

Histoire de l'Art

Dossier d'œuvre

Trait austère de František Kupka

Introduction

Dans le cadre de nos cours d'Histoire de l'Art d'ingénieur IMAC, je me suis rendu au Musée d'Arts modernes le 23 mai 2026, à Paris 16e, afin de trouver une œuvre à étudier et à réinterpréter.

Mes deux favoris ont été Le Déjeuner sur l'herbe d'Alain Jacquet et Trait austère de František Kupka. Le premier étant malheureusement hors sujet dans le cadre de notre étude, car il est trop récent, j'ai sélectionné le second.

Trait austère me faisait penser aux barrettes de mémoire vive des ordinateurs.

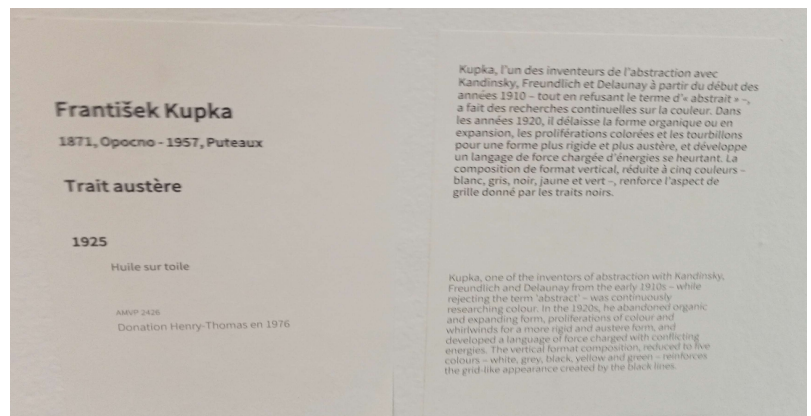
On dirait qu'il y a deux formes vertes qui sont tenues à la verticale, sur une forme verte placée à l'horizontale comme des barrettes de mémoire vive sur une carte mère. Une autre ressemblance troublante, c'est l'aspect très géométrique ! On dirait vraiment qu'un circuit électronique a été peint sur une toile.

Je suis peut-être l'un des rares à qui cette œuvre évoque l'électronique d'un ordinateur. C'est sûrement le signe de ma grande passion pour l'informatique et les ordinateurs. Cela tombe bien, je suis un IMAC !

Pour ma réappropriation, j'ai décidé de retranscrire mon ressenti.

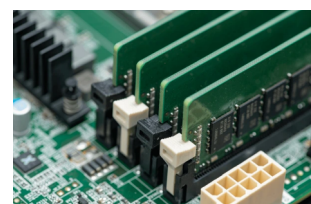
1. Fiche d'identité de l'œuvre

Photo de l'œuvre et de son cartel

František Kupka, Trait austère, 1925, Huile sur toile, 116,5 x 81 cm (sans cadre), Inv. : AMVP 2426

A titre de comparaison, voici une image de la mémoire vive sur une carte mère d'ordinateur.

2. Description de l'œuvre

Trait austère ne représente pas quelque chose de concret, mais quelque chose d'abstrait, en utilisant des formes géométriques nettes principalement axées sur la verticalité. La verticalité de l'œuvre est également soulignée par le fait qu'elle soit au format portrait.

On remarque différentes formes, dont de grands traits épais noirs et de grands traits fins blancs qui occupent tout l'espace du tableau, parcourant, comme une boucle, des formes vertes plutôt rectangulaires. La palette de couleurs est réduite à cinq couleurs plutôt sombres, froides et austères : le blanc, le gris, le noir et sa couleur prédominante : le vert. Le gris est présent sur les bords du tableau, excepté en haut. J'ai lu que certains indiquent du jaune, mais selon moi, c'est du vert très clair qui se situe principalement dans la moitié basse du tableau. Les couleurs ne sont pas lisses et donnent l'impression que chacune possède une texture différente : certaines sont plutôt unies, d'autres donnent l'impression d'être un ensemble de points dont la teinte varie légèrement. En fait, je dirais même qu'elles ont un aspect granuleux. L'ensemble fait de Trait austère une œuvre comportant différents détails et joue, j'ai l'impression, sur une illusion d'optique.

3. Analyse de l'œuvre

František KUPKA est né en 1871 à Opočno, en Autriche-Hongrie et est décédé en 1957 à Puteaux, en France. Il avait 54 ans lorsqu'il termine Trait austère en 1925.

Kupka s'installe en 1896 à Montmartre où il commence sa carrière comme dessinateur pour plusieurs revues. Animé par sa pauvreté, il y réalise principalement des dessins satiriques militants. Très vite, l'artiste connaît du succès puis se voit récompensé.

Cette volonté d'être détaché du mouvement social a continué à le suivre en rejetant toutes les appellations en « isme » et en développant un style que l'on retrouve peu, encore aujourd'hui. Cependant, Kupka est associé à l'orphisme par l'usage des couleurs et à l'abstraction.

Trait austère s'intègre dans cette démarche. Après la guerre, il estime que : « la peinture imitative appartient au passé. » et décide de contribuer à un art non-figuratif où il s'inspire des sciences pour inventer des formes et des couleurs. Que ce soit par la peinture abstraite, de la géométrie fondée sur les angles, de représentations mécaniques, Kupka recherche une certaine harmonie et un certain équilibre. Il joue un jeu où « musique et couleurs, son et lumière, se répondent ». Cela explique le côté abstrait de l'œuvre, son jeu de formes et de couleurs, ainsi que le titre qui lui a été attribué « Orgue sur fond vert » qui rappelle la musique. On retrouve un certain équilibre dans l'œuvre appuyé par une certaine symétrie, l'ensemble forme quelque chose de cohérent.

La verticalité est très présente dans Trait austère comme précédemment souligné. Elle apparaît vers 1909 dans l'œuvre de Kupka pour devenir une caractéristique très présente dans ses œuvres. La verticalité qui donne une impression d'ascension ou de descente, répond à sa recherche de représenter le mouvement et à introduire le temps dans la peinture.

Comme l'a dit Kupka : « Solennelle, la verticale est l'échine de la vie dans l'espace, l'axe de toute construction. ».

Enfin, les couleurs sont souvent associées à une signification comme le noir avec la mort et le vide tandis que le blanc c'est le symbole de la paix et de la feuille de papier. Le vert m'évoque l'électronique, mais aussi la nature. On note l'absence des couleurs primaires : le rouge et le bleu sont absents alors qu'elles ont aussi leurs significations. Concernant le jaune, l'une de mes sources indique sa présence, mais j'estime que cela relève du débat de perception, car j'y vois du vert clair.

Cependant, bien que plusieurs éléments de l'œuvre aient une signification comme précédemment expliqué, la toile laisse au visiteur effectuer ses propres interprétations. Peu d'artistes contemporains avec la même popularité ont peint avec un style semblable, Martin Kippenberger ou encore David Hockney sont néanmoins associés.

Avis personnel

Si dans un premier temps, l'œuvre m'a plu, car elle m'évoquait l'électronique, le fait d'effectuer des recherches sur celle-ci n'a fait que développer mon intérêt.

Ce que je trouve perturbant, c'est qu'on n'a pas d'explication sur ce qu'elle représente. Je n'ai trouvé aucun article étudiant spécifiquement l'œuvre. A chaque fois, il s'agit d'une présentation soit d'une autre œuvre de Kupka, de son histoire ou bien de son style.

Trait austère n'offre finalement que des pistes de réflexion, où chacun peut se la réapproprier, comme moi qui ai vu un circuit électronique. Pendant mes recherches, un mathématicien s'est également réapproprié l'une des œuvres de Kupka, pour l'étudier mathématiquement.

Que cachera alors Trait austère ?

Ce que j'apprécie également dans cette œuvre, c'est sa capacité à transmettre des idées ou des émotions uniquement de manière abstraite avec des formes et des couleurs. Le vert appuie la verticalité, tandis que le noir s'oppose harmonieusement au blanc, comme une ombre.

Circuit électronique, œuvre mathématique, ou encore retranscription d'émotion...

Dans tous les cas, Kupka avec Trait austère, nous invite dans son mystère, à laisser place à notre imagination et à notre ressenti.

Bibliographie

- **Image mémoire vive :**
<https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/computer-ram-memory-modules-background-ddr-2760905683?trackingId=b6bdd867-f795-4e42-aabd-d67dd80e8c8c&listId=searchResults>
- **Informations sur l'oeuvre :**
https://www.navigart.fr/mamparis/artwork/frantisek-kupka-trait-austere-180000000001055?page=8&sort=by_date_asc&layout=box&filters=hanging%3AMus%C3%A9%20niveau%202,year%3A1900_2023,year%3A1900_1940
- **KUPKA PIONNIER DE L'ABSTRACTION**
<https://histoiredesarts.culture.gouv.fr/Toutes-les-ressources/Grand-Palais-Reunion-des-musees-nationaux-RMN/Kupka>
https://www.grandpalais.fr/sites/default/files/dossier_pedagogique_exposition_kupka_grandpalaisrmn_2018.pdf
- **František Kupka : Pionnier de l'art abstrait**
<https://www.centrepompidou.fr/fr/offre-aux-professionnels/enseignants/dossiers-ressources-sur-lart/naissance-de-lart-abstrait/frantisek-kupka>
- **À propos d'une œuvre de Kupka - Robert Cabane - 22 juin 2018**
<https://culturemath.ens.fr/sites/default/files/2020-03/Kupka-R-Cabane-2018.pdf>
- **Réflexions à partir de l'exposition František Kupka au grand Palais**
<https://osskoor.com/2018/05/14/kupka-grand-palais/>
- **Cours de Madame VERGER**