

La Poésie au musée

Ce recueil fait partie de la série “La Poésie au Musée” (poèmes sur des toiles de maître, en plusieurs tomes). Il rassemble une majorité des poèmes de toute la série. Les toiles inspiratrices sont indiquées en début de poème. Pour voir les toiles concernées, on pourra se reporter aux autres tomes où elles sont présentées en vis-à-vis de chaque poème, ou bien au site de l’auteur www.cyberpoesie.net, en section Beaux-Arts.

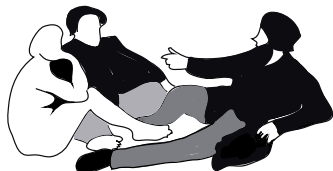
MANET - Le déjeuner sur l’herbe (1863)

*Je suis l’Ève première, la seule, la vraie,
Voyageant dans le temps depuis les origines,
Défendant sans défaut la cause féminine.
Je me souviens d’un siècle où par un jour d’été,*

*Alors que je vaquais, dans ma propre tenue,
À préparer sur l’herbe un déjeuner de choix,
Surgirent d’un bosquet, déguisés en bourgeois
Du couvre-chef aux chausses, deux hurluberlus.*

*Et sans la moindre gêne ils vinrent imposer
Leur société rigide à mon intimité,
Noircissant le tableau pourtant si bucolique.*

*Et voilà maintenant que des gens de musée,
Intrigués par l’affaire, par millions rappliquent !
Si cela continue, je vais me rhabiller.*

Editions fA

Recueil de Poèmes

LA POÉSIE AU MUSÉE

Frédéric ALBOUY

Frédéric Albouy

LA POÉSIE AU MUSÉE

De la Renaissance aux temps modernes

Recueil de Poèmes

LOUVRE
LIVRE QU'ON
OU VRE
POU RTOU
RNER LES P
AGES D E L'HIST
OIRE DE L'ART OU
PARTAGER LE SORT
DES CIVILISATIONS.
EN DEVENIR L'OTAGE
QUELQUES JOURS,
QUELQUES NUITS, Y
PROMENER SON CORPS,
DANS L'OMBRE DES COULO
IRS SE LAISSER KIDNAPPER
PAR LA MAGIE DES LIEUX, PAR
LE POUVOIR QUI DORT, CELUI
QUI AU DÉTOUR D'UN MUR VIENT
VOUS HAPPER, VOUS EMMENER
AU TEMPS OU VIVAIT BELPHEGOR.
II VOUS DONNE LES CLÉS DE
LA VISITE INTIME, DÉVERROUILLE
VOS PEURS, VOUS POUSSE DANS
L'ABÎME PUIS VOUS FAIT DÉCOUVRIR
SOUS LES REGARDS EN CAGE, SOUS
LES TABLEAUX DE MAÎTRE ET LES
STATUES DE PIERRE, LA PRÉSENCE
VIVANTE D'UN BEL ASSEMBLAGE
D'ÂMES LIBRES QUI N'ONT QUE FAIRE
DES FRONTIÈRES.

Paris

Paris, avril 2022
Éditions fA

Poèmes et illustrations de l'auteur
© Copyright fA (Frédéric Albouy) 2020-22

Couverture :
Louvre-Belphégor - Calligramme de l'auteur

4ème de couverture :
Édouard Manet – Le déjeuner sur l'herbe
Poème et Illustration de l'auteur

Site web associé : www.cyberpoesie.net

ISBN n° 979-10-96680-29-0

Dépôt légal Avril 2022

SOMMAIRE DE L'OUVRAGE

SOMMAIRE DE L'OUVRAGE.....	5
PRÉAMBULE	6
HOMMAGE AUX MUSÉES.....	7
RENAISSANCE - BAROQUE.....	15
NÉOCLASSIQUE-ROCOCO-ROMANTISME.....	45
RÉALISME - NATURALISME	65
IMPRESSIONNISME ET POST-IMPRESSIONNISME.....	83
EXPRESSIONNISME.....	129
CUBISME ET ART ABSTRAIT	147
SURRÉALISME	163
NABIS – NAÏFS - SYMBOLISTES	177
AUTRES PEINTRES MODERNES.....	191
SOMMAIRE DÉTAILLÉ	211
OÙ TROUVER LES PEINTURES ?	217
LA POÉSIE AU MUSÉE : EXPOSITIONS 2020-21.....	218
DU MÊME AUTEUR.....	220

PRÉAMBULE

La série « La Poésie au Musée » est un travail de composition de poèmes sur des toiles de maîtres de la Renaissance aux temps modernes. Il se décline en plusieurs versions :

- 6 tomes illustrés sous forme de grandes expositions poème-tableau saisonnières couvrant les principaux mouvements artistiques de la peinture depuis la Renaissance¹, chaque toile inspiratrice étant présentée en vis-à-vis de chaque poème (240 peintres environ).
- Une « Rétrospective 2020-2021 » rassemblant dans le même esprit une sélection (morceaux choisis) de ces poèmes-tableaux (70 environ). *Ce dernier ouvrage illustré a reçu le prix (Léon Dierx 2021) des membres fondateurs de la Société des Poètes Français.* On trouvera en fin de recueil la liste des peintres/peintures mis en poème dans chaque tome.
- Une présentation poèmes-tableaux plus large (près de 500 peintres) et interactive sur le site web de l'auteur www.cyberpoesie.net, en section Beaux-Arts.

Le présent ouvrage quant à lui est un recueil de textes (seuls), regroupant une majorité des poèmes de la série publiée ; les toiles inspiratrices y sont simplement indiquées en début de poème pour référence. On pourra retrouver les peintures associées (avec leur poème) sur le site de l'auteur ou plus généralement sur Internet (wikiart, wikimedia commons, sites des musées...).

¹ Notamment Renaissance-Baroque, Rococo, Romantisme-Réalisme, Impressionnisme et Post-impressionnisme, Expressionnisme, Cubisme et Art abstrait, Surréalisme et autres mouvements et peintres modernes

RENAISSANCE - BAROQUE

LEONARDO DA VINCI

1452-1519 – Italie – Haute Renaissance

(Le secret de) La Joconde (Mona Lisa, 1503-1506)⁷ - Louvre

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.
À 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.

⁷ 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.

REMBRANDT

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

Saint Paul en prison (1627) - Staatsgalerie Stuttgart, Allemagne

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.

HYACINTHE RIGAUD

1659-1743 – France – Baroque, Portraits

Louis XIV (1702) – Paul Getty Museum, Los Angeles, USA

Par moments, la monarchie me fatigue
Avec sa Cour et tout son apparat ;
Je me sens déconfit, comme une figue
Molle que l'on va vous servir en plat.

Par exemple, ces séances de pose,
Avec bas et chaussures à talons
Et, sur mon dos, ce pesant édredon
Si moche, me donnent la sinistrose.

Cette perruque me gratte la tête,
On ne peut pas aller faire pipi
Et je ressemble à une majorette.

Tout cela me donne parfois envie,
Lorsque je suis ainsi mélancolique,
De m'écrier : Vive la République !

PETER PAUL RUBENS

1577-1640 – Pays-Bas, Westphalie – Baroque

Vieille femme et garçon avec des bougies (1617) – Mauritshuis (Museum), La Haye, Pays-Bas

Avec le temps, c'est à la lueur d'une bougie,
Une petite lueur toute intime et discrète,
Que l'on distingue mieux les rides de la vie,
Elles sont plus profondes et bien plus secrètes.

Au détour d'un sourcil on y lit les tempêtes,
Sur le pli du menton on y voit l'accalmie,
Sur le sourire aux lèvres la fin des soucis
Et le contour des yeux signale les défaites.

Et le petit garçon qui aime les histoires
Au coin du feu le soir avant de s'endormir,
Devant ce livre ouvert de gloires et déboires

Attend impatiemment qu'on conte sans mentir
Les récits du passé qui forgeront son être
Et qu'il a devinés sur le front de l'ancêtre.

NÉOCLASSIQUE-ROCOCO-ROMANTISME

JACQUES-LOUIS DAVID

1748-1825 – France – Néo-classique

Napoléon dans son cabinet de travail (1812) – NGA Washington DC

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 ?

EUGÈNE DELACROIX

1798-1863 – France – Romantisme

La Liberté guidant le peuple (1830) - Louvre

Fougueuse, battante,
Intègre, engagée,
L'âme palpitante
De féminité,
Toujours elle lutte
Pour la Liberté,
Pour l'Égalité ;
À chaque minute

Elle est en campagne
Depuis qu'on a dit
Qu'elle avait surgi,
Pour être compagne,
D'une côte d'homme,
Puis ingurgité
Une vieille pomme
Toute empoisonnée.

Souvent elle songe
À cette imposture,
Un Sacré mensonge
Qui a la dent dure.

INGRES

1780-1867 - France – Néo-classique

La Source (1856) - Musée d'Orsay

Souvent chez la jeune muse
La Beauté coule de source ;
Elle l'entasse en des jarres
Puis d'un seul coup innocent
Vous la déverse dessus ;
Et il n'y a plus qu'à la peindre
Ou la mettre en poésie.

Parfois chez certaines âmes
Montant du profond de l'être,
L'Énergie coule de source,
Déversant sa bienveillance
Pour remplir les cœurs sensibles
De torrents de Poésie
Et d'Amour universel.

Et lorsque les deux fusionnent
En un seul fleuve fougueux,
Il conduit au Paradis,
Cet océan seul capable
De faire tomber en pluie
L'Énergie de la Beauté
Sur les âmes endormies.

WILLIAM TURNER

1775-1851 – UK-Angleterre – Romantisme

Le (dernier voyage du) Téméraire (1839) – National Gallery London

Pour ne pas déranger, allongées sur le quai
Les ombres de la nuit se mettaient en sommeil :
C'était l'ultime soir, le jugement dernier,
Il fallait réussir le coucher de soleil.

Tous les grains de lumière étaient venus en masse
De tous les horizons, quittant leur univers
Pour un vibrant hommage au vétéran des mers,
Un adieu en offrande à sa vieille carcasse.

Autour du héros blanc chacun prenait sa place,
Tous les tons étaient là, et priaient, face à face :
Pour immortaliser cette scène biblique

Il fallait un artiste, un architecte, un maître,
Une âme qui pourrait mettre tout en musique...
Et c'est alors qu'entra, divin, le chef d'orchestre.

RÉALISME - NATURALISME

GUSTAVE COURBET

1819-1877 – France – Réalisme

Le désespéré (1843-45)¹³ – Collection privée

Mais qui sont tous ces gens ?
Moi qui voulais tranquille
Passer un bon moment
Au musée de la ville !

Et tous ces commentaires,
Tous ces raisonnements,
Ces tris, ces classements,
En voilà une affaire ?

Vivez tout simplement,
Comme tous les enfants,
Un instant d'émotion !

Tant pis pour le succès,
J'ai pris ma décision :
Je pars chez un privé !

¹³ On pourrait dire en langage moderne que ce tableau est un « selfie » particulièrement réussi d'un Courbet tout autant ébahi que désespéré par ce qu'il est en train de voir

JEAN-FRANÇOIS MILLET

1814-1875 – France – Réalisme, Barbizon

L'Angélus (1853-59) - Musée d'Orsay

Cette Terre qui nous nourrit,
Il est temps de prier pour elle.
Notre espace se rétrécit,
La vie s'enfuit de nos parcelles,

Le monde paysan recule
Et l'argent rend le sol aride ;
Nos terres meurent et se vident.
Voici venir le crépuscule,

L'Industrie avance sans bruit
Pour nous avaler dans la nuit.
Et très bientôt, à grand fracas,

Dans tous nos villages perdus,
Ce ne sera plus l'angélus
Que l'on sonnera, mais le glas.

IMPRESSIONNISME et Post-Impressionnisme

PAUL GAUGUIN

1848-1903 – France – Post-impressionnisme, Pont-Aven

*Mehari metua no Tehamana (1893) - Quand te maries-tu ? (1892) -
Vahine no te vi (1892) – Manaò tupapaù (L'esprit des morts veille,
1892) – Parau na te varua ino (1892) - Nevermore (1897)*

Les Vahinés (vers 1890-1900)

La voilà la vahiné,
Nature et nonchalante,
Mamelons prisonniers
De tresses ondulantes
Et des fleurs aux cheveux
Pour tous ses amoureux.

La voici en beauté
Dans sa simple tenue,
Mamelons à mi-nus
Pour son peintre français
Qui lui fait son portrait
Pour la postérité.

La voilà dans le soir,
L'énigme du monde est
Au fond de ses yeux noirs ;
Elle pose allongée,
Rêveuse et résignée
À ne pas s'en soucier.

EDOUARD MANET

1832-1883 – France – Impressionnisme

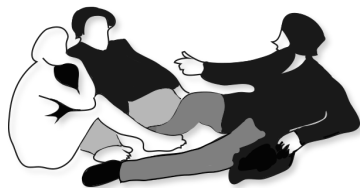
Le déjeuner sur l'herbe (1863) - Musée d'Orsay

Je suis l'Ève première, la seule, la vraie,
Voyageant dans le temps depuis les origines,
Défendant sans défaut la cause féminine.
Je me souviens d'un siècle où par un jour d'été,

Alors que je vaquais, dans ma propre tenue,
À préparer sur l'herbe un déjeuner de choix,
Surgirent d'un bosquet, déguisés en bourgeois
Du couvre-chef aux chausses, deux hurluberlus.

Et sans la moindre gêne ils vinrent imposer
Leur société rigide à mon intimité,
Noircissant le tableau pourtant si bucolique.

Et voilà maintenant que des gens de musée,
Intrigués par l'affaire, par millions rappliquent !
Si cela continue, je vais me rhabiller.

CLAUDE MONET

1840-1926 – France – Impressionnisme

Coquelicots (1873, Musée d'Orsay) – Femme à l'ombrelle (plusieurs, Musée d'Orsay et NGA Washington DC)

Piégés

Dans un grand champ de coquelicots,
Les photons s'amusaient entre ados.

Les uns

Jouaient à saute-mouton avec rage
Au gré du vent et de l'éclairage ;

Les autres

Jouaient à cache-cache dans les blés,
Des amoureux parfois s'embrassaient ;

Mais tous,

Quant venait l'heure de promenade,
Se regroupaient entre camarades

Autour de la déesse à l'ombrelle

Au centre de la toile, si belle,
La Lumière.

AUGUSTE RENOIR

1841-1919 – France – Impressionnisme

Bal du moulin de la galette (1876, Musée d'Orsay) - Le Déjeuner des canotiers (1881, The Phillips Collection, Washington DC USA) - Danse à Bougival (1883, MFA Boston USA)

Les guinguettes

De mémoire de musée
Français ou étranger
Jamais on n'avait vu
Le soleil faire autant la fête
Dans les guinguettes,

Danser, virevolter
Sur les visages et les pommettes
De ces belles inconnues
Comme si elles se fussent maquillées
De lumière céleste.

Clairs-obscur en fête
Égayant la cave ou le grenier
Des souvenirs dansants d'une époque révolue
Quand la torche du peintre-poète
Vient à les éclairer.

GEORGES SEURAT – PAUL SIGNAC

1859-1891 et 1863-1935 – Divisionnisme, Pointillisme, Néo-impressionnisme

Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte (Seurat, 1884, Art Institute of Chicago) - Le Palais des Papes à Avignon (Signac, 1909, Musée d'Orsay) - Entrée du port de La Rochelle (Signac, 1921, Musée d'Orsay) - Le clocher de St. Tropez (Signac, 1896, Fondation Bemberg, Toulouse)

Pixels

Voici nos pixels personnalisés :
Des points d'artiste que nous inventons,
Un peu rectangulaires ou carrés,
Parfois un peu ovales ou bien ronds,

Mais toujours d'une couleur différente
Et vivant côte à côte en bonne entente.
C'était bien avant le temps des écrans,

Quand les toiles servaient encore à peindre,
Avant qu'on y surfe virtuellement
Et que d'un clic on puisse les éteindre.

Comme pour la réalité sans fond,
Laisser l'œil recomposer tous les tons,
Recréer l'image macroscopique
À partir d'un monde de points quantique.

Après des années de reproductions,
Les industriels sont sortis vainqueurs :
Voilà nos ronds dans les télévisions
Et nos carrés dans les ordinateurs.

VAN GOGH

1853-1890 – Pays-Bas – Post-impressionnisme

L'église d'Auvers-sur-Oise (1890) - Musée d'Orsay

Une église
Bleue
Voulait se confondre
Avec la tombée de la nuit
Pour que le diable,
À son heure de sortie,
Ne la voie pas.

Au coucher du soleil
Elle se tordait de douleur
Pour accoucher
De sa couleur,
Comme un jeune caméléon
Mettant bas
Sa disparition.

Autour d'elle,
Verts de peur,
Champs et blés,
À feuilles déployées,
Riaient jaune

Et le vent chaud
De l'inspiration brute,
Fouettant l'horizon,
Torturait le ciel même
Jusqu'à déformation.

EXPRESSIONNISME

BERNARD BUFFET

1928-1999 – France – Expressionnisme

Autoportrait au chevalet (1955, collection privée)

En complément : Figure de femme (1955)

Défiant la gravité,
L'homme s'est redressé.
Il s'est mis debout, sur ses deux pieds.

La gravité n'a pas apprécié.
Elle a voulu se venger,
Rétablir l'ordre établi,

Apprendre à l'humain le poids de la verticalité,
Le lacérer de verticalité, l'étirer,
Tirer ses traits de haut en bas,

Jusqu'à ce qu'il réalise sa bêtise
Et prenne cette mine triste et coupable de chien battu,
Un premier pas pour le remettre à quatre pattes.

FRANZ MARC

1880-1916 – Expressionnisme – Der blaue Reiter

Les chevaux bleus (plusieurs tableaux, 1911-13)

Le bleu est un pur-sang,
Libre, fougueux, sauvage,
Qui ne vient sur la toile
Que s'il l'a décidé
(Le Maître en vaut la peine) ;
Il peut à chaque instant
Quitter le paysage,
En toute liberté
D'un coup mettre les voiles,
S'échapper de la scène.

Par contre, s'il s'y plaît,
Il investit l'espace,
L'emplit de ses rondeurs,
Y dessine ses traits,
Y imprime ses traces
Et puis quand vient la nuit,
Lorsque les couleurs vives
Rentrent à l'écurie,
Il reste au clair de lune
Et s'y démultiplie.

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

MARIANNE VON WEREFKIN

1860-1938 – Russie/Allemagne – Expressionnisme

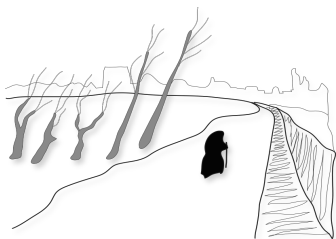
City in Lithuania (1913) – Museo Comunale d'Arte Moderna di Ascona, Suisse

D'une démarche noble habituée aux grands froids,
L'âme rude et solide infusée de vodka,
Par toutes les saisons, quel que soit le climat,
Laissant leur samovar ronronner sous leur toit,

Tous les jours que Dieu fait sans la moindre anicroche
Ils vont chercher leur pain au village voisin
Ou bien le partager à l'église du coin
Avec ceux qui comme eux vont prier pour leurs proches.

Les vieux de mon pays sont de la vieille école,
Un peu trop pieux parfois mais pour la bonne cause,
Le cœur si généreux, hérité du kolkhoze,

Qu'ils peuvent se passer même de la parole.
Bénéissons ces anciens qui, bien que solitaires,
Ont su trouver le vrai après autant de guerres.

CUBISME ET ART ABSTRAIT

ALBERT GLEIZES

1881-1953 – France – Cubisme

Les baigneuses (1912, MAM Musée d'Art Moderne de Paris)

Les joueurs de football (1912-13, NGA Washington DC)

Du Cubisme

Si l'on avait un cucu cubique,
Pour se baigner ce serait pratique,
On pourrait s'asseoir sur un rocher
Ou sur un matelas pneumatique
Sans devoir toujours se balancer
Pour tenir l'équilibre statique.

Si l'on avait un ballon carré,
Avec des points comme sur un dé,
On pourrait jouer au football cubique
En le lançant sans se déplacer
Sur le tapis vert mieux calfeutré
Des jeux de société authentiques.

Mais si un poème était cubique
On aurait beau le démanteler,
L'éclater puis le reconstituer
Avec toutes les mathématiques,
L'âme n'y pointerait pas son nez,
Elle est bien trop libre et romantique.

JUAN GRIS

1887-1927 – Espagne – Cubisme

Paysage et maisons à Céret (1913, collection privée) – Fenêtre ouverte sur la Place Ravignan (1915, Philadelphia Museum of Art)

Je ne suis
Visagiste
Ovaliste,
Ni cubiste
Carriériste.

Je ne suis
Pas plus sot
Ni plus beau
Que Pablo
Picasso,

Je ne suis
Ni léger
En sujets
Ni braqueur
En couleurs.

On m'a donné
Un patronyme
Un peu trompeur

Car mes couleurs
Ne font jamais
La Grise mine.

PABLO PICASSO

1881-1973 – Espagne/France – Cubisme

Portrait de Dora Maar (1937) – Musée Picasso, Paris²³

Dans l'atelier,
Face à face,
Face et profils
S'observaient longuement,

Puis d'un coup de pinceau
Se fondaient
En un mutant cubique
À trois faces,

Un drôle de numéro
Qui vous regardait de travers
Quand on lui faisait face,
Quoi qu'on fasse.

Alors pour ranger ces visages
Qui vous dévisageaient,
On a envisagé

Un musée.

²³ Dans les autres tomes de la série, ce poème est classé dans la section
« Hommage aux musées parisiens »

SURRÉALISME

SALVADOR DALÍ

1904-1989 – Espagne – Surréalisme

La persistance de la mémoire (1931, MoMA New York) – Montre molle au moment de sa première explosion (1954, collection privée)

Les montres molles

Lassé de la rigidité
Que lui imposaient les hommes
Il se mit à dégouliner,
Mollement,
Dans tous les sens du terme.

Il se fit féminin,
Plus souple, plus flexible,
Métronome toujours réglé,
Mais avec une certaine fantaisie nonchalante.
Le Temps passe, disait-on ;

On le montrait du doigt
Et le liquide temporel,
Minutieusement à l'heure,
S'écoulait visqueusement
Jusqu'à sortir du tableau
De l'Espace-Temps
Psychédélique universel.

RENÉ MAGRITTE

1898-1967 – Belgique - Surréalisme

La Victoire (1939, collection privée) - Le Thérapeute (1937, collection privée) - La Promesse (1950, collection privée) - Les Mémoires d'un Saint (1960, Beaubourg)

Tiens, une porte ?
Au beau milieu du ciel,
Dans les nuages !
Qui habite ici ?

Je descends de l'avion,
Me dirige péniblement
Vers la curieuse ouverture,
M'enfonçant jusqu'aux genoux
Dans la fraîche poudreuse
Et sonne...Rien !

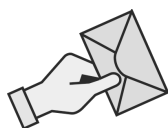
Un ange passe.
Je lui demande :
Qui habite ici ?

Il me répond
Qu'il n'est pas le gardien.

Étrange personnage !

Un pigeon voyageur
Vient déposer une lettre
Sous la porte.

Je l'intercepte :
Pas d'adresse !
Je l'ouvre ...

Et j'y trouve
Un poème-tableau :
Celui-là même que je viens d'écrire !

Et j'entends alors,
Derrière les rideaux,
Les éclats de rire caractéristiques
De l'imagination vagabonde.

NABIS – NAÏFS - SYMBOLISTES

LE DOUANIER ROUSSEAU

1844-1910 – France – Post-impressionnisme, Art naïf

Le Rêve (1910, MoMA New York) - Le lion, ayant faim, se jette sur l'antilope (1905, collection privée) - Combat de tigre et de buffle (1908, Cleveland Museum of Art, USA)

Les jungles

Dans mon métier j'en vois de toutes les couleurs,
Je guette leur passage et les stoppe aux frontières,
Arrêtant les convois qui ont l'air comploteurs,
Avec trop de relief ou trop peu de lumière.

Je remets tout à plat avec le conducteur,
Menace d'envoyer le lot à la fourrière
Et dresse le tableau des infractions sans peur.
J'ai beau être naïf, ma droiture est entière,

Je ne laisse jamais la moindre perspective,
Tous se laissent piéger par mes initiatives.
Puis je vais au jardin ranger la contrebande,

L'herbe, les animaux, les plantes exotiques
Et me plais à rester dans cette jungle antique
Comme un vieux primitif construisant sa légende.

PAUL SÉRUSIER

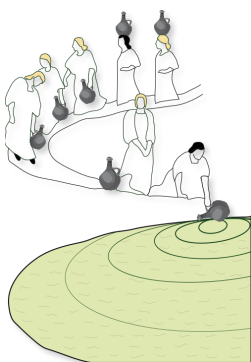
1864-1927 – France – Nabi

Femmes à la source (1897) - Musée d'Orsay

Depuis la nuit des temps,
Dans une ronde infinie
Qui semble n'avoir ni début ni fin
Elles leur donnent vie,
Les élèvent, les mettent en mouvement,
Elles leur procurent eau, lait, nourriture,
Elles les portent à bout de bras,
Sur leurs épaules ou leur tête
Elles les caressent, parfois,
Elles les emmènent faire des ronds dans l'eau,
Elles les abreuvent d'amour et d'eau fraîche.

Pour quelle reconnaissance ?

Les hommes sont des cruches.

AUTRES PEINTRES MODERNES

JEAN-JACQUES HENNER

1829-1905 – France – Portraits

*La Source (1881) et La Fontaine (1880) – Musée Jean-Jacques Henner, Paris*³⁰

Après que le premier brouillon d'humanité
Eut 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 brossai 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.

³⁰ Une autre version de *La Source* se trouve au MET New York

EDWARD HOPPER

1882-1967 – USA – Réalisme américain, Régionalisme

Colline avec phare (1927, Dallas Museum of Art, USA) – Automat (1927, Des Moines Art Center, USA)

L'Amérique profonde

En peinture et croquis traverser l'Amérique,
Celle de tous les jours, celle d'arrière-plan,
Ces villes et ces vies fantômes en suspens
Dans un espace vide et dans un temps statique.

Isolement rural, désillusions urbaines,
Dans le décor figé toute action est en pause
Tout comme s'il allait se passer quelque chose.
Et l'on attend patient – mais toute attente est vaine -

Que le film redémarre et la scène s'anime.
Et le tableau lui-même attend qu'une présence
Vienne distraire un peu sa morose existence

Et réalimenter son énergie intime.
Qu'elle soit en maison, qu'elle soit personnage,
C'est bien la solitude affichant son visage.

MARIE LAURENCIN

1883-1956 – France

Divers tableaux : Autoportrait à l'éventail (c. 1913) - Trumeau pour la maison cubiste (1912) - La pianiste (1912) - La liseuse (1913)

Marie au Japon (Musée Marie Laurencin)³¹

Un mystère oriental dans le regard amande,
La grâce et la douceur des Alpes japonaises,
Un volcan oublié dissimulant ses braises,
Un Fuji romantique en veille ; une légende

De Belle au Bois Dormant qui attend qu'on lui rende
Hommage en son exil, comme une Blanche-Neige
Chez son Prince au pays du Levant. Ah, que n'ai-je
Un poème à ton nom, contenant en offrande

Le doux ronronnement d'un vers mélancolique,
Un arc-en-ciel pastel aux tons énigmatiques,
Le chant d'une guitare, un silence, un murmure,

Le souffle d'un poète ou la lueur d'une église
Pour qu'enfin tu ressenties sous cette écriture
Le bruissement des âmes que tu as conquises !

³¹ Une bonne partie des œuvres de Marie Laurencin sont propriété du Musée Marie Laurencin au Japon

SOMMAIRE DÉTAILLÉ

SOMMAIRE DE L'OUVRAGE.....	5
PRÉAMBULE	6
HOMMAGE AUX MUSÉES.....	7
GROTTE CHAUVET	8
MUSÉE D'ORSAY	9
LOUVRE	10
BEAUBOURG	12
LE GRAND PALAIS.....	14
RENAISSANCE - BAROQUE.....	15
GIUSEPPE ARCIMBOLDO	16
HENDRICK AVERCAMP	17
GERRIT BERCKHEYDE	18
JÉRÔME BOSCH	19
SANDRO BOTTICELLI	20
PIETER BRUEGEL L'ANCIEN	21
LE CARAVAGE	22
LEONARDO DA VINCI	23
GEORGES DE LA TOUR	24
JOOS DE MOMPER II	25
EL GRECO	26
GUERCINO (LE GUERCHIN).....	27
JUAN DE VALDÉS LEAL	28
CLAUDE LE LORRAIN	29
NICOLAS MAES	30
BARTOLOME ESTEBAN MURILLO	31
RAPHAËL	32
REMBRANDT	33
HYACINTHE RIGAUD	34
PETER PAUL RUBENS.....	35
JAN STEEN	36
LE TITIEN	37
ESAIAS VAN DE VELDE	38

GERRIT VAN HONTHORST	39
SAMUEL DIRKSZ VAN HOOGSTRATEN	40
FRANS VAN MIERIS.....	41
SALOMON VAN RUYSDAEL.....	42
JOHANNES VERMEER	43
PAOLO VERONESE	44
NÉOCLASSIQUE-ROCOCO-ROMANTISME	45
IVAN AÏVAZOVSKI	46
ALBERT BIERSTADT - FREDERIC EDWIN CHURCH.....	47
JACQUES-LOUIS DAVID	48
PIERRE-HENRI DE VALENCIENNES.....	49
EUGÈNE DELACROIX.....	50
JEAN-HONORÉ FRAGONARD.....	51
THEODORE GERICAULT	52
JEAN-LÉON GÉRÔME.....	53
GOYA	54
HANS GUDE ET ADOLPH TIDEMAND	55
HIROSHIGE - HOKUSAI.....	56
INGRES	57
JOSHUA REYNOLDS.....	58
DANTE GABRIEL ROSSETTI	59
WILLIAM TURNER	60
JOSEPH VERNET.....	61
PIERRE-JACQUES VOLAIRE.....	62
JEAN-ANTOINE WATTEAU.....	63
RICHARD WILSON.....	64
RÉALISME - NATURALISME	65
MARIE BASHKIRTSEFF	66
NICCOLO CANNICI.....	67
FILIPPO CARCANO	68
JEAN-BAPTISTE CAMILLE COROT.....	69
GUSTAVE COURBET.....	70
LOUIS-MARIE DE SCHRYVER.....	71
ALBERT EDELFELT	72
ÉMILE FRIANT	73
JEAN-BAPTISTE GREUZE.....	74
GEORGE HENRY.....	75

GEORGE INNESS	76
JOHAN BARTHOLD JONGKIND	77
ARKHIP KUIINDZHI	78
BORIS KUSTODIEV	79
JEAN-FRANÇOIS MILLET	80
THEODORE ROUSSEAU	81
ALEXEÏ SAVRASOV	82
IMPRESSIONNISME ET POST-IMPRESSIONNISME.....	83
LOUIS EMILE ANQUETIN	84
FRÉDÉRIC BAZILLE	85
JEAN BÉRAUD	86
EUGÈNE BOUDIN.....	87
MARIE BRACQUEMOND	88
PAUL CÉZANNE.....	89
LUCIE COUSTURIER.....	90
HENRI-EDMOND CROSS.....	91
EDGAR DEGAS	92
HENRI FANTIN-LATOIR.....	93
JEAN-LOUIS FORAIN	94
PAUL GAUGUIN	95
ARMAND GUILLAUMIN	96
HENRI LEBASQUE.....	97
EDOUARD MANET	98
HENRI MANGUIN.....	99
HENRI MATISSE.....	100
CLAUDE MONET	101
CAMILLE PISSARRO – ALFRED SISLEY	102
JEAN-FRANCOIS RAFFAËLLI	103
AUGUSTE RENOIR.....	104
GEORGES SEURAT – PAUL SIGNAC.....	105
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC.....	106
SUZANNE VALADON.....	107
LILLA CABOT PERRY	108
FREDERICK CHILDE HASSAM.....	109
GEORGE CLAUSEN	110
DARÍO DE REGOYOS.....	111
JOSEPH DECAMP	112
WILLIAM GLACKENS	113

PEDER SEVERIN KROYER	114
JOHN LAVERY	115
GEORGES LEMMEN	116
MAURICE PRENDERGAST	117
ROBERT LEWIS REID	118
TOM ROBERTS	119
THEODORE ROBINSON	120
GUY ROSE	121
SANTIAGO RUSIÑOL	122
EDWARD SIMMONS	123
WLADISLAS SLEWINSKI	124
PHILIP WILSON STEER	125
EDMUND CHARLES TARBELL	126
VAN GOGH	127
GUILLAUME VOGELS	128
EXPRESSIONNISME	129
PEET AREN	130
BERNARD BUFFET	131
LOVIS CORINTH	132
JAMES ENSOR	133
LYONEL CHARLES FEININGER	134
CONRAD FELIXMÜLLER	135
LUCIAN FREUD	136
KARL HOFER	137
PAUL KLEE	138
FRANZ MARC	139
OTTO MUELLER	140
EDVARD MUNCH	141
GABRIELE MÜNTER	142
EGON SCHIELE	143
CHAIM SOUTINE	144
AUGUST STRINDBERG	145
MARIANNE VON WEREFKIN	146
CUBISME ET ART ABSTRAIT	147
GEORGES BRAQUE	148
AMADEU DE SOUZA CARDOSO	149
ROBERT DELAUNAY	150

JEAN DUBUFFET	151
ALBERT GLEIZES	152
JUAN GRIS	153
MARCEL JANCO	154
VASSILY KANDINSKY	155
IVAN KLIUN	156
FERNAND LÉGER	157
ARISTARKH LENTULOV	158
KAZIMIR MALEVICH	159
PIET MONDRIAN	160
PABLO PICASSO	161
LUIGI RUSSOLO	162
SURRÉALISME	163
BOLESLAS BIEGAS	164
VILHELM BJERKE PETERSEN	165
SALVADOR DALÍ	166
GIORGIO DE CHIRICO	167
PAUL DELVAUX	168
MAX ERNST	169
WILFREDO LAM	170
RENÉ MAGRITTE	171
ANDRÉ MASSON	173
JOAN MIRÓ	174
MIMI PARENT	175
YVES TANGUY	176
NABIS – NAÏFS - SYMBOLISTES	177
ARNOLD BÖCKLIN	178
PIERRE BONNARD	179
LE DOUANIER ROUSSEAU	180
FERDINAND HODLER	181
GUSTAV KLIMT	182
GEORGES LACOMBE	183
PIERRE PUVIS DE CHAVANNES	184
ODILON REDON	185
NICHOLAS ROERICH	186
VALERIUS DE SAEDELEER	187
PAUL SÉRUSIER	188

HUGO SIMBERG	189
LÉON SPILLIAERT	190
AUTRES PEINTRES MODERNES.....	191
THOMAS HART BENTON	192
PERE BORRELL DEL CASO	193
HIRAM BRÜLHART.....	194
EMILY CARR.....	195
MARC CHAGALL	196
VICTOR DARGAUD	197
LOUISE DE HEM.....	198
TAMARA DE LEMPICKA	199
JEAN DUFY	200
JEAN-JACQUES HENNER.....	201
ROBERT HENRI.....	202
EDWARD HOPPER.....	203
MARIE LAURENCIN.....	204
GEORGE LUKS.....	205
AMEDEO MODIGLIANI	206
PIET MONDRIAN (FIGURATIF).....	207
OSKAR MULLEY.....	208
DIEGO RIVERA	209
TOULOUSE-LAUTREC (AFFICHES).....	210
SOMMAIRE DÉTAILLÉ	211
OÙ TROUVER LES PEINTURES ?	217
LA POÉSIE AU MUSÉE : EXPOSITIONS 2020-21.....	218
DU MÊME AUTEUR	220

OÙ TROUVER LES PEINTURES ?

En livres (associés à cet ouvrage), on pourra retrouver les ensembles poèmes-tableaux, avec les toiles inspiratrices en vis-à-vis de chaque poème, dans les 7 tomes de la série « La Poésie au Musée » (cf. sommaires ci-après). Des extraits sont lisibles sur le site de l'auteur www.cyberpoesie.net en section Librairie et les livres sont disponibles sur Amazon.

Sur Internet, les mêmes couples poèmes-tableaux, avec souvent des tableaux supplémentaires en complément, sont présentées sur le site de l'auteur www.cyberpoesie.net en section Beaux-Arts. On y trouvera aussi beaucoup d'autres peintres et peintures.

On pourra se référer aussi aux sites généralistes sur les arts et la peinture, comme Wikiart.org et Wikimedia Commons (<https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Paintings>). Cependant, sur ces sites, les toiles des peintres plus récents (décédés depuis moins de 70 ans), pour des questions de droits d'auteur, peuvent être grisées, floutées, en vignette basse résolution, voire simplement non présentées.

Les grands musées internationaux ont aussi souvent leur propre site avec de belles collections en ligne.

Pour voir les vraies toiles (du moins celles visibles dans les musées), il faudra par contre prévoir quelques voyages : le lieu de conservation des toiles inspiratrices est précisé lorsque connu en début de chaque poème. On pourra se référer aussi à Wikimedia Commons, qui donne en général des informations utiles sur les toiles.

LA POÉSIE AU MUSÉE : EXPOSITIONS 2020-21

Sommaire complet des 7 tomes

Poèmes et tableaux en vis-à-vis

Expo Automne 2020 (Tome 1) : Bosch, Le Caravage, Léonard de Vinci, Rembrandt - David, Delacroix, Fragonard, Ingres - Filippo Carcano, Courbet, Greuze, Millet - Bazille, Boudin, Manet, Monet, Renoir, Van Gogh, Robinson, Tarbell – Astrup, Marc, Munch – Braque, Juan Gris, Kandinsky – Dalí, Magritte, Miró – Sérusier, Rousseau, Böcklin - Pere Borrell del Caso, Marie Laurencin, Mondrian (figuratif)

Expo Hiver 2020 (Tome 2) : Botticelli, Murillo, Raphaël, Rubens, Vermeer - Ivan Aïvazovski, Bierstadt, Schinkel, Turner – Boldini, Corot, Kuindzhi, Savrasov – Cézanne, Guillaumin, Morisot, Pissarro, Sisley, Seurat, Signac, Clausen, DeCamp, Grigorescu – Macke, Schiele, Van Dongen, Von Werefkin - Albert Gleizes, Kliun, Malevich, Mondrian – Giorgio De Chirico, Ernst, Tanguy – Bonnard, Denis, Ranson, Redon – Hopper, Modigliani, River

Expo Printemps 2021 (Tome 3) : Georges De La Tour, Maes, Rigaud, Van Hoogstraten, Van Mieris – Church, Caspar David Friedrich, Goya, Reynolds – Cannici, Friant, Inness – Lucie Cousturier, Gauguin, Manguin, Toulouse-Lautrec, Dario de Regoyos, Lavery, Lemmen, Philipsen, Sargent – Corinth, Davringhausen, Ensor, Klee, Münter – Delaunay, Janco, Russolo – Delvaux, Mimi Parent, Penrose – Hodler, Klimt, Kupka – Dargaud, Jean Dufy, Luks

Expo Été 2021 (Tome 4) : Avercamp, Cuyp, El Greco, Van Honthorst, Van Ruysdael, Veronese – Couture, Gérôme, Hiroshige, Hokusai, Spitzweg, Vigée-Lebrun - Cazin, Jongkind, Ekwall – Cross, Fantin-Latour, Forain, Raffaëlli, Prendergast, Lewis Reid, Tom Roberts, Slewinski – Feininger, Felixmüller, Soutine – Théo Van Doesburg, Lentulov - Biegas, Dominguez, Bjerke-Petersen – Auburtin, Jansson, Simberg, Whistler – Hiram Brühlhart, Emily Carr, Tamara de Lempicka, Toulouse-Lautrec (affiches)

Expo Automne 2021 (Tome 5) : Berckheyde, Le Lorrain, Jan Steen, Van de Velde, Van Ruisdael, Le Titien – Bidauld, Gude et Tideman, Vernet, Rossetti – Bashkirtseff, Edelfelt, Hunt, Josephson – Degas, Lebasque, Marquet, Valadon, Corinth, Glackens, Kroyer, Guy Rose, Rusiñol, Vogels – Peet Aren, Otto Mueller, Scholz, Strindberg – De Souza Cardoso, Dubuffet, Léger – Lam, Masson, Picabia – Roerich, Breslau, Catlin, Chagall, Mulley, Spilliaert

Expo Hiver 2021 (Tome 6) : Picasso - Arcimboldo, Bruegel l'Ancien, Fouquet, Le Guerchin, Joos de Momper II, De Valdés Leal, Quentin Metsys, Michel-Ange, Velázquez – John Martin, Mignot, Voltaire, Watteau – De Schryver, De Braekeleer, George Henry, Krohg, Moutte – Béraud, Bracquemond, Breitner, Camoin, Cassatt, Matisse, Childe Hassam, Cabot Perry, Simmons, Wilson Steer, Twachtman – Beckmann, Buffet, Hofer, Kanoldt, Kurzweil, Freud – Lacombe, Puvis de Chavannes, De Saedeleer – Hart Benton, Louise de Hem, Henner, Robert Henri, Edouard Pignon

Rétrospective 2020-2021 (Tome 7, morceaux choisis) : Hommage aux musées parisiens – Bosch, Botticelli, Da Vinci, Murillo, Raphaël, Rembrandt, Rigaud, Rubens, Vermeer – Bierstadt, David, Delacroix, Fragonard, Gude-Tideman, Ingres, Reynolds, Schinkel, Turner, Vernet – Carcano, Courbet, Greuze, Millet, Savrasov – Bazille, Cézanne, Cousturier, Gauguin, Manet, Monet, Renoir, Seurat-Signac, Valadon, Clausen, Decamp, Peder Severin Kroyer, Tom Roberts, Theodore Robinson, Wladislas Slewinski, Tarbell, Van Gogh – Buffet, Franz Marc, Munch, Strindberg, Marianne von Werefkin – Dubuffet, Gleizes, Juan Gris, Kandinsky, Lentulov, Malevich – Dalí, Giorgio de Chirico, Max Ernst, Wilfredo Lam, Magritte, Masson, Miró, Mimi Parent, Tanguy – Hiram Brühlhart, Le Douanier Rousseau, Jean-Jacques Henner, Lacombe, Marie Laurencin, Sérusier, Hugo Simberg

Note : comme dans ce présent ouvrage, les peintres sont dans chaque tome regroupés par style, de la Renaissance aux temps modernes. Par contre, dans ces 7 tomes, les peintures inspiratrices sont présentées, en vis-à-vis de chaque poème (et les tirages sont en couleur).

DU MÊME AUTEUR

Recueils de poésie :

- « Bestigramme » (calligrammes d'animaux), **Prix Prévert 2020 de la Société des Poètes Français**. À retrouver en version animée sur le site de l'auteur dans « l'Animogramme » (section Enfants).
- « Haïkus de voyage » (haïkus libres en deux tomes Paris-France et Europe-Monde, ainsi qu'une compilation « Best-of » 2021)
- « Kaléidéogramme » (210 calligrammes de caractères chinois)
- « Ode à la Nature - Arboretum et Terre vue du poète »
- « Promenade enchantée - Petits contes de l'au-delà et poèmes fantastiques »
- « La Poésie dans la cuisine » (poèmes culinaires)
- « L'Arche de Noé – Sonnets fanimaliers » (le point de vue des animaux en petits poèmes ou fabliaux)
- « Enfants - Grandir en poésie » (pour les parents et les enfants)
- « Cybercompositions » (calligrammes)
- « La Poésie au Musée, de la Renaissance aux temps modernes » : 6 tomes sous forme d'expositions saisonnières (poèmes accompagnant des tableaux de maître présentés en vis-à-vis) ; sa compilation également illustrée « La Poésie au Musée – Rétrospective 2020-2021 », **Prix (Léon Dierx 2021) des membres fondateurs de la Société des Poètes Français** – ainsi que le recueil d'une majorité des poèmes (textes seuls) de la série.

La plupart de tous ces poèmes sont à retrouver en version animée sur le site Web de l'auteur www.cyberpoesie.net. Par ailleurs, des extraits de tous les ouvrages précédents y sont aussi consultables en section « Librairie » (<https://www.cyberpoesie.net/index.php#bookshop>).

Page Amazon de l'auteur (e-books et livres brochés) :

<https://www.amazon.fr/Frédéric-Albouy/e/B01MTRT84Y/>

Les livres sont aussi accessibles individuellement directement sur les diverses plateformes d'Amazon

Bibliothèque de poésie animée : www.cyberpoesie.net

Site Web de l'auteur, poésie animée pour petits et grands. Poèmes de cet ouvrage à retrouver avec les tableaux associés en section Beaux-Arts. Livres de la série « La Poésie au Musée » présentés en section Librairie (extraits).

Livres d'artiste à tirage limité :

- **En calligrammes :** Bestigramme (en version livre d'artiste, choix de 21 calligrammes sur papier Lana Royal) - 70 ex. - Novembre 2001 – Exposé au Musée Marie Laurencin (Japon) pour le cinquantième de la mort de la peintre (2006)
- **Avec gravures de Gaëlle Pelachaud :** Haïkus de voyage - 40 ex. - Avril 2001 ; Electra - 70 ex. - Juillet 2002 ; Ode à la Nature - 40 ex. - Mai 2005 ; Le Juge Ti - 40 ex. - Novembre 2006
- **Avec illustrations de Michel Barbault :** Surcouf - 30 ex. - Novembre 2002 ; Le dernier dinosaure - 30 ex. - Novembre 2004
- **Avec aquarelles de Lam Lam :** Poésies orientales - Janvier 2001