

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.

*... Puis lorsqu'on est à l'aise dans son élément
On peint au corps à corps ce paysage unique
Pour le jeter ensuite à la fosse aux critiques*

Tome 6

Editions fA

Tome 6

LA POESIE AU MUSEE

Frédéric ALBOUY

Frédéric Albouy

LA POESIE AU MUSEE

De la Renaissance aux temps modernes

Tome 6 - Expo Hiver 2021

Paris

Paris, mai 2021
Editions fA
© Copyright fA 2021

Œuvres d'art reproduites :

Du domaine public ou sous Copyright ©ADAGP 2021 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) 2021

Couverture :

Mary Cassatt – Portrait of Mlle Lydia (1880) – CC0 Paris Musées / Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais

4ème de couverture :

Rémy Mignot - Niagara – 1866 - Brooklyn Museum, NY, USA - Online collection, sous licence CC BY 3.0 Unported

www.cyberpoesie.net

ISBN n° 979-10-96680-23-8

PLAN DE L'EXPOSITION HIVER 2021

PLAN DE L'EXPOSITION HIVER 2021	6
PREAMBULE	8
HOMMAGE.....	9
MUSEE PICASSO	10
RENAISSANCE - BAROQUE	13
GIUSEPPE ARCIMBOLDO	14
PIETER BRUEGEL L'ANCIEN	16
JEAN FOUQUET	18
GUERCINO (LE GUERCHIN)	20
JOOS DE MOMPER II.....	22
JUAN DE VALDES LEAL.....	24
QUENTIN METSYS	26
MICHEL-ANGE.....	28
DIEGO VELAZQUEZ	30
NEOCLASSIQUE-ROCOCO-ROMANTISME	33
JOHN MARTIN	34
LOUIS REMY MIGNOT	36
PIERRE-JACQUES VOLAIRE.....	38
JEAN-ANTOINE WATTEAU.....	40
REALISME - NATURALISME	43
LOUIS-MARIE DE SCHRYVER.....	44
HENRI DE BRAEKELEER.....	46
GEORGE HENRY.....	48
ODA ET CHRISTIAN KROHG	50
ALPHONSE MOUTTE	52
IMPRESSIONNISME ET POST-IMPRESSIONNISME	55
JEAN BERAUD.....	56
MARIE BRACQUEMOND	58
GEORGE HENDRIK BREITNER.....	60

LA POESIE AU MUSEE

CHARLES CAMOIN	62
MARY CASSATT	64
HENRI MATISSE	66
FREDERICK CHILDE HASSAM	68
LILLA CABOT PERRY	70
EDWARD SIMMONS	72
PHILIP WILSON STEER	74
JOHN HENRY TWACHTMAN	76
EXPRESSIONNISME	79
MAX BECKMANN	80
BERNARD BUFFET	82
KARL HOFER	84
ALEXANDER KANOLDT	86
MAX KURZWEIL	88
LUCIAN FREUD	90
NABIS ET SYMBOLISTES	91
GEORGES LACOMBE	92
PIERRE PUVIS DE CHAVANNES	94
VALERIUS DE SAEDELEER	96
AUTRES PEINTRES MODERNES	99
THOMAS HART BENTON	100
LOUISE DE HEM	102
JEAN-JACQUES HENNER	104
ROBERT HENRI	106
EDOUARD PIGNON	108
REFERENCES	109
SOURCES ET CREDITS	109
DU MÊME AUTEUR	112
ANNEXE	113

JEAN FOUQUET

1420-1478/81 – France – Première Renaissance

La Vierge à l'enfant et aux chérubins (1452-1458)

Je me demande encore
Comment ce gros poupon
Que tous les gens adorent
Vint dans mon ventre rond.

Quand je m'enquiers un peu
Si je fus une gouge,
Ils ont une peur bleue
Ou deviennent tout rouge.

Enfin, quoique l'on croie,
Le petit va très bien
Et sait, quand il a faim,

Montrer les seins du doigt.
Bientôt il deviendra
Un gros Jésus bien gras.

Jean Fouquet
La Vierge à l'enfant et aux chérubins (1452-1458)
Royal Museum of Fine Arts, Anvers, Belgique

JOOS DE MOMPER II

1564-1635 – Pays-Bas – Baroque, Âge d’or néerlandais

L’hiver avec patineurs (divers tableaux, 1590-1635)

Dans les pays du nord, quand arrive l’hiver,
On ne s’enferme pas en grelotant de froid
Près du feu. Au contraire, on est plutôt en joie.
Hommes, femmes, enfants, chiens, vont tous prendre l’air

En sautant en tous sens dans la neige craquante.
On se lance une boule, on fait du patinage,
On s’accorde entre amis un moment de détente
Et l’on reste béat devant le paysage.

Et les peintres heureux peignent l’événement :
Ils figent sur la toile quelques blocs de neige
Pour qu’ils ne fondent pas par quelque sortilège

Et déposent par-ci par-là les habitants.
Oui, cet hiver encore ce sera l’été
Avec un beau tableau pour la postérité.

Joos de Momper II
Skaters on a frozen river alongside a town
Private Collection

JUAN DE VALDES LEAL

1622-1690 – Espagne – Baroque

In Ictu Oculi (En un clin d'œil, 1672)

Il ne s'agit pas d'un clin d'œil complice
Pour aller au bal pêcher quelques vices,

Il ne s'agit pas d'une invitation
A assister à quelque réception ;

Que vous soyez évêque ou chevalier,
Roi, Reine, serf, paysan, roturier,

Je viendrai bien assez tôt recueillir
En un clin d'œil votre dernier soupir.

Vous pouvez me croire, c'est mon boulot
Et il n'y a rien de plus vrai que ma faux.

Juan de Valdes Leal - In Ictu Oculi (1672)
Hospital de la Caridad, Sevilla, Espagne

MICHEL-ANGE

1475-1564 – Italie – Haute Renaissance

La Pietà (1498-99)

Insuffler le Divin au cœur de l'être humain,
Une œuvre que seul Lui aurait pu réussir.
Mais pour le masculin comme le féminin,

Les défauts sont nombreux et les imperfections
Maintiennent l'impression d'un travail à finir
Malgré le temps passé depuis la Création.

Alors pour compenser de ce demi-succès,
Le Divin a cherché une matière rare
Et dans son entourage un artiste dévoué

Capable de sculpter la Beauté d'origine.
C'est ainsi que d'un bloc de marbre de Carrare
On a pu voir éclore la Grâce divine.

*Michel-Ange – Pietà (sculpture) – 1498-99
Basilique Saint-Pierre, Rome (Vatican) - Italie*

LOUIS REMY MIGNOT

1831-1870 – USA – Paysagiste, Hudson River school

Niagara (1866)

Peindre les cataractes du point le plus haut
Fait indéniablement partie de ces moments
De vie hors du commun où vous flottez sur l'eau
Sans trop savoir pourquoi, tout en vous demandant

Ce qui vous a poussé à prendre ce bateau
Et cette option « Plein-air » dans le cours de peinture.
Rendre la transparence, rendre la texture
N'est pas le plus ardu quand il s'agit de l'eau,

La vraie difficulté est d'arrêter à temps
La barque et de trouver le meilleur des rochers
Pour y fixer ses tubes et son chevalet ;

Puis lorsqu'on est à l'aise dans son élément,
On peint au corps à corps ce paysage unique,
Pour le jeter ensuite à la fosse aux critiques.

Louis Rémy Mignot - Niagara (1866)
Brooklyn Museum, Brooklyn, NY, USA
Photo © 2004–2021 the Brooklyn Museum
(Sous licence CC BY 3.0 Unported)

GEORGE HENRY

1858-1943 – UK-Ecosse – Réalisme, Glasgow Boys

Le Sablier (The Hour-glass)

Il y a bien sûr la ronde de ces jours qui passent,
Les aiguilles des montres s'agitant sans cesse,
Les planètes qui tournent à toute vitesse,
Celles qui se prélassent comme des limaces,

Tous ces cycles du temps et cette vie qui roule.
Mais rien n'est plus terrible que le sablier.
Il vous montre en détail chaque instant qui s'écoule,
Chaque grain qui remue le couteau dans la plaie,

Comme si vous veniez de perdre une seconde.
Et pour que son message ait un poids plus pesant
Il vous montre hautain que votre propre temps

N'est pas cyclique mais limité en ce monde.
On mange cet œuf coque à l'âme vengeresse
En se disant qu'on l'a échappé de justesse.

George Henry - The Hour-glass
Collection privée

MARY CASSATT

1844-1926 – USA – Impressionnisme

Portrait of Mlle Lydia (1880)

L'automne est source de bien des trésors
Pour le peintre patient qui sait attendre.
Quand il arrive, il est temps d'aller prendre
Sa toile et l'emmener dans son décor,
N'y peindre qu'un arbre, un visage, un banc
Et puis attendre que les feuilles tombent.

Timides, elles viennent lentement
Au début et d'un coup c'est l'hécatombe :
Les jaunes, les ocres, les orangées,
Les pourpres, les noires et les violettes,
Toutes se précipitent pour trouver
Un coin de toile pour poser leur tête.

Il suffit alors d'un ajustement
Minime pour terminer le tableau,
Lorsque ce n'est pas simplement le vent
Qui donne le dernier coup de pinceau.
Le résultat vous paye bien l'attente,
Chaque œuvre-promenade est différente.

Mary Cassatt
Automne, portrait de Mlle Lydia (1880)
CC0 Paris Musées
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais

FREDERICK CHILDE HASSAM

1859-1935 – USA – Impressionnisme

Washington Arch spring (1893)

Entre amis, entre alliés,
D'un continent à l'autre,
Les mêmes libertés
Et les mêmes triomphes.

D'une statue à l'autre
Ou bien d'une arche à l'autre,
Les convictions traversent
L'océan atlantique.

Quand les courants sont forts,
Les impressions les suivent.

*Childe Hassam – Washington Arch Spring
1893 – The Phillips Collection, Washington D.C. USA*

LILLA CABOT PERRY

1848-1933 – USA – Impressionnisme

William Dean Howells (1912)

Mystère de l'écrit : le bon mot vient toujours,
Quand rien ne présageait que ce mot existât.
Et sur la page blanche pourtant le voilà,
Heureux de nous souhaiter, l'air de rien, le bonjour,

Et de nous honorer de sa présence auguste.
Il s'installe en nos vers pour y combler les blancs
Avec le sens voulu, avec la rime juste,
Ce n'était semble-t-il qu'une question de temps.

Plus étonnant encore l'art de la peinture
Qui surpasse en tous points celui de l'écriture :
Nul besoin de langage ni d'intermédiaire,
Nul besoin de dico ni même de lunettes ;

Un coup de pinceau juste, une couleur parfaite
Vont inonder votre être d'un flot de lumière.
Alchimie du Divin éparpillé en nous,
Actes de Création faisant partie du Tout.

Lilla Cabot Perry – William Dean Howells (1912)
Collection of Lilla Cabot Perry Materials
Courtesy of Special Collections & Archives
Colby College Libraries, Waterville, Maine, USA

MAX KURZWEIL

1867-1916 – Autriche – Expressionnisme, Vienna Secession

The Lady in yellow dress (1899)

Quand on a sous la main
Une reine soleil
Toute faite de miel,
La peindre est enfantin.

La reine des abeilles
Dans sa tenue dorée
A la taille ajustée
Prend la pose à merveille.

On perçoit cependant
A son air hésitant
Que quelque chose cloche :
Ce canapé si moche !

Max Kurzweil - The Lady in yellow dress (1899)
Vienna Museum, Vienne, Autriche

GEORGES LACOMBE

1868-1916 – Nabi

Les âges de la vie (1892)

A tout âge on peut cueillir
Des fleurs et feuilles lumière,
Ces instants de vie entière
Qui changent notre avenir.

Ils ne durent qu'un éclair
Mais nous emmènent en transe
Aux confins de l'univers
Divin de notre existence.

Les mystiques avancés
Dont la conscience reluit
Souvent en font des bouquets

Pour les distribuer en pluie
Comme signe d'espérance
Afin que les âmes dansent.

Georges Lacombe – Les âges de la vie (1892)
Musée du Petit Palais, Genève, Suisse

JEAN-JACQUES HENNER

1829-1905 – France – Portraits

La Source (1881) – La Fontaine (1880)

Après que le premier brouillon d'humanité
Ait été créé, non sans quelque maladresse,
Je suis entrée en scène et, comme une déesse
Sortant d'un coquillage et tel un nouveau-né,

Je respirai à pleins poumons la pureté
Du paradis terrestre. En la source voisine
Je trempai mes cheveux pour les repatiner
De cet automne roux seyant à ma peau fine

Et brossait celle-ci pour faire ressortir
Cette blancheur d'albâtre prête à s'épanouir.
C'était l'été indien, j'étais en harmonie

Avec cette nature et sa sérénité,
Avant que le brouillon ne revienne plonger
Comme un bœuf dans le lac puis après dans ma vie.

Jean-Jacques Henner - La Source (1881)
MET (Metropolitan) New York⁷ USA

⁷ Autre version au Musée JJ Henner, Paris