

Les îles d'or – Henri Edmond cross

Introduction :

Les îles d'Or d'Henri-Edmond Cross est une huile sur toile peinte entre l'année 1891 et 1892. Elle mesure 59,5 cm sur 54,0 cm et est actuellement exposée au musée d'Orsay.

Henri-Edmond Cross de son vrai nom Henri-Edmond Joseph Delacroix, est né en 1856 à Douai et est décédé en 1910 à St-Clair. Il prend un pseudonyme suite aux recommandations de François Bonvin, peintre, graveur et ami de la famille, afin qu'il puisse s'affranchir du souvenir d'Eugène Delacroix, et se différencier d'un artiste de son époque qui avait un nom similaire. Ses débuts commencent en 1866 avec Carolus-Duran, (1837-1917) puis en 1878, auprès de Alphonse Colas (1818-1887). En 1883, il découvre et tombe amoureux de la région méditerranéenne. une grande partie de ses tableaux seront peints et inspirés des paysages de cette région-ci dont **les îles d'or**. En 1884, il rencontre George Seurat et Paul Signac.

Le terme « néo-impressionnisme » est utilisé pour la première fois en 1886 par le critique d'art Félix Fénéon, dans la revue bruxelloise « l'art moderne ». Le néo-impressionnisme représente une continuité de l'impressionnisme sur le travail de la lumière et la libération de la couleur mais à travers des nouvelles techniques. En effet ce mouvement repose principalement sur la création des tons et la juxtaposition de touches ou de points de couleurs pures . Seurat, deviendra l'initiateur et Paul Signac en deviendra le propagateur principal. En 1891, le mouvement connaît des tournants cruciaux dans son évolution : Georges Seurat décède créant une panique générale pour les membres. Camille Pissarro (1830-1903) prédit la fin du mouvement. Et pourtant, Paul Signac se décide à ne pas laisser mourir le mouvement en le prenant en charge pour continuer à véhiculer ses convictions. C'était sans compter l'adhésion officiel d'Henri-Edmond Cross après la mort de Seurat, le poussant à porter un engagement vers l'esthétique du néo-impressionnisme et l'abandon de ses portraits sombres et réalistes. Paul Signac et lui contribueront à la libération artistique que représente le néo impressionnisme à travers maintes techniques évolutives et plusieurs séjour dans le Var : *les îles d'or* représente une expérience picturale : c'est pour cela que nous pouvons nous demander **En quoi cette œuvre, considérée comme une expérience picturale, représente une libération artistique décisive pour l'évolution du néo impressionnisme dans le monde de l'art ?**

Pour y répondre, nous débuterons par comprendre de ce qui fait de ce tableau, une œuvre audacieuse et innovante puis nous verrons de quelle manière cette œuvre a contribué à l'évolution artistique du néo impressionnisme au cours du XXe.

I. [Une œuvre aux multiples spécificités](#)

A. **L'amour pour le sud : le point de départ crucial pour l'innovation du néo-impressionnisme**

nous devons recontextualiser la période la plus novatrice du néo-impressionnisme : les artistes se rendent dans le midi afin de capturer la lumière méditerranéenne et la beauté de ses paysages. Henri-Edmond Cross en fait partie : après avoir abandonné son « style » réaliste, il décide d'adopter le pointillisme. Son installation officielle en 1891 dans le sud, va lui permettre de s'offrir à une appréciation de la région, la considérant comme un terrain d'expérimentation idéale pour diverses recherches picturales de couleurs et de formes. Il effleure l'abstraction dans son tableau *les îles d'or* : fait penser aux œuvres contemporaines de Mark Rothko.

B. **Le pouvoir du pointillisme dans une œuvre quasi-abstraite**

Ici, Henri-Edmond Cross nous offre un tableau représentant les îles d'Hyères appelées « îles d'or » du à leurs reflets dorés au soleil . De plus, cette œuvre n'est ni datée, ni signée par l'artiste étant considéré comme une source d'étude pour sa futur peinture **les vendanges** de 1892 ; d'ailleurs nous pouvons y retrouver une composition et des thèmes de couleurs récurrents : trois bandes horizontales prédominantes de jaune, bleu et bleu-violet. Ce tableau est un format carré légèrement étiré en hauteur

nous démontrant une séparation de la toile en trois bandes générales qui semblent s'assembler par tissages : une bande représentant la plage, une deuxième la mer et une troisième le ciel. Nous pouvons observer que celles-ci sont détaillées à partir de la technique du pointillisme, une technique qui se retrouve remaniée par Cross. Ici il casse les codes en modulant la taille du point : des gros points pour former les galets sur la plage puis des points de tailles moyennes pour façonner la mer et enfin des points plus petits pour créer les îles d'Hyères et le ciel au dernier plan.

Cette toile est quasi-abstraite et pourtant le pointillisme selon la modification apportée par Cross, lui permet de créer une perspective subtile avec un horizon placé très haut dans l'œuvre, une inspiration provenant des estampes japonaises de l'Ukiyo-e. Ce rassemblement de possibilités artistiques nous rappelle que cette œuvre permet à Cross de s'essayer à diverses techniques à travers cette expérience picturale. Il ne se doutait pas que cette utilisation très originale du pointillisme pouvait lui donner une palette de possibilités du travail de la lumière sur la couleur dans cette œuvre.

C. Colorimétrie et luminosité : un jeu remarquable

Il réussit à modéliser sa « nouvelle » technique du travail du point dans le but de retranscrire la luminosité du soleil méditerranéen dans la mer. Cette lumière recréée à travers des points, est organisée au sein du tableau. Nous avons au premier plan, des effets très clairs et couleurs chaudes comme l'ocre jaune clair mélangé à de l'orange pour représenter les galets sur la plage, scintillants sous le soleil puis une graduation de couleurs bleu allant du plus clair au plus foncé afin de démontrer la profondeur de la mer et l'éloignement vers le large. Enfin situé dans la troisième bande de peinture de la toile, nous retrouvons des couleurs claires comme du bleu et du violet et un détachement de points blancs et ocres dans les collines des îles ainsi que dans le ciel pour nous montrer le travail du champ de vision, réalisé de la plage aux îles. Une gamme colorimétrique principalement mélangée avec du blanc dans le but de traduire les effets de la lumière méditerranéenne et l'idéalisme que dégage cette région aux yeux des artistes du début XXe.

II. D'expérience picturale à influence artistique

A. La société des artistes Indépendants : une importance sans égale dans le monde de l'art

La société des artistes Indépendants, est une association de plusieurs artistes qui ont contribué à la création du salon des artistes indépendants. Effectivement ce salon se différencie nettement du salon des refusés. C'est un fonctionnement basé sur une opposition à la présence de jurys : les artistes ont la possibilité de présenter leurs œuvres au jugement du public en toute liberté. Cette société marque un tournant dans le monde de l'histoire de l'art car celle-ci laisse court à une expression artistique plus personnelle et variée. La société des artistes indépendants a pu contribuer à la propagation d'innombrables techniques et créations de mouvements ; dadaïsme, le constructivisme, rayonnisme, etc...

B. Une nouvelle technique ouvrant de nouveaux horizons

cela permet à Cross de s'ouvrir à une nouvelle perspective artistique : il commence à considérer que ses couleurs sont trop ternes et cherche donc à y remédier : il débute par contraster les tons autant qu'il le peut. En 1895, il peint **voile rouge**, elle se caractérise par une montée de coloration à l'extrême. La lumière se retrouve complètement supprimée au profit de la couleur. Il peint aussi **chèvres** : on y retrouve beaucoup de végétations et une forte opposition entre l'ombre et la lumière avec des couleurs beaucoup plus intenses et des touches plus larges et plus dynamiques. Ce changement radical contribue à la naissance du second néo-impressionnisme accompagné des œuvres de Paul Signac.

Conclusion : En effet, à travers **les îles d'or**, on a pu comprendre en quoi cette nouvelle liberté artistique a su être un changement remarquable pour l'avenir du néo-impressionnisme et la création futur de mouvements. Elle part d'un simple essai sur une toile à une influence importante pour le reste des œuvres de Cross. D'ailleurs c'est sa technique qui annonce en amont l'arrivée du fauvisme : effectivement durant l'été 1904, il influencera grandement Henri Matisse, un artiste fauve majeur, pour la réalisation du tableau **Luxe, calme et volupté**, marqué par le néo-impressionnisme subjectif de Cross ; ainsi qu'une ressemblance sans précédents avec **L'Air du Soir** de 1893.

