

LIVRET D'ACCOMPAGNEMENT
FACILITANT L'ACCESSIBILITÉ DE L'EXPOSITION

Hilma af Klint

Cette exposition est organisée
par le GrandPalaisRmn et le Centre Pompidou

Table des matières

Qui est Hilma af Klint ?	3
Les tableaux de la série : Chaos originel	10
Les tableaux de la série : Éros	15
Les tableaux de la série : Les Grandes Peintures figuratives	19
Les tableaux de la série : Évolution	25
Les tableaux de la série : Les Dix plus grands	31
Les tableaux de la série : Les Sept Étoiles	37
Les tableaux de la série : Les Petites Aquarelles	41
Les tableaux de : La Série US	46
Les tableaux de la série : Cygne	51
Les tableaux de la série : Colombe	55
Les tableaux de la série : Retable	61
Fin de l'exposition	66
Crédits photographiques et mentions de copyright	67

Bienvenue dans l'exposition Hilma af Klint !

Qui est Hilma af Klint ?

Hilma af Klint est une peintre suédoise.
Elle est née le 26 octobre 1862, à Stockholm.
Stockholm est en Suède.

Hilma af Klint prend des cours de dessin à 17 ans.
À 20 ans, elle commence ses études
à l'Académie royale des beaux-arts de Stockholm.
Elle expose ses tableaux après ses études.
Elle fait aussi des dessins dans des livres pour enfants.

Au début de sa carrière d'artiste, elle peint :

- des paysages
- des portraits.

On parle d'art **figuratif**.

L'art figuratif représente les choses autour de nous
comme des fleurs, des personnes ou des objets.

Hilma est une artiste différente des autres artistes de son époque

Hilma peint des paysages et des portraits.
Cela lui permet de gagner de l'argent.

Mais elle invente aussi une nouvelle manière de peindre à l'âge de 44 ans.

On parle d'art **abstrait**.

L'art abstrait est une façon de peindre.

L'artiste ne peint pas les choses
comme elles sont dans la réalité.

Par exemple elle utilise des **symboles**.

Un symbole est un dessin simple pour raconter une idée.

Par exemple quand on dessine un cœur
c'est le symbole de l'amour.

Hilma utilise aussi des formes comme des lignes, des ronds.

Elle travaille aussi beaucoup avec les couleurs.

Par exemple le bleu représente la femme.

Dans ses tableaux, elle cherche souvent à **réunir des opposés**.

Par exemple :

- la femme et l'homme comme si c'était une seule personne
- des choses que l'on peut toucher
et des choses qu'on ne peut pas toucher, comme la pensée
- ce que l'on voit et ce que l'on ne peut pas voir.

Aujourd'hui, de nombreux spécialistes pensent qu'Hilma est l'une des premières artistes à peindre de façon abstraite.

Hilma et le groupe des 5

Hilma af Klint travaille avec 4 amies.

Ensemble, elles forment un groupe appelé « De Fem ».

En suédois, cela signifie : « Les Cinq ».

Ce groupe de 5 femmes se réunit régulièrement.

Elles échangent leurs idées et créent ensemble.

Elles font aussi des séances de **spiritisme**.

Le spiritisme est une croyance.

Les personnes croient que la vie continue après la mort.

Elles pensent que les esprits des personnes mortes peuvent parler avec les personnes vivantes.

Les 5 femmes du groupe pensent que ces esprits les guident pour peindre.

Quelles sont les inspirations d'Hilma af Klint ?

Hilma s'intéresse à de nombreuses choses pour peindre.

Cela veut dire qu'elle cherche des idées dans différents domaines.

Par exemple :

- elle regarde la nature et les plantes
- elle étudie la science.

On parle d'inspiration.

Hilma af Klint dans son atelier à Hamngatan, Stockholm, vers 1895

**Voici Hilma, dans son atelier à Hamngatan, vers 1895.
Elle a 33 ans.**

► **La spiritualité**

La spiritualité, cela veut dire :

- penser à la vie et à l'esprit
- chercher le sens de la vie
- chercher la place de l'humain dans le monde.

Parfois, la spiritualité est liée à la religion.

La religion, c'est croire en un dieu ou en plusieurs dieux.

Hilma se pose toutes ces questions sur la vie.

Pour montrer ses idées, elle utilise des symboles.

Cela veut dire qu'elle peint des formes ou des couleurs pour représenter ses idées.

► **L'art populaire suédois inspire Hilma**

Hilma observe les objets que l'on voit souvent en Suède.

Par exemple, les broderies.

Les broderies sont des dessins cousus avec du fil sur du tissu.

On retrouve parfois ces formes de dessins dans ses tableaux.

► **Les sciences de la nature inspirent Hilma**

Hilma s'intéresse à la nature.

Elle observe :

- les fleurs
- les plantes
- les coquillages
- les animaux.

► **Les découvertes scientifiques inspirent Hilma**

Dès les années 1880,
de nouvelles découvertes changent
la façon de comprendre le monde.

Par exemple :

- l'arrivée de l'électricité
- la découverte des rayons X.

Les rayons X permettent de voir
l'intérieur du corps à travers la peau,
un peu comme une photographie.

**Ces découvertes montrent que certaines choses existent
même si elles sont invisibles à l'œil nu.**

C'est-à-dire que nous ne pouvons pas les voir juste avec nos yeux.

On découvre les tableaux d'Hilma 20 ans après sa mort

Hilma pense que ses tableaux
seront mieux compris dans le futur.

Elle demande que ses tableaux soient montrés 20 ans
après sa mort.

Une grande partie de son travail reste donc inconnue
lorsqu'elle meurt en 1944.

Ses tableaux sont redécouverts des années plus tard.

**Ses tableaux sont de plus en plus exposés
à travers le monde aujourd'hui.**

Hilma veut exposer ses peintures dans un Temple

Hilma peint 11 séries de tableaux impressionnantes entre 1906 et 1915.

Cela représente **193 tableaux** au total.

Ces tableaux sont très importants dans la carrière de l'artiste.

Hilma imaginait un grand bâtiment appelé Temple pour montrer ses tableaux.

Un temple est un lieu utilisé pour la prière et la religion.

Ces séries de peintures abstraites s'appellent :
Les peintures du Temple.

Chaque série représente différentes étapes de l'origine du monde.

L'histoire commence avec la création du monde.

L'histoire se termine quand l'humain trouve le calme dans son esprit.

Nous présentons dans ce livret pour chaque série :

- la date de création de la série
- de quoi parle la série
- quelles formes, couleurs et quels symboles sont utilisés.

Les tableaux de la série : Chaos originel

Hilma peint cette série de tableaux
entre le 7 novembre 1906 et le 15 mars 1907.

Chaos originel est la première série
des peintures du Temple.

Il y a 26 peintures dans la série Chaos originel.

Ce sont des petits tableaux d'environ 53 centimètres
sur 37 centimètres.

Hilma et son amie Anna Cassel créent ensemble ces tableaux.

Toutes les 2 font partie du groupe des 5.

Hilma peint 22 tableaux.

Anna peint 4 tableaux.

De quoi parle cette série de tableaux ?

Dans cette série,
les 2 artistes imaginent le début du monde.

Dans le monde, il y a des choses que l'on peut voir.

Mais il y a aussi des choses que l'on ne peut pas voir
avec nos yeux.

Par exemple : les vibrations.

La musique fait des vibrations dans l'air.

On entend la musique mais on ne voit pas les vibrations.

Hilma dessine des choses qu'on ne peut pas voir.

Pour cela, elle utilise :

- des couleurs et des formes
- des lettres et des signes
- des symboles.

Hilma cherche des idées dans plusieurs sujets :

- la nature
- la religion
- les mathématiques
- les découvertes scientifiques de son époque.

Dans ses tableaux, on voit souvent :

- des mouvements de cercles
- des courbes.

Ces formes bougent beaucoup.

Les formes montrent que le monde est en train de se créer.

Comment Hilma peint cette série de tableaux ?

Dans cette série, on peut voir :

- des figures géométriques comme des ronds et des lignes
- des formes proches de la nature comme des escargots ou des fleurs
- des lettres et des signes.

Les lettres sont très importantes pour Hilma af Klint.

Pour elle :

- la lettre **U** représente la vie spirituelle.
La vie spirituelle c'est l'esprit, la pensée
- la lettre **W** représente la matière, comme le corps humain, les objets, la nature
- les lettres **WU** représentent l'esprit et la matière ensemble.

Les couleurs ont aussi un sens.

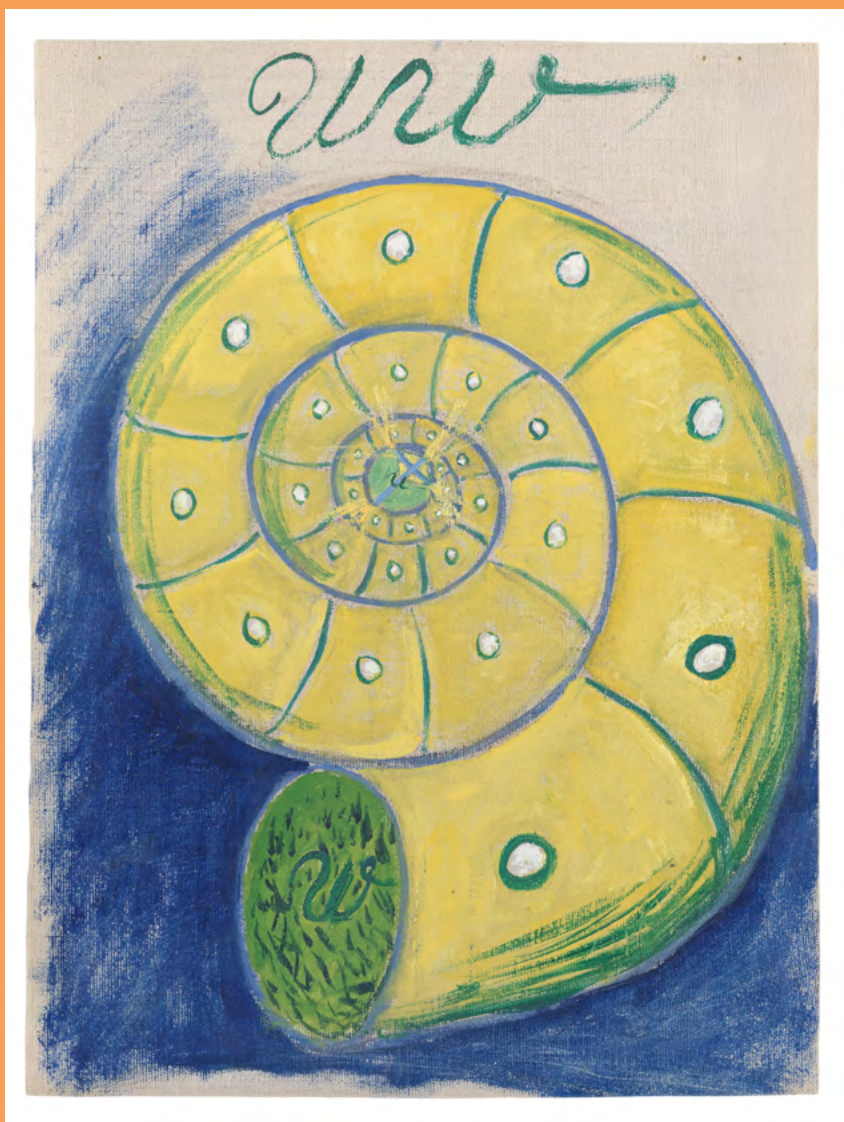
Pour Hilma :

- le bleu représente la femme
- le jaune représente l'homme
- le vert représente la femme et l'homme ensemble.

Quelques exemples de tableaux dans cette série

Chaos originel, n° 2, 1906-1907, huile sur toile, 53 x 36,5 cm,
Fondation Hilma af Klint, Stockholm

Chaos originel, n° 5, 1906-1907, huile sur toile, 53 x 37 cm,
Fondation Hilma af Klint, Stockholm

Chaos originel, n° 13, 1906-1907,
huile sur toile, 52,5 x 37 cm,
Fondation Hilma af Klint,
Stockholm

Chaos originel, n° 26, 1906-1907,
huile sur toile, 50,5 x 37 cm,
Fondation Hilma af Klint,
Stockholm

Les tableaux de la série : Éros

Hilma peint ces tableaux entre le 18 janvier et le 30 septembre 1907.

Il y a 8 peintures dans cette série.

Ce sont des tableaux d'environ 60 centimètres de haut sur 80 centimètres de large.

De quoi parle cette série de tableaux ?

Dans cette série,
Hilma af Klint s'intéresse à la naissance de l'humanité.
L'humanité, c'est l'ensemble de tous les humains.

Le nom de la série vient du nom Éros.

Dans la mythologie grecque, Éros est le dieu de l'amour.

Éros représente le désir et la capacité à donner la vie.

Hilma veut montrer l'innocence de l'humain à sa naissance.

La naissance est représentée par les fleurs.

Comment Hilma représente-t-elle cette série ?

Dans cette série, Hilma utilise :

- le rose
- le bleu clair
- le jaune
- l'orange.

Des formes :

- des cœurs
- des fleurs
- des lignes courbes.

Elle ajoute aussi :

- des lettres
- des signes
- et des symboles.

Une série inspirée de la Bible

Hilma écrivait beaucoup sur son travail.

Elle explique que cette série s'inspire du premier livre de la Bible.

Ce premier livre s'appelle la Genèse.

Ce livre raconte comment Dieu a créé le monde et l'univers.

La Bible raconte que les premiers humains ont désobéi à Dieu.

À cause de cette désobéissance,

les humains ont découvert le bien et le mal.

On dit que c'est la chute.

C'est le début d'une nouvelle vie pour les humains,

une vie plus difficile.

Hilma pense que l'amour est très important dans la création du monde.

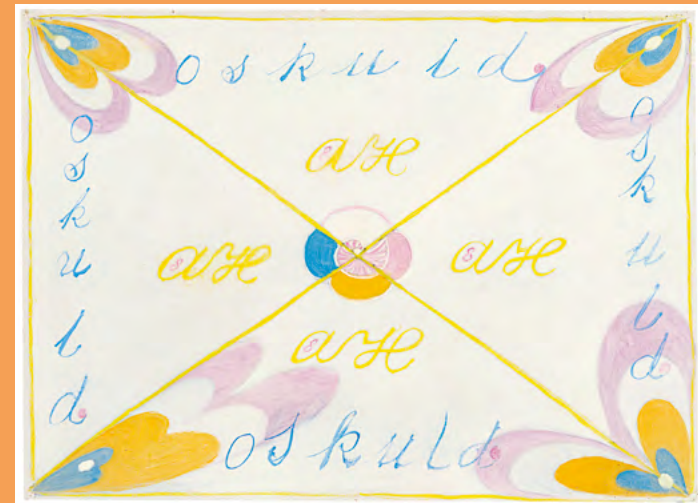
Quelques exemples de tableaux dans cette série

Cette peinture est la n° 3 de cette série.
Des cœurs sont aux 4 angles du tableau.
Ils ressemblent à des motifs brodés.

On retrouve ces motifs dans une vieille photographie
de la maison d'Hilma.

Dans cette maison, il y a une table avec une nappe brodée.

Les cœurs sont reliés par un mot écrit 4 fois : *oskuld*.
Ce mot signifie innocence en suédois.

Éros, n° 3, 1907, huile sur toile, 58 x 79 cm,
Fondation Hilma af Klint, Stockholm

Ce tableau est le dernier de la série Éros.
Des formes arrondies flottent dans un univers paisible.

Ce tableau représente la victoire de la pureté.

Éros, n° 8, 1907, huile sur toile, 58,5 x 81,5 cm,
Fondation Hilma af Klint, Stockholm

Les tableaux de la série : Les Grandes Peintures figuratives

Hilma peint ces tableaux entre mai et décembre 1907.

Il y a 10 grands tableaux dans cette série.

La plus grande peinture mesure environ 1 mètre 50 de haut et plus d'1 mètre de large.

2 amies du groupe des 5 aident Hilma à réaliser cette série :

- Sigrid Hedman
- Cornelia Cederberg.

Dans cette série,

Hilma cherche à montrer comment l'homme et la femme peuvent trouver l'harmonie malgré leurs différences.

C'est-à-dire bien vivre ensemble, dans le bonheur et la paix.

Pour cela elle s'inspire de la **théosophie**.

La théosophie est une manière de penser la religion et la vie.

Chaque humain était à la fois un homme et une femme.

Cet humain avait tout pour être heureux et il vivait en paix.

Plus tard, les hommes et les femmes se sont séparés.

Les tableaux de cette série montrent la recherche des humains pour se réunir à nouveau.

Ils parlent d'équilibre et d'harmonie.

Comment Hilma représente-t-elle cette série ?

Il y a 2 types de tableaux dans cette série de 10 tableaux.

- ▶ 8 tableaux représentent l'humain par des formes et des couleurs :
des hommes, des femmes et le mélange des 2.
- ▶ 2 tableaux ne représentent pas de personnages, juste des formes.

Quelques exemples de tableaux dans cette série

Tableau n°2 :
l'humain

Tableau n°5 :
les symboles

Les commentaires des tableaux
sont sur les pages suivantes.➡

Un homme est habillé en jaune.

Il pose un pied sur un rocher.

Une femme est habillée en bleu.

Elle est agenouillée sur un cube.

Un escargot est sculpté sur ce cube.

Pour Hilma, l'escargot représente un nouvel humain.

On ne sait pas si c'est un homme ou une femme.

Un 3ième personnage est au centre du tableau.

Son corps est bleu et jaune.

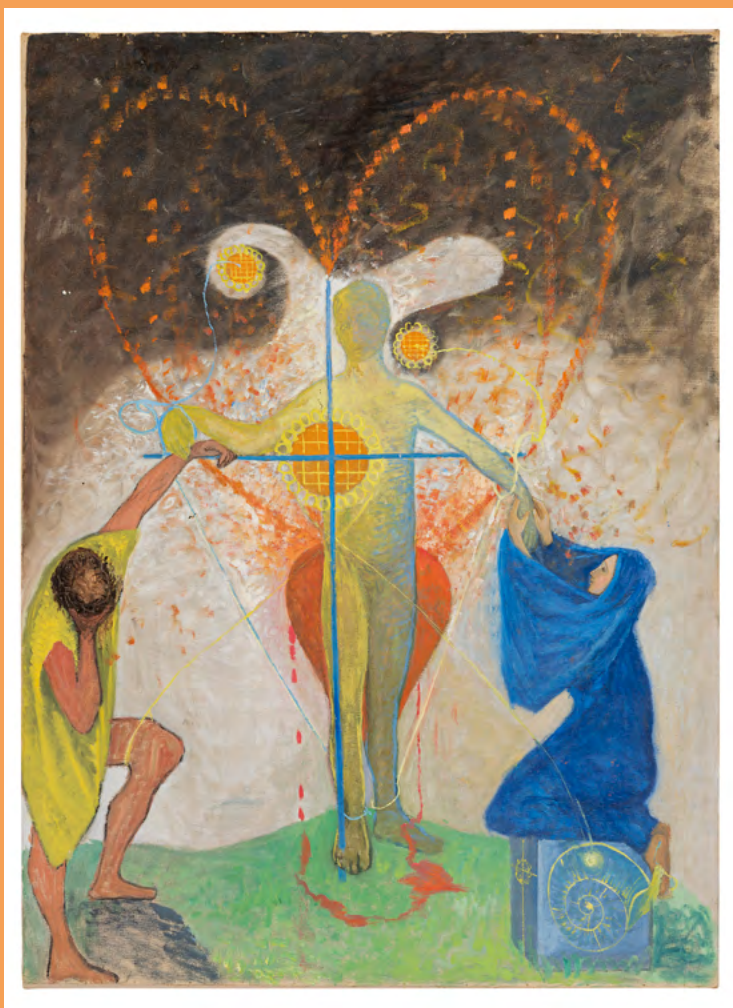
Pour Hilma :

- le bleu représente la femme
- le jaune représente l'homme
- les 2 couleurs montrent l'union
du féminin et du masculin.

Un cœur rouge en pointillés entoure le haut de son corps.

Pour l'artiste, ce cœur représente l'amour et la vie.

Chaque élément de la peinture montre la naissance
d'un nouvel humain heureux et en paix.

Les Grandes Peintures figuratives, n° 2, 1907, huile sur toile, 148 x 108 cm, Fondation Hilma af Klint, Stockholm

Ce tableau est le 5ème de la série.

Il est différent des autres tableaux.

On ne voit aucun personnage.

Des formes colorées se croisent et se mélangent.

Les cercles semblent bouger et danser dans l'espace.

Pour Hilma, ces formes représentent peut-être
la recherche d'harmonie.

Elle montre peut-être la femme et l'homme
réunis ensemble en une seule personne.

Ce type de peinture est très nouveau en 1907.

Les Grandes Peintures figuratives, n° 5, 1907, huile sur toile,
150 x 118 cm, Fondation Hilma af Klint, Stockholm

Les tableaux de la série : Évolution

Hilma peint ces tableaux entre le 27 février et le 23 avril 1908.

Il y a 16 tableaux dans cette série.

Ce sont des peintures à l'huile.

Une peinture à l'huile est une peinture faite avec des couleurs mélangées à de l'huile.

Hilma réalise chaque tableau en environ 3 jours.

De quoi parle cette série de tableaux ?

Dans cette série,
Hilma cherche à montrer l'évolution de l'humain.

Hilma pense que chaque personne traverse différentes étapes au cours de sa vie.

Pour raconter ces étapes,

Hilma s'inspire de l'histoire racontée dans la Bible.

Quand l'être humain découvre le mal,

le mal s'oppose alors au bien.

Le mal est considéré comme un péché.

Pour Hilma, ce n'est pas une erreur de l'humain.

C'est une étape importante pour grandir et évoluer.

Hilma pense que les difficultés et les épreuves

peuvent aider les personnes à progresser.

Les tableaux de cette série racontent cette évolution.

Ils montrent comment la chute peut aider à trouver le bonheur.

Quelques exemples de tableaux dans cette série

La série est divisée en 4 groupes de tableaux.

Chaque groupe représente
une étape de l'évolution humaine.

Les tableaux présentés racontent cette progression.

Tableau 1/16

Tableau 7/16

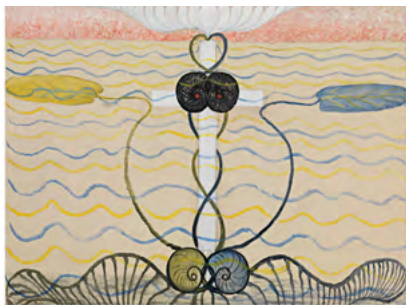

Tableau 9/16

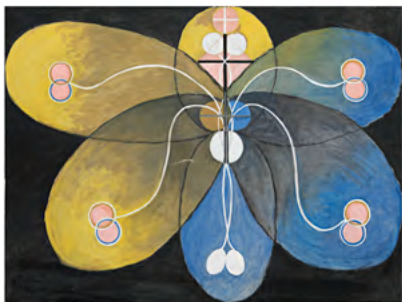

Tableau 15/16

Les commentaires des tableaux
sont sur les pages suivantes. ...➡

- Groupe n°1 : avant la chute

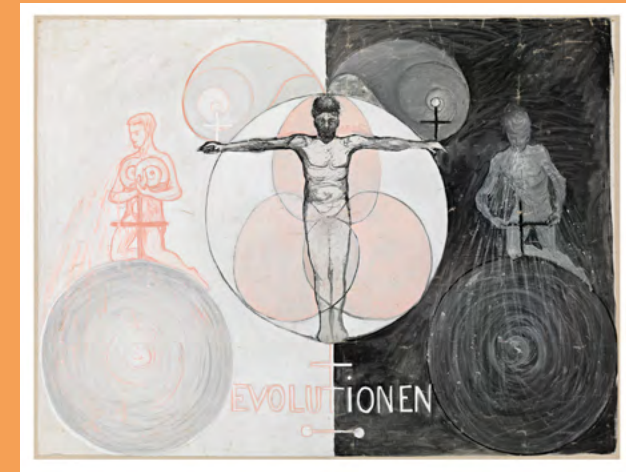
Ce tableau est divisé en 2 parties :

- une partie noire
- une partie blanche.

3 personnages sont représentés.

Le personnage du centre semble guider les 2 autres.

Pour Hilma af Klint,
ces 2 autres personnages sont le bien et le mal.

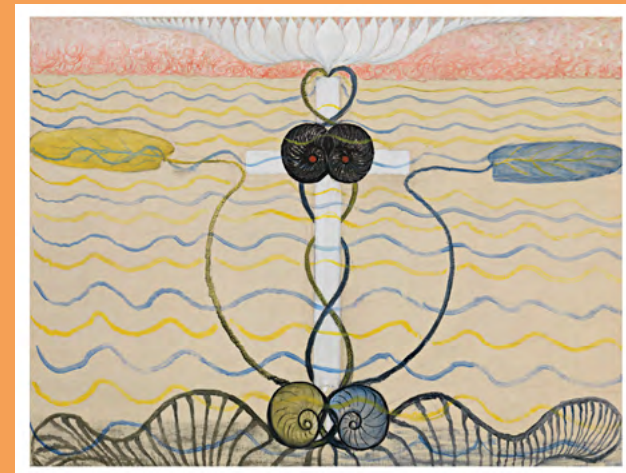
Évolution, n° 1, 1908, huile sur toile, 102,5 x 134,5 cm,
Fondation Hilma af Klint, Stockholm

- Groupe n°2 : la découverte du péché

Ce tableau représente la découverte du bien et du mal.

Au centre du tableau, il y a une croix blanche
entourée de traits noirs.

Autour de la croix, on voit des coquillages
et des formes ovales claires.

Évolution, n° 7, 1908, huile sur toile, 101,5 x 132,5 cm,
Fondation Hilma af Klint, Stockholm

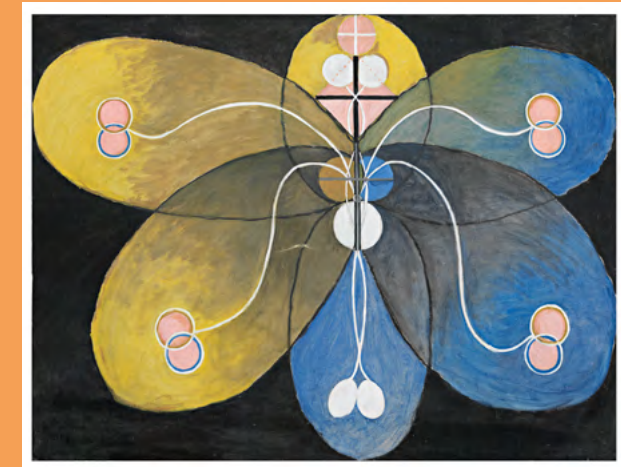
- Groupe n°3 : la lutte entre le bien et le mal

Une jonquille jaune et bleue est au centre du tableau.

Pour Hilma :

- le bleu représente la femme
- le jaune représente l'homme.

Ce tableau représente d'un côté l'esprit, c'est-à-dire la pensée et la matière de l'autre côté.

Évolution, n° 9, 1908, huile sur toile, 101 x 131,5 cm, Fondation Hilma af Klint, Stockholm

- Groupe n°4 : la libération de l'esprit

Ce tableau représente une nouvelle étape dans l'évolution de l'être humain.

Une grande fleur colorée occupe le centre du tableau.
Des formes en spirale comme des escargots se mélangent aux pétales.
La couleur rouge est très présente.

Pour Hilma af Klint, le rouge représente un esprit pur. Cela veut dire que l'humain semble avoir trouvé un nouvel équilibre.

Évolution, n° 15, 1908, huile sur toile, 99 x 130 cm, Fondation Hilma af Klint, Stockholm

Les tableaux de la série : Les Dix plus grands

Hilma peint ces tableaux
entre le 2 octobre et le 7 décembre 1907.

Il y a 10 très grands tableaux dans cette série.
Le plus grand tableau mesure environ 3 mètres de haut
et 2,40 mètres de large.

De quoi parle cette série de tableaux ?

Dans cette série,
Hilma af Klint poursuit sa réflexion sur les contraires.

Elle cherche à réunir :

- la femme et l'homme
- l'esprit et la matière
- la spiritualité et la sexualité.

Pour Hilma af Klint, ces contraires peuvent vivre ensemble
en harmonie.

Comment Hilma af Klint représente-t-elle cette série ?

Hilma utilise une technique appelée la tempera.
La tempera est une technique de peinture ancienne.

Elle utilise :

- du jaune d'œuf
- des pigments de couleur.

Cette technique permet d'obtenir des couleurs à la fois douces
et lumineuses.

L'artiste peint :

- des fleurs imaginaires
- des courbes qui se croisent
- des formes géométriques comme des ronds, des carrés.

Les couleurs occupent toute la surface des tableaux.

Les tableaux représentent les différents âges de la vie humaine :

- l'enfance
- la jeunesse
- l'âge adulte
- la vieillesse.

Quelques exemples de tableaux dans cette série

Les commentaires des tableaux
sont sur les pages suivantes. ...➔

L'enfance est représentée sur un fond bleu.
Ce bleu est une couleur calme et douce.

Les Dix plus grands, n° 1 (« Enfance »), 1907,
tempera sur papier marouflé sur toile, 322 x 239 cm,
Fondation Hilma af Klint, Stockholm

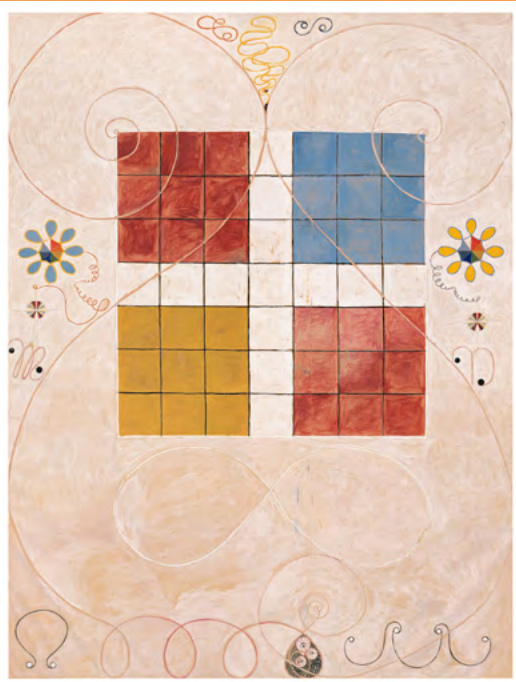
La jeunesse est représentée sur un fond orange.
Les couleurs sont vives, lumineuses et joyeuses.

Les Dix plus grands, n° 3 (« Jeunesse »), 1907,
tempera sur papier marouflé sur toile, 321 x 240 cm,
Fondation Hilma af Klint, Stockholm

L'âge adulte est représenté par des tons mauves.
Les couleurs sont plus calmes.

Les Dix plus grands, n° 7 (« Âge adulte »), 1907,
tempera sur papier marouflé sur toile, 315 x 235 cm,
Fondation Hilma af Klint, Stockholm

Les Dix plus grands, n° 10
(« Vieillesse »), 1907,
tempera sur papier marouflé
sur toile, 320 x 237 cm,
Fondation Hilma af Klint
Stockholm

La vieillesse est représentée sur des fonds beiges
aux couleurs douces.

Ce tableau est différent des autres tableaux de la série.
Les formes sont géométriques et symétriques.
Deux fleurs entourent un grand carré divisé en 4 parties.

Pour Hilma :

- le bleu représente la femme
- le jaune représente l'homme.

Dans ce tableau, ces couleurs semblent vivre bien ensemble,
c'est-à-dire en harmonie.

Les tableaux de la série : Les Sept Étoiles

Hilma peint ces tableaux entre le 15 janvier et le 24 février 1908.

Il y a 21 peintures dans cette série.

Elle est divisée en 3 groupes.

Chaque groupe comprend 7 tableaux.

Hilma peint chaque groupe en 7 jours.

Elle est aidée par 2 amies :

- Sigrid Lancén
- Cornelia Cederberg.

De quoi parle cette série de tableaux ?

Cette série s'inspire
de la constellation des Pléiades.

Les Pléiades sont un groupe d'étoiles.

Ces étoiles sont nées

il y a une centaine de millions d'années.

Hilma représente ce qu'elle appelle :

des images lumineuses du firmament.

Comment Hilma représente-t-elle cette série ?

Dans cette série, Hilma utilise :

- des courbes
- des spirales
- des couleurs douces
- des couleurs lumineuses.

Chaque couleur a une signification :

- le bleu représente la fidélité
- le jaune représente le pouvoir et la sagesse
- le rouge représente l'amour.

Ces tableaux montrent ce que Hilma croit dans son cœur.

La peinture aide Hilma à comprendre la vie.

Hilma s'intéresse aussi aux choses invisibles.

Par exemple, elle peint les sentiments et les émotions.

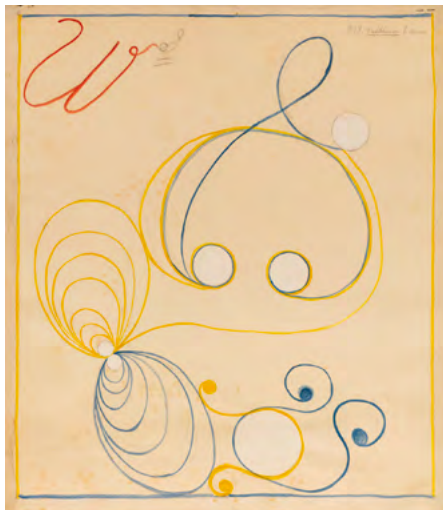
Dans l'exposition, 9 tableaux sont présentés sur les 21 de la série.

Quelques exemples de tableaux dans cette série

Tableau 1/21

Tableau 8/21

Les commentaires des tableaux
sont sur les pages suivantes.➡

On voit une fleur.

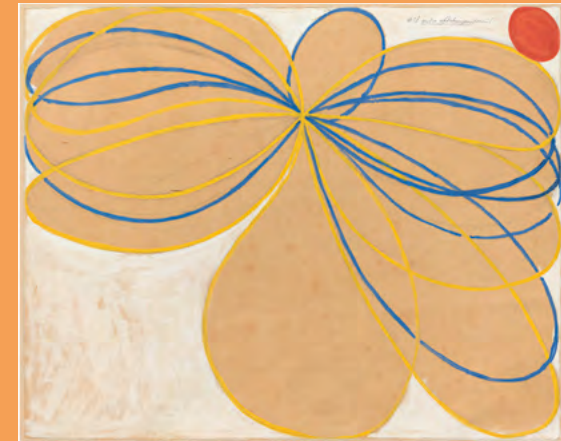
Cette fleur possède :

- 7 pétales jaunes
- 7 pétales bleus.

Les pétales se croisent et se mélangent.

Un cercle rouge est visible dans la composition.

Pour Hilma, le rouge représente l'amour.

Les Sept Étoiles, n° 1, 1908, tempera, gouache et crayon sur papier marouflé sur toile, 62,5 x 76 cm, Fondation Hilma af Klint, Stockholm

Les traits sont fins et délicats.

Certains traits sont presque transparents.

On les voit à peine.

Les Sept Étoiles, n° 8, 1908, tempera, gouache et crayon sur papier marouflé sur toile, 72,5 x 63 cm, Fondation Hilma af Klint, Stockholm

Les tableaux de la série : Les Petites Aquarelles

Hilma peint ces tableaux entre le 27 mars et le 17 avril 1908.

Il y a 17 aquarelles sur papier dans cette série.

Ce sont des petits tableaux de 26 centimètres de haut et 36 centimètres de large.

Toutes les séries de peintures d'Hilma ont un titre sauf celle-là.

Ce sont des petites aquarelles.

Alors on les appelle les petites aquarelles.

Une aquarelle est une peinture faite avec des couleurs mélangées à de l'eau.

Hilma et Cornelia Cederberg peignent les tableaux de cette série.

Ils sont créés en même temps que la série Évolution.

De quoi parle cette série de tableaux ?

Hilma utilise souvent des formes dans ses tableaux.

Par exemple :

- des carrés
- des ronds
- des triangles.

Pour Hilma, ces formes sont magiques et spéciales.

Chaque forme cache un secret ou un message important.

Comment Hilma af Klint représente-t-elle cette série ?

Dans cette série, Hilma mélange :

- des fleurs
- des lettres mystérieuses
- des symboles
- des formes géométriques.

Ces tableaux réunissent :

- la nature
- les sciences
- la spiritualité.

Quelques exemples de tableaux dans cette série

Tableau 2/17

Tableau 9/17

Tableau 15/17

Les commentaires des tableaux
sont sur les pages suivantes.➡

Les 4 premiers tableaux de la série
montrent des fleurs géométriques à 4 pétales.

Le tableau n° 2 représente une fleur.

Les couleurs sont :

- bleu pâle
- jaune pâle
- rose pâle.

2 lignes se croisent au centre de la fleur.

2 formes arrondies blanches montrent des spirales,
comme des escargots.

Les coins du tableau sont noirs.

Les tableaux n° 5 à n° 7 reprennent aussi le motif floral.

Les tableaux n° 8 et n° 9 abandonnent le motif floral.

Le tableau n° 9 montre une grande lettre S rouge.

2 lignes se croisent au centre de la lettre.

Ces 2 lignes forment un X.

Le fond est blanc.

Des traits noirs arrondis complètent la peinture.

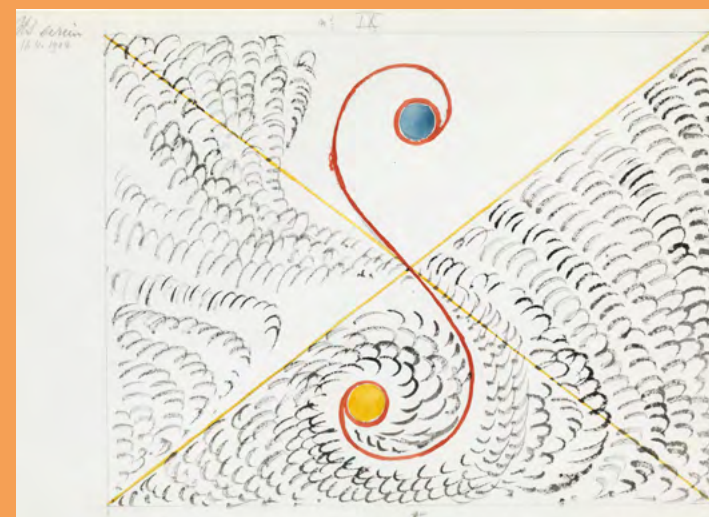
Pour Hilma, la lettre S est un symbole d'amour.

Les tableaux n° 10 à n° 12 reprennent des motifs floraux.

Les couleurs sont plus franches et moins pâles.

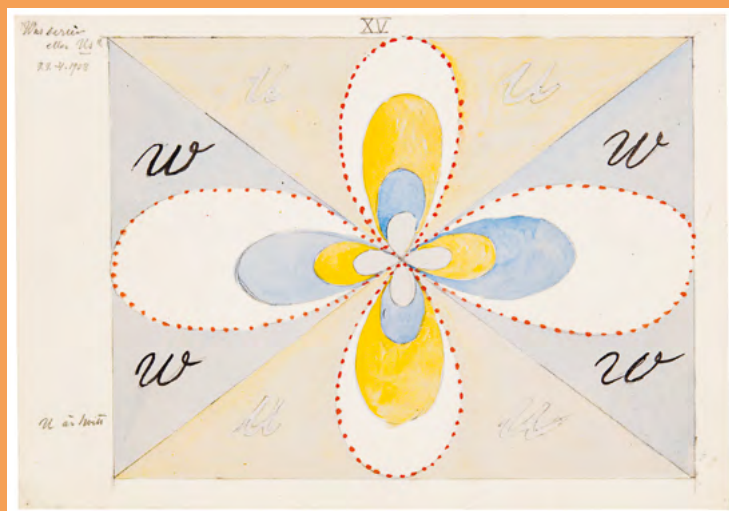

Les Petites Aquarelles, n° 2, 1908, aquarelle et crayon sur papier,
26 x 36 cm, Fondation Hilma af Klint, Stockholm

Les Petites Aquarelles, n° 9, 1908, aquarelle et crayon sur papier,
25,5 x 35,5 cm, Fondation Hilma af Klint, Stockholm

Les tableaux n° 13 à n° 17 représentent des fleurs à 4 pétales.

Les Petites Aquarelles, n° 15, 1908, aquarelle et crayon sur papier, 25,5 x 35,5 cm, Fondation Hilma af Klint, Stockholm

Sur le tableau n° 15, les pétales sont dessinés avec des traits et des pointillés.

Les couleurs sont pâles.

Des lettres entourent la fleur.

Pour Hilma,
ces symboles peuvent représenter un équilibre
entre le bien et le mal.

Les tableaux de : La Série US

Hilma arrête de peindre les peintures du Temple de 1908 à 1912.
Elle s'occupe de sa mère malade.

La Série US est la première série réalisée après cette période.
Hilma peint ces tableaux entre le 30 septembre
et le 12 décembre 1913.

Il y a 7 tableaux peints à l'huile dans cette série.

Ce sont de grands tableaux.

Hilma crée cette série avec l'aide de ses 12 amies artistes.

De quoi parle cette série de tableaux ?

Dans cette série,
les artistes veulent montrer comment chaque personne
change et évolue pendant toute sa vie.

Hilma montre que l'humain cherche un **équilibre**.

Chercher un équilibre,
cela veut dire chercher à se sentir bien
et en paix dans sa vie.

Pour cela, elle étudie des idées contraires :

- le bien et le mal
- les femmes et les hommes
- le corps et les pensées.

Hilma pense que l'humain change
et apprend des choses pendant toute sa vie.

Quelques exemples de tableaux de la série

Le tableau n° 1 montre une forme ovale sur un fond noir.

Une croix blanche traverse le tableau.

3 personnages sont représentés avec 2 couleurs.

Leurs couleurs sont :

- le bleu pour la femme
- le jaune pour l'homme.

Un coquillage noir et rouge entoure le personnage du centre.

Ce personnage tient aussi un coquillage blanc au-dessus de sa tête.

Les 2 autres personnages sont assis de chaque côté de la croix.

Ce tableau montre :

- la dualité, c'est-à-dire 2 idées contraires.
Comme le bien et le mal.
- l'évolution, c'est-à-dire le changement.

La Série US, n° 1, 1913, huile sur toile, 156 x 116 cm,
Fondation Hilma af Klint, Stockholm

Ce tableau est le dernier de la série.

Il n'y a plus de personnage.

Deux triangles se font face.

Ils forment un grand losange.

Le tableau est composé :

- de fleurs
- de croix
- de 2 colombes.

Les couleurs sont différentes :

- des couleurs pastel dans la partie supérieure
- des couleurs de l'arc-en-ciel dans la partie inférieure.

Pour Hilma,

ce tableau représente un équilibre entre le bien et le mal.

La Série US, n° 17 1913, huile sur toile, 156 x 116 cm,
Fondation Hilma af Klint, Stockholm

Les tableaux de la série : Cygne

Hilma peint ces tableaux entre septembre 1914 et mai 1915.
Il y a 23 peintures à l'huile.

De quoi parle cette série de tableaux ?

Dans cette série,
Hilma représente des luttes intérieures de l'humain.

Une lutte intérieure,
c'est quand nos émotions s'opposent en nous-mêmes.

Par exemple, quand on hésite :

- entre faire le bien ou faire le mal
- entre deux idées différentes
- entre la tristesse et la joie.

Cette série est presque entièrement abstraite.

Cela ne représente pas des personnes, des animaux
ou des paysages comme dans la réalité.

Comment Hilma représente-t-elle cette série ?

Hilma peint surtout avec 4 couleurs :

- le noir
- le blanc
- le jaune
- le bleu.

Ces couleurs montrent des choses opposées.

Par exemple :

- le bien et le mal
- l'ombre et la lumière.

Dans ses tableaux, les deux côtés sont souvent inversés.

Cela veut dire qu'une forme à gauche

est exactement la même qu'à droite.

Les formes se font face.

Hilma s'intéresse beaucoup aux religions

et à la création du monde.

Dans ses croyances, le cygne est un oiseau très important.

Pour elle, le cygne représente :

- les secrets
- les pensées dans notre tête
- le mélange des choses contraires.

Dès le 2ième tableau, les 2 cygnes se battent.

Ensuite, les cygnes se rapprochent.

Pendant ce changement, un cœur apparaît.

Au milieu de son travail, à partir du tableau numéro 8,

Hilma dessine des formes géométriques.

Les derniers tableaux montrent seulement

des formes géométriques comme :

- des cubes
- des triangles
- des cercles.

Ces peintures étaient toutes nouvelles

et très originales à l'époque d'Hilma.

Quelques exemples de tableaux de la série

Le tableau n° 1 montre 2 cygnes face à face.
Ils sont placés comme dans un miroir.

Le cygne blanc a un bec bleu.
Le cygne noir a un bec jaune.

Les couleurs du fond sont opposées.
Par exemple quand le cygne est blanc,
le fond du tableau est noir.

Ce premier tableau montre l'union des 2 cygnes.
Les tableaux suivants montrent leur lutte intérieure.

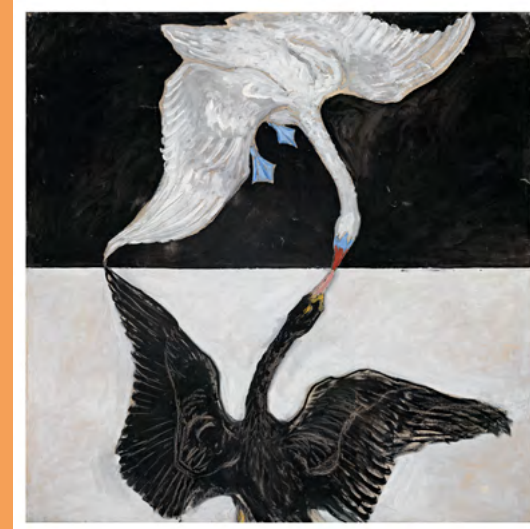
Ce tableau est différent des premières peintures de la série.
Les formes deviennent plus géométriques et plus abstraites.

Dans ses notes,
Hilma explique que le cercle représente le groupe.
Elle choisit certaines couleurs
pour représenter des personnes :

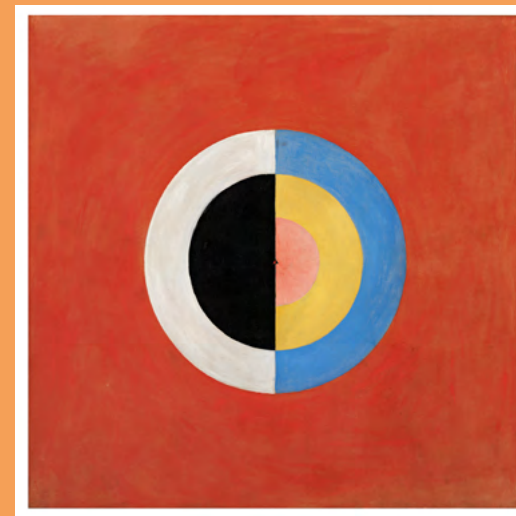
- Sigrid Lancén est associée au bleu
- Emilia Giertz est associée au jaune
- Gusten Andersson est associée au rouge.

Pour Hilma, ce tableau recompose l'ensemble du groupe
avec les couleurs de l'arc-en-ciel.

Ce tableau montre l'évolution progressive de sa création
vers des formes géométriques et abstraites.

Cygne, n° 1, 1914-1915, huile sur toile, 150 x 150 cm,
Fondation Hilma af Klint, Stockholm

Cygne, n° 17, 1914-1915, huile sur toile, 150,5 x 151 cm,
Fondation Hilma af Klint, Stockholm

Les tableaux de la série : Colombe

Hilma peint ces tableaux entre avril et juin 1915.

Il y a 13 tableaux dans cette série.

Dans cette série,
Hilma poursuit sa réflexion sur l'évolution de l'humain.
La colombe représente un chemin vers l'harmonie,
c'est-à-dire la paix et le bonheur.

Pour Hilma, la colombe est un symbole important.

La colombe représente :

- la paix
- la pureté
- l'innocence.

Dans la religion chrétienne,
la colombe représente aussi le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit représente Dieu.

Cette série est divisée en 3 groupes.

Groupe n°1

Hilma montre l'apparition de la colombe et sa chute.

C'est le moment où la colombe arrive.

On la voit pour la première fois.

Puis arrive sa chute quand elle tombe.

Groupe n°2

Hilma représente le personnage de Saint Georges.

Saint Georges est un héros qui gagne contre le mal.

Le mal, c'est ce qui est mauvais.

C'est l'opposé du bien.

L'artiste dessine Saint Georges pour parler d'elle-même.
Hilma se compare à Saint Georges.
Cette partie montre que l'on peut réussir après avoir vécu un moment très difficile.
Vivre un moment très difficile, c'est comme tomber.
Réussir après, c'est comme se relever et aller vers le haut.

Groupe n°3

Hilma associe la Terre et les signes du zodiaque.
Les signes du zodiaque sont les 12 signes utilisés en astrologie.
Hilma relie ces signes aux 4 éléments :

- l'air
- la terre
- le feu
- l'eau.

Le groupe spirituel qui accompagne Hilma est lui aussi composé de 12 femmes.

Quelques exemples de tableaux dans cette série

Tableau 4/13

Tableau 12/13

Les commentaires des tableaux sont sur les pages suivantes. ...➡

La colombe apparaît entre le ciel et la terre.
On voit l'oiseau qui vole dans un grand rectangle
divisé en 4 parties.

2 grands rectangles colorés sont peints
dans la partie haute du tableau.

Le jaune représente la lumière.

Le bleu représente l'ombre.

Ces formes peuvent faire penser au ciel.

2 rectangles plus petits sont peints
dans la partie du bas, en noir et marron.

Ils peuvent faire penser à la terre.

La colombe est placée au centre du tableau.

Une de ses ailes est blessée.

On voit une main tendue qui s'approche de l'oiseau.

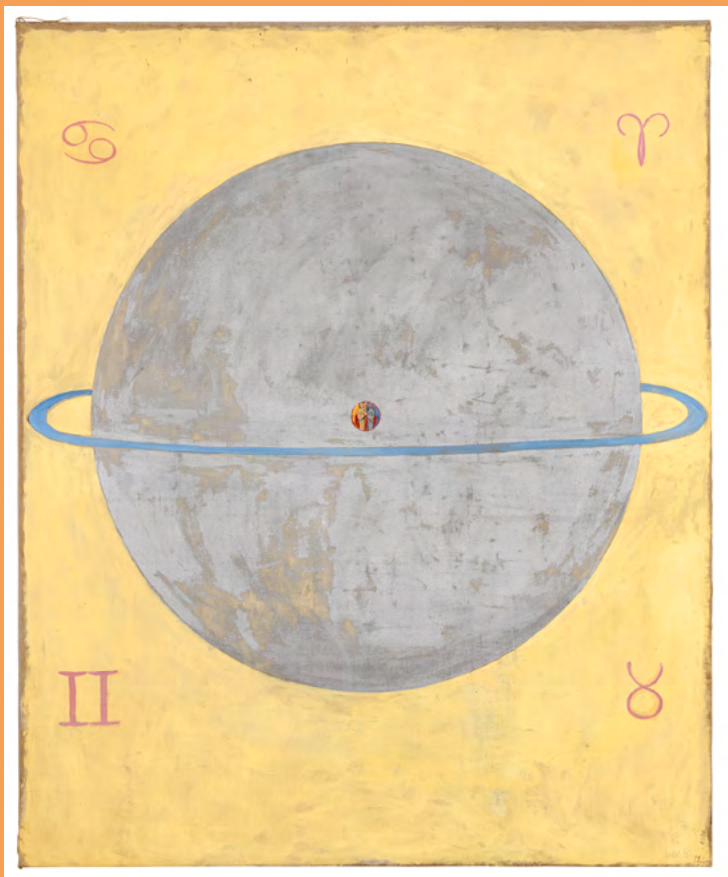
Colombe, n° 4, 1915, huile sur toile, 152,5 x 115,5 cm,
Fondation Hilma af Klint, Stockholm

Cette peinture raconte
que le chemin pour aller vers l'harmonie est fini.
On est arrivé à l'harmonie.
Cela veut dire qu'un équilibre est retrouvé.
Le calme est revenu.

Ce tableau est l'un des derniers de la série.

Un rond gris est placé au centre du fond doré.
Un anneau bleu entoure ce rond gris.
Un plus petit rond est au milieu du tableau dans le rond gris.
2 anges sont peints dans ce petit rond.

Ce tableau fait penser à une enluminure.
Une enluminure est un décor peint à la main
dans un livre ancien.

Colombe, n° 12, 1915, huile sur toile, 157 x 129 cm,
Fondation Hilma af Klint, Stockholm

Les tableaux de la série : Retable

Hilma peint ces tableaux entre octobre 1915 et décembre 1915 ou 1916.

La série Retable est la dernière série des peintures du Temple.

Il y a 4 peintures à l'huile dans cette série.

3 peintures sont présentées dans l'exposition.

Ces tableaux sont très grands.

Ils mesurent environ 2,30 mètres de haut et 1,80 mètre de large.

De quoi parle cette série de tableaux ?

Pour Hilma,
cette série est un résumé de tout son travail.
Elle rassemble des idées déjà vues
dans les séries précédentes.
C'est-à-dire l'évolution de l'univers et de l'humain.

Par exemple :

- le monde réel
- le monde spirituel
- les formes géométriques
- les couleurs symboliques.

Les 3 tableaux de cette série rappellent la forme d'un **retable**.

Un retable est un grand décor peint ou sculpté.
Il est souvent placé derrière un autel dans une église.
Un autel est une table utilisée
pendant les cérémonies religieuses.

**Hilma cherche à représenter sa vision de l'évolution
de l'humain.**

Les 2 premiers tableaux montrent des formes
qui changent de sens.

- Les formes du haut vont vers le bas.
- Les formes du bas vont vers le haut.

Ces tableaux veulent expliquer une idée importante :
il faut parfois vivre des moments difficiles sur la Terre.
Ces moments difficiles nous aident ensuite à être plus heureux.

Le troisième tableau rassemble toutes ces idées.

Hilma imagine un temple pour présenter ses peintures.
Ce bâtiment devait avoir une forme de spirale.
Une spirale est une forme comme une coquille d'escargot.

Les visiteurs devaient suivre un chemin
qui montait progressivement.
Au sommet se trouvait une chapelle.

Ce temple n'a jamais été construit.

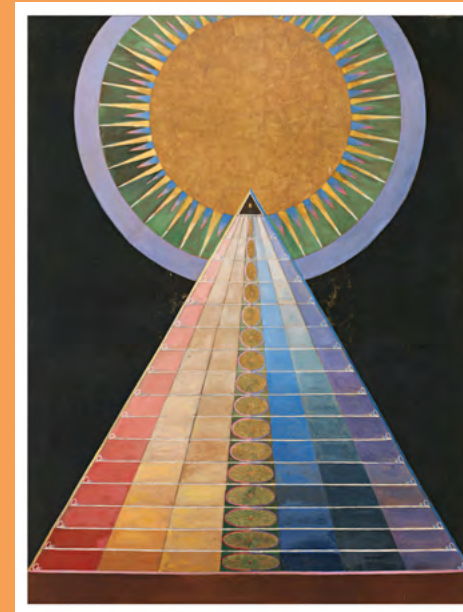
Quelques exemples de tableaux dans cette série

Un grand triangle est représenté sur un fond noir.

La pointe du triangle est dirigée vers le haut.
Au-dessus du triangle se trouve un rond doré.

Dans la partie basse du triangle,
on voit les couleurs de l'arc-en-ciel.

Pour Hilma, ce mouvement vers le haut représente
le passage du monde réel vers le monde spirituel.

Retable, n° 1, 1915 ou 1916,
huile et feuille d'or sur toile,
237,5 x 179,5 cm, Fondation
Hilma af Klint, Stockholm

Le fond du tableau est rose et rouge.

Un triangle noir est représenté.
Cette fois, sa pointe est dirigée vers le bas.

Le rond doré ressemble à une planète
avec des anneaux tout autour.

Pour Hilma, ce mouvement représente le passage
du monde spirituel vers la Terre.

Retable, n° 2, 1915 ou 1916,
huile et feuille d'or sur toile,
238 x 179 cm, Fondation
Hilma af Klint, Stockholm

Retable, n° 3, 1915 ou 1916,
huile et feuille d'or sur toile,
237,5 x 178,5 cm, Fondation
Hilma af Klint, Stockholm

Le rond doré est placé au centre du tableau.

À l'intérieur de ce rond,
plusieurs formes géométriques sont représentées :

- 3 triangles
- 2 ronds blancs
- un petit rond bleu.

Les 3 triangles forment une étoile à 6 branches.
Cette étoile est formée par 2 triangles inversés
qui se croisent.

Pour Hilma, cette étoile représente la rencontre
entre des éléments opposés.

Fin de l'exposition

Hilma af Klint meurt en 1944.

À sa mort, elle laisse :

- environ 1 200 peintures
- environ 26 000 pages de notes.

Hilma pense que les générations futures comprendront mieux son travail 20 ans après sa mort.

**Aujourd'hui, ses tableaux sont exposés dans le monde entier.
Hilma af Klint est reconnue comme une artiste importante
dans l'histoire de l'art abstrait.**

Crédits photographiques et mentions de copyright

Couverture : Les Dix plus grands, n° 7 (« Âge adulte »), 1907, tempera sur papier marouflé sur toile, 315 x 235 cm, Fondation Hilma af Klint HaK108, Stockholm © By courtesy of the Hilma af Klint Foundation / photo The Moderna Museet, Stockholm, Suède

p.6 : Hilma af Klint dans son atelier à Hamngatan, Stockholm, vers 1895, photographie © Stiftelsen Hilma af Klint **p.12 : Chaos originel, n° 2, 1906-1907,** huile sur toile, 53 x 36,5 cm, Fondation Hilma af Klint HaK002, Stockholm © By courtesy of the Hilma af Klint Foundation / photo The Moderna Museet, Stockholm, Suède **p.13 : Chaos originel, n° 5, 1906-1907,** huile sur toile, 53 x 37 cm, Stockholm, Fondation Hilma af Klint HaK005 © By courtesy of the Hilma af Klint Foundation / photo The Moderna Museet, Stockholm, Suède **p.14 : Chaos originel, n° 13, 1906-1907,** huile sur toile, 52,5 x 37 cm, Fondation Hilma af Klint HaK013, Stockholm © By courtesy of the Hilma af Klint Foundation / photo The Moderna Museet, Stockholm, Suède **p.14 : Chaos originel, n° 26, 1906-1907,** huile sur toile, 50,5 x 37 cm, Fondation Hilma af Klint HaK026, Stockholm © By courtesy of the Hilma af Klint Foundation / photo The Moderna Museet, Stockholm, Suède **p.18 : Éros, n° 3, 1907,** huile sur toile, 58 x 79 cm, Fondation Hilma af Klint HaK029, Stockholm © By courtesy of the Hilma af Klint Foundation / photo The Moderna Museet, Stockholm, Suède **p.18 : Éros, n° 8, 1907,** huile sur toile, 58,5 x 81,5 cm, Fondation Hilma af Klint HaK034, Stockholm © By courtesy of the Hilma af Klint Foundation / photo The Moderna Museet, Stockholm, Suède **p.20 / p.22 : Les Grandes Peintures figuratives, n° 2, 1907,** huile sur toile, 148 x 108 cm, Fondation Hilma af Klint HaK039, Stockholm © By courtesy of the Hilma af Klint Foundation / photo The Moderna Museet, Stockholm, Suède **p.20 / p.24 : Les Grandes Peintures figuratives, n° 5, 1907,** huile sur toile, 150 x 118 cm, Fondation Hilma af Klint HaK042, Stockholm © By courtesy of the Hilma af Klint Foundation / photo The Moderna Museet, Stockholm, Suède **p.26 / p.28 : Évolution, n° 1, 1908,** huile sur toile, 102,5 x 134,5 cm, Fondation Hilma af Klint HaK070, Stockholm © By courtesy of the Hilma af Klint Foundation / photo The Moderna Museet, Stockholm, Suède **p.26 / p.28 : Évolution, n° 7, 1908,** huile sur toile, 101,5 x 132,5 cm, Fondation Hilma af Klint HaK076, Stockholm © By courtesy of the Hilma af Klint Foundation / photo The Moderna Museet, Stockholm, Suède **p.26 / p.30 : Évolution, n° 9, 1908,** huile sur toile, 101 x 131,5 cm, Fondation Hilma af Klint HaK077, Stockholm © By courtesy of the Hilma af Klint Foundation / photo The Moderna Museet, Stockholm, Suède **p.26 / p.30 : Évolution, n° 15, 1908,** huile sur toile, 99 x 130 cm, Fondation Hilma af Klint HaK083, Stockholm © By courtesy of the Hilma af Klint Foundation / photo The Moderna Museet, Stockholm, Suède **p.32 / p.33 : Les Dix plus grands, n° 1 (« Enfance »), 1907,** tempera sur papier marouflé sur toile, 322 x 239 cm, Fondation Hilma af Klint HaK102, Stockholm © By courtesy of the Hilma af Klint Foundation / photo The Moderna Museet, Stockholm, Suède **p.32 / p.34 : Les Dix plus grands, n° 3 (« Jeunesse »), 1907,** tempera sur papier marouflé sur toile, 321 x 240 cm, Fondation Hilma af Klint HaK104, Stockholm © By courtesy of the Hilma af Klint Foundation / photo The Moderna Museet, Stockholm, Suède **p.32 / p.35 : Les Dix plus grands, n° 7 (« Âge adulte »), 1907,** tempera sur papier marouflé sur toile, 315 x 235 cm, Fondation Hilma af Klint HaK108, Stockholm © By courtesy of the Hilma af Klint Foundation /

photo The Moderna Museet, Stockholm, Suède **p.32 / p.36 : Les Dix plus grands, n° 10** (« Vieillesse »), 1907, tempera sur papier marouflé sur toile, 320 x 237 cm, Fondation Hilma af Klint HaK111, Stockholm © By courtesy of the Hilma af Klint Foundation / photo The Moderna Museet, Stockholm, Suède **p.38 / p.40 : Les Sept Étoiles, n° 1**, 1908, tempera, gouache et crayon sur papier marouflé sur toile, 62,5 x 76 cm, Fondation Hilma af Klint HaK048, Stockholm © By courtesy of the Hilma af Klint Foundation / photo The Moderna Museet, Stockholm, Suède **p.38 / p.40 : Les Sept Étoiles, n°8**, 1908, tempera, gouache et crayon sur papier marouflé sur toile, 72,5 x 63 cm, Fondation Hilma af Klint HaK055, Stockholm © By courtesy of the Hilma af Klint Foundation / photo The Moderna Museet, Stockholm, Suède **p.42 / p.44 : Les Petites Aquarelles, n° 2**, 1908, aquarelle et crayon sur papier, 26 x 36 cm, Fondation Hilma af Klint HaK086, Stockholm © By courtesy of the Hilma af Klint Foundation / photo The Moderna Museet, Stockholm, Suède **p.42 / p.44 : Les Petites Aquarelles, n°9**, 1908, aquarelle et crayon sur papier, 25,5 x 35,5 cm, Fondation Hilma af Klint HaK093, Stockholm © By courtesy of the Hilma af Klint Foundation / photo The Moderna Museet, Stockholm, Suède **p.42 / p.45 : Les Petites Aquarelles, n°15**, 1908, aquarelle et crayon sur papier, 25,5 x 35,5 cm, Fondation Hilma af Klint HaK099, Stockholm © By courtesy of the Hilma af Klint Foundation / photo The Moderna Museet, Stockholm, Suède **p.48 : La Série US, n° 1**, 1913, huile sur toile, 156 x 116 cm, Fondation Hilma af Klint HaK126, Stockholm © By courtesy of the Hilma af Klint Foundation / photo The Moderna Museet, Stockholm, Suède **p.50 : La Série US, n° 17**, 1913, huile sur toile, 156 x 116 cm, Fondation Hilma af Klint HaK132, Stockholm © By courtesy of the Hilma af Klint Foundation / photo The Moderna Museet, Stockholm, Suède **p.54 : Cygne, n° 1**, 1914-1915, huile sur toile, 150 x 150 cm, Fondation Hilma af Klint HaK149, Stockholm © By courtesy of the Hilma af Klint Foundation / photo The Moderna Museet, Stockholm, Suède **p.54 : Cygne, n° 17**, 1914-1915, huile sur toile, 150,5 x 151 cm, Fondation Hilma af Klint HaK165, Stockholm © By courtesy of the Hilma af Klint Foundation / photo The Moderna Museet, Stockholm, Suède **p.56 / p.58 : Colombe, n° 4**, 1915, huile sur toile, 152,5 x 115,5 cm, Fondation Hilma af Klint HaK176, Stockholm © By courtesy of the Hilma af Klint Foundation / photo The Moderna Museet, Stockholm, Suède **p.56 / p.60 : Colombe, n°12**, 1915, huile sur toile, 157 x 129 cm, Fondation Hilma af Klint HaK184, Stockholm © By courtesy of the Hilma af Klint Foundation / photo The Moderna Museet, Stockholm, Suède **p.64 : Retable, n°1**, 1915 ou 1916, huile et feuille d'or sur toile, 237,5 x 179,5 cm, Fondation Hilma af Klint HaK187, Stockholm © By courtesy of the Hilma af Klint Foundation / photo The Moderna Museet, Stockholm, Suède **p.64 : Retable, n°2**, 1915 ou 1916, huile et feuille d'or sur toile, 238 x 179 cm, Fondation Hilma af Klint HaK188, Stockholm © By courtesy of the Hilma af Klint Foundation / photo The Moderna Museet, Stockholm, Suède **p.65 : Retable, n°3**, 1915 ou 1916, huile et feuille d'or sur toile, 237,5 x 178,5 cm, Fondation Hilma af Klint HaK189, Stockholm © By courtesy of the Hilma af Klint Foundation / photo The Moderna Museet, Stockholm, Suède

Ce livret a été réalisé par la Direction des publics
et de la communication du GrandPalaisRmn
grâce au soutien de la Fondation Swiss Life.

Rédaction : Corinne Paltani, chargée de projets culturels
Relectures : Mathilde Delanne, chargée de projets culturels
Kenza Khelfi, chargée de projets culturels

L'exposition *Hilma af Klint. Les peintures du Temple (1906-1915)*
bénéficie du soutien de :

CHANEL

GRAND MÉCÈNE
DU GRAND PALAIS

**ART FOUNDATION
MENTOR LUCERNE**

Easy to read

© Logo européen Facile à lire : Inclusion Europe.
Plus d'informations sur le site easy-to-read.eu

Ce texte a été relu et validé par CAP'acité.
Les relecteurs sont Tess et Anthony.
Nous les en remercions vivement.

Conception graphique : Cécilia Sullivan
Mise en accessibilité FALC et numérique : www.com-access.fr
Impression : www.groupejenome.fr