

HISTOIRE DES ARTS - Pommes et Oranges, Paul Cézanne

Période : XIXe siècle

[Le cartel de l'œuvre](#)

Impressionnisme
Vers 1840

(Cf fiche pour le classeur d'histoire des arts)

[Éléments d'information permettant de situer l'œuvre dans son contexte historique, culturel, artistique](#)

Contexte historique et culturel

Si Cézanne peignit des natures mortes dès le début de sa carrière, ce genre n'acquiert une place essentielle dans son œuvre qu'à la maturité de l'artiste, époque à laquelle appartient *Pommes et oranges*. Le tableau fait partie d'une série de six natures mortes exécutées en 1899 dans l'atelier parisien de Cézanne. On retrouve en effet d'un tableau à l'autre les mêmes accessoires : vaisselle de faïence, pichet au décor floral. Leur principe de composition est aussi similaire avec une tenture fermant la perspective, rappelant les natures mortes flamandes du XVIIe siècle. Mais, l'effet dynamique créé par une construction spatiale complexe et une perception des objets subjectives soulignent la démarche avant tout picturale de Cézanne. Par ce langage plastique d'une grande rigueur, Cézanne renouvelle profondément un genre traditionnel de la peinture française depuis Chardin. La modernité et la somptuosité de *Pommes et oranges* en font la plus importante nature morte de l'artiste à la fin des années 1890.

Contexte artistique

En 1874, se déroule à Paris la première exposition des peintres impressionnistes dont les œuvres scandalisent le public et enflamment les critiques. Les impressionnistes rompent avec la tradition de la peinture. Ils privilégient l'observation de la nature, tentent de saisir une lumière, un reflet, une atmosphère. Leur manière de peindre est inédite: la peinture est posée directement sur la toile, en touches légères, spontanées et colorées, sans dessin préparatoire. L'ensemble des tableaux paraît fragmenté. Cet aspect "non fini" heurte beaucoup, avant d'être apprécié et encensé.

[Questions pour interroger l'œuvre sur différents plans](#)

a) Question sur la forme

- [Que peut-on dire que la composition du tableau?](#) La composition fait penser à une sorte de désordre, voire d'effondrement. Elle est instable et mouvementée. La vision est perturbée car son axe est plongeant et les points de vue sont multiples et superposés. Tapisseries, nappes, couvertures disposées dans une sorte de chaos renforcent encore le caractère instable de cette composition.
- [Description du tableau:](#) On reconnaît à gauche le tapis brun violacé vert et rouge qui était encore dans l'atelier du peintre à Aix-en-Provence après sa mort. Au fond à droite une autre draperie qu'on retrouve dans de nombreuses autres natures mortes. Sur une nappe blanche aux plis profonds sont dispersées un grand nombre de pommes et d'oranges difficilement différenciables, un pichet, un compotier et une assiette. On distingue à droite un pied de table et au premier plan le pied d'un sofa recouvert de vert.
- [Observation des pommes:](#) Les formes sphériques des fruits sont parfaites. Elles sont construites par la touche et l'intensité de la couleur. Le traitement de l'espace et de la forme dans cette nature morte annonce la révolution du Cubisme.

b) Question sur les techniques

- [Y a-t-il de la perspective?](#) La perspective traditionnelle est abandonnée, la verticalité du tableau crée une perspective à l'envers, élimine toute profondeur de champ. Il semble que les objets sortent vers le spectateur dont le regard est attiré irrésistiblement sur les différents volumes de la composition.
- [Y a-t-il une dominante colorée dans cette œuvre?](#) L'ensemble du tableau comme souvent chez Cézanne procède d'une économie de couleur jouant sur des complémentaires, ici le rouge et le vert dominant, ces deux couleurs sont accompagnées de différentes teintes dont le but est de faire vibrer les deux couleurs dominantes et d'organiser la circulation de la lumière. Cette brillance est accentuée par le blanc de la nappe qui parfois se colore des teintes des fruits, ce qui adoucit cette surface de tonalités froides. On retrouve ce traitement dans le blanc du compotier de l'assiette.
- [Qu'est-ce qu'une "nature morte"?](#) La « nature morte » est redevenue un genre prisé, elle permet l'exercice de style, sa simplicité possible et son absence de pathos en fait le genre idéal pour des artistes qui refusent le mythe et veulent exercer leur art et donc leur sensibilité sur le réel. La nature morte pour Cézanne est une manière de peindre la nature, à travers des fruits c'est tout un paysage que le peintre évoque comme nous allons le voir dans ce tableau. Et comme dans les joueurs de cartes, l'évocation au delà du sujet est ici évidente, le ravissement que provoque ce tableau ne vient pas seulement du sujet lui-même mais de son préalable : La cueillette des pommes et des oranges.

c) Question sur le sens

- [Quel le message de Cézanne à travers cette toile?](#) La nature morte pour Cézanne est une manière de peindre la nature; à travers des fruits, le peintre évoque l'idée d'abondance, d'opulence et nous communique le ravissement préalable procuré par la cueillette des pommes et des oranges.

d) Question sur les usages

- [A quoi « servait » l'œuvre?](#) Cette nature morte, peinte vers 1899, de 74 cm x 93 cm a appartenu au critique Gustave Geffroy (dont Cézanne a fait le portrait, musée d'Orsay).

[Mise en réseau](#)

-