

Peinture Romantique

PARTIE I
L'HOMME ROMANTIQUE
DU MYTHE À LA RÉALITÉ

A dark, atmospheric illustration in a Gothic Romantic style. On the left, a pale, bald figure with a dark coat stands with hands clasped. In the center, a large, dark, leafless tree stands in front of a ruined gothic cathedral. On the right, a woman in a dark, ruffled dress holds a camera, looking towards the scene. The background is a misty, dark landscape with a full moon and a butterfly in the upper left. The title 'Gothique Romantique' is written in a white, elegant script across the middle.

Gothique Romantique

SPLEEN & MELANCOLIE

« J'appelle classique le sain, romantique le malade » Goethe.

CHARPENTIER, *La Mélancolie*, vers 1805-1810

VINCENT, *La Mélancolie*, 1800

GÉRICAULT, *Portrait d'un artiste dans son atelier*, 1812

COROT, *Mélancolie*, vers 1860

Le deuil

GROS, *Christine Boyer, première femme de Lucien Bonaparte, 1799*

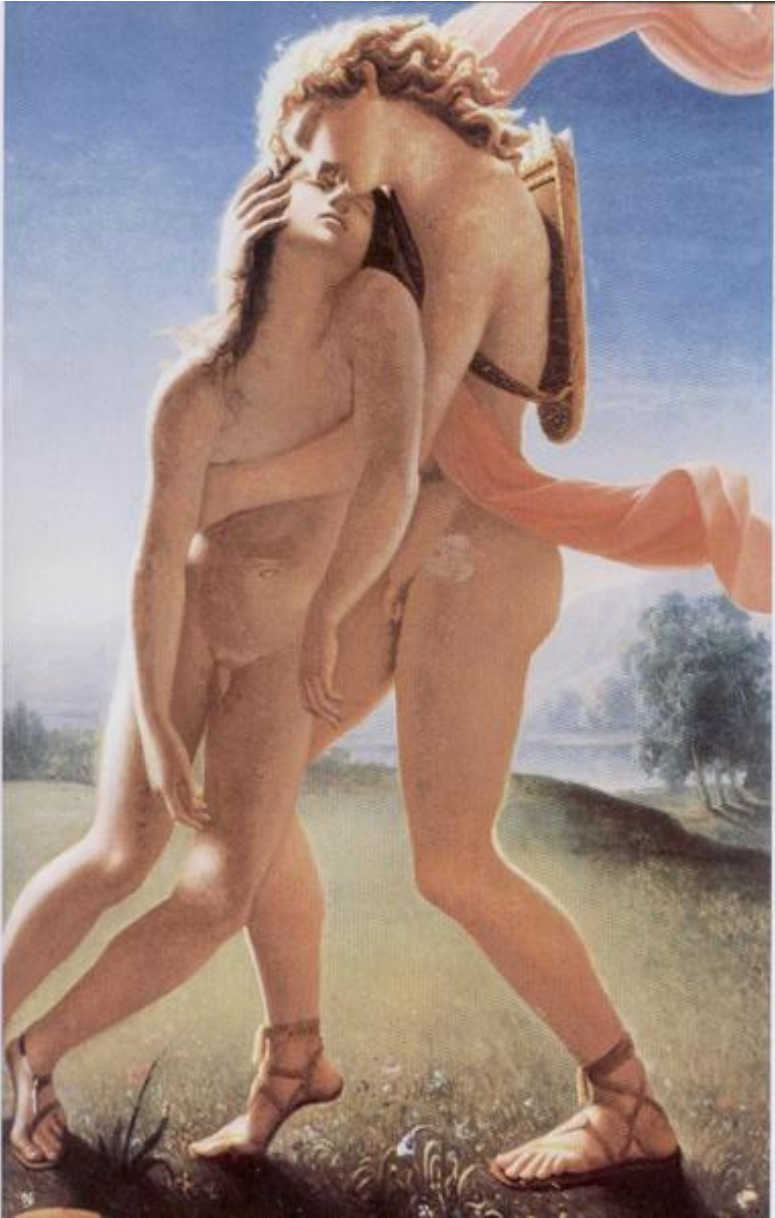

première femme de Lucien Bonaparte
(frère de Napoléon Bonaparte), morte à
27 ans

GIRODET, *Les Funérailles d'Atala*, 1808

BROC, *La Mort de Hyacinthe*, 1801

L'HOMME REVOLTÉ

BESNARD, *La Première d'Hernani*, 1903

Théophile Gautier

Victor HUGO, « *Ecce Lex* » (*Le Pendu*), 1854

DELACROIX, *Massacres de Scio*, 1824

les massacres perpétrés à Chios en avril 1822 par les Ottomans lors de la guerre d'indépendance grecque.

DELACROIX, *La Grèce sur les ruines de Missolonghi*, 1826

DELACROIX, *La liberté guidant le peuple*, 1830

PARTIE II

L'AILLEURS : L'ESPACE

LA NATURE

- « Anywhere out of the world », Baudelaire, ***Petits Poèmes en prose, 1869***
- Cette vie est un hôpital où chaque malade est possédé du désir de changer de lit. Celui-ci voudrait souffrir en face du poêle, et celui-là croit qu'il guérirait à côté de la fenêtre.
- Il me semble que je serais toujours bien là où je ne suis pas, et cette question de déménagement en est une que je discute sans cesse avec mon âme.

- Pas un mot. — Mon âme serait-elle morte ?
- « En es-tu donc venue à ce point d'engourdissement que tu ne te plaises que dans ton mal ? S'il en est ainsi, fuyons vers les pays qui sont les analogies de la Mort. — Je tiens notre affaire, pauvre âme ! Nous ferons nos malles pour Tornéo. Allons plus loin encore, à l'extrême bout de la Baltique ; encore plus loin de la vie, si c'est possible ; installons-nous au pôle. Là le soleil ne frise qu'obliquement la terre, et les lentes alternatives de la lumière et de la nuit suppriment la variété et augmentent la monotonie, cette moitié du néant. Là, nous pourrons prendre de longs bains de ténèbres, cependant que, pour nous divertir, les aurores boréales nous enverront de temps en temps leurs gerbes roses, comme des reflets d'un feu d'artifice de l'Enfer ! »
- Enfin, mon âme fait explosion, et sagement elle me crie : « N'importe où ! n'importe où ! pourvu que ce soit hors de ce monde ! »

La nature et la solitude

- Caspar David Fiedrich

FRIEDRICH, *Paysage bohémien*, 1808

FRIEDRICH, *Le Voyageur contemplant une mer de nuages*, 1817

FRIEDRICH, *L'Arbre aux corbeaux*, 1822

Tim Burton, héritier de Friedrich

Nature inhumaine, plus forte que l'homme : l'expérience du sublime

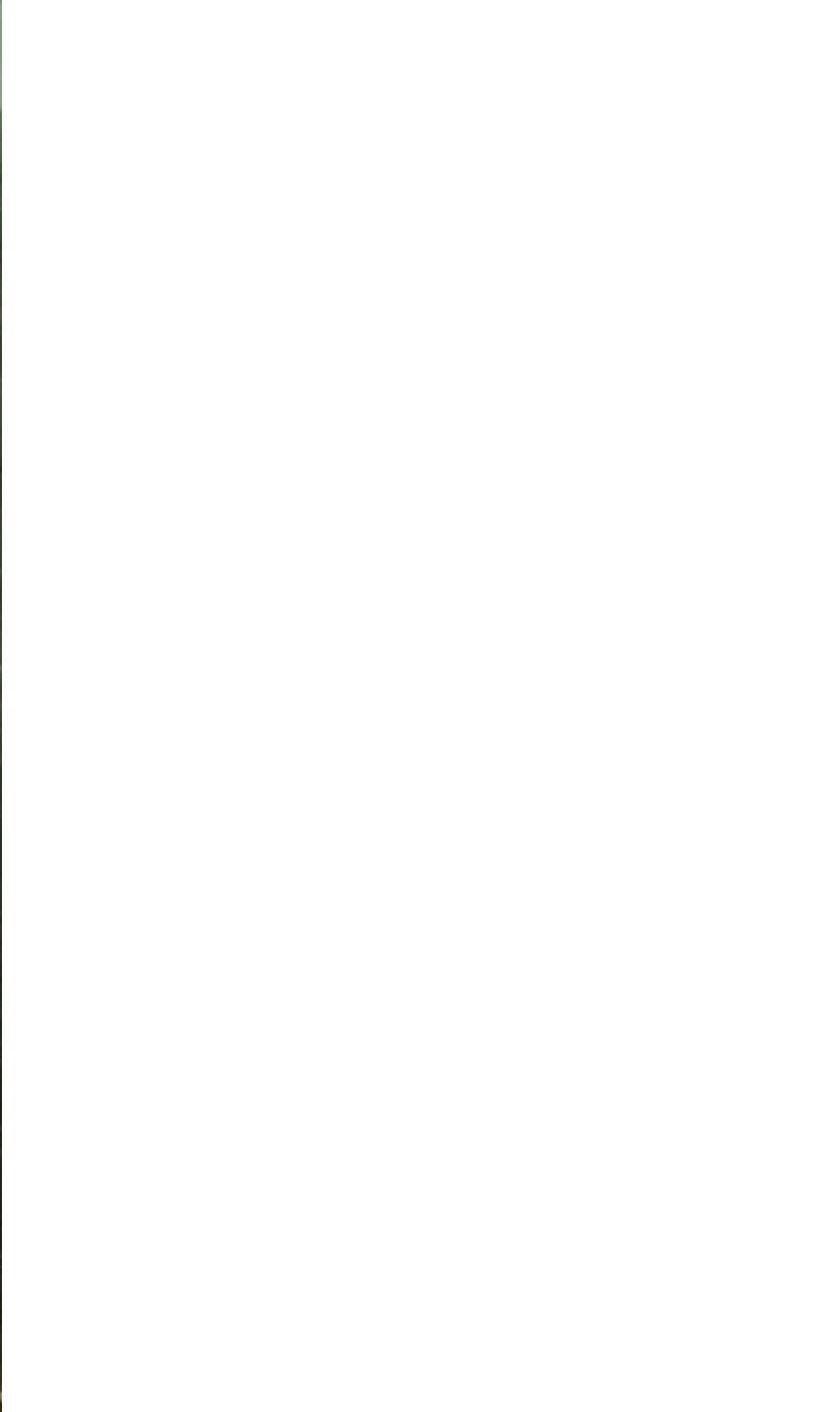
- la nature sauvage : le paysage d'horreur, en tant qu'expression d'une nature irrégulière, voire dérégulée, devient le lieu même du paysage romantique à la fin du XVIIIe siècle.
- puissance chaotique (le volcan, la cataracte, l'orage ou la tempête) ou représentation de l'infini (Dieu, la mer, la montagne).

VERNET, *Le naufrage*, 1777

FRAGONARD, *Ile de l'amour*, 1775

TURNER, *Tempête de neige ou Hannibal traversant les Alpes*, 1812

TURNER, *Ombre et ténèbres - Le soir du déluge*, 1843

TURNER, *Tempête de neige*, 1842

DORÉ, *Lac en Écosse après l'orage*, 1875 - 1878

FRIEDRICH, *La Mer de glace*, 1823 1824

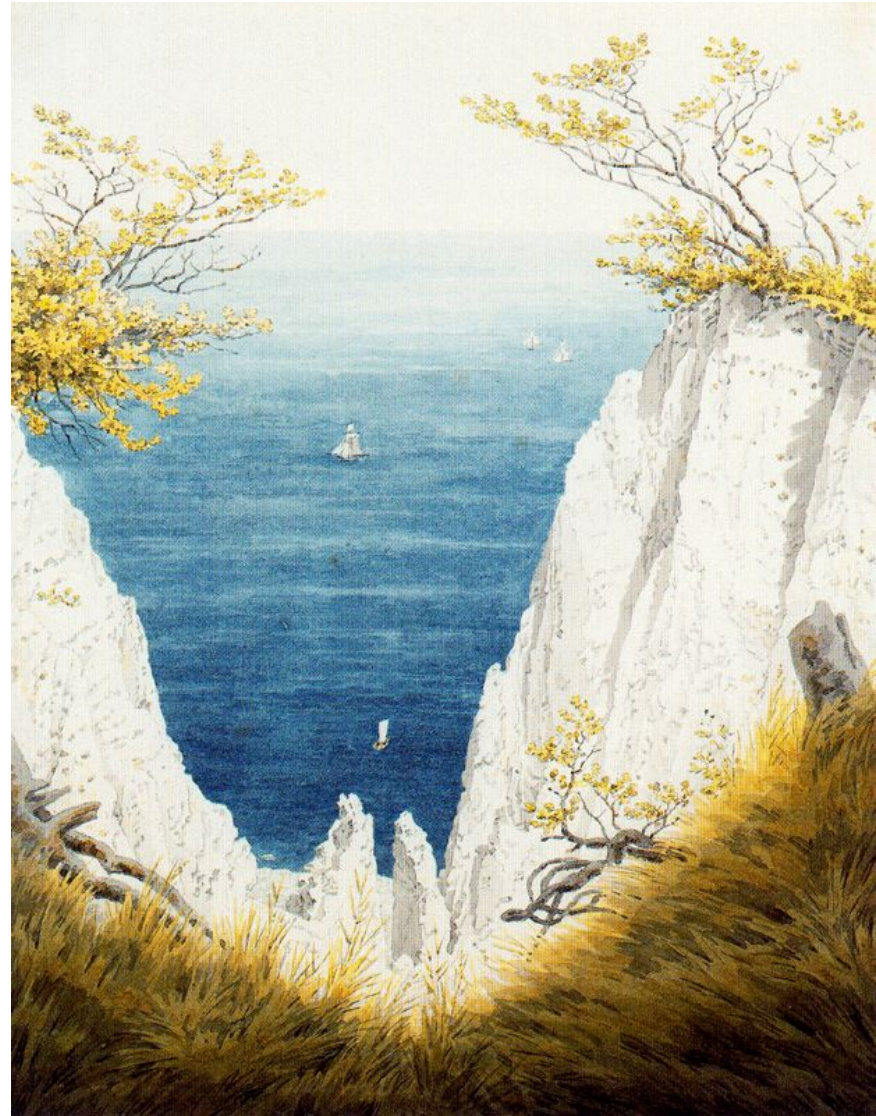
FRIEDRICH, *Paysage d'hiver*, 1811

FRIEDRICH, *Moine dans la neige*, 1808

FRIEDRICH, *Falaises de craie sur l'île de Rügen*, 1818

FRIEDRICH, *Paysage rocheux dans la Elbsandsteingebirge*, 1822

HUGO, *Ma destinée*, 1867

Nature sacrée

FRIEDRICH, *Croix surplombant la mer Baltique* 1813

Crépuscule

FRIEDRICH, *Femme devant le coucher de soleil*, 1818

FRIEDRICH, *Paysage du soir avec deux hommes*, 1830

FRIEDRICH, *Homme et femme contemplant la Lune*, 1824

FRIEDRICH, *Deux hommes contemplant la lune*, 1819

FRIEDRICH, *Le Rêveur*, 1820

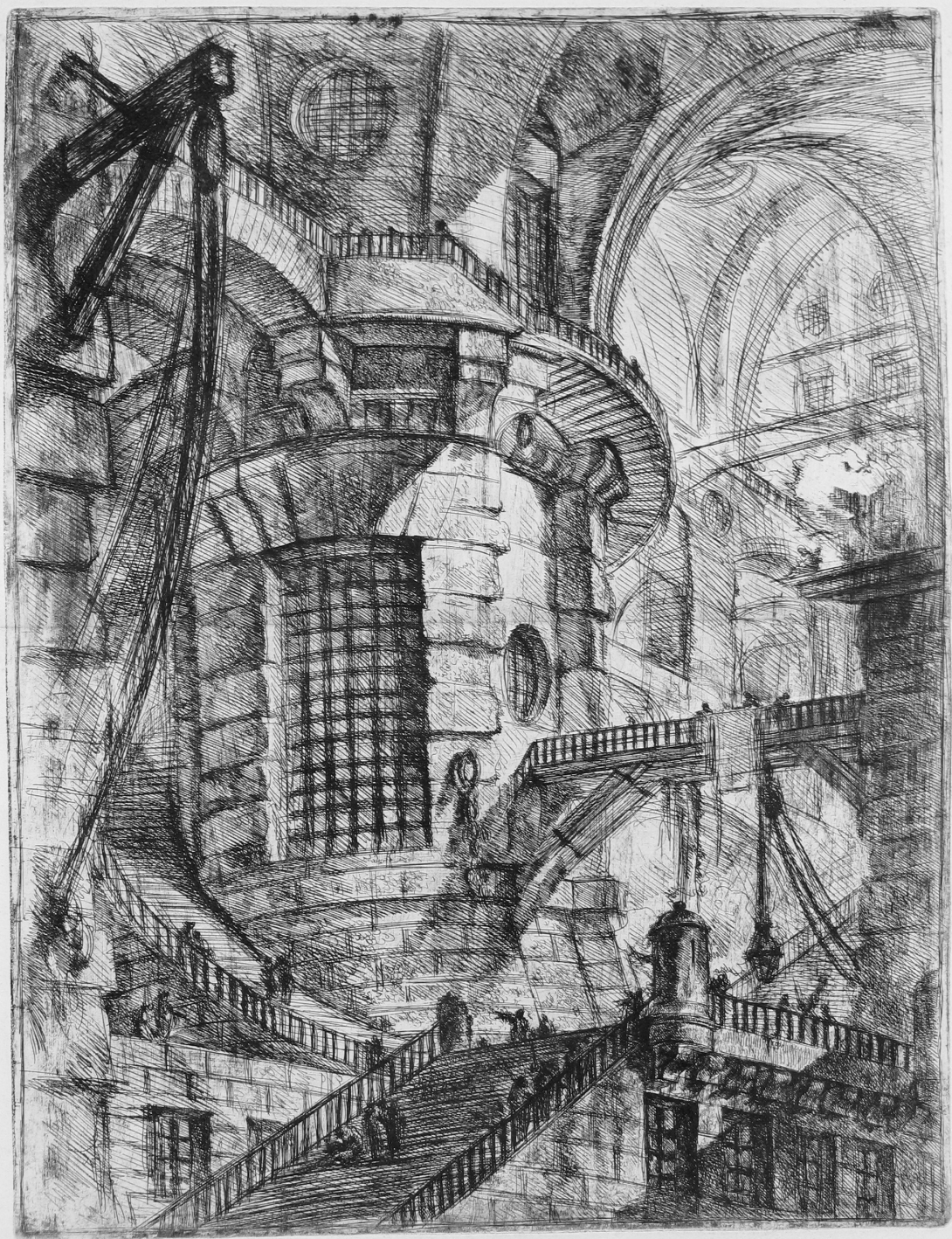

Les ruines

- Piranèse
- Friedrich
- Hubert Robert, (né le 22 mai 1733, à Paris - mort le 15 avril 1808, dans la même ville) :
 - un des principaux artistes français du xviiie siècle qui s'illustra notamment comme dessinateur, peintre, graveur, professeur de dessin, créateur de jardins et conservateur au futur musée du Louvre.

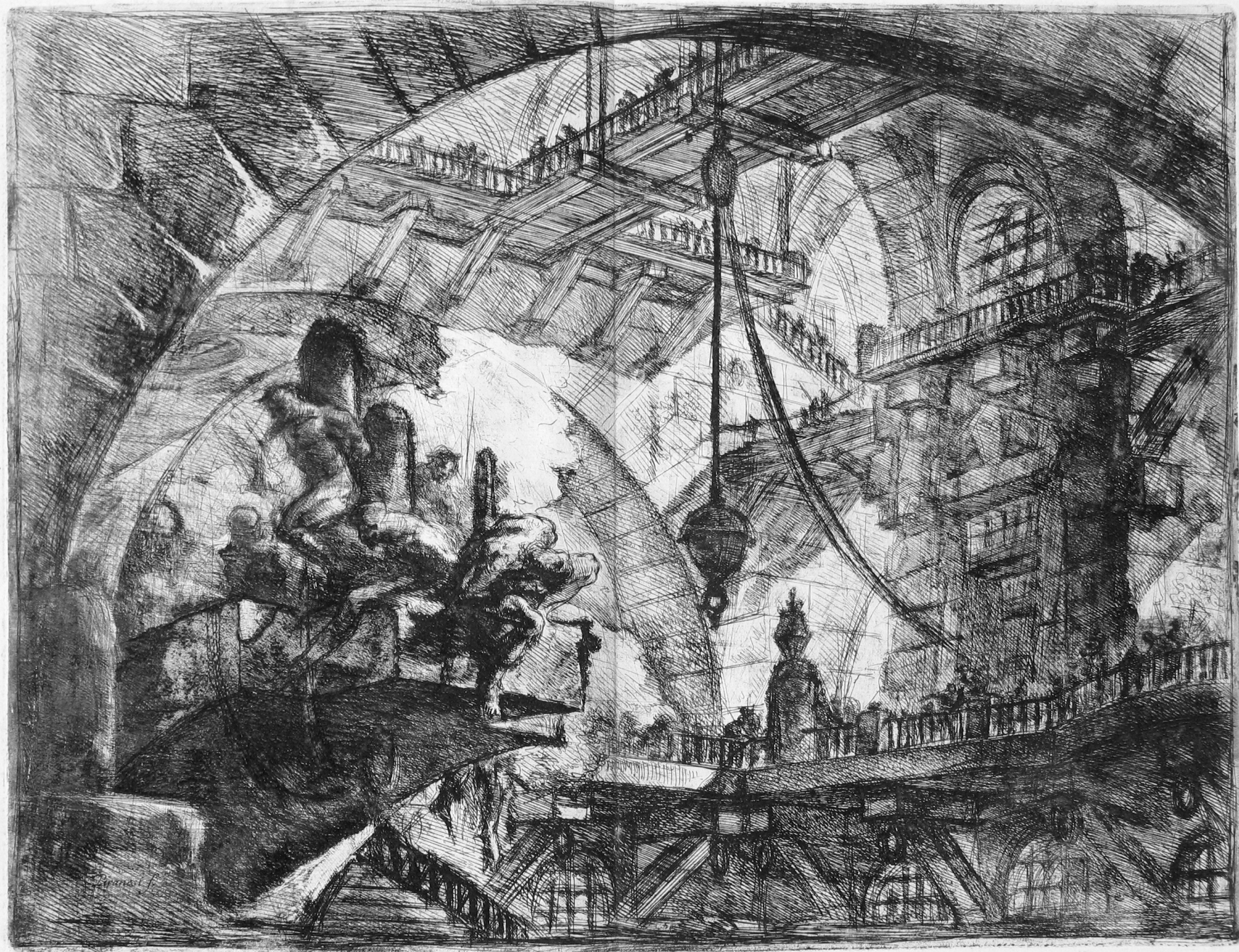
PIRANÈSE, *Prisons imaginaires*, 16 planches, 1745

FRIEDRICH, *Paysage avec ruine de temple* 1797

FRIEDRICH, *L'Abbaye dans une forêt de chênes* 1809-1810

FRIEDRICH, *Ruines d'un cloître*, 1823

A dark, atmospheric illustration in a gothic style. On the left, a pale, bald figure with a dark coat stands with hands clasped. In the center, a large, arched gothic window is set within a dark, skeletal tree. On the right, a woman in a dark, ruffled dress holds a camera, looking towards the viewer. The background is a misty, dark landscape with a full moon and a butterfly in the upper left. The title 'Gothique Romantique' is written in a white, elegant script across the middle.

Gothique Romantique

FRIEDRICH, *Abbaye de Tintern*, 1820

FRIEDRICH, *Ruines d'Eldena, près de Greifswald, 1825*

ROBERT, *Vue imaginaire de la Grande Galerie du Louvre en ruines*, 1796

SERVANDONI, *Anciennes ruines avec une pyramide*, 1750

SERVANDONI, *Ruines avec vaches et statues*, 1785

ORIENT

DELACROIX, *La Noce juive au Maroc*, 1837-1841.

DELACROIX, *Sultan Moulay Abd Al-Rhaman entouré de sa garde, sortant de son palais de Meknès. 1845*

DELACROIX, *Femmes d'Alger dans leur appartement*, 1834

DELACROIX, *Cavalier arabe attaqué par un lion*, 1849

DELACROIX , *La Mort de Sardanapale*, 1827

PARTIE III
L AILLEURS : FUIR LE REEL

LE REVE et le CAUCHEMAR

OU Le romantisme noir

- versant noir du romantisme qui exploite la part d'ombre, d'excès et d'irrationnel qui se dissimule derrière l'apparent triomphe des lumières de la Raison.
- univers terribles ou grotesques

L'ANGE DU BIZARRE

LE ROMANTISME NOIR
DE GOYA À MAX ERNST

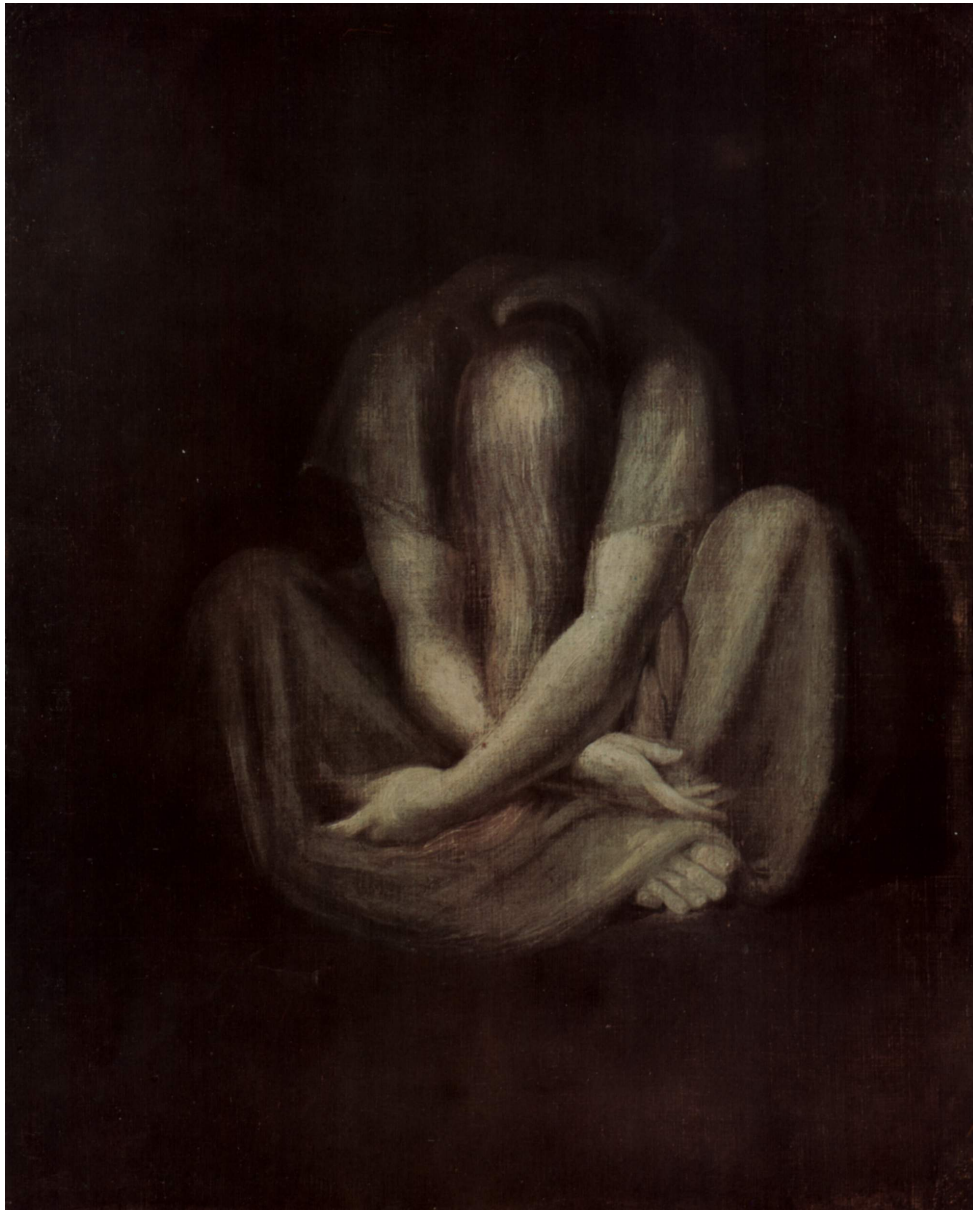
5 MARS - 9 JUIN 2013
MUSÉE D'ORSAY

SCHWABE, *La Mort et le fossoyeur*, 1895

FÜSSLI, *Le Silence*, 1799 1801

FÜSSLI, *Le Cauchemar*, 1781

Autre version, 1790

GOYA, *Le Sabbat des sorcières*, 1798

PARTIE IV

L AILLEURS : LE TEMPS

RETOUR AU MOYEN AGE

- **LE GOÛT DU PASSÉ**
- Changement de paradigme :
- les références à l'antiquité vantées au XVI au XVIIIe apparaissent trop désincarnées, trop codifiées pour rejoindre les aspirations les nouvelles générations.

Le château

HUGO, *Château dans les arbres*, 1850

HUGO, *Château fort sur une colline*, 1847

DESHAYES, *Paysage romantique*, entre 1828 et 1890

Les personnages médiévaux

ROSSETTI, *Dame du Saint Graal*, 1874

DELACROIX, *L'entrée des Croisés à Constantinople*, 1840

VASNETSOV, *Un chevalier à la croisée des chemins*, 1882

