcher les gens à l'extérieur de voir à l'intérieur de la maison.

M | S

De quel côté d'une maison (au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest) voudriez-vous installer ce vitrail, et pourquoi ?

L'orientation sud bénéficierait de la lumière du soleil tout au long de la journée ; l'orientation ouest en recevrait l'après-midi et le soir ; l'orientation est, le matin ; et l'orientation nord ne recevrait jamais la lumière directe du soleil.

S

Comment ce paysage peut-il donner l'impression que l'espace d'un palier est plus grand qu'en réalité ?

Au lieu d'un mur en haut de l'escalier, le vitrail offrirait une perspective sur une scène lointaine et donnerait l'impression que l'espace intérieur se prolonge à l'extérieur, dans la nature.

S

Étant donné que le commanditaire de ce vitrail est mort avant que le vitrail ne soit installé, on peut le considérer comme un vitrail commémoratif.

Pourquoi des scènes d'automne et des couchers de soleil sont-ils souvent choisis pour des œuvres d'art à la mémoire des défunts ?

Parfois, une année est une métaphore pour la durée d'une vie. L'automne de la vie d'une personne fait référence à un stade avancé de sa vie, et le coucher du soleil marque la fin d'une journée.

Décrivez l'atmosphère de cette scène.

Elle est très sereine et paisible.

RÉFÉRENCES Références historiques : la Période dorée ; la grande dépression

Références littéraires et ressources documentaires : *Gatsby le Magnifique*, F. Scott Fitzgerald (secondaire)

Arts : le mouvement des Arts and Crafts ; l'Art nouveau ; le Mouvement esthétique