VAN GOGH

L'EXPERIENCE IMMERSIVE

METZ CONGRÈS
ROBERT SCHUMAN

À PARTIR
13.11 2026

GUIDE DE L'ENSEIGNANTS

VAN GOGH
L'EXPERIENCE IMMERSIVE

Bienvenue dans l'exposition immersive *Van Gogh* qui vous invite à venir découvrir l'histoire et la peinture de Vincent Van Gogh.

Dans notre mission de conception et de réalisation d'exposition, la médiation pédagogique est une priorité. Un dossier à destination des enseignants a donc été spécialement conçu pour l'occasion. Son objectif est de vous accompagner dans vos démarches pédagogiques. Il s'adresse à tous les niveaux scolaires du cycle 3 aux lycées, vous laissant le choix d'adapter son contenu selon vos besoins.

Ce dossier vous propose un accompagnement dans la préparation de votre visite ainsi que dans son exploitation pédagogique. Il contient les textes de l'exposition ainsi que des suggestions de questions à poser à vos élèves, avant ou après la visite. En complément, notre équipe a sélectionné une bibliographie indicative non-exhaustive pour approfondir la thématique.

TABLE DES MATIÈRES

I.	Frise chronologique	4
II.	Parcours de l'exposition : les textes présentés	6
III.	Pistes pédagogiques	16
IV.	Questionnaire et quiz pour rythmer votre visite	20
V.	Ressources bibliographiques	26
VI.	Informations pratiques	27

I. FRISE CHRONOLOGIQUE

1853

Vincent Van Gogh naît le 30 mars à Groot-Zundert, aux Pays-Bas. Sa mère, Anna Cornelia Carbentus, est une femme pieuse et cultivée. Son père, Theodorus Van Gogh, est pasteur de l'Église réformée néerlandaise.

1857

Son frère bien-aimé Theodorus (Theo) naît le 1er mai.

1869-1876

La famille Van Gogh compte des pasteurs à chaque génération, mais aussi des marchands d'art influents. En 1869, à seize ans, grâce à son oncle Vincent, associé de la maison française Goupil & Cie, le jeune Van Gogh entre comme employé dans la succursale de La Haye. La maison Goupil est alors une multinationale – l'un des plus grands marchands d'art au monde. Après quelques années, Vincent est muté à Londres (1873), puis à Paris (1875). Mais après sept années, son tempérament indépendant, une foi ardente et un manque absolu de tact dirigent son destin vers d'autres horizons. Il est congédié en 1876, ce qu'il vit non pas comme un échec, mais comme une libération.

1876-1881

De 1876 à 1881, Van Gogh cherche sa vocation : après son renvoi de Goupil, il enseigne, prêche, puis se prépare aux études de théologie, avant de partir comme évangéliste dans le Borinage. Déçu par l'Église mais habité par le désir de consoler les cœurs navrés, il trouve en 1880 sa dernière et véritable vocation : il sera artiste.

1882

En 1882, installé à La Haye, Van Gogh ouvre son premier véritable atelier de dessinateur. Il y travaille avec ardeur d'après modèle, notamment avec Clasina (Sien) Hoornik, prostituée devenue sa compagne et sa muse. Leur relation suscite scandale et tensions familiales, tout en nourrissant son œuvre de figures réalistes et douloureuses.

1883

En 1883, Van Gogh quitte Sien et s'installe en Drenthe, où il peint la vie paysanne et les vastes paysages de landes et de tourbières, dans une solitude rude mais formatrice. En décembre, il retourne vivre chez ses parents à Nuenen.

1884

En 1884, installé à Nuenen chez ses parents, Van Gogh travaille intensément sur les paysages et les paysans de son village. Il entame une relation difficile avec sa voisine Margot Begemann, qui se termine tragiquement par une tentative de suicide de celle-ci. Dans ses lectures et réflexions artistiques, il se nourrit de l'exemple de Rembrandt et de Delacroix, qui renforcent son intérêt pour l'expressivité de la lumière et de la couleur.

1885

En 1885, Van Gogh achève *Les Mangeurs de pommes de terre*, son premier grand chef-d'œuvre, consacré à la vie paysanne. La mort soudaine de son père en mars bouleverse l'équilibre familial, tandis que ses relations avec sa famille et les villageois deviennent de plus en plus tendues. Avide d'autre chose, il quitte Nuenen à l'automne et part pour Anvers, la grande ville la plus proche, afin d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie.

1886-1887

Van Gogh s'installe à Paris auprès de son frère Théo. Il étudie quelque temps à l'atelier Cormon, rencontre de jeunes artistes comme Toulouse-Lautrec, Bernard et Signac, et découvre les impressionnistes. Sa palette s'éclaircit et son style évolue rapidement. En 1887, il s'essaye au pointillisme, au japonisme, et peint de nombreux paysages et portraits. Il expose ses toiles dans des cafés et rencontre Paul Gauguin, avec qui il tisse des liens décisifs pour la suite de sa carrière.

1888

En février, Van Gogh part s'installer à Arles, en Provence, à la recherche de lumière et de couleurs nouvelles. Il y peint avec une intensité prodigieuse vergers en fleurs, champs de blé, portraits, natures mortes et vues de la ville. Il rêve de fonder un atelier collectif et accueille Gauguin à l'automne, mais leur cohabitation tourne court après de violentes tensions, qui culminent avec l'épisode de l'oreille coupée, en décembre.

1889

Après la crise d'Arles, Van Gogh se fait volontairement interner à la maison de santé de Saint-Rémy-de-Provence. Dans ce cadre protégé, il connaît à la fois de nouvelles attaques et une intense fécondité artistique, donnant naissance à certaines de ses toiles les plus célèbres, dont *La Nuit étoilée*.

1890

Van Gogh quitte Saint-Rémy-de-Provence et rejoint son frère Theo à Paris, avant de s'installer à Auvers-sur-Oise sous la surveillance du docteur Gachet. En soixante-dix jours, il peint plus de soixante-dix toiles, dont des chefs-d'œuvre comme *Champ de blé aux corbeaux* ou *Portrait du docteur Gachet*. Refusant de se laisser emporter par la syphilis, dont il est convaincu d'être atteint, il se blesse mortellement le 27 juillet et meurt deux jours plus tard dans les bras de Theo.

II. PARCOURS DE L'EXPOSITION : LES TEXTES PRÉSENTÉS

1. La Vie de l'artiste

Vincent Van Gogh naît le 30 mars 1853 à Groot-Zundert, un village du Brabant, aux Pays-Bas. Fils de pasteur, il grandit dans une famille unie, où il se distingue très tôt par une grande sensibilité et un tempérament affirmé. Son frère cadet Theo, né en 1857, sera son confident, son soutien matériel et moral, et son véritable alter ego.

Dès 1872, les nombreuses lettres échangées entre Vincent et Theo témoignent d'un cheminement intérieur tourmenté. Après quelques années passées dans la maison de commerce d'art Goupil & Cie, son intérêt se détourne du commerce pour se tourner vers la religion. De 1876 à 1878, il cherche sa voie : instituteur en Angleterre, prédicateur méthodiste, puis évangéliste dans les mines du Borinage, en Belgique. Rejeté par ses employeurs et habité par un sentiment d'échec, il trouve sa vocation définitive en 1880 : il sera artiste.

Dans les années qui suivent, Vincent s'initie au dessin et à la peinture avec une ferveur sans équivalent. En 1885, il se sent suffisamment sûr de son pinceau pour produire des compositions ambitieuses, inspirées de la vie des tisserands et des paysans qu'il côtoie au quotidien. Mais la modernité, à laquelle il aspire ardemment, n'est pas aux Pays-Bas. En 1886, il rejoint Theo à Paris. Il découvre l'impressionnisme, l'art japonais, et rencontre Toulouse-Lautrec, Bernard, Signac et Gauguin. Sa palette s'éclaircit, ses coups de pinceau se libèrent.

En 1888, il s'installe à Arles pour ce qu'il appelle sa « campagne du Midi ». Il rêve d'y fonder une communauté d'artistes. Gauguin le rejoint, mais leur cohabitation se termine en drame : Vincent, en pleine crise, se mutile l'oreille. Interné volontairement durant une année à Saint-Rémy-de-Provence en 1889, il crée pourtant certaines de ses œuvres les plus célèbres, dont *La Nuit étoilée*.

En mai 1890, alors que sa reconnaissance s'installe, il choisit de s'installer à Auvers-sur-Oise, où il bénéficie des conseils et de l'amitié du docteur Gachet. En moins de 70 jours, il peint plus de 74 toiles, dont *L'Église d'Auvers* et *Champ de blé aux corbeaux*. Mais convaincu d'avoir contracté la syphilis, dont il redoute l'abominable stade final, il se tire une balle dans la poitrine le 27 juillet. Il meurt deux jours plus tard, le 29 juillet 1890, à l'âge de 37 ans, avec Theo à son chevet.

La légende de Van Gogh naît dès sa mort. Theo, bouleversé, également syphilitique, décède six mois plus tard. Sa veuve, Johanna Bonger, consacre sa vie à préserver et à diffuser l'œuvre et les lettres des deux frères. Grâce à elle, la voix de Vincent résonne dans le monde entier : celle d'un artiste qui, malgré la souffrance et l'isolement, a fait de sa peinture une célébration intense de la vie.

Aujourd'hui, Vincent Van Gogh est l'un des peintres les plus aimés et reconnus de l'histoire. Ses toiles – tournesols éclatants, champs de blé vibrants, portraits et autoportraits bouleversants – témoignent d'une générosité sans égale : « Il n'y a rien de plus réellement artistique que d'aimer les gens. »

2. Aux portes de l'éternité

Le dessin est la première discipline artistique de Vincent Van Gogh. Lorsqu'il décide de se vouer à l'art en 1880, il commence par recopier des dessins célèbres, avant de se lancer dans des centaines d'études de figures, de paysages et de scènes de la vie quotidienne. Pour lui, le dessin est l'outil fondamental, la base indispensable de tout progrès.

Très tôt, Van Gogh cherche à dépasser la simple représentation. Ses compositions visent à exprimer plus qu'une réalité visible : elles incarnent des vérités humaines universelles. *At Eternity's Gate* en est un exemple saisissant. Un vieil homme recroquevillé sur une chaise, la tête dans les mains, près d'un foyer presque éteint : l'image est simple, mais sa portée est immense.

Cette œuvre n'est pas seulement l'étude d'un modèle fatigué ; c'est une allégorie de la condition humaine, du désespoir et de la fragilité de l'existence. Van Gogh, qui connaît lui-même la souffrance et la solitude, transforme ce motif en une méditation sur la vie, la mort et la dignité face à l'épreuve.

Par son art du trait – nerveux, vibrant, expressif – Van Gogh annonce déjà la puissance émotionnelle qui fera la singularité de toute son œuvre

3. Les Mangeurs de pommes de terre

Avril 1885

Dans une maison paysanne de Nuenen, Van Gogh peint sa première grande composition. Cinq villageois partagent un repas simple autour d'une lampe accrochée au plafond : pommes de terre, café, rien de plus.

Van Gogh ne cherche pas à idéaliser ses modèles. Il veut montrer des visages marqués, des mains noueuses, des gestes quotidiens. Pour lui, cette scène est la vérité de la vie paysanne : dure, simple, mais empreinte de dignité.

« J'avais déjà terminé toutes les têtes, avec beaucoup de soin même – mais je les ai recouvertes sans pitié, et la couleur avec laquelle elles sont maintenant peintes est à peu près celle d'une bonne pomme de terre poussiéreuse, non épluchée bien sûr. »

Derrière l'apparente rusticité se cache une ambition plus vaste : faire de ce repas un symbole universel de solidarité et de condition humaine, une image biblique de partage et de survie.

4. Van Gogh et l'art japonais

Van Gogh découvre l'art de l'estampe japonaise en 1885, alors qu'il vit à Anvers. Intrigué par cette esthétique nouvelle, il commence à collectionner avec passion les estampes, en particulier celles des maîtres Hokusai et Hiroshige.

Ces « images du monde flottant » (ukiyo-e) lui révèlent une autre manière de voir : couleurs franches, contours marqués, perspectives audacieuses. Van Gogh adopte ce

regard « plus japonais », qui deviendra une composante essentielle de son style.

À Paris (1886–1887), il rassemble des centaines d'estampes, qu'il accroche aux murs de son atelier et qu'il copie dans plusieurs tableaux. Lorsqu'il s'installe à Arles en 1888, il rêve d'y trouver un « Japon français ». Sa maison jaune est décorée d'estampes, et son autoportrait envoyé à Gauguin se présente comme celui d'un « bonze japonais ».

Dans une lettre à son ami Émile Bernard (14 septembre 1888), il écrit :

« Theo m'a écrit qu'il t'a donné des japonaiseries. C'est certes le moyen le plus pratique pour arriver à comprendre la direction qu'actuellement a pris la peinture. Colorée et claire.

Pour moi ici je n'ai pas besoin de japonaiseries car je me dis toujours qu'ici je suis au Japon. Que conséquemment je n'ai qu'à ouvrir les yeux et à peindre droit devant moi ce qui me fait de l'effet. »

Jusqu'à la fin de sa vie, Van Gogh restera fidèle à cette inspiration, puisant dans l'art japonais un idéal de simplicité, de joie et d'harmonie avec la nature.

5. Paris

1886 – 1888

En février 1886, Van Gogh rejoint son frère Theo à Paris, alors capitale mondiale de l'art. Il y découvre l'impressionnisme et le néo-impressionnisme, rencontre Toulouse-Lautrec, Émile Bernard, Paul Signac et bientôt Gauguin.

Ses couleurs s'éclaircissent, ses coups de pinceau deviennent plus libres, ses motifs plus modernes. Van Gogh peint des natures mortes, Montmartre, les bords de Seine à Asnières, et réalise de nombreux portraits, dont des dizaines d'autoportraits où il explore sa propre image.

À Paris, il collectionne aussi des estampes japonaises, dont il constitue des stocks impressionnants, destinés à l'inspiration et à la revente. Cette période est une véritable transformation : il quitte les tons sombres des Pays-Bas pour une palette éclatante, annonçant les chefs-d'œuvre d'Arles.

Deux années intenses, où Van Gogh assimile l'avant-garde, noue des amitiés décisives et forge l'identité artistique qui fera de lui un peintre unique.

Avec *Les Mangeurs de pommes de terre*, Van Gogh affirme sa volonté de devenir un peintre de la vie, non de la beauté mondaine. C'est le point de départ d'une œuvre qui ne cessera de chercher l'essentiel.

6. Les amis de Vincent

Tout au long de sa vie, Vincent Van Gogh a cherché la compagnie d'amis, artistes ou non, qui ont marqué son parcours.

Parmi ses premiers compagnons figure Anthon van Rappard, peintre hollandais avec qui il échangea de nombreuses lettres sur l'art. À La Haye, il fréquente aussi George Hendrik Breitner, dont l'œil réaliste et moderne le stimule.

À Paris, il rencontre Émile Bernard, Julien Tanguy, Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Signac et Paul Gauguin, avec qui il entretient des discussions passionnées. Il se lie aussi d'amitié avec l'Australien John Peter Russell, qui fera son portrait.

En Provence, il trouve dans le facteur Joseph Roulin et ses enfants une famille de cœur, qu'il peint avec une tendresse rare. Il se lie aussi à Paul-Eugène Milliet, sous-officier en garnison à Arles. Enfin, il forgera une amitié durable avec le peintre Eugène Boch, célébré dans *Le Poète*.

Lors de ses séjours à l'hôpital d'Arles puis à l'asile de Saint-Rémy, ses médecins – le docteur Félix Rey puis le docteur Théophile Peyron – font preuve à son égard d'une bienveillance particulière.

Enfin, à Auvers-sur-Oise, Vincent rencontre le docteur Paul Gachet, dont il devient le véritable ami. Le peintre réalise deux portraits bouleversants de ce médecin collectionneur, complice de ses dernières semaines de vie.

Ces amitiés, parfois brèves mais toujours intenses, témoignent du besoin constant de Vincent de partager, de discuter et de se confronter. Elles furent des compagnonnages essentiels dans la construction de son œuvre.

7. La Maison Jaune

Arles, 1888

En mai 1888, Vincent Van Gogh loue une maison entière de quatre pièces, place Lamartine à Arles. Il la fait remettre à neuf, la meuble entièrement et y installe son atelier. Il rêve d'en faire le point de départ d'une véritable communauté d'artistes, convaincu que l'avenir de la peinture est dans le sud, en plein soleil.

Paul Gauguin, alors en difficulté financière, finit par céder aux demandes pressantes de Vincent. Pour l'accueillir dignement, le Néerlandais décore entièrement la maison, notamment avec ses célèbres *Tournesols*.

La cohabitation entre les deux peintres, commencée en octobre, est intense et féconde mais vite conflictuelle. Après des semaines de tensions, une ultime dispute éclate le 23 décembre. Pendant la crise mentale qui s'ensuit, Vincent se tranche un morceau d'oreille – qu'il remet à une jeune prostituée. Gauguin n'insiste pas et quitte le navire.

Vincent était tout à fait lucide sur les conséquences de son acte et de son attitude. « Je crois moi que Gauguin s'était un peu découragé de la bonne ville d'Arles, de la petite maison jaune où nous travaillons et surtout de moi. »

La Maison jaune, chef-d'œuvre destiné à faire la promotion d'un projet utopique, incarne le rêve d'un atelier collectif intégré dans un tissu urbain vivant. Elle deviendra l'amer témoignage d'une illusion, symbole d'un idéal de fraternité artistique brisé.

8. La Chambre à Coucher

Arles, octobre 1888

Dans la *Maison jaune*, Van Gogh peint sa propre chambre : un lit, deux chaises, une table, quelques tableaux. La scène paraît simple, mais sa construction est savante.

Le mur du fond est en biais, les portes et la fenêtre sont ouvertes, et le point de vue adopte un grand angle avec un regard mobile. La perspective n'est pas « violée » : elle est juste, mais originale, pensée pour faire sentir l'espace et la présence des objets.

Vincent simplifie les volumes, supprime presque toute ombre et pose des aplats de couleur francs afin d'exprimer le repos et l'intimité. Cette méthode — perspective maîtrisée, cadrage ample, contours marqués, couleurs structurantes — irrigue d'autres œuvres majeures de la période, comme *La Maison jaune* ou *Le Café de nuit*.

Sujet intime devenu emblème, La Chambre à coucher existe en trois versions réalisées entre 1888 et 1889. Van Gogh y revient comme à une image de stabilité désirée au cœur d'une vie agitée.

9. Les Tournesols

Paris et Arles 1887-1889

En 1887, à Paris, Van Gogh peint ses premiers tournesols : des fleurs coupées, posées à même la table. Fasciné par leur forme et leur couleur, il fait du motif un terrain d'expérimentation.

À Arles, en 1888 et 1889, il en reprend le thème dans une série de *Tournesols dans un vase*. Plus que de simples natures mortes, ces toiles explorent les nuances infinies du jaune, la vitalité solaire et la fragilité. Les fleurs, unies et uniques, sont représentées à des stades de développement différents, conférant à l'ensemble une fascinante impression d'humanité.

Pour Vincent, les tournesols deviennent une véritable signature artistique, un motif qu'il revendique comme sien. Dans une lettre à Theo (Arles, 22 janvier 1889), il écrit :

« Tu sais que Gauguin les aime extraordinairement d'ailleurs. Il m'en a dit entre autres : « Ça… c'est… la fleur. » Tu sais que Jeannin a la pivoine, que Quost a la rose trémière, mais moi j'ai un peu le tournesol. »

Dispersés aujourd'hui entre Londres, Munich, Amsterdam, Philadelphie et Tokyo, les *Tournesols* sont devenus l'un des emblèmes universels de l'art moderne – et la fleur est devenue indissociable du nom de Van Gogh.

10. Saint-Rémy-de-Provence

1889 – 1890

En mai 1889, sur les conseils du pasteur Salles et du docteur Rey, Vincent Van Gogh

se fait admettre volontairement à la maison de santé de Saint-Paul-de-Mausole, à Saint-Rémy-de-Provence. Tous ont compris qu'une vie autonome à Arles était devenue impossible.

Durant son séjour d'un an, Vincent alterne entre deux lieux de création : sa chambre de malade et un espace mis à sa disposition dans la maison, où il stocke ses toiles et travaille lorsque son état le permet. Il peint aussi à l'extérieur, dans le jardin clos et les champs alentour.

Cette alternance reflète ses états d'esprit : dans les périodes de tension, la touche se fait rapide, nerveuse, presque fébrile ; dans les moments de calme, ses compositions respirent une grande sérénité de couleur et de facture.

C'est à Saint-Rémy qu'il réalise certaines de ses œuvres les plus célèbres : les séries des Oliviers, de nombreuses interprétations d'après Millet, Doré ou Rembrandt, et surtout *La Nuit étoilée* – peinte d'imagination à l'intérieur, et non sur le motif.

Saint-Rémy demeure une étape paradoxale : un lieu d'enfermement, mais aussi l'un des moments les plus féconds de sa carrière, où la peinture devient pour lui un acte de survie.

11. <u>Auvers-sur-Oise</u>

20 mai – 29 juillet 1890

Après une année d'internement à Saint-Rémy, Vincent Van Gogh quitte la Provence en mai 1890. Il s'installe à Auvers-sur-Oise, un village d'artistes au nord de la capitale. Il se place sous la bienveillance du docteur Paul Gachet, médecin et collectionneur, avec qui il noue une franche amitié.

Vincent loge à l'auberge Ravoux, au cœur du village. En un peu plus de deux mois, il peint plus de 74 toiles : portraits, bouquets, chaumières, jardins, et les vastes champs de blé qui entourent le village. Le bleu domine alors sa palette, imprégnant ses œuvres majeures : *L'Église d'Auvers*, le *Portrait du docteur Gachet* et le *Champ de blé aux corbeaux*.

Convaincu de souffrir de syphilis, Vincent redoutait le stade ultime de la maladie, qu'il associait à la folie et à la déchéance. Cette crainte a certainement pesé sur une décision prise avec lucidité et résignation : le dimanche 27 juillet 1890, il se tire une balle dans la poitrine dans un champ de blé, juste au-dessus de l'endroit où il venait de peindre son ultime chef-d'œuvre, *Les Racines*.

Mortellement blessé, il parvient à regagner l'auberge Ravoux, où il meurt deux jours plus tard, le 29 juillet, à l'âge de trente-sept ans. Prévenu par le docteur Gachet, son frère Theo passera ses vingt dernières heures à ses côtés.

Theo mourra six mois plus tard aux Pays-Bas, fauché par la syphilis et abattu par le chagrin. Sa veuve, Johanna, réunira les deux frères par-delà la mort en 1914.

Vincent et Theo reposent côte à côte. Leurs tombes jumelles sont devenues un lieu de mémoire universel.

12. <u>Les Racines : la dernière toile</u>

27 juillet 1890

Le 27 juillet 1890, Vincent Van Gogh place son chevalet au pied d'un coteau calcaire couvert d'acacias, à une centaine de mètres de l'auberge Ravoux, sur la vieille route qui traverse Auvers.

Longtemps restée énigmatique, la toile a livré ses derniers secrets en 2020 grâce à une découverte spectaculaire de l'historien de l'art Wouter van der Veen. Entre autres détails, un petit coin de ciel bleu révèle que cette œuvre est bien davantage qu'une plongée dans un enchevêtrement de racines : c'est une composition réfléchie, véritable lettre d'adieu en couleurs.

Dans ce taillis qui a traversé mille tempêtes, une nouvelle branche sera bientôt coupée : Vincent lui-même. Mais la force vitale de l'ensemble racinaire demeure intacte. L'art renaîtra.

Avec *Les Racines*, Van Gogh livre un message d'espoir puissant. Loin d'être le produit d'un effondrement mental, ce tableau est celle d'un artiste en pleine possession de ses moyens, qui se sacrifie au soleil couchant, en pleine moisson, laissant à son frère Theo une collection fabuleuse : l'héritage d'un créateur dont la puissance ne faiblira jamais.

13. <u>L'Amour</u>

« Il n'y a rien de plus réellement artistique que d'aimer les gens. »

(Arles, 18 septembre 1888)

Chez Vincent Van Gogh, l'amour prend bien des formes : filial, fraternel, passionné, amical. À travers ces liens, il recherche force, consolation et reconnaissance, autant d'ingrédients essentiels à son existence et à son art.

L'amour familial est d'abord déterminant : une mère aimée malgré la distance, et surtout son frère Theo, confident, soutien matériel et complice de tous les instants. Les élans passionnés sont plus douloureux : sa cousine Kee Vos, la prostituée Sien Hoornik, Margot Begemann, puis Agostina Segatori, tenancière du Tambourin à Paris. Tous ces attachements intenses, souvent impossibles, révèlent son besoin profond de tendresse et d'intimité.

L'amitié constitue un autre visage de l'amour : le facteur Joseph Roulin, le docteur Paul Gachet, mais aussi ses compagnons peintres Émile Bernard et Henri de Toulouse-Lautrec. Avec eux, la fraternité devient émulation, chaleur humaine et réconfort. Enfin, après sa mort, l'amour survit grâce à Johanna Bonger, la veuve de Theo, qui fit connaître l'œuvre et les lettres des deux frères et assura la reconnaissance mondiale de Vincent.

Amour rêvé, vécu, perdu ou transmis : pour Van Gogh, il fut le plus grand art de vivre — le fil rouge d'une existence ardente et fragile, où chaque geste créatif était aussi une quête d'amour.

14. Van Gogh en chiffres

Né le 30 mars 1853, décédé le 29 juillet 1890 (à 37 ans).

Vincent Van Gogh a vécu dans 4 pays (Pays-Bas, Belgique, Royaume-Uni et France). Il a eu 36 adresses en 37 ans.

Né à **Zundert**

Commence sa carrière d'employé de galerie d'art à **La Haye** (9/72 à 5/73)

Muté à **Londres** (6/73 à 5/75)

Muté à **Paris** (5/75 à 4/76)

Assistant instituteur à **Ramsgate** (4/76 à 12/76)

Employé de librairie à **Dordrecht** (1/77 à 4/77)

Étudiant à **Amsterdam** (5/77 à 5/78)

Prédicateur dans le **Borinage** (7/78 à 4/81)

Dessinateur à **La Haye** (12/81 à 9/83)

Artiste peintre dans la région de **Drenthe** (9/83 à 12/83)

S'installe à **Nuenen** (12/83 à 11/85)

Séjourne à **Anvers** (11/85 à 2/86)

S'installe à **Paris** (2/86 à 2/88)

S'installe à **Arles** (2/88 à 5/89)

Hospitalisé à **Saint-Rémy-de-Provence** (5/89 à 5/90)

Séjourne et décède à **Auvers-sur-Oise** (5/90 à 7/90)

Sa carrière artistique a duré seulement une dizaine d'années, de 1880 à 1890.

De sa volumineuse production, il reste aujourd'hui :

- +/- 875 toiles
- +/- 1000 dessins
- une correspondance de 903 lettres (820 de sa main, dont 651 à son frère Theo ; 63 qui lui ont été adressées)

15. <u>Ventes aux enchères</u>

Van Gogh est aujourd'hui une véritable légende mondiale. Peu d'artistes dans l'histoire ont atteint une telle notoriété, et ses tableaux se vendent à des prix records.

De son vivant en revanche, il n'avait pas encore l'exposition nécessaire pour établir une cote solide. Marchand d'art lui-même, il savait qu'il fallait attendre le bon moment : en 1890, la France était encore en crise, et le marché de l'art en souffrait.

Plutôt que de brader ses toiles, comme Gauguin le fit parfois, Van Gogh eut l'intelligence de conserver l'essentiel de son œuvre intacte. Il a anticipé la montée de sa valeur : sa diffusion, patiemment orchestrée après sa mort par sa belle-sœur Johanna Bonger, en a décuplé la portée.

Aujourd'hui, la majorité de ses œuvres les plus célèbres se trouvent dans des musées, mais une partie est conservée dans des collections privées. Lorsqu'elles changent de main, les résultats sont toujours spectaculaires.

117 200 000 $ (≈ 127,2 M$ 2025)

Verger avec cyprès, Arles, 1888

Vendu à New York dans la vente Paul G. Allen chez Christie's, 9 nov. 2022

82 500 000 $ (≈ 203,9 M$ 2025)

Portrait du docteur Gachet, Auvers, juin 1890

Vendu chez Christie's New York, 15 mai 1990

81 312 500 $ (≈ 106,5 M$ 2025)

Laboureur dans un champ, Saint-Rémy-de-Provence, septembre 1889

Vendu chez Christie's New York, 13 novembre 2017

72 000 000 $ (≈ 142,7 M$ 2025)

Autoportrait sans barbe, Saint-Rémy-de-Provence, septembre 1889

Vendu chez Christie's New York, 19 novembre 1998

71 350 000 $ (≈ 82,9 M$ 2025)

Cabanes parmi les oliviers et cyprès, Saint-Rémy-de-Provence, octobre 1889

Vendu dans The Cox Collection chez Christie's New York, 11 novembre 2021

III. PISTES PÉDAGOGIQUES

Les pistes pédagogiques présentées ci-dessous sont organisées selon le moment où elles peuvent être mises en œuvre : avant, pendant ou après la visite de l'exposition.

AVANT ET APRÈS L'EXPOSITION

- **"Les mangeurs de pommes de terre"**

En avril 1885, dans une maison paysanne de Nuenen, Van Gogh peint sa première grande composition : "*Les mangeurs de pommes de terre*".

Encouragez les élèves à prendre le temps d'observer le tableau attentivement, puis invitez-les à partager leurs impressions avant de répondre aux questions proposées.

- De quel courant artistique s'est inspiré Van Gogh pour ce tableau ?

- Quel est le message du tableau ?

- Quel est ton ressenti face à ce tableau ?

- **Estampes japonaises**

En 1885, alors qu'il réside à Anvers, Van Gogh découvre l'art de l'estampe japonaise. Cet engouement, partagé par d'autres artistes de son époque, a contribué à l'émergence d'un véritable mouvement artistique.

Sauras-tu retrouver lequel ?

Les élèves chercheront à définir ce courant et à nommer quelques artistes qui y ont été associés au cours de leur carrière. Puis ils illustreront leurs réponses en présentant des tableaux représentatifs de chacun d'eux.

- **Paris**

En février 1886, Van Gogh rejoint son frère Théo à Paris, alors capitale mondiale de l'art.

Demander aux élèves de répondre aux questions suivantes.

-Quel quartier parisien Van Gogh a-t-il peint le plus fréquemment ? Quelle était sa particularité ?

-Quelle est la situation de la France à cette époque ? Peux-tu décrire le contexte

historique et artistique du pays ?

-Quel monument emblématique est en construction lorsque Van Gogh arrive à Paris ? Pour quelle occasion est-il construit ?

Amis

Vincent Van Gogh a toujours recherché la compagnie d'amis, artistes ou non. Il les a fréquemment peints, et certains de ses amis ont aussi fait son portrait.

Les élèves rechercheront :

-Cinq amis dont Van Gogh a fait le portrait. Ils donneront quelques informations biographiques sur chacun d'eux et préciseront le(s) courant(s) artistique(s) au(x) quel(s) ils appartiennent.

-Deux amis, qui l'ont peint, en précisant les grands évènements biographiques les concernant ainsi que le(s) courant(s) artistique(s) au(x) quel(s) ils sont associés.

À noter : Cette question est à réaliser après la visite. Cependant, encourager les élèves à relever durant la visite chaque nom d'amis cité dans l'exposition.

Arles

Vincent Van Gogh arrive à Arles en 1888. Il réalise de nombreux tableaux lumineux et colorés, mais il sombre également dans la folie.

Il faut rappeler qu'avant ses célèbres tournesols d'Arles, il en avait peint à Paris.

Demandez aux élèves de regarder attentivement les deux séries et de décrire les différences qu'ils trouvent, illustrations à l'appui. Ils pourront ensuite s'exprimer sur les différentes émotions que suscite ces deux manières de peindre.

Saint-Rémy-de-Provence

Malade mentalement, Vincent Van Gogh entre dans la maison de santé de Saint-Paul-de-Mausole, à Saint-Rémy-de-Provence. Il y peint intensément. Dans les périodes de tension, sa touche se fait rapide, nerveuse, presque fébrile ; dans les moments de calme, ses compositions respirent une grande sérénité de couleur et de facture.

À l'aide d'illustrations et en justifiant leur choix, les élèves citeront trois tableaux peints dans les moments de calme et trois autres peints dans les moments de tension.

Encouragez-les à réfléchir à la manière dont Van Gogh a réussi à transmettre son état émotionnel et sa maladie à travers ses peintures.

C'est à Saint-Rémy que Van Gogh réalise de nombreuses œuvres inspirées d'artistes plus anciens.

Les élèves identifieront au moins trois tableaux de Van Gogh qui s'inspire de maîtres du passé. Ils noteront les noms des artistes qui ont servi de source d'inspiration ainsi que leur style. Ensuite, après une observation attentive, ils compareront les œuvres pour mettre en évidence la manière dont Van Gogh transforme et réinterprète des créations antérieures.

▯ Valeur des tableaux de Van Gogh

A son grand désespoir, Vincent Van Gogh n'a jamais été connu de son vivant. Grâce à son frère et surtout à sa belle-soeur, ses toiles ont été exposées dans de nombreux endroits et son talent fut peu à peu reconnu jusqu'à ce que ses toiles battent des records dans les ventes aux enchères.

Les élèves pourront effectuer des recherches sur l'évolution du prix de ses œuvres et comparer ces informations avec d'autres artistes de la même époque. Plus largement, ils pourront également s'intéresser au fonctionnement du marché de l'art.

Les questions suivantes pourront alimenter la réflexion des lycéens :

-Quels sont les facteurs qui déterminent le prix d'un tableau ?

-Aujourd'hui, comment établit-on l'authenticité d'un tableau ?

▯ Tourisme "Van Gogh"

De nombreux musées prestigieux conservent des tableaux de Van Gogh dans leurs collections, et diverses maisons où il a vécu peuvent se visiter.

Les élèves placeront sur une carte d'Europe les différents lieux de vie de Van Gogh. Pour chaque ville, ils indiqueront les dates de son séjour et pourront chercher des photos anciennes afin de les comparer avec aujourd'hui.

Ils identifieront également au moins quatre musées emblématiques où sont exposées des œuvres de Van Gogh et mentionneront quelques tableaux présents dans ces collections.

▯ Son frère, Théo

Tout au long de sa vie, Van Gogh entretient une correspondance abondante avec son frère Théo. Dans ces lettres, souvent accompagnées de croquis, il raconte en détail son quotidien, ses réflexions et ses difficultés. La plupart de ces écrits ont été conservés et sont aujourd'hui accessibles en ligne.

Par groupe, les élèves chercheront une lettre contenant un croquis. Ils décriront ce dernier et tenteront de retrouver l'œuvre finale correspondante.

Pour aller plus loin, la classe pourra sélectionner deux autres lettres : l'une où Van Gogh évoque son état mental, l'autre où il aborde ses problèmes financiers.

Le style Van Gogh

Après une observation attentive des œuvres de Vincent Van Gogh, et à partir d'exemples illustrés, inviter les élèves à mettre en évidence les caractéristiques essentielles de son style.

Ils pourront également étudier l'évolution de sa palette de couleurs au fil du temps et en fonction des différents lieux où il a séjourné.

Les autoportraits

Vincent Van Gogh s'est souvent représenté lui-même : on dénombre plus de 43 autoportraits, peints ou dessinés, réalisés en seulement une dizaine d'années.

Proposer aux élèves de choisir un autoportrait de Van Gogh et de le décrire, en tenant compte, si possible, du lieu et du moment où il a été peint.

Puis inviter les élèves à créer leur propre autoportrait « à la manière de Van Gogh ».

Enfin, en binômes, chacun observe et analyse le portrait de son camarade, en décrivant les émotions qui s'en dégagent et en essayant d'identifier des aspects de sa personnalité.

Van Gogh au cinéma

La vie de Van Gogh a fait l'objet de nombreux films.

Les élèves rechercheront les titres des films ainsi que leur année de sortie. Après avoir visionné quelques extraits, proposez-leur de choisir collectivement le film qui pourrait être regardé en classe ou à la maison.

IV. QUESTIONNAIRE ET QUIZ POUR RYTHMER VOTRE VISITE

1. Questionnaire

“*Aux portes de l’éternité*”

-Quelle est la première discipline artistique de Van Gogh ?

-Que représente ce dessin, réalisé en 1882 ?

Paris

-Observe les couleurs et les tons de la palette de Van Gogh. Ont-ils changé lors de son séjour à Paris ?

-Retrouve les courants artistiques qu’il découvre durant cette période.

-Cite le nom de quelques artistes qu’il a rencontré à Paris.

“*La maison jaune*”

-Van Gogh a peint en jaune la maison où il s’est installé dans le sud de la France. Quelle devait être la fonction de cette maison ? Avec qui l’a-t-il partagée pendant quelques mois ?

-Quelle histoire tragique s’y est déroulée ? Et pour quelle raison ? Quel tableau en est issu ?

-Quelle pièce de la maison a été peinte plusieurs fois ?

Saint-Paul de Mausole à Saint-Rémy-de-Provence

-Pourquoi Van Gogh s’est-il fait interner ?

-Quelle série d’arbres caractéristique de Provence a-t-il peint lors de son séjour à l’hôpital ?

Les Racines

-Dans quel village Van Gogh a-t-il peint son dernier tableau ?

-Où a-t-il placé son chevalet pour le peindre ?

2. Quiz

1. De quel pays était originaire Vincent Van Gogh ?

-France
-Pays-Bas
-Belgique

2. Quelle est l'année de sa naissance ?

-1853
-1854
-1855

3. Comment se nomme la maison de commerce d'art pour laquelle il travaille avant de devenir artiste ?

-Goupil & Cie
-Sothebys
-Christie's

4. Avant de devenir artiste, il a été évangéliste ? Mais dans quelle région de Belgique ?

-Dans les usines en Flandre
-Dans les quartiers pauvres de Bruxelles
-Dans les mines du Borinage

5. En quelle année Van Gogh a-t-il trouvé sa vocation définitive d'artiste ?

-1876
-1880
-1882

6. Comment se prénomme son frère ?

-Philip
-Pierre
-Théo

7. Où a été peint "Les mangeurs de pommes de terre" ?

-Belgique
-Nord de la France
-Pays-Bas

8. Avec quel autre artiste, Van Gogh avait-il une très forte amitié ?

-Claude Monet
-Camille Pissarro
-Paul Gauguin

9. Quelle influence artistique non-européenne est décisive dans l'œuvre de Vincent Van Gogh ?

-L'art africain
-Le japonisme
-Le réalisme américain

10. De quelle couleur est la maison peinte par Van Gogh en 1888 ?

-Bleu
-Jaune
-Vert

11. Dans quelle ville du sud de la France se trouve la *« Maison jaune » ?*

-Arles
-Marseille
-Aix-en-Provence

12. Quelle partie du corps Vincent Van Gogh s'est-il mutilée ?

-Oreille
-Nez
-Main

13. Où se trouve la maison de santé où Van Gogh a été admis en 1889 ?

-Arles
-Saint-Rémy-de-Provence
-Auvers-sur-Oise

14. Quel est le nom du docteur avec lequel Van Gogh s'est lié d'amitié à la fin de sa vie

-Cauchie
-Langlet
-Gachet

15. Quel est le titre du dernier tableau de Van Gogh ?

-Les Tournesols
-Les Racines
-Les Oliviers

16. Le talent de Vincent Van Gogh a été reconnu de son vivant.

-Vrai
-Faux

17. Comment Vincent Van Gogh est-il décédé.

-Un accident
-Un suicide
-Un assassinat

18. À quel âge Vincent Van Gogh est-il décédé ?

-35 ans
-37 ans
-39 ans

19. Dans quelle ville repose aujourd'hui Vincent Van Gogh ?

-Auvers-sur-Oise
-Saint-Rémy-de-Provence
-Nuenen (Pays-Bas)

20. Dans combien de pays Van Gogh a-t-il vécu au cours de sa vie?

-3
-4
-5

3. Identification du tableau et interprétation

Demander aux élèves de choisir un tableau pendant le spectacle multimédia et d'en prendre une photo. Ensuite, en classe ou à la maison, chaque élève devra identifier le tableau, en réaliser une description détaillée puis expliquer les raisons de son choix.

Voici quelques éléments pour l'analyse d'un tableau.

- **Identification du tableau**

Titre du tableau
Date
Technique (huile sur toile, gouache, pastel...)
Lieu de conservation
Mouvement artistique
Genre (paysage, portrait, nu, scène de genre ...)
Format (portrait ou paysage)
Composition (comment s'organise le tableau)
Couleurs (froides, chaudes, intense...)
Touche (lisse, épaisse, rapide...)

- **Interprétation du tableau.**

Il s'agit d'essayer de saisir le message que l'artiste a voulu transmettre à travers son œuvre.

-Quel est le sujet abordé par l'artiste dans l'œuvre (sujet de l'œuvre)

-Quels symboles utilise l'artiste ?

-Quelle est son opinion sur ce sujet ?

On peut aussi se demander ce que ressent le spectateur face à l'œuvre.

Pour aller plus loin en classe
Valoriser le travail des élèves et développer l'esprit critique

Cycle 3

-Réalisation d'un carnet artistique : Les élèves sélectionnent des œuvres de Van Gogh, les dessinent et donnent leurs impressions.

-Le mur des émotions : Proposez aux élèves d'associer une émotion à chaque couleur dominante d'un tableau de Van Gogh, puis composer une fresque collective.

-Le mélange des couleurs : Expérimenter les couleurs en créant des contrastes, des dégradés ou encore des camaïeux, puis partager à l'oral les émotions de chacun.

Cycle 4

-Atelier émotionnel : exprimer un état émotionnel en s'inspirant de l'œuvre de Vincent Van Gogh, à travers le dessin, la peinture, mais aussi l'écriture et la poésie.

-Portrait sonore : pour chaque tableau de Van Gogh, observer l'œuvre et lui associer une musique, qu'elle soit de l'époque (Debussy, Satie...) ou plus contemporaine, afin de renforcer les émotions ressenties.

Lycée

- Valeur et perception de l'art : En petit groupe, les élèves créent une œuvre fictive, fixent son prix et le justifient devant la classe. Ils s'interrogent ensuite la valeur artistique et la valeur commerciale de l'art.

-Argumentation : Débattre sur l'impact de l'art sur les émotions ou sur la manière dont Van Gogh était incompris de son vivant.

V. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Pascal Bonafoux, *Van Gogh, le soleil en face*, Découvertes Gallimard, 1987
- Victoria Charles, *Vincent Van Gogh par Vincent Van Gogh*, Parkstone Press, 2011
- Steven Naifeh et Gregory White Smith, *Van Gogh*, Flammarion, 2013
- Ingo F. Walther et Rainer Metzger, *Van Gogh. L'Œuvre complet - Peinture,* Taschen, 2015
- Anne Sefrioui, *Van Gogh. L'art plus grand*, Hazan Eds., 2023
- Gérard Denizeau, *Van Gogh, Maître de la couleur*, Larousse, 2017
- *Vincent Van Gogh - Lettres*, sous la direction de Nienke Bakker, Leo Jansen et Hans Luijten, Actes Sud, 2015

VI. INFORMATIONS PRATIQUES

DATES D'OUVERTURE :

13.11 2026

www.vangoghexpo.com

Des journées portes ouvertes gratuites dédiées aux enseignants seront proposées.

l'exposition immersive primée, arrive pour la première fois à Metz ! Plongez dans les célèbres chefs-d'œuvre du maître et vivez une immersion unique dans l'univers de l'un des plus grands artistes de tous les temps, déjà admirée par plus de 5 millions de visiteurs à travers le monde.

Tarif exposition : 8€ par élève

VAN
GOGH
L'EXPERIENCE
IMMERSIVE
VANGOGHEXPO.COM
tempora
EH
Exhibition Hub
fever
Clameurs
Events
METZ CONGRÈS Robert Schuman
LE MET'
ici Radio TV Digital
RL