

Voyageur contemplant une mer de nuages

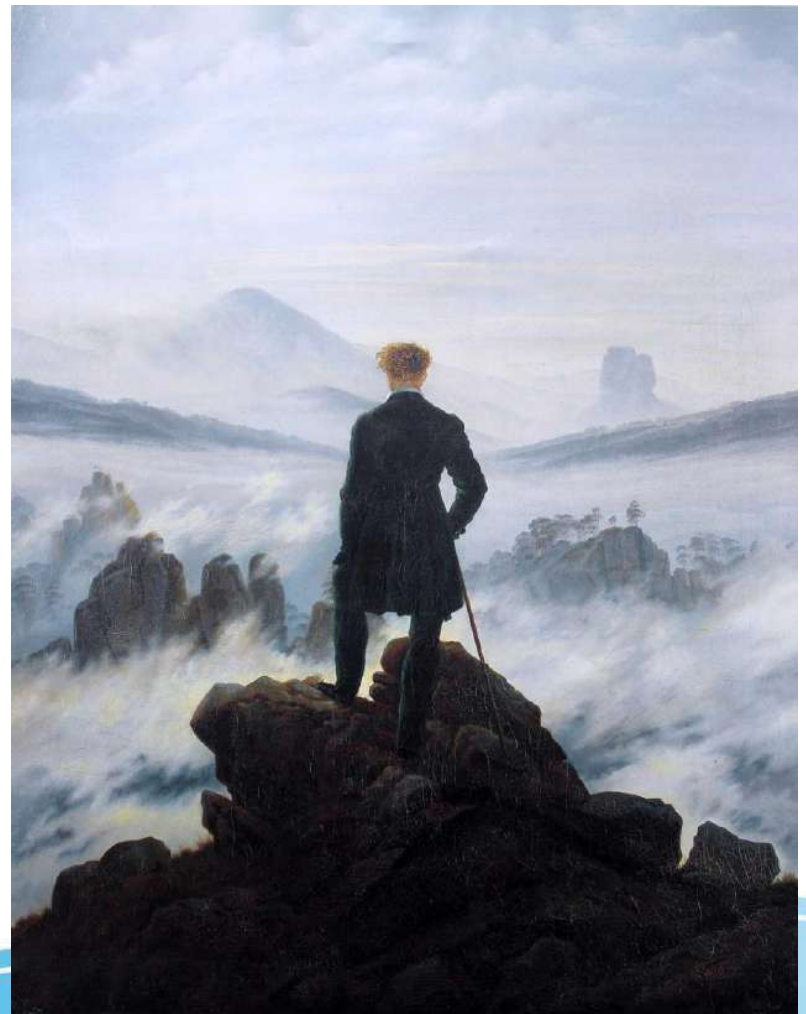
Caspar David FRIEDRICH

1818

Méthodologie de l'analyse d'œuvre

LE VOYAGEUR CONTEMPLANT UNE MER DE NUAGE

Caspar David Friedrich (1774-1840),
Le voyageur contemplant une mer de nuages, 1818, peinture à l'huile sur
toile, 95 x 75 cm, Kunsthalle de
Hambourg

LE VOYAGEUR CONTEMPLANT UNE MER DE NUAGE

PROBLÉMATIQUE :

En quoi le tableau de Friedrich représente-t-il une des formes de la sensibilité romantique ?

LE VOYAGEUR CONTEMPLANT UNE MER DE NUAGE

Caspar David Friedrich (1774–1840)

Maître du paysage tragique, Friedrich est l'un des acteurs du romantisme allemand. Contemporain de Johan Wolfgang Von Goethe n'a pas eu une vie facile, continuellement émaillée de deuils. L'artiste, en quête de transcendance, est connu pour avoir représenté la nature dans sa dimension mystique et spirituelle. Plus que la beauté, c'est du sublime dont il est question dans les œuvres de Caspar Friedrich, très loin des courants réalistes qui s'exprimaient dans les écoles du paysage à cette époque, en France comme en Angleterre.

«Le peintre ne doit pas seulement peindre ce qu'il voit devant lui mais ce qu'il voit en lui-même»

Gerhard von Kügelgen, *Portrait de Caspar David Friedrich*, 1810-20, Kunsthalle, Hambourg

LE VOYAGEUR CONTEMPLANT UNE MER DE NUAGE

Le Matin, cycle des heures du jour
Vers 1821, Niedersächsisches
Landesmuseum, Hanovre

Abbaye dans une forêt de chênes
1810, AlteNationalgalerie, Berlin

LE VOYAGEUR CONTEMPLANT UNE MER DE NUAGE

Romantisme : Courant artistique qui, né au XVIIIe siècle en Angleterre et en Allemagne, se développe au siècle suivant en Europe, notamment en France. En opposition au classicisme et à la primauté de la raison, héritage du siècle des Lumières, le romantisme exalte les sentiments, l'irrationnel, les tourments de l'âme et du cœur. Fasciné par le religieux (Caspar David Friedrich en Allemagne), par l'onirique, le morbide, le sublime et le fantastique (Eugène Delacroix, Théodore Géricault, Antoine-Jean Gros), il s'inspire du rêve, du passé idéalisé, de l'exotisme sous toutes ses formes. Concerne d'autres arts que la peinture comme la musique, la littérature et le théâtre.

Eugène Delacroix, *La mort de Sardanapale*, 1827, huile sur toile, 392 × 496 × 0,55 cm, Musée du Louvre

LE VOYAGEUR CONTEMPLANT UNE MER DE NUAGE

***Voyageur contemplant une
mer de nuages***

1818

Huile sur toile

Hauteur : 98,4 cm

Largeur : 74,8 cm

Kunsthalle
Hambourg

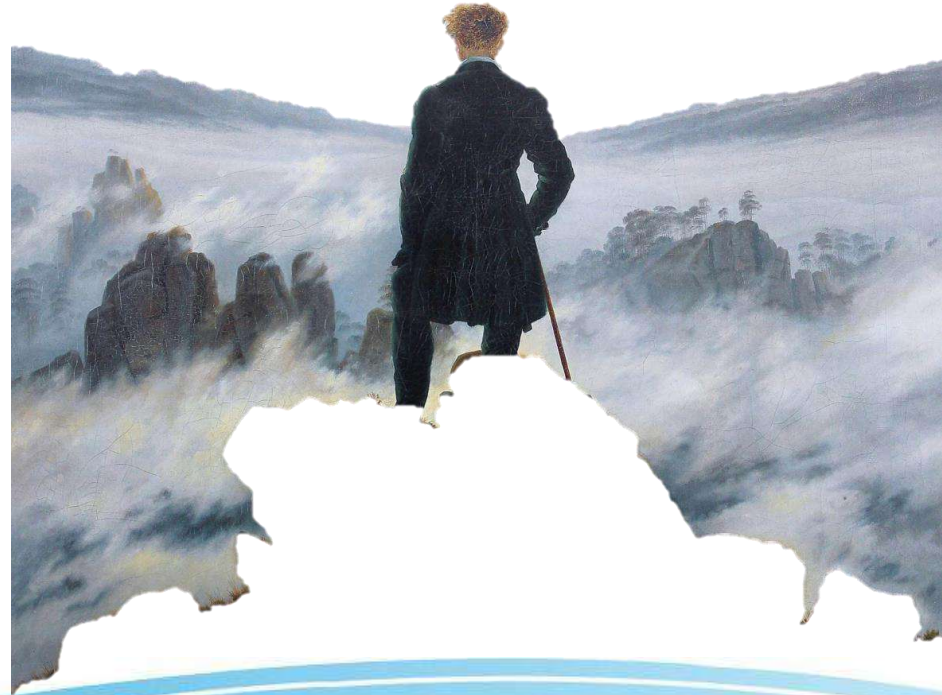
LE VOYAGEUR CONTEMPLANT UNE MER DE NUAGE

Le titre du tableau

Un voyageur...

Contemplant... une mer de nuages

LE VOYAGEUR CONTEMPLANT UNE MER DE NUAGE

Une composition basée sur le contraste

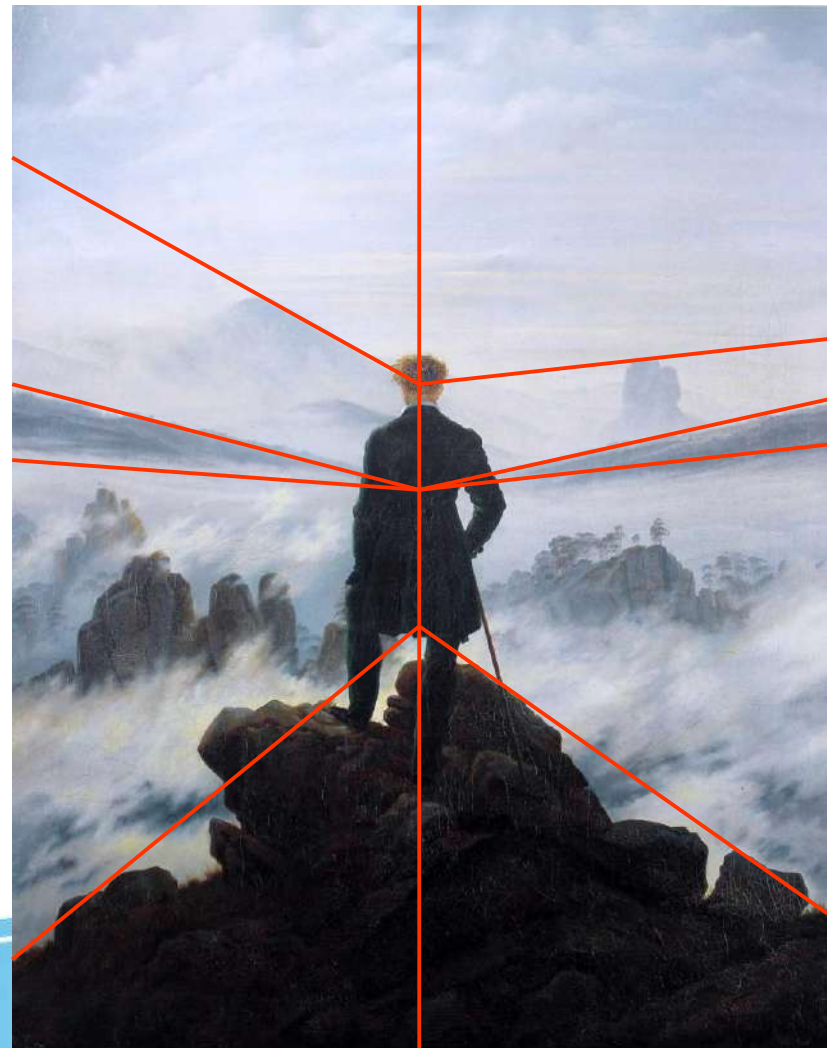
- entre le premier plan (le rocher sur le quel se tient le personnage et le personnage lui-même) et le deuxième plan (le paysage contemplé)
- entre le clair et le foncé
- entre l'ombre et la lumière
- entre les contours très nets du premier plan et le reste un peu flou
- entre la terre qui émerge de manière violente et sombre et l'environnement «cotonneux» et qui semble plus léger

LE VOYAGEUR CONTEMPLANT UNE MER DE NUAGE

Un être humain face aux éléments naturels

- Solitude et petitesse de l'homme face à l'immensité d'une nature impressionnante qu'il contemple : y cherche-t-il une signification ?
- Les lignes de force du tableau : des obliques, qui convergent vers le personnage, centre de toute la représentation.
- Voyageur en pleine contemplation, penseur qui réfléchit devant l'immensité : images du sacré, monde divin, ou simple chaîne de montagnes ?

LE VOYAGEUR CONTEMPLANT UNE MER DE NUAGE

Un personnage vu de dos

procédé systématisé par Friedrich

Le Moine au bord de la mer
1809-10, AlteNationalgalerie, Berlin

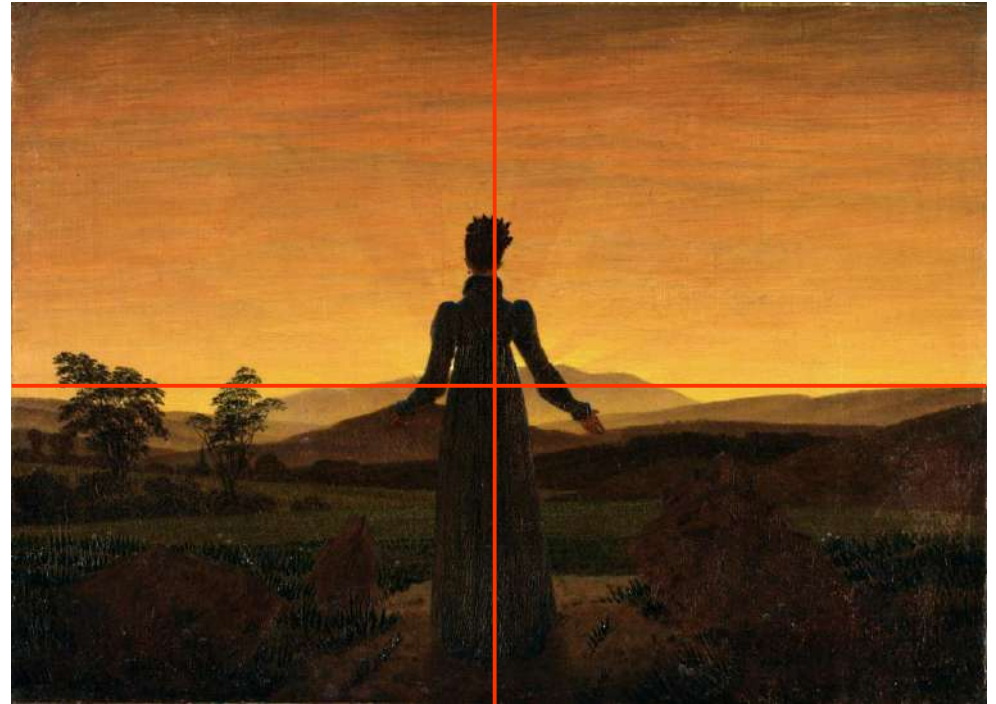

Femme au coucher du soleil
1818, Museum Folkwang, Essen

LE VOYAGEUR CONTEMPLANT UNE MER DE NUAGE

Là encore, une femme vue de dos, les bras ouverts, regardant ce paysage et lui faisant face

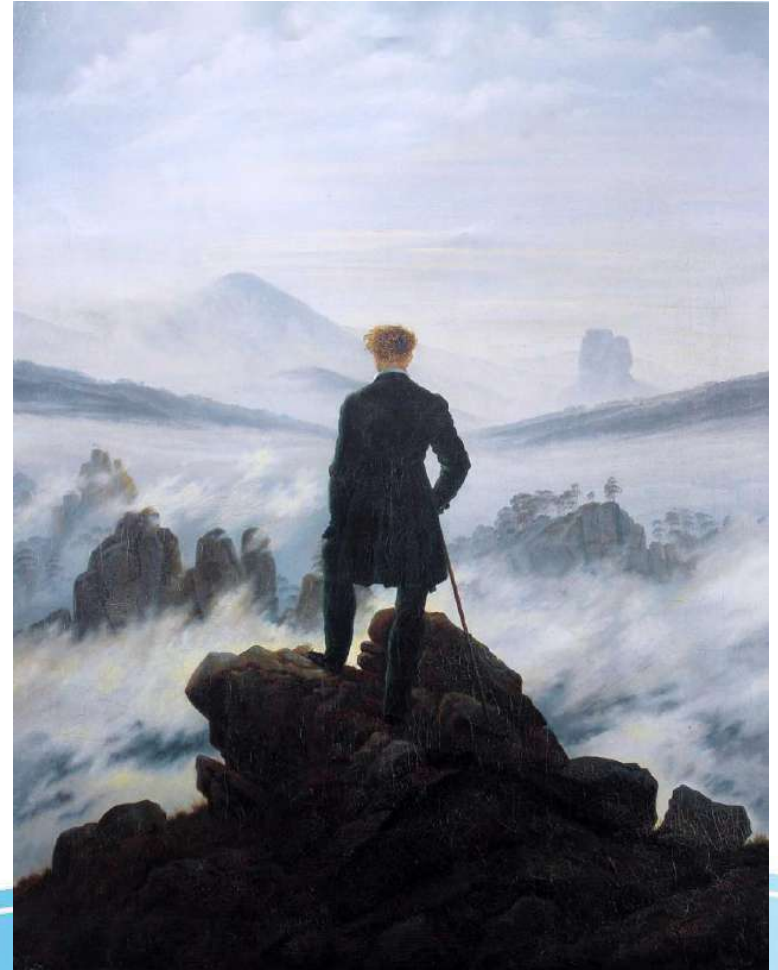
- Là encore, au milieu de l'image, un personnage aux lignes verticales, contrastant avec l'horizontalité du paysage vallonné.
- Là encore, une silhouette sombre au premier plan et le paysage au second.
Mais ici paysage aux lignes douces et couleurs aussi atténuées par le moment de la journée.
- Femme en contemplation devant ce paysage: geste d'ouverture et d'accueil, image d'une nature apaisée et tranquille, malgré l'impression de distance et d'immensité.

LE VOYAGEUR CONTEMPLANT UNE MER DE NUAGE

Qui le personnage peut-il représenter?

- Personnage anonyme.
- Il peut représenter le spectateur lui-même qui peut se projeter à sa place et contempler, avec lui, le paysage, s'interroger sur l'univers, rechercher un dépassement de soi, et, peut-être, une connaissance de soi grâce à la confrontation avec la nature.
- Il est peut-être le guide, le mage, l'image du prophète dans laquelle Hugo voit le poète romantique. Ainsi ce personnage peut représenter l'artiste lui-même: solitaire, dominant le monde terrestre, le paysage qu'il contemple, peut-être grâce à son art.

LE VOYAGEUR CONTEMPLANT UNE MER DE NUAGE

En quoi est-ce un tableau romantique ?

Le Voyageur contemplant une mer de nuages offre de nombreux aspects caractéristiques de ce courant à la fois philosophique, littéraire, musical et pictural :

- Le thème de la nature
- La recherche d'une élévation spirituelle
- La solitude
- L'importance accordée à l'individu et à ses sentiments
- La dualité de l'être romantique
- Le thème de l'évasion, de la rêverie
- L'artiste comme guide

LE VOYAGEUR CONTEMPLANT UNE MER DE NUAGE