« LE FANTASTIQUE DANS L'ART »

Par Francine Bunel, conférencière en histoire de l'art

Depuis les civilisations les plus anciennes, les artistes occidentaux se sont emparés du Fantastique. Génies, monstres, anges ou démons ont été une source inépuisable d'inspiration pour les artistes.

La Mythologie grecque explique les origines du monde avec les dieux, héros et monstres qui nous ont été rapportés par Homère, Euripide ou Ovide. Les dragons et les serpents y sont omniprésents avec Cadmos, Jason et Héraclès. Les créatures fantastiques (Cerbère, Minotaure, griffons, sphynx, cyclopes et centaures ou encore chimères, gorgones et sirènes) - transmises par Rome – parviendront jusqu'à nous grâce aux artistes. Au Moyen-Age, l'Église va utiliser le Fantastique pour ses besoins moralisateurs, en particulier dans les Jugements derniers sur les tympans des églises et cathédrales. Les codes de représentation de **l'Enfer** sont établis dès le 12e s. (Mosaïques 12e s. Baptistère de Florence) puis avec Giotto (Chapelle Scrovegni - 1306 – Padoue) et Fra Angelico (C.1431). Les cycles narratifs se développent dans une iconographie diabolique débridée, en particulier chez les Primitifs flamand (Jan Van Eyck – Hans Memling). On voit apparaître un **Bestiaire fantastique médiéval**, allant de la Bête de l'Apocalypse, du griffon et du Phénix qui prennent un sens chrétien, au basilic et à la Manticore - suppôts de Satan. Les êtres hybrides (satyres, centaures ou cynocéphales) font partie de la création divine dans le *Livre des Merveilles* (C.1410), et les Grylles à visage humain et corps d'animal ornent les marges des manuscrits. Avec la licorne devenue symbole de pureté, le dragon reste le « Roi du bestiaire fantastique », tant dans les récits profanes qu'hagiographiques, avec Saint Michel affrontant le dragon de l'Apocalypse, et Saint Georges terrassant le dragon (en peinture, Paolo Uccello inaugure en 1440 une longue série qui sera déclinée sur le thème jusqu'au 20e s. avec Salvador Dali). Au 15e s., avec les épidémies de peste noire, on voit apparaître les **«Danses macabres»** dans les manuscrits et dans les fresques des églises (C.1450 - Ancienne abbatiale St-Robert - La Chaise-Dieu). Dans le registre profane, les fées telles que **Mélusine** connaissent un grand succès et seront illustrées jusqu'à la fin du Moyen-Age.

A la Renaissance, c'est au Nord de l'Europe que l'on observe les plus belles innovations. Avec l'invention de l'imprimerie, les lettrines s'ornent d'êtres fantastiques dans les **Alphabets figurés**. Avec la chasse aux **Sorcières**, l'iconographie est définie dès 1500 par Dürer et Hans Baldung Grien, et on voit apparaître les scènes de sabbat en peinture. Au 16e s., Lucas Cranach l'Ancien décrit l'horreur du loup-garou, qui hante les esprits. Les artistes allemands font preuve d'une créativité extraordinaire dans le domaine du Fantastique. **Albrecht Dürer** (*Le Chevalier, la Mort et le Diable* - 1513) et **Hans Baldung Grien** (*La jeune fille et la mort* - 1517 / *Les âges et la mort* - C. 1541) créent des œuvres allégoriques sur la Mort. **Albrecht Altdorfer** développe l'aspect fantastique de ses paysages (*La bataille d'Alexandre* – 1529). **Giuseppe Arcimboldo**, peintre milanais maniériste qui travaille à la cour de Rodolphe II, crée des portraits allégoriques fantastiques (*Allégorie de l'eau* - 1566 / *Rodolphe II en Vertumne* - C.1591). Avec **La Tentation de saint Antoine,** les diableries se renouvèlent. En 1470, **Martin Schongaue**l fixe l'iconographie du sujet, et sa gravure est diffusée en Europe. Dans le *Retable d'Issenheim* (1512 -1516) de **Matthias Grünewald –** ce sujet reprend la description de la *Légende Dorée* de Jacques de Voragine (13e s.), mais l'artiste le traite d'une manière expressionniste qui frôle l'hallucination. En Flandres, **Jérôme Bosch** développe un univers Fantastique avec un degré inédit d'inventivité (*Tentation de saint Antoine* - C.1502 / *Jardin des délices* **-**1503-1504). Sa peinture, peuplée de monstres hybrides inédits, multiplie les symboles destinés au chrétien à l'époque où la Dévotion moderne se développe. **Pieter Bruegel l'Ancien** développera la même fascination pour les diableries *(La chute des anges rebelles* – 1562).

La Renaissance italienne développe une véritable fascination pour l'Antiquité. La découverte à Rome des ruines de la Domus Aurea de Néron (1e s.) initie la mode des Grotesques qui se développera dans toute l'Europe jusqu'au 19e s. La **mythologie** est très représentée (Pollaiolo – *Hercule et l'Hydre de Lerne* – C1470 / Botticelli - *Pallas et le Centaure* – 1482 / Maître des Cassonni Campana - *Thésée et le Minotaure* - C.1500). Florence voue un véritable culte à Dante Alighieri, tenu pour le poète universel. Sa *Divine Comédie* **(**début du 14e s.) apporte une **Nouvelle vision de l'Enfer** illustrée par **Botticelli** pour le manuscrit de Lorenzo di Pier francesco de Médicis (1482-87). Avec l'apparition du Maniérisme en Italie**,**

Julio Romano réalise à Mantoue les fresques de la *Chute des Géants* (Salle des Géants **-** 1532 -35 – Palais de Té). Au 17e s., **l'Art baroque** apparu en Italie au début du 17e s. gagne l'Europe…Grand maître flamand du baroque, Rubens excelle dans les scènes mythologiques fantastiques. …A Rome, c'est le triomphe de la démesure avec un monde illusionniste en trompe-l'œil (**Andrea del Pozzo** - *Apothéose de Saint-Ignace-de-Loyola* – 1665 - Eglise St Ignace - Rome). L'illusionnisme atteindra le sommet avec **Giambattista Tiepolo** (*Allégorie des planètes et des continents* – 1752) en donnant une impression d'infini en rupture totale avec la réalité. L'iconographie de certains thèmes évolue, telle la **Méduse**, absente de l'iconographie médiévale. A la Renaissance, Cellini l'a représentée de manière fidèle par rapport au mythe. Avec Le Caravage et Rubens, son visage devient effrayant, et sa chevelure transformée en serpents. Peintre napolitain, marqué par le ténébrisme du Caravage, **Salvator Rosa** (*Jason tuant le dragon* - 1665 -70) adopte un style pittoresque qui conduira au romantisme, avec ses personnages tourmentés dans une nature inquiétante et sinistre d'une très grande modernité.

A l'époque contemporaine, **Goya** souligne l'importance du rêve dans la création fantastique. Il dénonce les pratiques de sorcellerie (*Le Vol des Sorcières* - 1798 / *Sabbat des Sorcières* – 1797- 98). Sa série de 14 Peintures noires est le reflet du subconscient d'un artiste âgé, sourd, avec des problèmes de santé mentale *(Saturne dévorant son fils).* Avec **Le Romantisme, Johann Heinrich Füssli** développe en Angleterre le « Romantisme noir » *a*vec des sujets fantastiques nouveaux (*Le Cauchemar* – 1781 / *Thor combattant le serpent de Midgard* - 1790). Il est par excellence le peintre du Théâtre de Shakespeare (Macbeth - 1780 / Titania caresse la tête de *Bottom* -1793 – 94). **William Blake**, artiste visionnaire, crée des œuvres fantastiques inspirées de visions bibliques (*Le Grand Dragon rouge et la femme vêtue de soleil* - C. 1803.) et illustre magistralement *La Divine Comédie* (1824-1827). C'est l'époque où **Eugène Delacroix** présente *La Barque de Dante* au Salon de 1822. Gustave Doré illustrera La divine Comédie en 1862 avec une puissance inédite qui sera saluée par Théophile Gautier. **Arnold Böcklin** se situe entre symbolisme et romantisme (*L'Ile des Morts – 1880*)**. Le symbolisme (**fin 19e s – début 20e s.) s'empare du Fantastique en faisant prévaloir la subjectivité (Gauguin - La Vision après le sermon - 1888 / œuvres de Gustave Moreau / Odilon Redon). En sculpture, avec le nouvel intérêt pour le Moyen-Age**, Viollet-le-Duc** invente au milieu du 19e s. 54 chimères et des gargouilles fantastiques pour N.D. de Paris qu'il restaure. **L'Expressionnisme** né à la fin du 19es. amplifie la perception d'un monde hostile. **Edward Munch** exprime ses angoisses existentielles (1893 - *Le Cri* / 1895 - *Le Vampire et la douleur*). Au 20e s., l'**Enfer** représente désormais les horreurs de la guerre. avec **Otto Dix** (*Triptyque de La Guerre* - 1929-1932 / *Les Joueurs de Skat* - 1920) et **George Grosz** (*Peace, II* - 1946 / *The Pit* – 1946). Avec **le Cubisme**, **Picasso** dénonce lui aussi en 1937 le drame du bombardement de *Guernica*. **Les Surréalistes** développent des œuvres fantastiques excluant l'intervention de la raison (René Magritte - *Les merveilles de la nature* -1953 / Max Ernst - *L'Ange du foyer* – 1937 - Tentation de saint Antoine – 1945 / Salvador Dali - *Tentation de Saint Antoine* -1946)

Le Fantastique oriental connaît un immense succès en Europe avec **Les contes des Mille et une Nuits**, leurs génies et leurs djinns (Illustrations d'Edmond Dulac (1919) - de Léon Carré (1926) - de Marc Chagall (1948).

Marc Chagall développe dans son œuvre un Monde fantastique féérique inédit (L'Oiseau de Feu de Stravinsky / Cantique des Cantiques IV – 1958 / La Chute d'Icare - 1974 – 79)

Dans la seconde moitié du 20e s. avec le **Nouveau Réalisme**, **Jean Tinguely** et **Niki de Saint-Phalle** réalisent des œuvres fantastiques comme le *Cyclop* - 1969 – 1994 - Milly-la-Forêt (Essonne). Niki de Saint-Phalle peuple son *Jardin des Tarots* en Toscane (1979 -1993) de son monde fantastique d'oiseaux, de dragons et de serpents.

Au 21e s., le Fantastique a tout envahi de la littérature au cinéma et à la photographie (*Lille - Les mondes merveilleux de Zak Eazy* - 2021 – Photomontages). Avec les développements de l'Intelligence Artificielle, *Hassan Ragab* - architecte égyptien basé en Californie – affirme que *l'IA est le futur outil de l'architecture, parce qu'elle permet de pousser plus loin l'idée de l'artiste…*Dans le domaine de la création numérique, *Jason Michael Allen* a reçu en 2222 le1e prix du Concours d'art de la Colorado State Fair (*Opéra Spacial*) grâce à un long travail sur Midjourney. Ceci semble donner raison à Hassan Ragab. Dans quelle mesure le fantastique sera-t-il nourri par l'IA dans le futur ?

Gérard Garouste représente la dernière génération des peintres du Fantastique…

BIBLIOGRAPHIE

Brion, Marcel - *L'Art fantastique* - Paris, Albin Michel – 1961

Hofmann, Werner - *L'Art fantastique* - Actes Sud, Imprimerie Nationale - 2016

Sadaune, Samuel - *Le fantastique au Moyen Âge* - Éditions Ouest-France – 2009

Animaux fantastiques - Catalogue d'exposition - Musée du Louvre-Lens, 27 sept 2023-15 janv 2024] - sous la direction d'Hélène Bouillon – Ed Snoeck - 2023

Füssli, entre rêve et fantastique – Catalogue d'exposition - Musée Jacquemart-André – 30 sept 2022 – 23 janv 2023 - Beaux-arts éditions – Paris - 2022