

Dans l'atelier de Gustave Moreau

Joël Dubos

mars20

Gustave Moreau (1826-1898) la réinvention de la peinture

- Le génie mal connu
- peintre, graveur, dessinateur et sculpteur français
- professeur
- muséographe

Les 3 vies d'artiste de Gustave Moreau (1826-1898)

- Le mystique symboliste, un expérimentateur audacieux
- Professeur aux beaux arts
- Le muséographe : la scénographie de son oeuvre

IA Survol biographique

- Fils d'un architecte, famille aisée
- Goût pour le dessin encouragé par ses parents
- Culture classique et voyages familiaux en Italie
- Elève du peintre François-Edouard Picot
- 1846 : Ecole nationale des beaux arts
- 2 échecs au prix de Rome
- Expose au Salon de 1852 à 1880
- 1875 : Légion d'honneur
- 1888 : élu à l'Académie des beaux art
- 1892 : professeur à l'Ecole des beaux arts de Paris

B Des compositions classiques

- *Hercule et l'Hydre de Lerne (1869-76),*

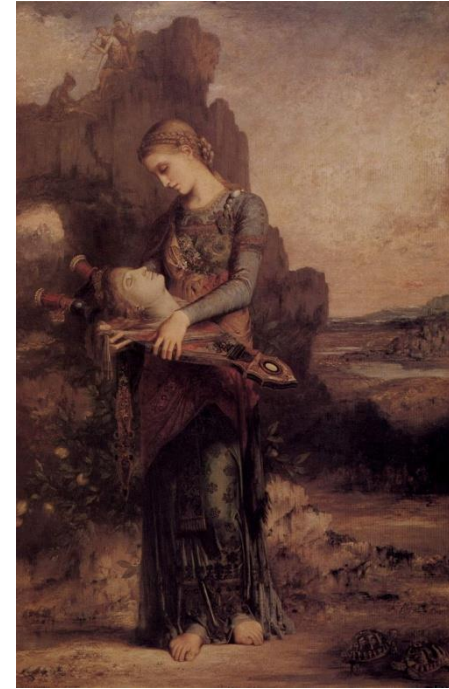
II Un peintre puissamment original

- « Cela est plus complexe encore, plus indéfinissable. La seule analogie qu'il pourrait y avoir entre ces œuvres et celles qui ont été créées jusqu'à ce jour n'existerait vraiment qu'en littérature. L'on éprouve, en effet, devant ces tableaux, une sensation presque égale à celle que l'on ressent lorsqu'on lit certains poèmes bizarres et charmants, tels que le Rêve dédié, dans les Fleurs du Mal, à Constantin Guys, par Charles Baudelaire »

Huysmans

IIA les thèmes

- Mysticisme
- Exotisme et orientalisme
- Mythologie
- Femmes fatales, mort et sensualité
- Onirisme

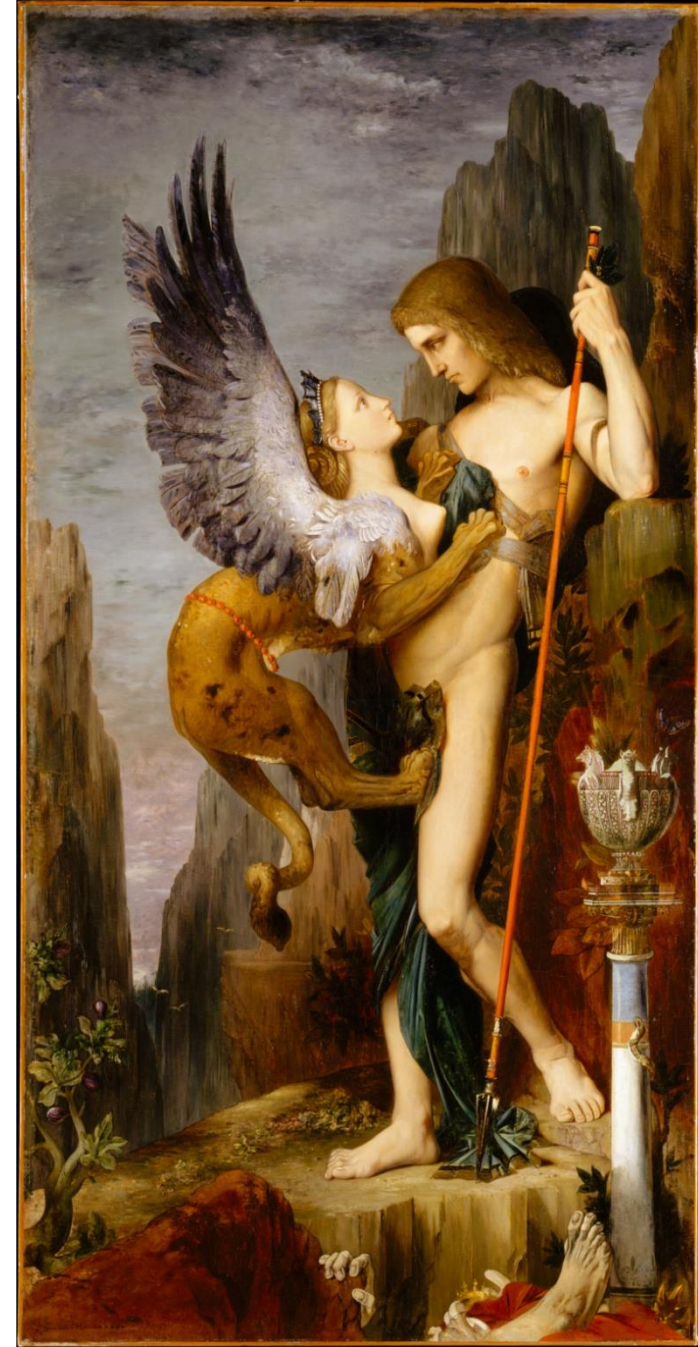
Mysticisme ésotérisme sensualité

- *L'Apparition*, 1876,
musée GM

Mythologie

- GM se définit comme un peintre d'histoire
- Entend réinventer le genre
- Gracilité gothique et thématique antique
- La reconnaissance au salon de 1864 : *Œdipe et le sphinx*, MMA, New York

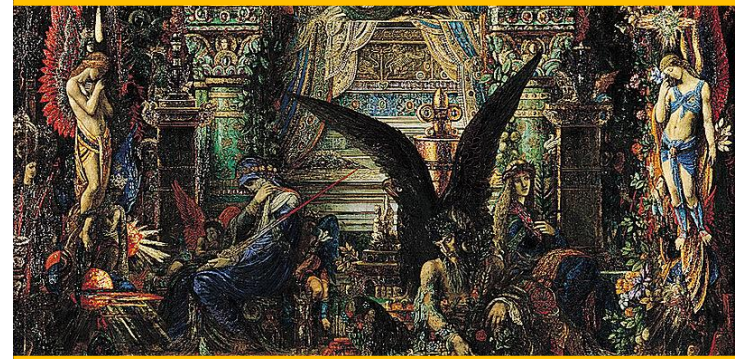
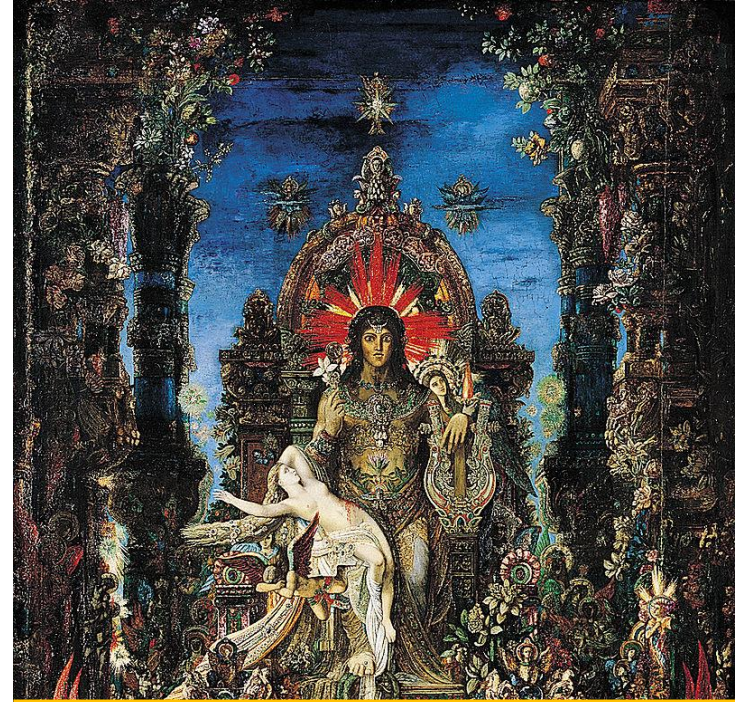
IIB La technique

- Peinture au couteau
- Empâtement
- Encre de chine
- Ponçage
- Aiguille dans le pinceau

Citation

- « Ses toiles ne semblent plus appartenir à la peinture proprement dite. [...] Les méthodes qu'il emploie pour rendre ses rêves visibles paraissent empruntées aux procédés de la vieille gravure allemande, à la céramique et à la joaillerie ; il y a de tout là-dedans, de la mosaïque, de la nielle, du point d'Alençon, de la broderie patiente des anciens âges et cela tient aussi de l'enluminure des vieux missels et des aquarelles barbares de l'antique Orient'' (Joris-Karl Huysmans, *Ecrits sur l'art, Certains*, 1883
- <http://www.lankaart.org/article-gustave-moreau-les-licornes-117347264.html>

Saturation et densité tableaux dans le tableau

- *Jupiter et Sémélé* (1895), musée GM

Ponçage

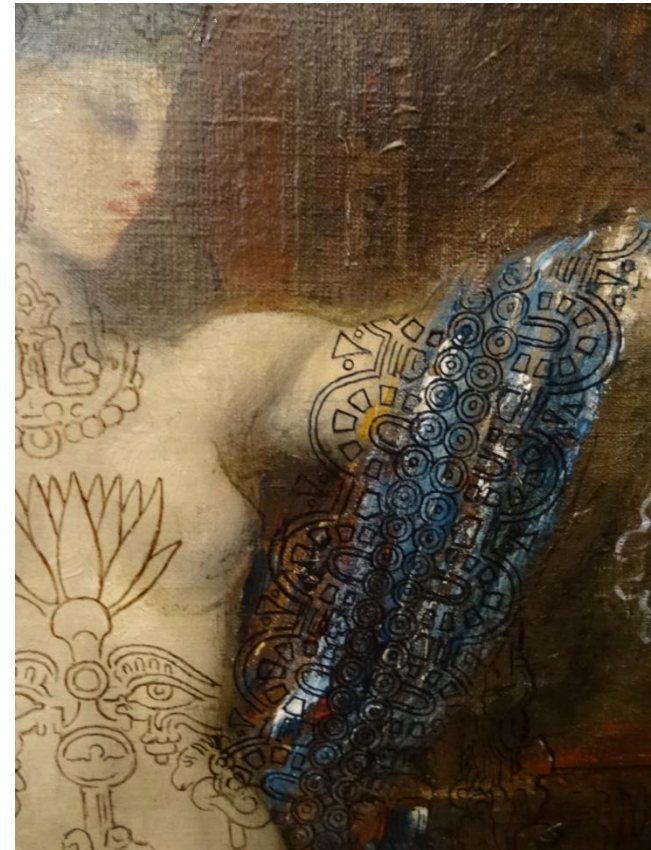
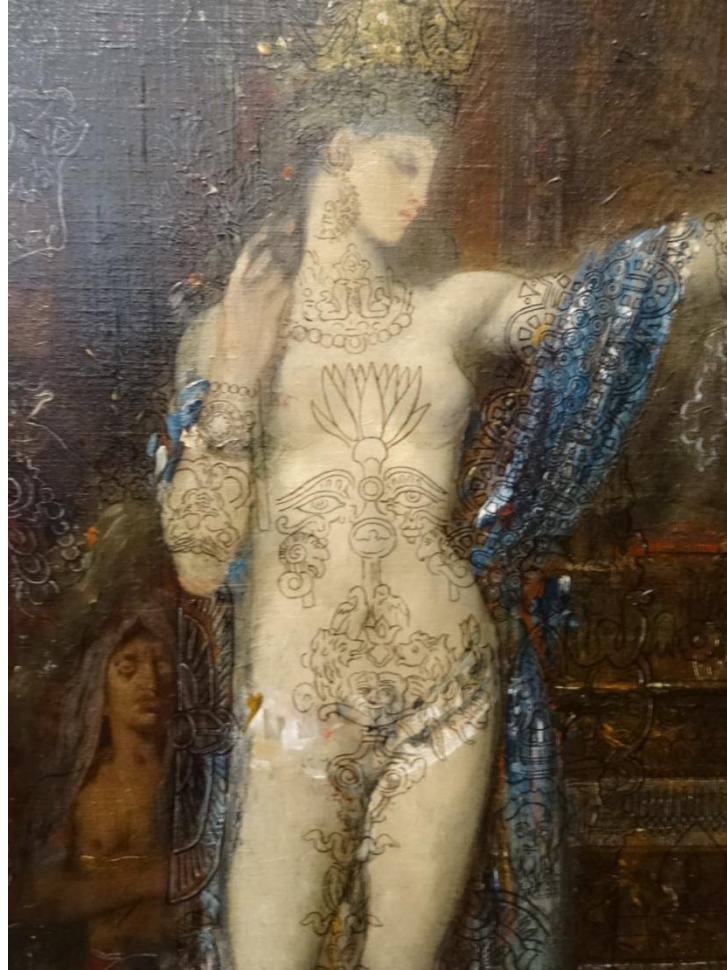
39
Les Chimères

Ce tableau ambitieux est demeuré inachevé en raison du décès de la mère de Gustave Moreau en 1884. Il s'inspire, pour la composition, du *Martyre des dix mille chrétiens au mont Ararat* de Vittore Carpaccio copié au musée de l'Académie à Venise en 1858. Son iconographie est complexe. Sous-titré *Décameron satanique*, il fait se côtoyer « [...] toutes les formes de la passion, de la fantaisie, du caprice chez la femme ». On peut distinguer, au centre, l'allégorie de la Luxure montée sur un bouc et diverses figures de femmes ensommeillées, somnambules perdues dans des rêves dont les chimères, ces animaux hybrides, sont l'inquiétant reflet. Ces personnages sont à divers stades de leur évolution spirituelle. Les rochers escarpés dans ce paysage chaotique matérialisent le chemin à parcourir pour obtenir le salut, symbolisé par une croix à peine visible au faite d'une montagne : « Dernière étape de la vie, dernière épreuve régénératrice et bienfaisante, dernier refuge de l'Être qui a pu éviter ou vaincre, après les épreuves cruelles, le rêve chimérique, le rêve terrible de ruine, de douleur et de mort. »

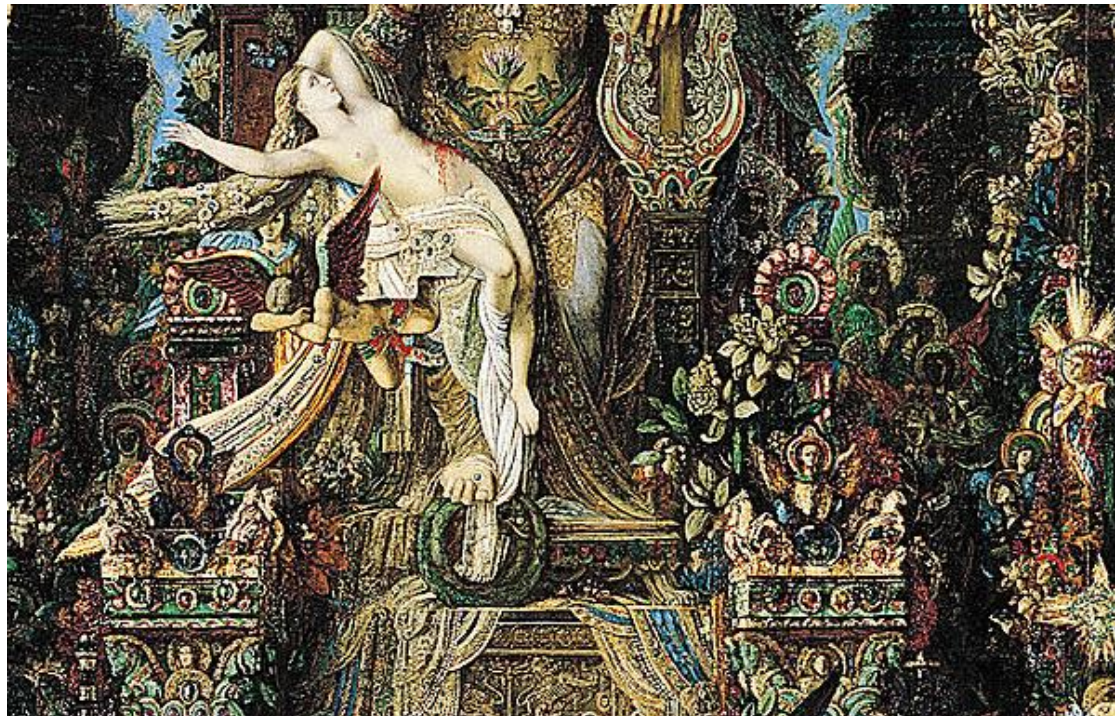
Salomé

- **Gouache et encre de Chine**

IIC Postérité et influence

- Le lien avec l'art nouveau : les arabesques et les représentations féminines

III Dans l'atelier du maître

- la maison musée Gustave Moreau
- Rue La Rochefoucauld, Paris IX, quartier de la Nouvelle Athènes
- Acheté par ses parents dès

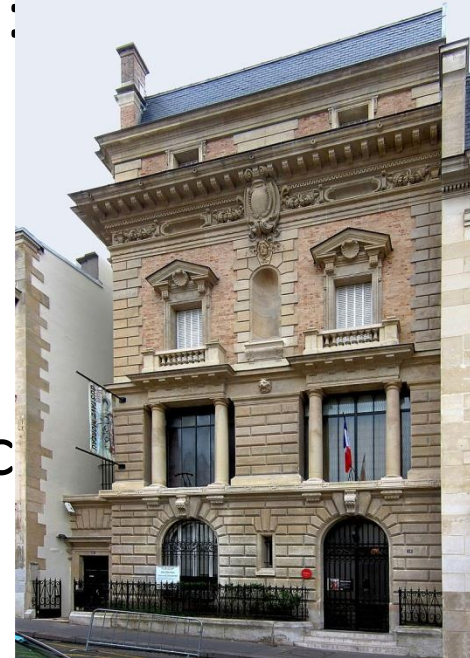
André Breton (visite le musée en 1912)

- « La découverte du musée Gustave Moreau, quand j'avais seize ans, a conditionné pour toujours ma façon d'aimer. La beauté, l'amour, c'est là que j'en ai eu la révélation à travers quelques visages, quelques poses de femmes. Le "type" de ces femmes m'a probablement caché tous les autres : ç'a été l'envoûtement complet. Les mythes, ici réattisés comme nulle part ailleurs ont dû jouer. Cette femme qui, presque sans changer d'aspect, est tour à tour Salomé, Hélène, Dalila, la Chimère, Sémélé, s'impose comme leur incarnation indistincte. Elle tire d'eux son prestige et fixe ainsi ses traits dans l'éternel »

André Breton, *L'Art fantastique de Gustave Moreau*, Paris, Pauvert, 1960

L'ancien atelier du peintre

- légué par l'artiste à l'État français en 1897 pour qu'y soit conservé et présenté son œuvre
- Y sont conservés environ 14 000 œuvres :
 - 850 peintures et cartons
 - 350 aquarelles
 - 13 000 dessins et calques
 - 15 sculptures en cire.
- Restauré à l'identique et ouvert au public en 1991

- Quartier de la nouvelle Athènes
 - loti à partir des années 1820
 - Colonie d'artistes

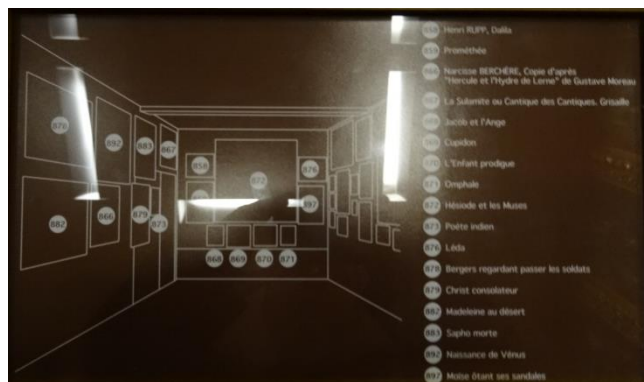
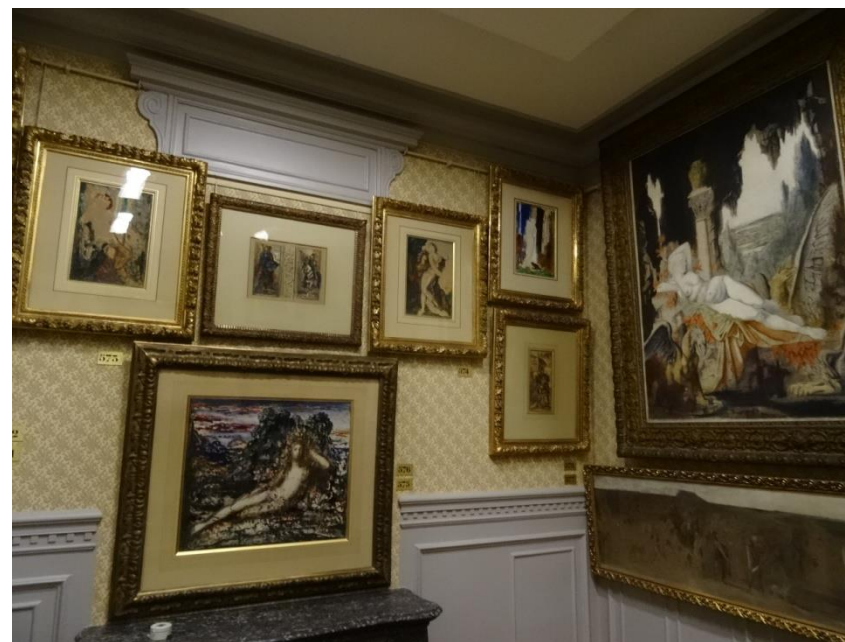
Joel Dubos Formateur Orleans-tours

Une maison musée

Le musée de peinture

Un accrochage typique

- Esthétique
- Audacieux
- Dense

Encadrement décoratif

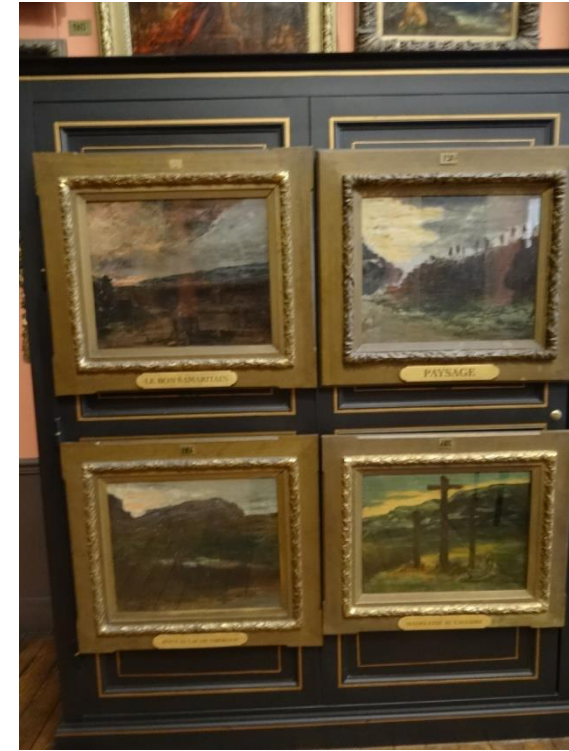
Les 2 étages de l'atelier musée

L'escalier dessiné par Moreau

Une muséographie traditionnelle

Les trouvailles scénographiques de Moreau

Joël Dubos Formateur Orléans-Tours

QUESTION :

- Identifier les éléments originaux de la scénographie du musée G Moreau.
- Quel en est le fil directeur ?
- Parmi les trois grands types de musée, relevé auquel appartient le musée G Moreau.
- Identifier les éléments de scénographie appartenant aux deux autres types.