

HILMA
af KLINT

Flora

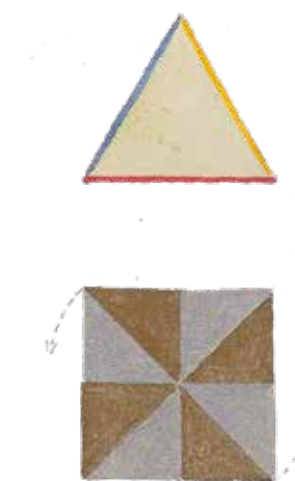
HILMA *af* KLINT

Flora

Bien que son travail ne soit reconnu à sa juste valeur que depuis quelques années, Hilma af Klint (1862-1944) est aujourd'hui classée parmi les grands pionniers de l'abstraction. On sait moins que ses débuts d'artiste furent consacrés à une étude assidue de la nature. Au printemps et à l'été de 1919 et de 1920, déjà engagée sur la voie de la peinture abstraite qui allait faire sa renommée, elle dessinait des fleurs presque quotidiennement. « Je tenterai d'abord de saisir les fleurs de la terre », annonçait-elle. Le portfolio récemment découvert de quarante-six aquarelles de grand format illustre la démarche singulière de cette artiste suédoise d'exception. À travers ses délicates figurations naturalistes, parées des riches couleurs de l'aquarelle, elle traduit la puissance vibrante de la nature. Mais elle s'écarte des conventions botaniques en les juxtaposant à de minutieux schémas. Réalisme et fiction, observation et vision s'entremêlent. Ce jeu entre formes organiques et structures abstraites renvoie à la dimension spirituelle et cosmologique qui sous-tend toute l'œuvre de Hilma af Klint.

Le portfolio de Hilma af Klint, si rarement montré, fait ici l'objet d'un luxueux fac-similé, édité en quantité limitée. Chacun des quarante-six folios est reproduit à l'échelle 1:1, et l'ensemble est présenté dans un somptueux coffret. Un livret renfermant un essai de l'historienne de l'art Jodi Hauptman replace l'œuvre dans son contexte et examine le rapport de l'artiste au monde naturel.

Les *Études de la nature* de Hilma af Klint (1919-1920) sont un recueil de quarante-six folios de 50 × 27 cm environ. Sur chacun, l'artiste dresse le portrait de plantes en fleurs, isolées ou groupées parfois en grand nombre sur la même page. Réalisées au crayon et à l'aquarelle dans des tons précieux et une exquise richesse de détails, ces images sont le reflet éloquent de son observation du paysage et de sa connaissance des plantes dans leur morphologie et leurs métamorphoses : la forme d'une fleur, l'allongement d'une tige, la cambrure d'une feuille, le déploiement d'une racine. Associant les conventions d'un atlas botanique et d'un herbier, af Klint a identifié chacun de ses cent-quatorze sujets, notant la date d'observation et ajoutant souvent des détails propres à rendre le moindre trait de caractère. Mais sa démarche s'affranchit des limites de l'illustration botanique : à chacun de ces portraits naturalistes, d'une grande précision graphique et chromatique, elle associe un diagramme abstrait tout aussi minutieux et coloré. À l'inflorescence radieuse d'un tournesol commun (*Helianthus annuus*, folio 27) fait écho un jeu de cercles imbriqués : un point central, de fins cernes concentriques au crayon, un épais trait rouge et un anneau de points. Un narcisse des poètes (*Narcissus poeticus*, folio 34) est surplombé de douces teintes primaires disposées dans une roue. Un groupe de rameaux bourgeonnants s'entrecroise de carrés en damier barrés ou semés de points (folio 6). Le langage formel des diagrammes – carrés, triangles, cercles, roues et combinaisons de toutes ces figures – se décline avec minutie dans une dominante rose et violette rehaussée de scintillements métalliques or et argent. Lignes pointillées, spirales et flèches animent leurs formes dans une évocation des forces de la nature : émergence, évolution, transformation, rotation.

Abondance florale d'une part : couleurs si luxuriantes, détails si fouillés qu'on croirait presque en humer les fragrances, en toucher les tissus duveteux, épineux ou visqueux. Géométrie d'autre part, à peine trop ésotérique pour rappeler les cartes ou les graphiques de quelque manuel scientifique. Comment faire le lien, comprendre cette juxtaposition de la figuration et du diagramme ? Pareille mise en regard invite à la comparaison, à la quête d'une analogie entre forme et couleur, courbe et angle : elle suggère un code secret qu'il s'agirait de déchiffrer. Quelques clés s'offrent heureusement dans un carnet de notes connexe, où l'artiste associe chaque plante et chaque diagramme à une émotion, un trait de caractère, un état d'esprit ou de conscience propre à l'être humain (Stockholm, Fondation Hilma af Klint, HaK 588).

Ces folios de dimensions modestes, où cohabitent deux types d'images apparemment divergents, semblent à des années-lumière des grandes peintures abstraites qui ont fait la renommée d'af Klint. Pourtant, le portfolio *Études de la nature* est une œuvre absolument centrale, charnière d'un vaste dessein auquel l'artiste a consacré une large part de son temps et de ses ressources. Elle n'entendait pas seulement se hisser jusqu'aux plus hautes idées, mais les partager avec le grand public. Certes, ces recherches restées inédites de son vivant se voulaient avant tout le matériau d'une flore, un atlas botanique recensant et illustrant les plantes de la Suède, où elle vivait et travaillait. Le portfolio et les éléments connexes qui nous sont parvenus – carnets de notes et essais plus élaborés – en témoignent. Mais ce devait être une flore de l'esprit, une cartographie de la nature en termes spirituels, de taille à compléter – sinon à surpasser – la littérature scientifique existante. « Si nous portons notre regard sur le monde végétal », écrivait-elle, « il nous renseignera sur la composition de notre propre être. »

À travers l'observation attentive des plantes à fleurs, dont elle n'avait de cesse de faire le complément de ses vastes connaissances botaniques, Hilma af Klint visait à jeter un pont entre les sphères matérielle et spirituelle. En entremêlant dessins et diagrammes, son projet de flore entendait conjuguer deux modes d'investigation, deux manières de connaître et d'atteindre l'esprit. Dévisager le monde visible et envisager l'invisible n'a rien d'une démarche contradictoire : c'est mettre en perspective l'interconnexion, déceler l'immanence de tout ce qui vit.

Jodi Hauptman

L'ARTISTE

Hilma af Klint (1862-1944) a étudié la peinture à l'Académie royale des beaux-arts de Stockholm. Elle s'est tournée vers l'abstraction en explorant les chemins de la spiritualité et de la théosophie. Elle est aujourd'hui reconnue comme une pionnière de la peinture abstraite.

L'AUTEURE

Historienne de l'art et curatrice américaine, Jodi Hauptman est conservatrice en chef des estampes et dessins au MoMA.

Hilma af Klint dans son atelier de Hamngatan, Stockholm, v. 1895

LÉGENDES DES ŒUVRES

FOLIO 6
Larix decidua (Mélèze commun), 20 mai 1919
Lepidoptera [Perizoma sp.] (Périsome), 23 mai 1919
Prunus spinosa (Prunellier), 23 mai 1919
Acer platanoides (Érable plane), 25 mai 1919
Quercus robur (Chêne pédonculé), 26 mai 1919
Bombus [Bombus lapidarius]
 (Bourdon des pierres), 27 mai 1919
 Aquarelle, crayon, encre
 et peinture métallique sur papier
 49,9 × 26,9 cm

FOLIO 34
Narcissus poeticus
 (Narcisse des poètes), 19 mai 1920
 Aquarelle, crayon, encre, gouache
 et peinture métallique sur papier
 49,6 × 27 cm

FOLIO 7
Prunus padus (Cerisier à grappes), 27 mai 1919
Prunus avium (Merisier ou cerisier des oiseaux), 28 mai 1919
Prunus cerasus (Cerisier acide ou griottier), 28 mai 1919
Prunus domestica (Prunier domestique), 3 juin 1919
 Aquarelle, crayon, encre
 et peinture métallique sur papier
 49,9 × 27 cm

FOLIO 35
Tulipa [Tulipa sp.] (Tulipe), 20 mai 1920
 Aquarelle, crayon, encre et peinture
 métallique sur papier
 49,8 × 27 cm

FOLIO 27
Helianthus [Helianthus annuus]
 (Tournesol), 3 septembre 1919
 Aquarelle, crayon, encre
 et peinture métallique sur papier
 50,2 × 26,8 cm

FOLIO 46
Lamium album
 (Lamier blanc ou ortie blanche), 16 juin 1920
Lychnis flos cuculi [Silene flos-cuculi]
 (Lychnis ou silène fleur-de-coucou), 17 juin 1920
Fumaria officinalis (Fumeterre officinale), 18 juin 1920
 Aquarelle, crayon, encre
 et peinture métallique sur papier
 50 × 27 cm

UNE ÉDITION LIMITÉE À 999 EXEMPLAIRES

Une création originale du **MoMA**
 en coproduction avec Citadelles & Mazenod

Le coffret

Format vertical : H. 52 cm ; L. 29 cm ; P. 3 cm
 Revêtement extérieur : toile Brillianta colorée
 Revêtement intérieur : papier de création coloré 300 g/m²
 Couverture : sérigraphie, marquage à chaud et à froid
 Signet d'extraction gros grain coloré
 Étui de protection en carton de création coloré
 et mise sous film

Le fac-similé

46 folios de 50 × 27 cm environ
 Impression 5 couleurs + une encre de sérigraphie argentée
 sur un papier Munken Lynx Rough 170 g/m²

Le livret de commentaires

Format : 18,5 × 26,7 cm
 20 pages et 8 illustrations en couleur
 Impression en quadrichromie sur un papier Munken Lynx
 Rough 150 g/m²
 Couverture en papier de création coloré 300 g/m²
 avec sérigraphie
 Couture Singer colorée

ISBN : 978 2 38611 112 9

Hachette : 3590 966

Parution : office 586, 1er octobre 2026

Crédits photographiques
 Digital image © 2025 The Museum of Modern Art,
 New York, Department of Imaging and Visual
 Resources, photograph by Robert Gerhardt

*« Si nous savions percevoir
toutes les nuances
du monde des fleurs,
cela serait
d'un grand intérêt
pour l'avenir. »*

Hilma af Klint

