

POINT DE VUE

Par GESTMAN-GERADTS Jacob

LE ROMANTISME, UNE RÉVOLUTION OUBLIÉE ?

L'histoire de la peinture peut être caractérisée par ses différentes périodes. Le **Romantisme** en est une. Parfois il est mal compris. Il est tenu pour une période d'amour d'adolescent, qui s'enflamme aussi brusquement qu'il s'éteint.

Divers mouvements

Mais si on n'oublie jamais son premier amour, le **Romantisme** est mal servi. Par rapport à par exemple la Renaissance ou à l'**Impressionisme**, le **Romantisme** est quasiment oublié. Qui sait que le **Romantisme** fut la première rupture avec le **Classicisme**, qui avait pesé lourd sur la peinture depuis des siècles? Bien avant que les **impressionnistes** aient découvert d'autres sujet que les dieux et déesses romains et grecs, le **Romantisme** s'en occupait déjà.

D'où vient le romantisme ?

Il faut reconnaître que le **Romantisme** était un mouvement pan-européen qui se manifestait dans plusieurs branches : les beaux arts, la littérature, l'architecture ainsi que dans la peinture. Grâce à sa diversité régionale et nationale, le **Romantisme** avait un autre caractère partout et un grand nombre de visages.

Œuvres représentative du romantisme

On peut diviser Le **Romantisme** en trois grandes parties : Le **Romantisme** anglo-saxon, Le **Romantisme** germanique et Le **Romantisme** latin. L'œuvre la plus connue du **Romantisme** anglo-saxon est l'image d'un train sur un viaduc, appelée "**pluie, vapeur et vitesse**", par Joseph MALLORD WILLIAM TURNER. C'est une œuvre qui pourrait être prise pour du **haut-impersonnisme**, soit qu'elle était peinte en 1844, et donc quelques décennies avant la lettre. Les anglais avaient une drôle d'idée de ce qui est romantique, un train se précipitant sous autant de pluie qui le rend presque invisible. Pourtant, l'œuvre prouvait que la romantique se trouve n'importe où, dans un train ainsi que dans "**César et Cléopâtre**", dans l'actuel ainsi que dans le passé, dans la technique ainsi que dans la

Romantisme ?

nature. TURNER, évidemment, avait opté pour la modernité et la nature. Une autre oeuvre le montre encore plus clairement: Son "**bateau d'esclaves**" (1840) composé principalement d'une mer rouge de sang sur laquelle on distingue plusieurs corps d'esclaves dont le capitaine s'est débarrassé pour encaisser les paiements de l'assurance. Un sujet scandaleux, mais jusqu'à cette époque aussi non-existant, et surtout loin de ce qu'on a appelé "**de la romantique**", dans la vie quotidienne actuelle de l'an 2000. Le romantisme n'a donc pas trop à faire avec les frivolités banales entre des bergers et bergères, comme son nom nous tente à faire croire, ce qui pourrait avoir eu contribué à une manque de compréhension pour l'influence du **Romantisme**.

Romantisme germanique

Le Romantisme germanique est d'un tout autre genre: Bien loin de l'influence de la vie classique, on fait une tentative de faire revivre les traditions germaniques. On peint des vastes forêts dans lesquelles on trouve la présence de guerriers vêtus de cuir, qui se jettent dans la lutte pour défendre leurs familles rangées autour des femmes comme **Brunhilde** qui apparaît dans les oeuvres de WAGNER. Mais rien de cela, les forêts sont souvent complètement vides de personnages. Parfois on y trouve un tout petit bonhomme, pour accentuer l'impression époustouflante des arbres majestueux. Les personnages sont toujours vêtus de façon contemporaine et parfois même d'une façon élégante, pour indiquer ce que veulent exprimer les artistes-peintres : retrouver la beauté de la nature dans sa forme la plus pure et de temps en temps même cruelle ; la rencontre entre l'homme civilisé d'une grande ville et le pays qui n'a jamais été cultivé. Quelques peintres allemands comme Caspar David FRIEDRICH (*Greifswald, 1774 - Dresde, 1840*), *peintre et graveur romantique allemand*) se reposèrent à la montagne et au bord de la mer, dont ils nous offrent l'image la plus féroce : des bateaux écrasés par des énormes glaçons ou autres naufrages pendant des pluies torrentielles. Presque sans exception, l'homme prend sa modeste place dans un tel spectacle. Le Romantisme germanique est vraiment une redécouverte de la nature.

Romantisme latin ou français

Par contre, le Romantisme latin ou français se focalise sur l'homme. L'oeuvre française la plus connue est sans doute "**Le Radeau de la Méduse**" (1819) par Théodore

**Romantisme
latin ou
français :
reflet de
la réalité**

GÉRICAULT. Bourré de personnages, cette œuvre ne semble avoir rien à faire avec les paysages germaniques dans lesquels le brouillard joue le rôle principal. Pourtant, les deux font bel et bien partie de la même **Ecole Romantique**. Toutes les œuvres ci-mentionnées, celle de TURNER, de FRIEDRICH et de GÉRICAULT ont choqué les spectateurs, qui voyaient pour la première fois ce qui était représenté. Les peintres avaient eu le courage de montrer la vie dans toute sa réalité, au lieu d'un dérivé d'une époque classique sans risque. Au début du XIXème, pour la toute première fois, le spectateur fut confronté avec ce qui se passait dans le monde : des naufrages, une nature qui impose ses propres lois et la lutte de l'homme contre les turbulences de la mer. Mais aussi la lutte de l'homme contre lui-même. Un bon nombre de ses œuvres concernent des désastres humains, causés par lui-même, comme les noyades des esclaves ou le cannibalisme des "**Voyageurs du Mé-duse**".

**La force du
détail**

Encore un autre aspect relie les différentes écoles du Romantisme français et allemand : l'influence des détails et leurs symboles. Sur l'œuvre de GÉRICAULT le bateau qui va sauver les pauvres survivants est un tout petit point à l'horizon, remarquablement pareil aux détails sur les œuvres de FRIEDRICH. Dans ces mers de glace, dans ces entassements de glaçons, le spectateur voit aussi un tout petit morceau de bateau, ici écrasé par les glaçons au lieu d'un signe d'espoir comme chez GÉRICAULT. Mais dans les deux cas, c'est la force incontestable du détail. On pourrait même dire que c'est le détail qui fait l'œuvre, qui explique, qui lui donne sa valeur.

**Détail du
Maniérisme et
détail du
romantisme**

Ce n'est pas la première fois que les détails jouaient un rôle si important dans la peinture. Pendant l'époque du **maniérisme**, presque chaque détail a sa propre signification. Une rose pour l'amour est encore connue aujourd'hui, mais qui sait ce qui signifie un citron, une clef ou un sabot? Et le rôle des détails est complètement différent dans le Maniérisme que dans le Romantisme. Dans le **Maniérisme** on trouve facilement une dizaine de tels détails dans une seule œuvre. Chaque détail ayant sa propre explication et ensemble une telle œuvre nous raconte une histoire, comme les bandes dessinées actuelles. Dans le **Romantis-**

**Le
romantisme :
un regard sur
notre passé**

**Romantisme
d'aujourd'hui
et science
fiction**

me le détail sert comme un point d'ancrage. On pourrait peindre un radeau tout simple, mais ajouter une voile à l'horizon multiplie inexorablement la profondeur du drame qui se déroule devant nos yeux.

À part tout cela, le **Romantisme** a laissé encore quelques autres traces dans notre culture. À part de nous avoir donné une vue sur la nature et sur le drame dans le comportement humain contemporain, le **Romantisme** nous a offert une vue sur notre propre passé. On a redécouvert l'influence des peuples depuis longtemps considérés comme sauvages, les Celtes, Les Wisigoths et les Germains par exemples, mais aussi les époques partiellement oubliées, comme l'époque romane, gothique etc... Les néo-styles apparaissent dans l'architecture partout en Europe.

En Angleterre, par exemple, on retrouve les traces du **Roi Arthur** et d'**Ivanhoé**. Mac PHERSON a écrit ses Chants d'Ossian (basé sur une histoire celte) peu avant l'apparition du **Romantisme** dans la peinture. Les sœurs BRONTË écrivent leurs romans qui se déroulent dans le paysage sauvage de Yorkshire. On commence à écrire des Contes Gothiques, dans lesquels des châteaux hantés jouent le rôle principal. A base de ces histoires peu humoristiques, Mary SHELLEY invente son **Frankenstein**, le premier livre dans lequel les rôles sont tournés : cette fois c'est l'homme qui maîtrise la nature en créant un être quasi-humain, ce qui à son tour, se tourne contre son maître. Bram STOCKER écrit son **Dracula** et soudain tout un nouveau genre de littérature est né, la **Science-Fiction**! Peut-être le **Romantisme** disparaît dans la peinture, mais il vit encore dans la littérature sur les rayons de votre librairie sous le panneau de "**SF et Fantaisie**". Si vous êtes là, prenez le temps de regarder bien les chemises des livres SF. Il y a une bonne chance qu'elles soient illustrées dans la meilleure tradition des peintres de l'école Romantique qui est donc encore vivante de nos jours!

Gestman-Geradts Jacob