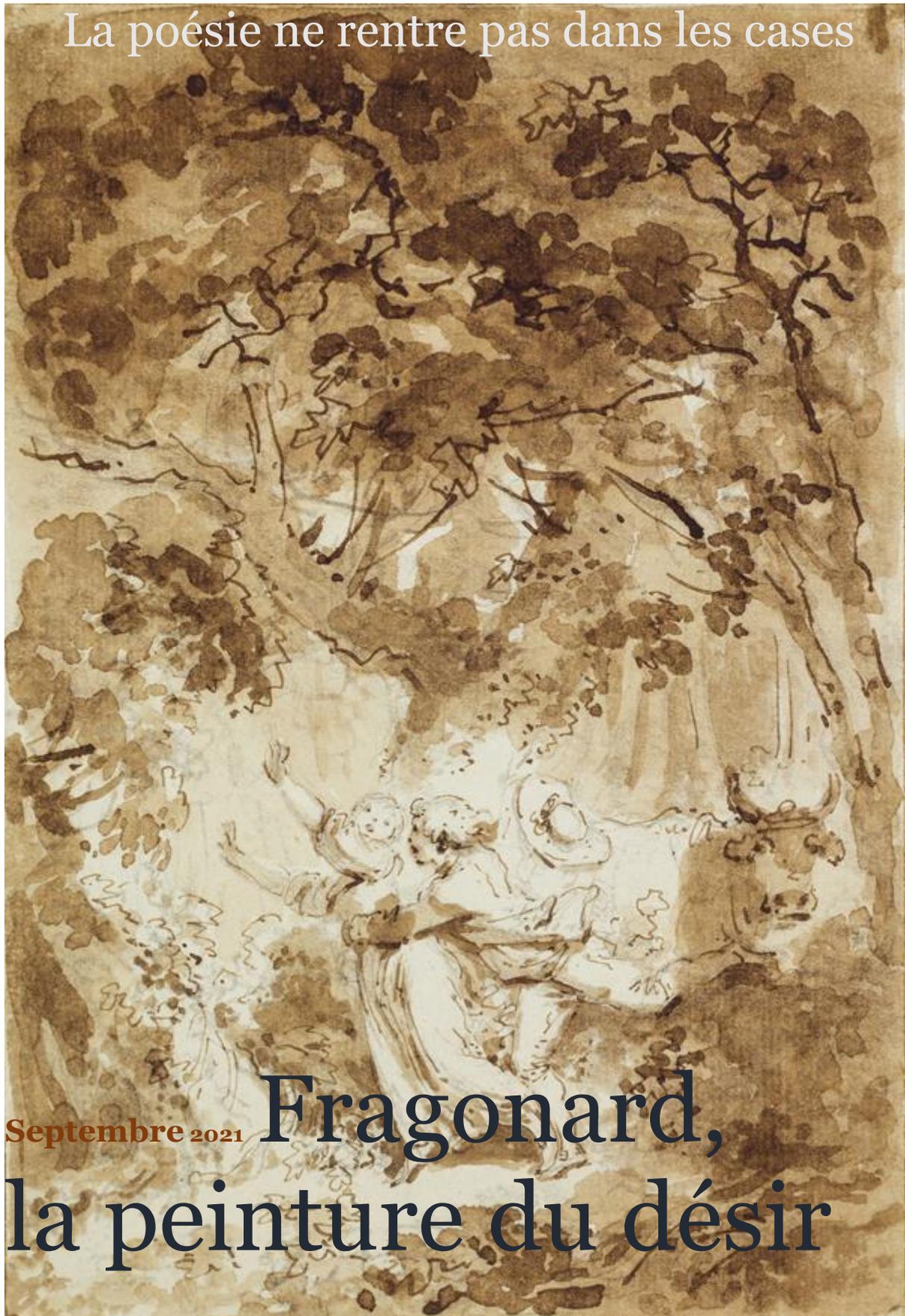

La poésie ne rentre pas dans les cases

Septembre 2021

Fragonard, la peinture du désir

Jean-Honoré Fragonard, *La Clochette*, Contre-épreuve de pierre noire, reprise à la plume et encre brune, lavis brun, Paris, Petit-Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris

Villa Saint-Hilaire, 1 impasse E. Boursier-Mougenot (ex Bd A. Maure) -
06130 GRASSE www.bibliotheques.ville-grasse.fr Tel : 04 97 05 58 52 -

Langage poétique et langage pictural sont proches mais utilisent l'un et l'autre des voies différentes pour parvenir à leurs fins. Une visite interactive de la villa Fragonard ponctuée de quelques poèmes de Dorat et d'Evariste Parny nous permet de tenter un rapprochement.

Jean-Honoré Fragonard – *Les Baigneuses*

« La poésie est une peinture parlante et la peinture une poésie muette » : le parallèle posé par le poète Simonide et inlassablement répété, de Plutarque aux baroques, illustre bien ce que l'un doit à l'autre et ce que les frontières ont de poreux. Pour René Char « l'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant ». Les peintres sont pour lui des alliés substantiels et nécessaires, avec lesquels il entretient un dialogue permanent. De Picasso à Eluard, de Rimbaud aux toiles de Van Gogh, poésie et peinture se fécondent et chantent un même chant.

FRAGONARD, LE PEINTRE ET L'ÉCRIT

Jean-Honoré Fragonard, *L'Inspiration ou Portrait*
présumé de Louis-François Prault 1769

Jean-Honoré Fragonard, peintre français, naît à Grasse le 5 avril 1732. Il fait ses études de peintre chez Jean Siméon Chardin puis chez François Boucher. Un voyage en Italie le confronte à la grande peinture des maîtres italiens mais de retour en France, il préfère suivre son inclination vers un style personnel, privilégiant le poétique à la stricte réalité. C'est en poète qu'il peint la lumière, méridionale dans la touche, rapide, vive et colorée. Ses tableaux et ses dessins sont recherchés pour cet esprit de joie qui préfigure le romantisme.

Fragonard, s'il est foncièrement peintre et coloriste, est aussi un grand lecteur et puise son inspiration chez les poètes et écrivains de son temps. Les poètes d'abord, dont il se sent proche par les thèmes dans ce dix-huitième siècle où la galanterie et l'esprit libertin fleurissent. Ce sont surtout Dorat et Evariste Parny aux poèmes presque entièrement voués à l'amour comme « les baisers » ou « les tourterelles » qui l'enchantent. Ces poètes furent ses familiers.

Parallèlement, le peintre réalise une série de gravures pour illustrer les « contes » de La Fontaine dont la publication, tout d'abord interdite, fera date. Il fera lui-même graver les quelques 57 dessins au lavis de bistre et 15 tableaux en couleurs de cette magnifique édition.

La poésie, en ce siècle des Lumières, se mêle aussi de philosophie et Fragonard se laisse porter par l'esprit de Rousseau. Des scènes tirées d'« Orlando Furioso » de L'Arioste et de la « Jérusalem délivrée » de Le Tasse, témoignent de sa fascination pour le théâtre et l'opéra et pour l'histoire et la mythologie.

Jean-Honoré Fragonard, *Le Gascon puni*, gravure pour les contes de La Fontaine - Musée du Petit-Palais

Jean-Honoré Fragonard, *Le Verrou* 1777

Oh, écoutez, au point où nous en sommes, nous n'avons plus qu'une seule ambition, qu'on nous laisse tranquilles, que nous puissions vérifier l'expérience... Nous avons fermé la porte. À double tour. Pour qu'on nous abandonne dehors. Paradoxe ? C'est ainsi. Il faut d'abord verrouiller pour sortir. Voilà, tous les autres sont rentrés, vous les avez mis dedans, la scène vous appartient pour un a-parte rapide, on va vous montrer la merveille. Vous n'en parlerez à personne, promis ? Je le sens, Fragonard, je l'entends, je l'attends comme un double transparent dans sa parallèle... Comme nous sommes heureux d'avoir été exclus par le grand reportage, la migraine morale, l'usine avenir...

Philippe Sollers, *les surprises de Fragonard*, Gallimard 1987

CLAUDE JOSEPH DORAT UN POETE DU XVIIIEME SIECLE

1734

/

1780

Poète français du XVIIIème siècle, le Chevalier Dorat a eu une vie romanesque. il commence par entrer au service du Roi comme mousquetaire puis renonce et se met à fréquenter les salons littéraires et ceux des femmes du monde avant d'être ruiné. Tous les genres l'intéressent de l'épître aux madrigaux et du théâtre à la tragédie mais il écrit aussi des romans et des œuvres de correspondances, précurseurs des « Liaisons dangereuses. Opposé aux philosophes des Lumières, il fut le poète d'un libertinage mondain et inspira toute une école de poètes qui perdura jusqu'à l'aube du XIXème siècle.

*Dans la chaleur d'un jour d'été,
Non loin d'un ruisseau qui murmure,
À l'abri d'un bois écarté,
Thaïs dormoit sur la verdure.
La voûte épaisse des rameaux
Brisant les traits de la lumière,
Entretenoit sous ces berceaux
Une ombre fraîche et solitaire.
Thaïs dormoit, tous les oiseaux
Immobilés dans les feuillages,
Interrompant leurs doux ramages,
Sembloient respecter son repos.
Vers ces lieux un instinct m'attire ;
Il n'est point de réduits secrets
Pour l'amant que sa flamme inspire :
Il devine ce qu'il désire ;
Son cœur ne le trompe jamais,
Et suffit seul pour le conduire.*

Rotari Pietro Antonio (1707-1762), Jeune femme lisant une lettre, la tête appuyée

Claude Joseph Dorat, l'abeille justifiée ; les baisers 1770

Le rapprochement de la poésie et des arts plastiques

« *La peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir et la poésie est une peinture qui se sent au lieu de se voir.* » (Léonard de Vinci, traité sur la peinture)

Les relations de la peinture et de la poésie remontent à Homère et traversent la Renaissance. Comment ne pas évoquer aussi l'Orient chinois où la calligraphie offre un pont entre écriture et perception visuelle et plus encore où poésie et peinture s'invitent dans une même œuvre. Le lettré est alors autant poète que peintre et il est fréquent de voir un poème dans l'espace du tableau décrire les circonstances de sa création. De même les vers du poète enseignent au peintre la nature essentielle des choses.

Portrait de Laure de Noves, 1308
bibliothèque Laurentienne, Florence

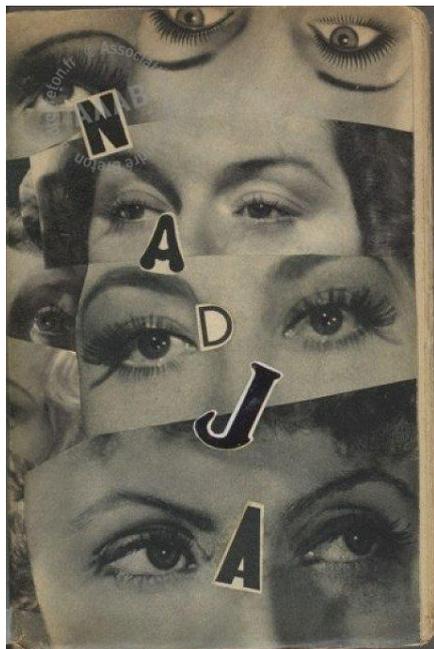
La poésie de la Renaissance, si elle est célèbre pour ses relations avec le chant et la musique, est aussi fortement liée à la peinture et évoque le divin. On se souvient que Dante avait chanté les louanges de Giotto dans *La Divine Comédie* comme le plus grand peintre de son temps. Mais lorsque Pétrarque et Simone Martini se rencontrent en Avignon au quatorzième siècle, s'entame un véritable dialogue fécond entre deux artistes. Le plus célèbre exemple est le sonnet 77 et 78 du « *Rerum vulgarium fragmenta* » où Pétrarque évoque un portrait de Laure peint par Simone Martini dans un chassé-croisé entre le poème et le tableau. Ainsi, peinture et poésie, de deux voix concordantes, tentent de cerner la beauté de Laure.

« Le peintre généreux qui l'accomplit n'eût pu en venir à bout, après qu'il fut descendu ici-bas pour être soumis à la chaleur et au froid, et que ses yeux se ressentirent de la nature mortelle. »
sonnet 77 « *Rerum vulgarium fragmenta* » Pétrarque

C'est sans doute Léonard de Vinci, dans son célèbre « *traité de la peinture et les mouvements humains* » qui parvient le mieux à exprimer ce que les deux arts ont de complémentaire, tentant pour décrire le vivant de faire appel à tous les sens, de l'ouïe à l'œil en passant par le toucher, faisant de la peinture le miroir du cosmos. Vision éminemment moderne où l'artiste rend compte de l'expérience poétique.

UN ART DES CORRESPONDANCES

De la métaphore poétique à l'image picturale, de la saveur poétique à la présence du geste, de la touche et de l'éclat de la matière sur la toile, tout témoigne de l'immatériel à l'œuvre dans la poétique. Métrique, perspective, musicalité, en un mot le style, relie les domaines de la perception.

, André Breton, *Nadja*, Collage et techniques mixtes - 1928

S'interrogeant sur la poétique, le poète rencontre le peintre et la peinture se confronte à la poésie dans une quête de la conscience de soi. Baudelaire en appelle aux correspondances et à la conscience de la complémentarité entre les arts et ne cesse d'évoquer Delacroix et Rubens. Michaux, transgresse les frontières et procède autant de la peinture que de l'écriture dans sa quête d'une poétique des limites. Ponge entre en dialogue avec Giacometti, Fautrier avec Braque; le surréalisme de Breton intègre la photo et la peinture à l'écriture, Butor et Bonnefoy font de même.

Au-delà du dialogue entre les arts, certains vont tenter de se laisser transformer par l'art de l'autre. L'expérience esthétique et sensorielle vient changer la perception que l'on a de son art et de son expression. Ainsi le philosophe Henri Maldiney invite les leçons de la peinture à l'intérieur même de son écriture pour exprimer la pensée plastique que le peintre Tal Coat lui révèle. Le philosophe Merleau-Ponty, dans son « visible et l'invisible » a pu procéder de même. Cette tentative d'écriture transcendée par la pensée plastique sera à l'œuvre dans la poésie du vingtième siècle qui s'éloignera du rationnel pour s'approcher de l'immatériel ou comme le dit le poète André Du Bouchet, « la poésie est le muet dans la langue ».

L'espace du livre : un tangible entrelac des extrêmes

Les relations du peintre et du poète se retrouvent plus particulièrement dans les collaborations foisonnantes entre artistes et poètes. Le livre d'artiste, véritable genre est comme les deux faces d'une même poétique, deux pratiques qui semblent s'adresser l'une à l'autre.

« Un poète écrit , je danse autour » disait le peintre Jean Capdeville.

Villa Saint-Hilaire, 1 impasse E. Boursier-Mougenot (ex Bd A. Maure) -
06130 GRASSE www.bibliotheques.ville-grasse.fr Tel : 04 97 05 58 52 -

Peinture et poésie

Suggestion de lecture

La poésie

- Esprit errant, pensée méditative, Gao Xingjian - Caractères 2016
Corps rassemblé, Esther Tellermann - éditions Unes 2020
Crayons combustibles, Thomas Kling- Unes 2020
Dits d'elle, Daniel Biga - Cadex. 2000
Diagonal doce, Thibaut Binard - Ed. de la Différence cop. 2008
Pierre d'un jour, Odile Fix – CCI 2020
On disait, Pascal Leclercq - Cadex 2013
Figurations de l'image, Anne-Marie Albiach Flammarion/poésie 2004
Du pendant & de la source lumineuse, Ouwens Kees – la lettre volée 2016

Les livres illustrés

- Une joie secrète, Charles Juliet – voix d'encre 2019
Paramin, Derek Walcott – Actes sud 2016
Demeures de mots et de nuit, Cécile Oumhani - Voix d'encre 2005
La marche le long de la rivière Casula Gilbert Ed. Tipaza 2002
Suite Birgitta, Stig Dagerman Editions - centrifuges 2019
Du je au tu, Bernard Noël et le livre d'artiste - Musée du baron G 1998

Poésie jeunesse

- Regards fauves, Tania Tchénio – Cheyne 2019
Ecoute, Patrick Joquel - l'Initiale 2017
Par la fenêtre des Roubaiyat, Salah Gahin – le port a jauni 2017
Poèmes sur un fil, Géraldine Hérédia – le port a jauni 2017
Arbre dont j'ignore le nom, Haji Golan, Le port a jauni 2020
Qui es-tu ? Je suis la tortue, Bresner Lisa - Ed. MeMo 2000
Qui es-tu ? L'oiseau des îles, Bresner Lisa - Ed. MeMo 1998
Les promenades de Timothée, Ananda Devi Nirsimloo

Sur Fragonard

- Fragonard, l'instant désiré, Florian Rodari - Herscher 1994
Les Surprises de Fragonard, Philippe Sollers – Gallimard 1987
Jean-Honoré Fragonard, peintre de Grasse - Musée Fragonard 2006

Sur la Peinture

- Peinture et poésie, Yves Peyré - Gallimard 2001
Jackson Pollock, Fausto Gilberti- Phaidon 2019
La vie de Pablo Picasso, Jane Kent – la librairie des écoles 2019
Tal Coat, Eva Bensard – Arola 2020
Frida Kahlo, Mario Besnard – les petits berets 2020

Yves Peyré
Peinture et poésie
Le dialogue par le livre

Gallimard

