

Préraphaélites

Période : 1848 – vers 1890



John Everett MILLAIS, *Ophélie*, 1851-1852, huile sur toile, 76,2 × 111,8 cm, Tate Britain

Introduction

Fondée à Londres en 1848, la Confrérie préraphaélite souhaite retrouver la sincérité et le souci du détail de la peinture italienne antérieure à Raphaël et les primitifs flamands (Van Eyck notamment). Elle associe observation de la nature, inspiration médiévale, littérature et symbolisme.

Concept / problématique

Comment renouveler l'art en revenant à une peinture jugée plus authentique et spirituelle ?

Principales idées

- Retour aux maîtres primitifs.
- Fidélité à la nature.
- Inspiration médiévale et littéraire.
- Spiritualité, vérité morale..

Caractéristiques

- Observation de la nature
- Détails minutieux,
- Couleurs éclatantes, lumineuses obtenues sur fond blanc,
- Symboles,
- Thèmes religieux, historiques et littéraires.

Contexte historique et culturel

Réaction à l'académisme victorien et à l'industrialisation et à la production artistique jugée conventionnelle..

Précurseurs

Peinture italienne du Quattrocento, Jan van EYCK, Romantisme.

Artistes majeurs

Dante Gabriel ROSSETTI, John Everett MILLAIS, William Holman HUNT, Edward BURNE-JONES, William MORRIS.

Œuvres incontournables

- John Everett MILLAIS, *Ophélia* (1851-1852).
- William Holman HUNT, *The Awakening Conscience* (1853-1854).
- Dante Gabriel ROSSETTI, *Beata Beatrix* (vers 1864-1870).

Influence et héritage

Influence le Symbolisme, l'Art nouveau et les Arts & Crafts.

Bibliographie

Tim Barringer, *Reading the Pre-Raphaelites* ;
Elizabeth Prettejohn, *The Art of the Pre-Raphaelites*.

Symbolisme

Période : vers 1885 – 1910



Arnold BÖCKLIN, *L'île des morts*, 1880, huile sur toile, 111 × 155 cm, Kunstmuseum, Bâle

Introduction

Le Symbolisme privilégie le rêve, le mythe et le monde intérieur plutôt que l'observation descriptive du réel (suggestion versus description).

Concept / problématique

Comment suggérer l'invisible et les idées à travers les symboles ?

Principales idées

- Suggestion.
- Spiritualité.
- Mythologie.
- Imaginaire, mystère.

Caractéristiques

- Atmosphères oniriques,
- Allégories,
- Couleurs expressives,
- Références poétiques.

Contexte historique et culturel

Réaction au positivisme et au naturalisme ; dialogue avec la poésie symboliste.

Précurseurs

Romantisme, Préraphaélites, Charles BAUDELAIRE (pour le versant littéraire).

Artistes majeurs

Gustave MOREAU, Odilon REDON, Pierre Puvis de CHAVANNES, Fernand KHNOPFF, Arnold BÖCKLIN, Gustav KLIMT.

Œuvres incontournables

- Arnold BÖCKLIN, *L'Île des morts* (1880).
- Gustave MOREAU, *Jupiter et Sémélé* (1894-1895).
- Odilon REDON, *Le Cyclope* (vers 1898-1900).
- Gustav KLIMT, *Le Baiser* (1907-1908).

Influence et héritage

Influence les Nabis, l'Art nouveau, l'Expressionnisme et le Surréalisme.

Bibliographie

Rodolphe Rapetti, *Le Symbolisme* ;
Philippe Jullian, *Le Symbolisme*.