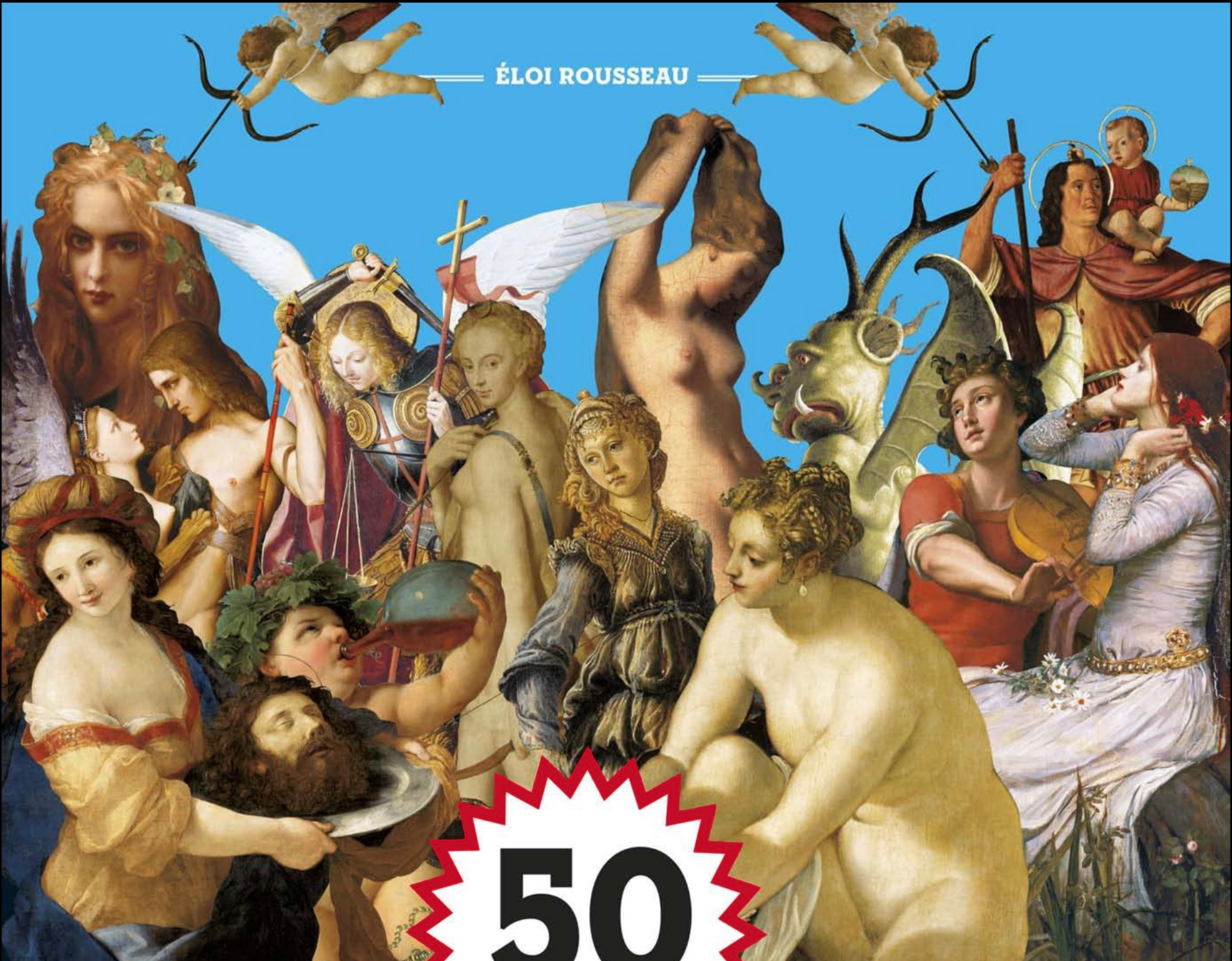

ÉLOI ROUSSEAU

50

PERSONNAGES

EN QUÊTE D'ARTISTES

palette...

SOMMAIRE

INTRODUCTION	4	NARCISSE	48
ADAM ET ÈVE	6	ICARE	49
PIERROT	10	LE DIABLE	50
ARLEQUIN	11	JUDITH	52
CUPIDON	12	SALOMÉ	53
ÉTIENNE	14	ŒDIPE ET LE SPHINX	54
SÉBASTIEN	15	GABRIEL	56
ORPHÉE	16	JOSEPH	57
ANTOINE	18	JUPITER	58
SUZANNE	22	LÉDA	59
LUCRÈCE	23	MARIE	60
DON QUICHOTTE	24	ANDROMÈDE ET PERSÉE ...	62
SATURNE	26	ANGÉLIQUE ET ROGER	63
FRANÇOIS D'ASSISE	28	DIEU	64
HERCULE	32	MÉDUSE	66
CHRISTOPHE	33	GEORGES	68
OPHÉLIE	34	MICHEL	69
JÉSUS	36	DIANE	70
MINERVE	40	DANTE ET BÉATRICE	72
MARS	41	VÉNUS	74
NOÉ	42		
JOB	43	INDEX DES PERSONNAGES ...	78
BACCHUS	44	INDEX DES ARTISTES	78
LES ROIS MAGES	46	CRÉDITS	79

INTRODUCTION

Quand on se promène dans les couloirs des musées, ceux-ci paraissent habités par une foule hétéroclite d'hommes et de femmes qui se côtoient au fil des galeries et s'exposent au regard des visiteurs. Ève croquant la pomme, saint Antoine tenté par le démon, Persée délivrant Andromède, Œdipe et le sphinx, Judith et Holopherne, Saturne dévorant ses enfants, saint Georges terrassant le dragon... l'histoire de l'art est peuplée de personnages récurrents, dont on ne connaît pas toujours la véritable histoire. Qui sont-ils réellement ? Quels sont les attributs qui permettent de les reconnaître dans la peinture ? Pourquoi ont-ils inspiré tant d'artistes ? Ce Top 50 réunit les plus grandes stars de l'histoire de l'art et répond à ces questions de façon étonnante !

Les cinquante personnages que nous avons choisis paraissent à première vue bien différents les uns des autres, ils viennent d'époques et de cultures différentes, mais ils partagent pourtant bien des traits de caractère. Il y a les héros et les ratés, les fous et les sages, les modèles de vertu que l'on montre en exemple et les mauvais garçons au destin peu enviable. Il y a par exemple beaucoup de points communs entre saint Georges, Persée et Roger, tous représentés à la manière de jeunes hommes en armure en train d'affronter d'horribles bestioles. Quant à Vénus, Salomé et Ève, il s'agit avant tout de jolies filles assez peu vêtues qui fascinent et ensorcellent les hommes.

Jean-Auguste-Dominique Ingres, *Vénus anadyomène*, XIXe siècle.
Giovanni Francesco Romanelli, *Salomé*, XVIIe siècle.

TOUS CES PERSONNAGES SONT NÉS DES BEST-SELLERS DE LEUR ÉPOQUE.

Beaucoup sont issus des meilleurs moments de la mythologie gréco-romaine, de la Bible ou des vies de saints, tandis que d'autres sont les protagonistes de la *commedia dell'arte* ou de grandes œuvres littéraires plus récentes, comme les pièces de Shakespeare, le *Don Quichotte* de Cervantès, les œuvres de Dante ou de l'Arioste.

Chaque époque a ses préférences et se plaît à faire ressusciter certains personnages sous le pinceau des artistes. Dans l'Antiquité, il était très tendance de décorer les murs de sa maison de fresques illustrant les multiples aventures des dieux et des déesses. Cette mode a changé radicalement avec la fin de l'Empire romain. Ainsi, le public très catholique du Moyen Âge s'enthousiasme presque exclusivement pour les scènes de chevalerie et les épisodes un peu austères de la vie des martyrs chrétiens. Heureusement, les mœurs plus libérées des princes de la Renaissance amènent un peu de diversité dans une histoire de la peinture jusqu'à très encadrée par l'Église. À partir du ^{xv}^e siècle et jusqu'au ^{xviii}^e siècle, les sujets religieux et mythologiques demeurent, mais les artistes les interprètent avec de plus en plus de liberté et revisitent la peinture en y apportant davantage de fantaisie. Des femmes vertueuses comme Lucrèce, de chastes déesses comme Diane deviennent ainsi des personnages sensuels, tandis que Murillo nous montre Marie, Joseph et le petit Jésus comme des gens ordinaires, bien éloignés des représentations traditionnelles de la Sainte Famille.

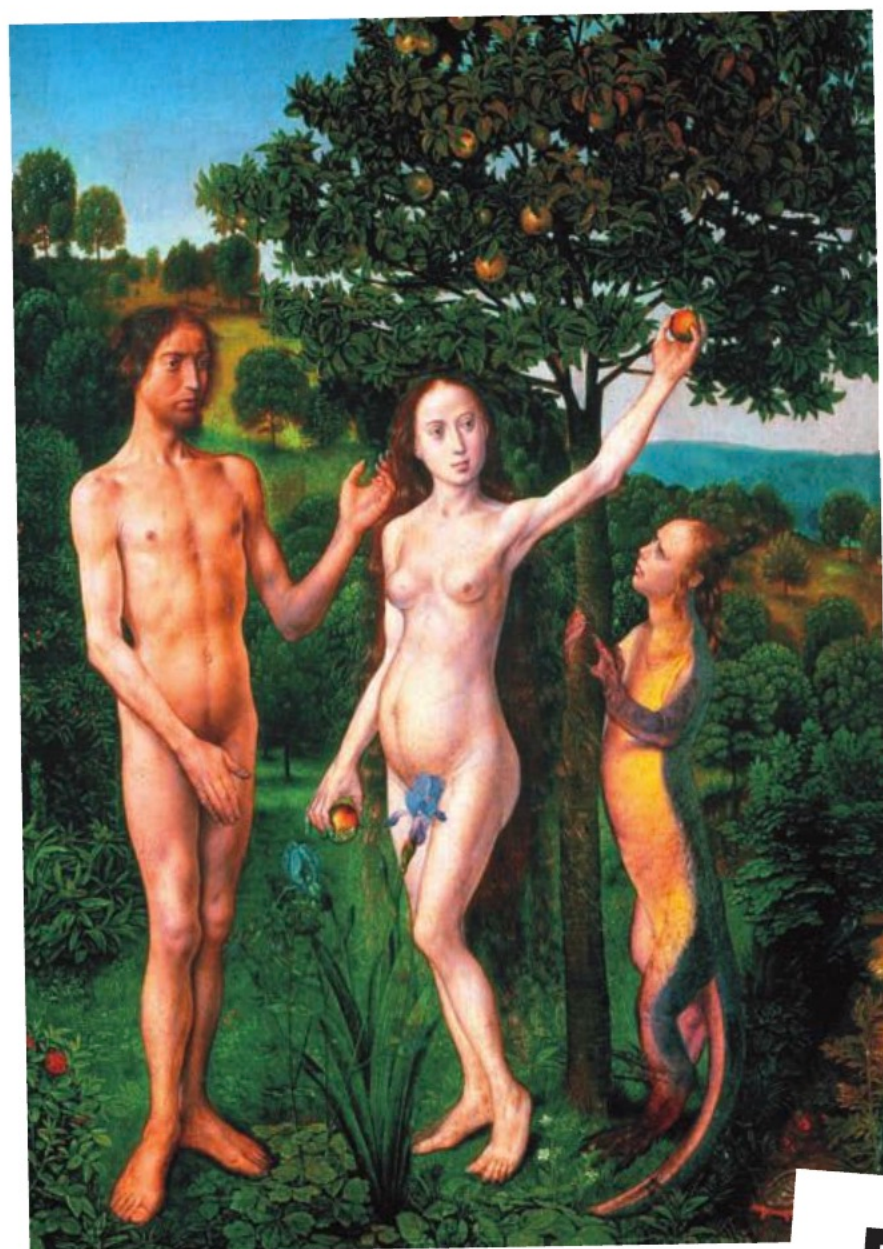
Michel-Ange (attribué à), *Le Tourment de saint Antoine*, début du ^{xvi}^e siècle.

Au ^{xix}^e siècle, les sujets évoluent à toute allure au rythme des grands mouvements artistiques. Les peintres orientalistes transforment ainsi les scènes de l'Ancien Testament en sujets exotiques. Les romantiques et les préraphaélites s'intéressent aux drames et aux histoires d'amour tragiques issues de la littérature et se passionnent pour des héroïnes telles que Béatrice ou Ophélie. Les symbolistes fantasment sur Salomé, figure de la femme cruelle et dominatrice. Au ^{xx}^e siècle, les peintres d'avant-garde font tout simplement disparaître les personnages derrière l'audace des formes et des couleurs, comme Picasso avec *Arlequin*, dont le costume bigarré est déjà un tableau cubiste !

Depuis le Moyen Âge, les artistes ont ainsi choisi les acteurs de leurs tableaux parmi un nombre assez restreint de personnages, mais ils les ont réinterprétés de mille manières, selon leur sensibilité et le message qu'ils voulaient faire passer. Tous ces personnages imaginaires, même les plus connus, sont donc toujours en quête d'artistes pour leur inventer une nouvelle vie !

ADAM ET ÈVE

● LA PREMIÈRE FAUTE ●

EXPULSÉS DU PARADIS !

D'après la Genèse, Adam et Ève furent créés par Dieu et placés dans le jardin d'Éden, une sorte de paradis terrestre où la nourriture était disponible à profusion et sans effort, et où le travail n'existait pas. Ignorant, naïf et immortel, le premier couple coulait donc des jours paisibles tout en vivant en harmonie avec la nature. La seule interdiction qui leur était faite était de ne pas goûter aux fruits de l'Arbre de la connaissance, souvent représenté par un pommier. Hélas, Ève, influencée par le serpent Lilith, fut tentée par le fruit défendu. Elle le croqua et le fit croquer à Adam. Dieu, furieux, les rendit mortels et les chassa du paradis. Ève fut condamnée avec sa descendance à enfanter dans la douleur et Adam dut travailler à la sueur de son front. Cette première « faute » marque la fin de l'âge d'or et de l'innocence.

Hugo van der Goes, *La Chute*, 1470.

ÈVE, C'EST LA FEMME FATALE QUI PERVERTIT ADAM EN LUI TENDANT LA POMME.

ENQUÊTE : QUI SONT-ILS VRAIMENT ?

NOM : Adam et Ève

NÉS : le 6e jour de la création

SITUATION FAMILIALE :

En couple

FAMILLE : Parents de trois turbulents enfants (Abel, Caïn et Seth)

ATTRIBUTS : Une feuille de vigne pour Adam, une pomme pour Ève.

CARACTÉRISTIQUES : Adam et Ève vivent presque nus dans le

jardin d'Éden, qui ressemble à un jardin exotique. Souvent collés l'un à l'autre, ils mangent des pommes et fréquentent le serpent Lilith.

LOISIRS : Repos et sieste (les deux amoureux vivent d'amour et d'eau fraîche)

ADRESSE : Jardin d'Éden dont ils sont les seuls habitants humains

PREMIER AMOUR

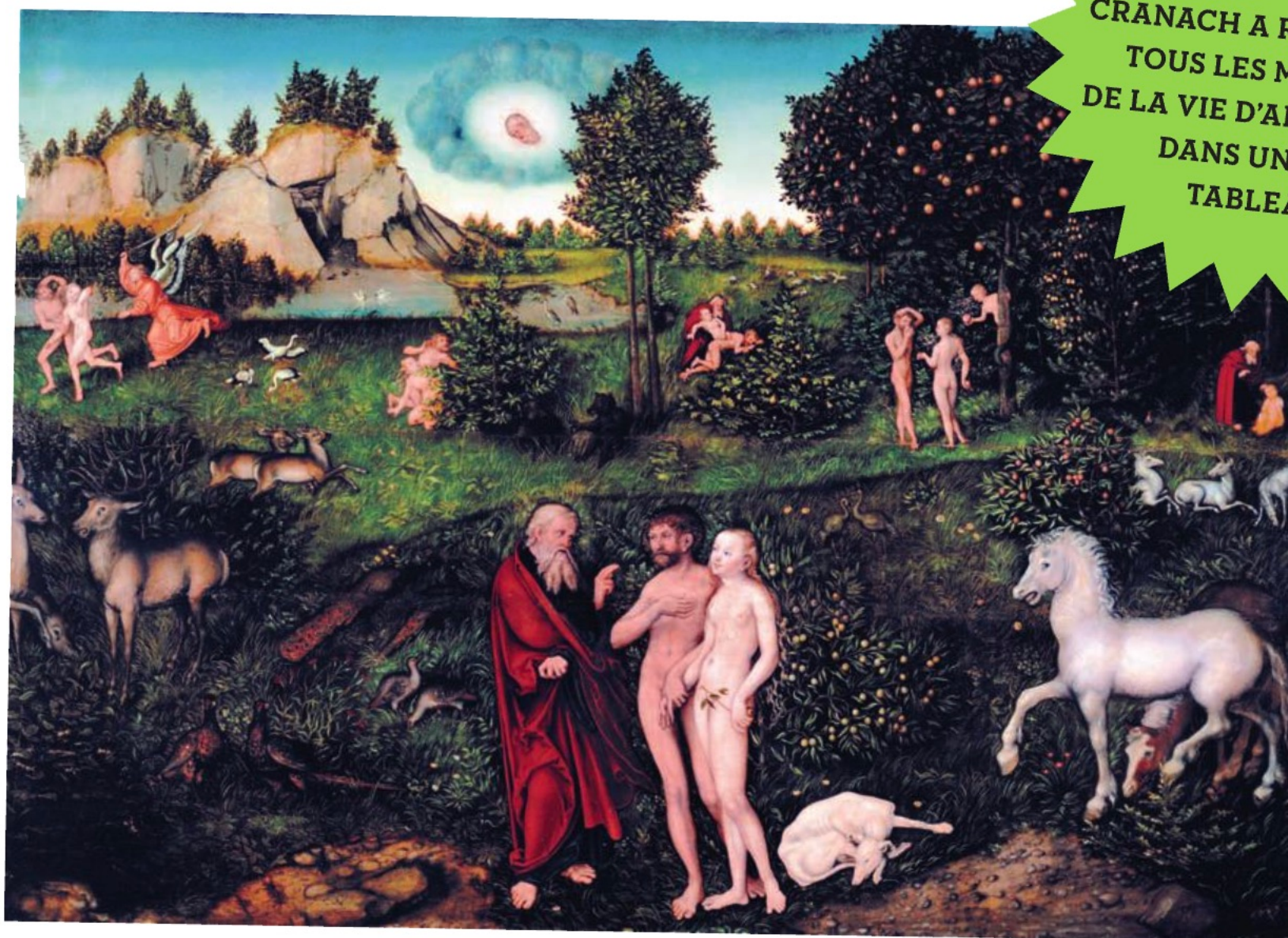
L'histoire des premiers hommes est un thème incontournable de la peinture occidentale. Depuis le Moyen Âge, Adam et Ève ont ainsi été représentés sous toutes les coutures : blonds, bruns, roux, grands et petits, beaux ou laids, couverts de lierre ou nus comme des vers. Le thème est particulièrement en vogue à la Renaissance car il offre l'occasion de peindre des nus sans craindre le courroux de l'Église. Il permet aussi à chaque artiste de créer sa version de l'un des sujets les plus classiques de l'histoire de l'art et donc de montrer sa virtuosité ou son originalité. Dürer,

Piero della Francesca, Tintoret, Raphaël ou encore Jérôme Bosch, tous s'y sont essayés. À la même époque, l'artiste allemand Lucas Cranach semble même avoir nourri une véritable obsession pour l'histoire du premier couple puisqu'il a réalisé plus de trente tableaux mettant en scène Adam et Ève. À chaque fois, l'artiste insiste sur la sensualité et force corruptrice d'Ève, qui aurait poussé Adam, embrouillé par le désir ou en raison de sa naïveté, à enfreindre la loi de Dieu. L'histoire d'Adam et Ève a peu séduit les peintres du XVIIIe et de la première moitié du XIXe siècle, mais elle a connu un regain d'intérêt avec les artistes appartenant aux avant-gardes, qui ont adapté le sujet au monde contemporain, transformant Adam et Ève en un véritable couple d'amoureux.

Lucas Cranach l'Ancien,
Le Paradis, XVIe siècle.

**TROP
FORT !**

**REGARDEZ BIEN.
CRANACH A REPRÉSENTÉ
TOUS LES MOMENTS
DE LA VIE D'ADAM ET ÈVE
DANS UN SEUL
TABLEAU !**

L'AFFAIRE ÈVE, QUI EST LE COUPABLE ?

Dans cette histoire, la première vraie victime, c'est la femme ! En effet, depuis cette vieille affaire, elle traîne derrière elle une mauvaise réputation. On l'accuse sans cesse d'être responsable des bêtises commises par les hommes. C'est vrai, Ève a croqué le fruit défendu, mais c'est à cause du serpent ! On peut même se demander

si Adam n'a pas un peu provoqué la chose, histoire de prendre le dessus pour les siècles à venir. Quant à la pomme, elle est absolument innocente !

**MUNCH A TRANSFORMÉ
LE RÉCIT DE LA GENÈSE
EN SCÈNE GALANTE
AUTOUR D'UN POMMIER.**

Edvard Munch, *Adam et Ève*, 1908.

Suzanne Valadon, Adam et Ève, 1909.

OÙ EST LA FAUTE ? LES TRÈS
RÉALISTES ADAM ET ÈVE
DE SUZANNE VALADON
CUEILLEN LA POMME AVEC
BEAUCOUP D'INSOUCIANCE...

PIERROT

FACE DE LUNE

UN PERSONNAGE LUNAIRE

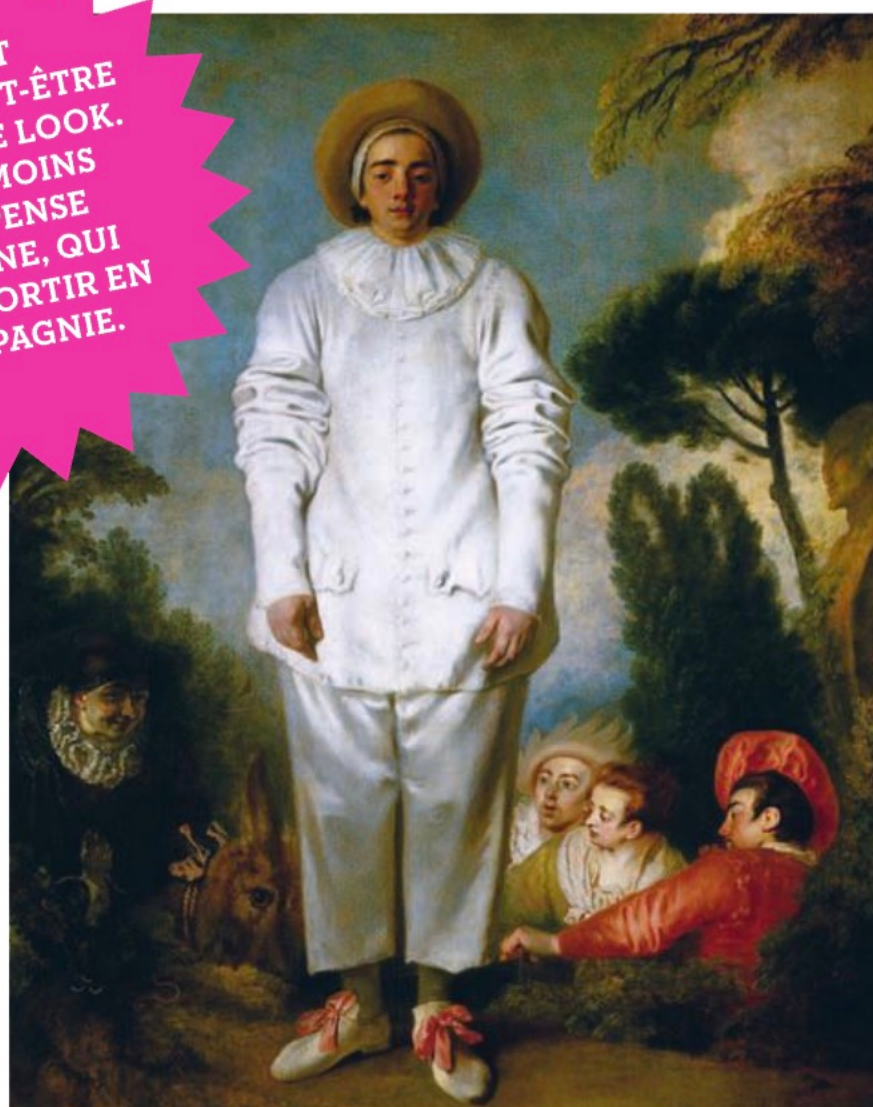
La Commedia dell'arte est une forme de théâtre née en Italie au XVIe siècle, qui met en scène des personnages récurrents, reconnaissables à leur costume et à leur masque. Avec Arlequin, Pierrot est le plus connu. C'est un valet et un bouffon qui fait rire et amuse. Mais rien à voir avec Arlequin ou Brighella, qui sont des

menteurs, fourbes et rusés, prêts à tout pour quelques pièces. Pierrot est plus effacé, moins grotesque, c'est un sensible. Au XIXe siècle, il devient même un personnage poétique qui joue de la guitare pour séduire Colombine et représente la voie de la sagesse face à son adversaire de toujours, le facétieux Arlequin.

August Macke, *Pierrot*, 1913.

PIERROT
DEVRAIT PEUT-ÊTRE
CHANGER DE LOOK.
C'EST DU MOINS
CE QUE PENSE
COLOMBINE, QUI
HÉSITE À SORTIR EN
SA COMPAGNIE.

Jean Antoine Watteau, *Pierrot, dit autrefois Gilles*, vers 1718-1719.

AUTOPOTRAIT ?

En peinture, le plus célèbre des Pierrot est bien celui de Watteau. Il se pourrait d'ailleurs que le peintre se soit lui-même représenté dans la tenue du comique mélancolique. En peine d'amour ou en manque de reconnaissance, il trouvait peut-être que son destin était proche de celui du per-

sonnage de théâtre. Dans la toile, on aperçoit derrière lui les autres personnages du théâtre italien qui se moquent. Pourtant, dans la peinture comme dans les comédies, celui qui triomphe à la fin et repart avec Colombine, c'est bien souvent Pierrot. Le plus rusé n'est donc pas celui qu'on croit.

CARTE D'IDENTITÉ

NOM : Pierrot

NÉ : à Ferrare au XVIe siècle

AMOUR : Colombine

AMIS : Francisquine, Zerbinette

FONCTION : personnage de la Commedia dell'arte

ATTRIBUTS : costume blanc, chapeau conique ou à large bord

CARACTÉRISTIQUES : mélancolie, timidité

LOISIRS : musique, jeux, danse

ADRESSE : itinérant

ARLEQUIN

LE BOUFFON DE SERVICE

UN VALET ENCOMBRANT

Reconnaissable entre tous grâce à son costume, Arlequin est sans aucun doute le plus célèbre des bouffons ! On dit qu'il était si pouilleux et si pauvre que c'est à force de rapiécer ses vêtements avec des bouts de tissus épars que celui-ci est devenu multicolore. Menteur, fourbe, lâche et servile,

Arlequin n'hésite pas à ridiculiser Pierrot pour s'attirer les regards de Colombine. Mais s'il cumule les défauts, ce paresseux diabolique est bien souvent pris à son propre jeu et finit par goûter de son propre bâton.

André Derain, *Arlequin à la guitare*, 1924 (détail).

UN COSTUME D'AVANT-GARDE

Il fallait s'y attendre, cinq cents ans de provocations ont fait d'Arlequin un sujet phare de la peinture moderne. Il faut dire qu'à lui seul, son étrange costume entraîne les peintres dans un exercice de peinture et de géométrie qui permet toutes les audaces.

Après Klee, Derain, Calder ou Chagall, il a été représenté par les futuristes italiens et à de nombreuses reprises par Picasso, qui l'a dessiné sous toutes les coutures.

Pablo Picasso, *Arlequin*, 1915.

QUI EST-IL ?

NOM : Arlequin, Arlecchino

NÉ : à Bergame au XVIe siècle

AMOUR : Colombine

FONCTION : bouffon, amuseur, valet

ATTRIBUTS : costume multicolore, bâton, bicornes, masque

CARACTÉRISTIQUES : drôle, joueur, menteur, paresseux

LOISIRS : jeux, musique, acrobatie, sieste

ADRESSE : itinérant

ARLEQUIN ÉTAIT CUBISTE SANS LE SAVOIR ! C'EST EN RENCONTRANT PICASSO QU'IL A PRIS CONSCIENCE DE SA VRAIE NATURE.

CUPIDON

— **UN AGENT** —→
TRÈS SPÉCIAL

LE DIGNE FILS DE VÉNUS

Pour échapper aux foudres de Jupiter, le fils de Vénus (voir page 74) a passé son enfance dans les bois, où il a appris à dominer les animaux féroces et à chasser à l'arc. Mais les flèches de Cupidon font bien plus que tuer, elles provoquent des coups de foudre au gré des envies du jeune dieu. En associant leurs talents, la mère et le fils forment à eux deux la plus redoutable des agences matrimoniales. Mais tel est pris qui croyait prendre ! Vénus, jalouse de la beauté de Psyché, demande à son fils de la rendre amoureuse du plus laid des mortels. Mais Cupidon se blesse avec l'une de ses propres flèches et succombe aux charmes de la princesse. On ne badine pas avec l'amour !

**SERIAL LOVER !
CUPIDON TIRE À
L'AVEUGLE SUR
TOUT CE QUI BOUGE.
QUAND ÇA LE
PREND, ON NE PEUT
PLUS L'ARRÊTER.**

Sandro Botticelli, *Le Printemps*, vers 1485 (détail).

MAIS QUI EST-IL ?

NOM : Cupidon ou Éros

AMOUR : marié à la nymphe Psyché

FAMILLE : fils de Mars et de Vénus

AMIS : lion, tigre, panthère...

FONCTION : agent matrimonial

ATTRIBUTS : flèches, arc, couronne de fleurs, couleur rose, ailes

CARACTÉRISTIQUES : éphèbe ou enfant, beauté, ruse, malice

LOISIRS : tir à l'arc, chasse

L'AMOUR EST AVEUGLE

Cupidon est à l'image de l'amour, c'est-à-dire incompréhensible et insaisissable ! Il est ainsi le plus souvent représenté sous la forme d'un jeune garçon ailé, mais peut apparaître comme l'éphèbe séduisant qui tombe sous le charme de Psyché. C'est aussi un personnage espiègle et malicieux que les artistes ont souvent imaginé en train de jouer avec sa mère comme un enfant, ou de tirer ses flèches les yeux bandés... car l'amour est aveugle !

**UN FILS À SA MAMAN.
À DEUX, ILS FONT
LA PAIRE !**

Lorenzo Lotto, *Vénus et Cupidon*, vers 1523-1526.

**APRÈS AVOIR ENLEVÉ
PSYCHÉ, CUPIDON LA
REJOINT CHAQUE NUIT DANS
SA CHAMBRE, TOUJOURS
DANS L'OBSCURITÉ, ET LUI
FAIT PROMETTRE DE NE PAS
CHERCHER À CONNAÎTRE
SON IDENTITÉ... JUSQU'AU
JOUR OÙ LA BELLE FINIT PAR
SE LASSER ET ALLUME LA
LUMIÈRE !**

Jacopo Zucchi, *Amour et Psyché*, XVIe siècle.

ÉTIENNE

LE PREMIER MARTYR CHRÉTIEN

LAPIDATION
OU ÉCRASEMENT ?
ÉTIENNE PERD
LA VIE, MAIS
IL GAGNE LES
PALMES DU
MARTYR !

LAPIDÉ POUR AVOIR DÉFENDU LE CHRIST

Étienne est un érudit et un savant qui fait partie des premiers Juifs à s'être rapprochés de Jésus de son vivant. Débordés par leur lourde tâche, les apôtres le recrutent en tant que diacre afin qu'il les aide à diffuser le message du Christ. Mais peu après, lors d'un débat avec des religieux juifs, la force de son argumentation provoqua la colère de l'assemblée qui, prise de rage, se rua sur lui et le tua à coups de pierres.

Gian Domenico Tiepolo, *La Lapidation de saint Étienne*, 1754.

CARTE D'IDENTITÉ

NOM : Étienne

NÉ : vers le début du 1er siècle, en Judée, mort vers 34 ap. J.-C.

SITUATION FAMILIALE :

Célibataire

FONCTION : diacre, martyr

AMIS : Philippe, Nicanor, Timon

ATTRIBUTS : pierre, auréole, vêtement religieux (chasuble)

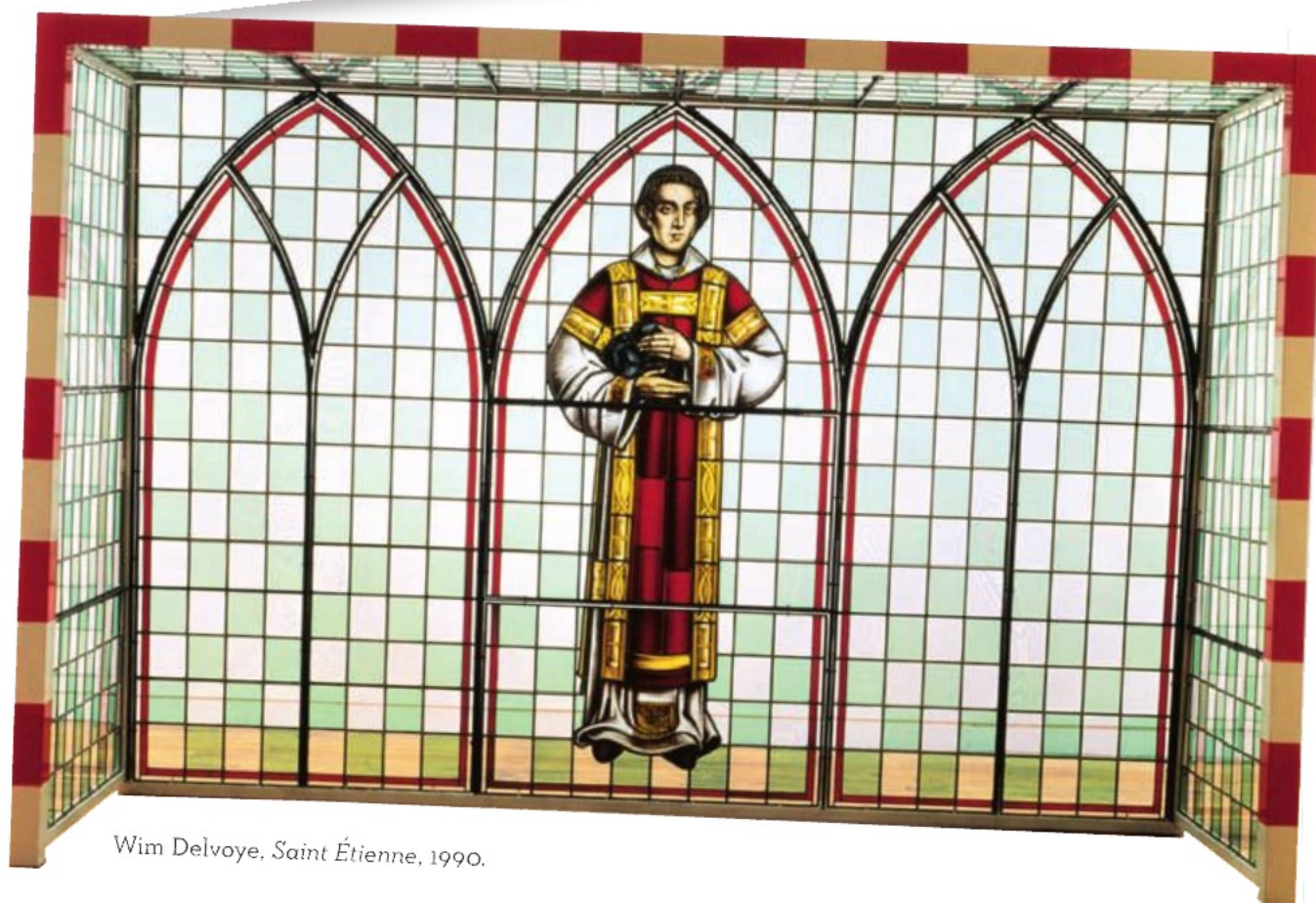
CARACTÉRISTIQUES : éloquence, bon esprit, honnêteté, foi, sagesse

LOISIRS : discussion, lecture, philosophie

ADRESSE : Jérusalem

DROIT AU BUT !

Le premier des martyrs a été l'objet de nombreuses représentations, mais sa courte existence laisse peu d'autres possibilités aux peintres que de se concentrer sur son assassinat. Avec le temps, il semble même qu'il y ait eu une sorte de surenchère entre les artistes. C'est à celui qui peindra la foule la plus déchaînée et la pierre la plus grosse, jusqu'à ce que l'artiste belge Wim Delvoye l'imagine en gardien de but !

Wim Delvoye, *Saint Étienne*, 1990.

SÉBASTIEN

CHAMPION DU CHRIST

DE LA GLOIRE AUX ÉGOUTS

Sous l'empereur romain Dioclétien, grand persécuteur des chrétiens, Sébastien, capitaine de la garde, se convertit en secret à la nouvelle religion. Un jour, il accomplit un miracle en rendant la parole à une femme muette. Quand il l'apprend, l'empereur le condamne à être percé de flèches par ses propres soldats. Ceux-ci n'ayant pas

visé le cœur, il en réchappe grâce aux soins d'une jeune veuve nommée Irène. Ne voulant pas fuir, il est hélas rattrapé par les hommes de Dioclétien, qui le rouent de coups et jettent son corps dans les égouts de Rome.

Nicolas Regnier, *Saint Sébastien soigné par Irène*, XVIIe siècle.

CIBLE DE TOUS LES REGARDS

Sans doute en raison de l'aspect très spectaculaire de son martyre, le supplice de saint Sébastien est l'un des plus représentés dans la peinture. Il faut dire que le saint préféré des soldats et des archers était censé protéger de la peste noire au Moyen Âge et à la Renaissance. La plus célèbre des représentations du martyr est celle de Mantegna, qui fait du saint un véritable « champion » du Christ souffrant dans un décor de ville antique censée symboliser Jérusalem. Une façon d'exprimer les difficultés et les souffrances qu'il faut endurer pour rejoindre Dieu.

Andrea Mantegna, *Saint Sébastien*, vers 1480.

QUI EST-IL ?

NOM : Sébastien
NÉ : à Milan ou Narbonne au IVe siècle
AMIS : Irène
ENNEMIS : Dioclétien
FONCTION : soldat romain, martyr
ATTRIBUTS : pagne, flèches, arbre ou colonne
CARACTÉRISTIQUES : beau, jeune et chrétien
LOISIRS : tir à l'arc
ADRESSE : Rome

**FAUT-IL
DONC TANT
SOUFFRIR
POUR
REJOINDRE
DIEU ?**

CINQUANTE PERSONNAGES EN QUÊTE D'ARTISTES

Quand on se promène dans les couloirs des musées, ceux-ci paraissent habités par une foule hétéroclite d'hommes et de femmes qui se côtoient au fil des galeries et s'exposent au regard des visiteurs. Ève croquant la pomme, saint Antoine tenté par le démon, Persée délivrant Andromède, Œdipe et le sphinx, Judith et Holopherne, Saturne dévorant ses enfants, saint Georges terrassant le dragon... l'histoire de l'art est peuplée de personnages récurrents, dont on ne connaît pas toujours la véritable histoire. Qui sont-ils réellement ? Quels sont les attributs qui permettent de les reconnaître dans la peinture ? Pourquoi ont-ils inspiré tant d'artistes ? Ce Top 50 réunit les plus grandes stars de l'histoire de l'art et répond à ces questions de façon étonnante !

Palette...

22 €

ISBN : 978-2-35832-081-8

www.editionspalette.com

9 782358 320818