

Le genre du roman d'artiste

Obj: Comment le genre romanesque, au 19e, permet de dépeindre une psychologie tourmentée de l'artiste peintre à travers le genre du roman d'artiste ?

Le roman d'artiste

Kunstlerroman

Artistnovel

I. Le genre du roman d'artiste: le lien entre la littérature et l'art

Cette première partie aborde les origines du genre récent du roman d'artiste qui s'invente au XIXe siècles. Ce genre de narration fictionnel met au cœur de son récit un artiste, une œuvre d'art, un atelier ; Néanmoins le sculpteur et l'architecte sont beaucoup moins souvent représentés que le peintre – au point que l'on parle parfois d'un « roman du peintre ». Objectif de l'artiste est de rendre le mouvement à celui de l'art et de rendre vivant son œuvre.

A. Les origines du Kunstlerroman

Origine : Kunstlerroman, XVIIIe, Allemagne.

Sujet : Art/Artiste passionnent les écrivains, Artiste VS Société , Artiste livré à lui même

Philippe Dagen, « *quelqu'un qui s'impose inlassablement d'écrire, ou de peindre, ou de composer, avec, en tête, l'idée et l'espoir d'une lumière - autrement dit d'une vérité. Quelqu'un qui regarde, écoute, observe et n'est jamais absolument certain de comprendre dans leur totalité les êtres, les actions, les choses qu'il s'est donné pour devoir d'étudier. L'art, ainsi considéré, est une entreprise d'intelligence* ».

B. Un sous-genre romanesque

Thématique artistique et méditation sur l'artiste XVII, XIXe artiste devient obsessionnel

Kunstlerroman : L'Art, Description d'œuvre d'art, Tableaux, morceaux de musique, Discussion esthétique, Débat philosophique

Enjeu : Faire de leur vie un chef-d'œuvre

Relation entre l'artiste et l'art

C. Typologie de l'artiste

Ethos: Rêveur, solitaire, observateur, idéaliste Artistes : êtres torturés, mélancoliques, dépressifs

Art et Ego Personnes imaginatifs dominé par son égo, conscient de son génie

Leurs œuvres sont des créations majeures et c'est une « mission nécessaire à l'humanité » (Hector Berlioz, Rodchenko → « Le dernier tableau »)

II. *Le Chef-D'œuvre inconnu* de BALZAC

Présentation d'une œuvre canonique du roman d'artiste : *Le chef-d'œuvre inconnu* de Balzac

A. Autour de l'œuvre

Parution : 1831, définitivement 1837 dans la revue L'Artiste

Genre : « Nouvelle » ou « roman d'artiste » voire « Conte fantastique »

Thématique : Confrontation thèse philosophique/ thématique artistique/ disjonction entre la science/l'art, le savoir/inspiration, la théorie/pratique.

Inspiré/ modèle de Hoffman La leçon de violon

Personnage : 3 artistes : N. Poussin/ Frenhofer/ Porbus dont deux sont réels

Version définitive : figure dramatique de Frenhofer- drame intérieur de l'artiste déchiré entre la pensée et l'exécution

Inspire à Jacques Rivette le film *La Belle Noiseuse*(1991) Inspiré/ modèle de Hoffman « La leçon de violon »

B. Les thèmes centraux

Impossibilité d'amour entre art et femme/ Art dévore la vitalité de l'amour, de la vie

REF: nouvelle d'Edgar Allan Poe : Le Portrait Ovale traduit par C. Baudelaire

Artiste victime de la « trop grande abondance du principe créateur »

C. La figure féminine

Tension insoluble qui tourmente l'artiste partagé entre art-amour/ Femme-Objet de désir, d'art, de contemplation, de tiraillement

Gilette : sujet érotique → sujet esthétique

« *La pensée a tué l'œuvre d'art , dans la retouche permanente du tableau* ».

I. Etude de texte: Epilogue du chef d'œuvre inconnu de Balzac

A. Un comique de situation

Un aparté entre les deux peintres /« Une scène de ménage »/ Immaturité du vieillard (invective)

Le prétexte de la jalousie (exclamation + parallélisme « Par le sang, par le corps, par la tête du Christ, vous êtes des jaloux »)

B. L'artiste en proie à la folie face à la réalité

Une violente réalité (champ lexical de la violence/ exclamation/ invectives/ impératif) ; Illusion (Hyperbole « Elle est merveilleusement belle ») ; Changement brutal d'attitude « Il se jeta sur les deux peintres un regard profondément sournois, plein de mépris et de soupçon, les mit silencieusement à la porte [...] avec une promptitude convulsive » ; La démence physique « l'anxiété peinte sur la physionomie blanche du vieillard »

C. Un échec tragique

Retour de la lucidité (« Rien, rien ! Et avoir travaillé dix ans) (« Il s'assit et pleura »)

Une chute de l'esprit : changement d'attitude

Persuader de son génie → Se met à la pleurer → « Se relève avec fierté » et accuse ses amis d'être jaloux → attitude silencieuse d'une « sérieuse tranquillité » avec un « regard profondément sournois, plein de mépris et de soupçon, les mit silencieusement à la porte.