

Romantisme

Période : vers 1800 – vers 1850

Introduction

Le Romantisme est un mouvement artistique européen qui privilégie l'expression des émotions, l'imagination, la liberté créatrice et la puissance de la nature. En réaction au néoclassicisme, il accentue l'individu, le sublime, les événements historiques et les sujets exotiques.

Concept / problématique

Comment traduire les passions humaines, le sentiment de liberté et la puissance de la nature plutôt que les règles de l'idéal classique ?

Principales idées

- Primauté du sentiment, de l'imagination.
- Liberté artistique,
- Goût pour le sublime.
- Intérêt pour l'histoire et l'exotisme.
- Expression du mouvement.

Caractéristiques

- Compositions dynamiques (diagonales),
- Couleurs expressives,
- Contrastes lumineux, effets atmosphériques
- Gestes dramatiques,
- Paysages grandioses et scènes historiques.

Théodore GÉRICAUT, *Le Soir, paysage avec un aqueduc*, 1818, huile sur toile, 250 × 220 cm, The MET, New York

Contexte historique et culturel

Le Romantisme se développe après la Révolution française et les guerres napoléoniennes, dans un contexte marqué par les aspirations nationales, les bouleversements politiques et le rejet du rationalisme des Lumières.

Précurseurs

Préromantisme, Francisco de GOYA, peinture baroque, William BLAKE, Hubert ROBERT.

Artistes majeurs

Eugène DELACROIX, Théodore GÉRICAUT, William TURNER, Caspar David FRIEDRICH, John CONSTABLE.

Œuvres incontournables

- Théodore GÉRICAULT, *Le Radeau de la Méduse* (1818-1819)
- Eugène DELACROIX, *La Liberté guidant le peuple* (1830)
- Caspar David FRIEDRICH, *Le Voyageur contemplant une mer de nuages* (vers 1818)
- William TURNER, *Pluie, vapeur et vitesse* (1844)

Influence et héritage

Le Romantisme influence le Réalisme par son intérêt pour les sujets contemporains, tout en inspirant le Symbolisme, les Préraphaélites, l'Orientalisme et de nombreuses avant-gardes.

Bibliographie

Hugh Honour, *Romanticism* ;
Michael Ferber, *Romanticism* ;
Barthélémy Jobert, *Delacroix*.

Orientalisme

Période : vers 1820 – vers 1914

Introduction

L'Orientalisme est un courant artistique qui représente les cultures du Proche-Orient, de l'Afrique du Nord et de l'Empire ottoman, tels qu'ils sont observés, interprétés ou imaginés par les artistes européens par les artistes européens. Il mêle fascination pour l'exotisme, observation de terrain et imaginaire occidental.

Contrairement au Romantisme ou à l'Impressionnisme, l'Orientalisme n'est pas un mouvement stylistiquement homogène. Il désigne avant tout un ensemble de représentations de l'Orient produites par des artistes européens entre le 19e et le début du 20e siècle. Depuis la fin du 20e siècle, ces œuvres sont également étudiées à travers les approches postcoloniales, notamment à la suite des analyses d'Edward Saïd, qui ont mis en évidence les liens entre certaines représentations orientalistes et les imaginaires coloniaux.

Concept / problématique

Comment représenter l'« Orient » entre réalité observée, fantasme et construction culturelle ?

Principales idées

- Représentation des cultures orientales.
- Goût pour les scènes de marché, de palais et de désert.
- Exotisme, voyage.
- Altérité, question du regard occidental.

Caractéristiques

- Richesse des couleurs,
- Précision des détails, costumes, architecture,
- Lumière intense,
- Scènes de genre et paysages,
- Sensualité des figures,
- Souci ethnographique (chez certains artistes).

Contexte historique et culturel

Le développement des voyages, de la colonisation et des expéditions scientifiques favorise l'intérêt des artistes européens pour l'Orient. Aujourd'hui, ce courant est également étudié à la lumière des analyses

Jean-Léon GÉRÔME, *Marchand de tapis au Caire*, 1887, huile sur toile, 86 × 68,7 cm, Minneapolis Institute of Art

critiques sur les représentations coloniales.

Précurseurs

Romantisme, campagnes d'Égypte, récits de voyage, archéologie.

Artistes majeurs

Eugène DELACROIX, Jean-Léon GÉRÔME, Jean-Auguste-Dominique INGRES, Horace VERNET, Alexandre-Gabriel DECAMPS, Étienne DINET.

Œuvres incontournables

- Eugène DELACROIX, *Femmes d'Alger dans leur appartement* (1834)
- Jean-Auguste-Dominique INGRES, *Le Bain turc* (1862)
- Jean-Léon GÉRÔME, *Le Charmeur de serpents* (vers 1879)
- Étienne DINET, *Imam présidant la Prière* (vers 1920).

Influence et héritage

L'Orientalisme influence les arts décoratifs, le Symbolisme, l'Art nouveau et alimente aujourd'hui les recherches sur les rapports entre art, colonialisme et représentations culturelles.

Bibliographie

Edward Said, *L'Orientalisme* ;
Christine Peltre, *Dictionnaire culturel de l'Orientalisme* ;
Linda Nochlin, *The Imaginary Orient*.