

La Poésie au musée

Poésie et peinture, dessin, gravure ou autres arts graphiques ont souvent été associés. Ce sont des frères et sœurs en imagination et créativité, faisant sortir le plus profond de l'humain d'une simple page blanche ou d'une toile vierge. Ils ont souvent fait route ensemble dans des livres d'artiste, anciens et modernes, se sont accompagnés dans tous les mouvements artistiques et se stimulent l'un l'autre. « La Poésie au Musée » rend hommage à cette complicité avec une série de poèmes illustrant des peintres et des toiles qui ont marqué leur époque, de la Renaissance aux temps modernes. Sous forme d'expositions de poèmes illustrés, en plusieurs tomes.

*Le bleu est un pur-sang
Un tantinet vampire
Qui vient au crépuscule
Aspirer les couleurs
Lorsque le jour bascule.*

Tome 1

Editions fA

Frédéric Albouy

Tome 1

LA POESIE AU MUSEE

De la Renaissance aux temps modernes

Tome 1 - Expo Automne 2020

LA POESIE AU MUSEE

Frédéric ALBOUY

Paris

Paris, octobre 2020
Editions fA
© Copyright fA 2020

Œuvres d'art reproduites :

Du domaine public ou sous Copyright ©ADAGP 2020 si non autrement mentionné.

Images d'œuvres d'art sous licence GNU-FDL :

Il est permis de copier, distribuer et/ou modifier chaque image sous licence GNU-FDL selon les termes de la « GNU Free Documentation License » Version 1.3 ou toute autre version ultérieure publiée par la « Free Software Foundation ». Une copie de la licence GNU-FDL originale de référence est reportée en annexe.

Autres images d'œuvres d'art :

Selon mentions individuelles et crédits en fin de livre, en général du domaine public (open access), en licences Creative Commons CC0, CC-BY ou CC-BY-SA ou bien issues de banques d'images. Certaines peintures sont encore néanmoins sous droits d'auteur.

Illustrations (autres) :

Dessins/Compositions de l'auteur

Tous textes et poèmes :

© Copyright fA (Frédéric Albouy) 2020

Couverture :

Fragonard, La Liseuse – Courtesy National Gallery of Art, Washington DC

4ème de couverture :

Franz Marc, Blaues Pferd 1, © Lenbachhaus und Kunstbau München (Simone Gänsheimer, Ernst Jank), online collection (CC-BY-SA 4.0)

www.cyberpoesie.net

ISBN n° 979-10-96680-18-4

PLAN DE L'EXPOSITION AUTOMNE 2020

PLAN DE L'EXPOSITION AUTOMNE 2020	6
PREAMBULE	8
HOMMAGE	9
GROTTE CHAUVET	10
RENAISSANCE - BAROQUE	13
JERÔME BOSCH.....	14
LE CARAVAGE.....	18
LEONARDO DA VINCI.....	20
REMBRANDT	22
NEOCLASSIQUE-ROCOCO-ROMANTISME	25
JACQUES-LOUIS DAVID	26
EUGENE DELACROIX.....	28
JEAN-HONORE FRAGONARD.....	30
INGRES	32
REALISME - NATURALISME	35
FILIPPO CARCANO	36
GUSTAVE COURBET.....	38
JEAN-BAPTISTE GREUZE.....	40
JEAN-FRANÇOIS MILLET	42
IMPRESSIONNISME ET POST-IMPRESSIONNISME	45
FREDERIC BAZILLE	46
EUGENE BOUDIN	48
EDOUARD MANET	50
CLAUDE MONET	52
RENOIR	54
VAN GOGH.....	56
THEODORE ROBINSON	58

LA POESIE AU MUSEE

EDMUND CHARLES TARBELL	60
EXPRESSIONNISME.....	63
NIKOLAI ASTRUP	64
FRANZ MARC.....	66
EDVARD MUNCH	68
CUBISME ET ART ABSTRAIT	71
BRAQUE.....	72
JUAN GRIS.....	74
KANDINSKY	76
SURREALISME	79
DALI	80
RENE MAGRITTE.....	82
JOAN MIRO	86
NABIS, NAÏFS ET SYMBOLISTES	89
PAUL SERUSIER	90
LE DOUANIER ROUSSEAU	92
ARNOLD BÖCKLIN	94
AUTRES PEINTRES MODERNES	97
PERE BORRELL DEL CASO.....	98
MARIE LAURENCIN.....	100
PIET MONDRIAN (FIGURATIF)	102
REFERENCES.....	104
SOURCES ET CREDITS.....	104
DU MÊME AUTEUR.....	107
ANNEXE	108

PREAMBULE

Peintres et poètes ont souvent été complices et amis. A de multiples occasions des peintres, graveurs, dessinateurs ont illustré des textes poétiques, tirés en livre d'artiste à tirage limité ou en édition classique. « La Poésie au Musée » présente la démarche inverse, une série d'illustrations par des poèmes de toiles d'artistes-peintres, recueil d'impressions poétiques émanant d'une ou plusieurs toiles de chaque peintre¹. L'ensemble est présenté sous forme de grandes expositions (de poèmes illustrés), en plusieurs tomes, couvrant chacun la période de la Renaissance aux temps modernes et traversant ainsi les principaux courants artistiques de la peinture².

Grâce aux collections en ligne en « open access » de plusieurs grands musées européens et nord-américains et de quelques autres institutions, on a pu présenter, avec le complément de quelques banques d'images, une majorité des toiles ainsi mises en poème.

Les titres des toiles « inspiratrices » sont donnés en début de poème.

¹ On pourra retrouver les poèmes sur le site web de poésie animée de l'auteur (www.cyberpoesie.net) ainsi qu'une majorité des toiles et bien d'autres encore sur les sites de peinture spécialisés cités en référence.

² Renaissance-Baroque, Romantisme-Réalisme, Impressionnisme et Post-impressionnisme, Expressionnisme, Cubisme et Art abstrait, Surréalisme et autres mouvements et peintres modernes

RENAISSANCE - BAROQUE

JERÔME BOSCH

1450-1516 – Pays-Bas – Renaissance du Nord, Primitifs flamands

Le jardin des délices (1503)⁴

A gauche un Paradis tel qu'on eût pu le voir,
Un Eden idéal où nos amies les bêtes
Ne s'entretueraient pas, et nos amis bébêtes
Feraient l'amour sans sexe ou bien sans le vouloir.

Au milieu le bazar, une immense partouze,
Une Arche de Noé du péché de la chair,
Comme un Kamasoutra pour époux et épouses
Qui d'intime et secret deviendrait livre ouvert.

A droite c'est l'Enfer, summum de cauchemars
Que même les plus fous de nos surréalistes
N'auraient osé glisser dans leur tableau d'artiste ;

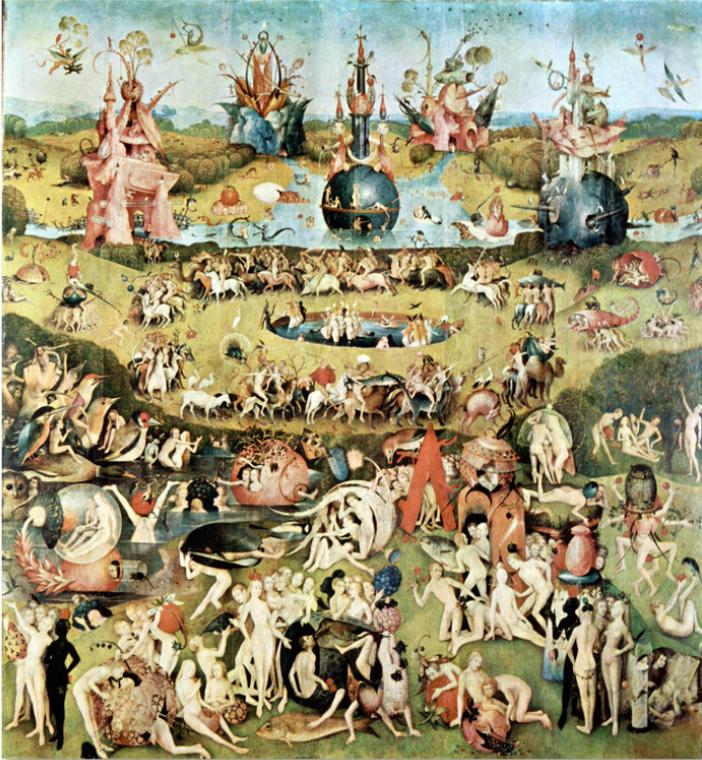
Intemporalité de l'Humain et de l'Art.
Dieu ! Nous pouvons fermer cet inquiétant triptyque
Avant que les démons ne sèment la panique.

⁴ Il s'agit d'un triptyque. Et aussi d'un incroyable tableau digne des plus grands surréalistes (pourtant de 1503 !).

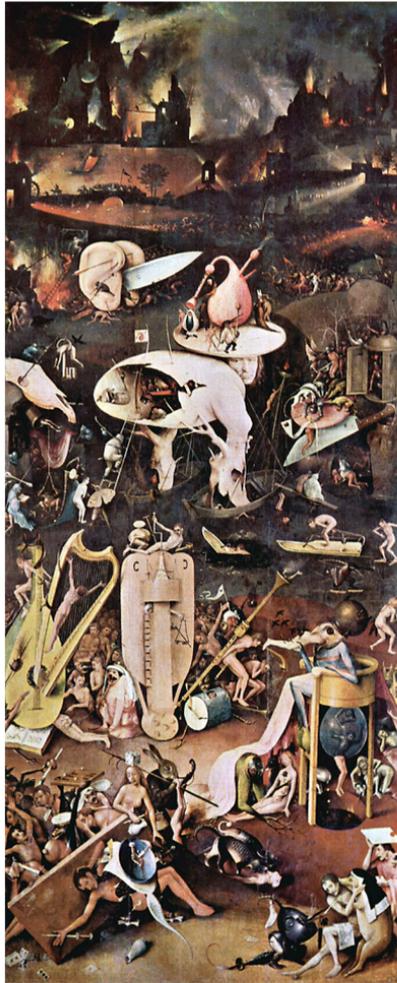
LA POESIE AU MUSEE

*Jérôme Bosch – Le Jardin des délices (gauche)
Musée du Prado, Madrid*

*Jérôme Bosch – Le Jardin des délices (centre)
Musée du Prado, Madrid*

*Jérôme Bosch – Le Jardin des délices (droite)
Musée du Prado, Madrid*

LEONARDO DA VINCI

1452-1519 – Italie – Haute Renaissance

*(Le secret de) La Joconde (Mona Lisa, 1503-1506)*⁶

Garder les bons moments
Et oublier les pires.
J'ai connu tant d'amants
Qui m'ont tant fait sourire.

Mon premier fut François,
Quand j'arrivai en France ;
On dit qu'il était Roi.
Bah ? Quelle différence ?

Le dernier ? Un esthète,
Qui alla en prison
Lors de mon évasion,
Le plus chou des poètes.

Et les siècles filèrent,
On m'a toujours aimée.
A mon tour de donner
L'amour d'une grand-mère

D'un demi-millénaire.
C'est le plus beau cadeau
De mon Leonardo,
Cet inventeur, mon père.

⁶ En 1911, on a volé au Louvre le tableau de La Joconde, accusant initialement à tort Guillaume Apollinaire (et son « complice » Picasso !). Le tableau ne sera retrouvé, en Italie, et restitué au Louvre que 2 ans plus tard.

Leonardo da Vinci
Mona Lisa - La Joconde (1503-1506)
Musée du Louvre, Paris

REMBRANDT

1606-1669 – Pays-Bas – Baroque, Âge d'or néerlandais

Saint Paul en prison (1627)

Quand la cruauté du monde vous assaille,
Quand les dogmes vous étouffent,
Quand les ténèbres voilent aux autres l'évidence,
Quand vos frères s'entredéchirent,
Quand le découragement vous guette,

Quand une larme d'incompréhension pointe au coin de l'œil,

Il est bon de prendre du recul,
Se retirer, se ressourcer,
Retrouver l'étincelle divine,
Ténue mais inébranlable,
Pour repartir au combat.

La prison n'est pas là où l'on croit.

Mais comment passer le message ?
L'écrit est si souvent détourné.
Comment trouver les mots justes
Pour exprimer l'indicible ?
Comment transmettre la Lumière ?

Ce qu'il me faudrait, c'est un peintre.

LA POESIE AU MUSEE

*Rembrandt - Saint Paul en prison – 1627
Staatsgalerie Stuttgart, Allemagne*

JACQUES-LOUIS DAVID

1748-1825 – France – Néo-classique

Napoléon dans son cabinet de travail (1812)

Serait-il possible
De faire une pause ?

L'ambiance est morose,
Ma tenue risible,
La pose est pénible,
Ma main s'ankylose

Et craint les entorses ;
Le ventre me gratte
D'un fromage corse
Et d'un bon picrate :

Pour tenir l'Empire
Il faut bien encore
Que je me restaure...
J'ai envie de rire.

Serait-il possible
De faire une pause ?

LA POESIE AU MUSEE

Jacques-Louis David
Napoléon dans son cabinet de travail (1812)
Courtesy National Gallery of Art, Washington DC, USA

JEAN-HONORE FRAGONARD

1732-1806 – France – Rococo

La liseuse (ou « La jeune fille lisant », 1770-72)

Peut-être me trouvez-vous jolie,
Mais qui donc trouvez-vous si jolie ?

Regardez mieux : je ne suis pas là.
Cela fait un bon moment déjà

Que je suis partie avec ce livre,
Que je me suis échappée pour vivre

Dans un autre temps, un autre espace.
Ne reste ici que ma carapace,

Offerte à ce peintre en attendant,
Qui m'a assuré savoir que faire

Pour vous entraîner en même temps
Dans mon aventure littéraire.

Et je vois que vous êtes venu !
Il faudra porter ce peintre aux nues !

LA POESIE AU MUSEE

Jean-Honoré Fragonard
La liseuse (ou « La jeune fille lisant », 1770-72)
Courtesy National Gallery of Art, Washington DC, USA

PIET MONDRIAN (Figuratif)

1872-1944 – Pays-Bas – Post-impresionnisme¹⁰

L'Arbre rouge (1908-10)

Rouge vif, comme émergeant
Des entrailles de la Terre,
Semblable au vôtre, du sang
Circule dans mes artères ;

C'est ce qui me rend vivant,
En cela nous sommes frères,
Tous deux chaque jour puisant
L'énergie qui nous est chère.

Mais je vois la vie en bleu
Quand vous la voyez en rose,
Chacun sa vision des choses.
Je me déplace fort peu

Et je tiens très bien la pose :
Venez donc me peindre un peu,
Vous m'avez l'air d'un virtuose
Et ferez une œuvre en feu.

¹⁰ Le peintre, plus connu pour ses « Compositions » abstraites (souvent sous forme de carrés jaune-rouge-bleu), a travaillé plusieurs styles et réalisé de superbes peintures plus figuratives.

*Piet Mondrian - L'Arbre rouge (1908-10)
Kunstmuseum (Gemeentemuseum) Den Haag
Musée d'Art de La Haye, Pays-Bas*