

Compte rendu du thé littéraire gourmand du vendredi 16 mai 2025

7 participants

Aujourd'hui, nous parlons de livres ayant trait aux peintres et à la peinture

La fièvre Masaccio de Sophie Chauveau

Tommaso, qui sera surnommé Masaccio apprend très tôt dans un atelier de son village à broyer les pigments pour les peintres. Masaccio n'a aucune formation autre que celle acquise sur le tas. Pourtant, son rêve est d'aller à Florence pour y devenir peintre.

Masaccio arrive en 1418 à Florence, à 18 ans. Florence est en passe de retrouver sa splendeur d'antan. Les commandes d'œuvres d'art affluent grâce aux corporations qui les financent. Il est aussitôt adopté par le sculpteur Donatello qui a exécuté le bronze de David et l'architecte Brunelleschi, deux flambeaux du feu naissant de la Renaissance. Il devient le peintre le plus brillant de la cité florentine.

Il rencontre tous les grands artistes de Florence qui, reconnaissent son futur génie. Ensemble, ils vont participer à la création de la Renaissance, c'est le quattrocento.

Masaccio veut rompre avec le gothique, trouver son rouge « idéal » et parachever la perspective qui change la place de ses personnages. Son audace et son réalisme choqueront mais il parviendra à convaincre les plus réticents comme Cosme de Médicis et Fra Angelico.

Dix ans plus tard, en 1428, il est déclaré " décédé et mort à Rome " dans des circonstances qui ne seront jamais élucidées.

Ce génie a inspiré les plus grands (Michel Ange, Léonard de Vinci, Raphaël). A noter qu'il a vécu 60 ans avant Michel Ange et 170 ans avant Le Caravage.

L'œuvre principale de Masaccio est la chapelle dont il partage la réalisation avec le peintre Masolino. Mais c'est lui qui fera la plus grande partie du travail.

Sophie Chauveau a beaucoup écrit sur des peintres (La passion Lippi, Le rêve de Botticelli, l'obsession Vinci, L'invention de bonheur Fragonard, Manet, le secret, Picasso, le minotaure)

Charlotte de David FOENKINOS

Le roman commence par la naissance de Charlotte en 1917 à Berlin, dans une famille juive aisée. Dès son plus jeune âge, elle montre un talent exceptionnel pour le dessin et la peinture. Son talent est reconnu, Elle gagne même un premier prix, qui sera donné à quelqu'un d'autre puisqu'elle est juive ! Cependant, sa vie bascule lorsque les nazis arrivent au pouvoir en Allemagne. Sa famille est persécutée en raison de ses origines juives, et Charlotte est contrainte de fuir son pays natal pour se réfugier en France, à l'Ermitage à Villefranche sur Mer. Elle quitte à la fois sa famille et son grand amour Alfred.

Une riche américaine reconnaît son talent et va aider la jeune fille. A Paris, Charlotte tente de reconstruire sa vie et de poursuivre sa passion pour l'art. Elle intègre une école d'art renommée, où elle rencontre Alexander, un réfugié autrichien avec lequel elle se marie. Leur relation est intense et passionnée, mais leur bonheur est de courte durée. La guerre éclate et les nazis envahissent la France. Charlotte et Alexander sont séparés et Charlotte est contrainte de se cacher pour échapper à la déportation. Pendant cette période sombre, elle trouve refuge chez des amis et continue de peindre, utilisant l'art comme un moyen de s'évader de la réalité brutale qui l'entoure.

Toute sa vie, Charlotte peindra l'amoureux délaissé en Allemagne. Son art est intimiste. Charlotte peint sa vie. Le roman explore également les relations complexes de Charlotte avec sa famille, en particulier avec sa mère, qui a souffert de troubles mentaux tout au long de sa vie et qui s'est suicidée.

Charlotte est déportée à Auschwitz où elle mourra à l'âge de 27 ans. Elle était enceinte. Le reste de sa famille resté à Berlin sera aussi déporté mais elle sera la seule à mourir en déportation.

Le roman est composé de phrases très courtes un peu journalistiques comme si David Foenkinos avait souhaité faire un parallèle avec la vie très condensée et brève de Charlotte.

La veuve des Van GOGH de Camilo SANCHEZ

Johanna Bonger, épouse de Théo, a vécu un double veuvage tant le lien Vincent dans cette famille des deux frères était fort. Théo est mort quelques mois après la disparition de Vincent. La jeune femme décide d'ouvrir, à quelques kilomètres d'Amsterdam, une auberge qui lui permettrait, à elle et à son enfant (appelé Vincent et dont elle espère que le destin viendra conjurer la malédiction de ceux qui se sont appelés Vincent dans cette famille) et qui a tout juste un an, de survivre. C'est là qu'elle réunit les écrits de Vincent, qu'elle accroche aux murs ses tableaux. Nous sommes en 1891 et certains voyageurs de cette fin de siècle s'arrêtent volontiers dans l'agréable demeure. Déconcertés ils regardent ces tableaux aux couleurs inattendues. Des tableaux qui jusque-là n'ont pas trouvé acquéreur, ni à Arles ni à Paris, qui ont été dédaignés et même voués par certains au bûcher tant ils paraissaient « démoniaques ». Grâce à cette exposition et aux efforts déployés par Johanna le peintre connaîtra enfin une gloire posthume. Une histoire méconnue et passionnante.

Dans ce livre, Camilo Sanchez émet un doute sur la mort de Vincent. Il ne se serait pas suicidé. Ce doute apparaît dans divers écrits sur Vincent Van Gogh

Petites notes sur Vincent Van Gogh :

Vincent Van Gogh est né le 30 mars 1853, aux pays Bas et est mort le 29 juillet 1890 à Auvers sur Oise, à l'âge de 37 ans. C'est un peintre et dessinateur. Son œuvre pleine de naturalisme est inspirée par l'impressionnisme, le pointillage et annonce le fauvisme et l'expressionnisme.

Il arrive en France en 1880. Il peindra plus de 2000 toiles et dessins. Il est influencé par ses amis peintres (Anthon Van Rappard, Emile Bernard et Paul Gauguin) et échange beaucoup avec son frère qui est un marchand d'art connu. Les liens qui unissent les deux frères sont très forts aussi bien professionnels que personnels.

Après Arles et Barbizon, Vincent van Gogh s'installe à Auvers sur Oise pour se faire soigner par le Docteur Gachet. Grâce au docteur Gachet son activité est intense.

Mais Van Gogh souffre d'accès psychotiques et d'instabilité mentale. Et le 27 juillet 1890, après avoir peint son ultime toile, il se tire un coup de revolver dans la poitrine. Il mettra plusieurs jours à mourir. Des doutes sont émis sur ce suicide. Actuellement, il y a encore des recherches sur les causes de sa mort.

Peintre méconnu de son vivant, ses œuvres attireront dans les années 1930 plus de 120000 personnes à une exposition du Museum Modern Art à New York.

La valse des arbres et du ciel de Jean Michel GUENASSIA

Les 70 derniers de Van Gogh. Peintre excessif en tout. A Auvers sur Oise où il s'est installé pour se faire soigner par le docteur Gachet, il aurait eu une histoire d'amour avec la fille du docteur, âgée de 17 ans. Marguerite Gachet est une jeune fille qui étouffe dans le carcan imposé aux femmes de cette fin de siècle. Elle sera le dernier amour de Van Gogh. Leur rencontre va bouleverser définitivement leurs vies.

Et si le docteur Gachet n'avait pas été l'ami fidèle des impressionnistes mais plutôt un opportuniste cupide et vaniteux ? Et si sa fille avait été une personne trop passionnée et trop amoureuse ? Et si Van Gogh ne s'était pas suicidé ? Et si une partie de ses toiles exposées à Orsay étaient des faux ?

Autant de questions passionnantes que Jean-Michel Guenassia aborde au regard des plus récentes découvertes sur la vie de l'artiste. Auvers-sur-Oise, été 1890.

Le Turquetto de Metin ARDITTI

Roman historique qui, nous plonge dans l'univers passionnant d'un peintre fictif peu connu mais talentueux de la Renaissance italienne Vénitienne.

Né de parents juifs en terre musulmane (à Constantinople, aux environs de 1519), ce fils d'un employé du marché aux esclaves est initié très jeune à la calligraphie. En tant que juif, sa religion lui interdit de peindre des personnages. Il s'exile très jeune à Venise pour y parfaire et pratiquer son art. Là il cache ses origines, se fait passer pour un turc. Sous une identité d'emprunt, il fréquente les ateliers de Titien qui le surnomme le Turquetto avant de faire carrière et de donner aux congrégations de Venise une œuvre admirable nourrie de tradition biblique, de calligraphie ottomane et d'art sacré byzantin. On lui demande de peindre la Cène et dans ses dessins se représente lui-même comme Judas. Dénoncé, il réussit à se sauver et retourne à Constantinople.

Le héron de Guernica de Antoine CHOPLIN

Fiction.

A Guernica, en avril 1937, le jeune Basilio passe son temps dans les marais à peindre des hérons cendrés, alors que la population fuit dans la crainte de l'arrivée des Nationalistes. Le jour du bombardement de la ville le 26 avril, il ne peut se retenir d'aller voir, de ses propres yeux le massacre. Comment rendre compte de la réalité, que ce soit celle d'un héron ou d'une guerre terrible ? Basilio se rendra jusqu'à Paris, au début de l'été, pour découvrir le « Guernica » de Picasso, cette peinture magistrale, témoignage imparable de la tragédie, bien que le peintre célèbre n'en ait pas été le témoin. Basilio qui peindra toute sa vie le héron, n'osera pas montrer son travail à Picasso lorsqu'il croisera le peintre devant le tableau de Guernica.

Trois carrés rouges sur fond noir de Toni BENACQUISTA

Un accrocheur de tableau surveille la galerie d'art où est présentée une exposition des tableaux d'Etienne Morand en l'absence de la personne habituelle. Il voit arriver un homme qui découpe un les tableaux aux couleurs jaunes. Dans la bagarre qui s'en suit pour l'intercepter, il doit être amputé de sa main droite, lui qui était passionné de billard et avait des ambitions de championnat. Il décide d'enquêter pour retrouver son agresseur et comprendre ses motivations. Sous forme de polars le livre aborde au travers de l'art moderne, comment certains commanditaires, faussaires, commissaires-priseurs etc... Sont prêts à tout pour se faire connaître et surtout pour vendre au nom de l'art.

L'enquête est peu convaincante.

Deux remords de Claude Monet de Michel BERNARD

Biographie du peintre raconté de façon respectueuse et sensible au travers de 3 parties

Frédéric Bazille, peintre lui aussi est l'ami de Claude Monet. Issu d'un milieu aisé qui le soutient, ce jeune peintre va souvent aider son ami ses années difficiles de ses débuts. Ils partageront un atelier avec Renoir, puis Bazille s'installera avec Monet. Bazille sera tué pendant la guerre de 1870. Pour Monet c'est un immense chagrin. Il représentera Bazille dans certains de ses tableaux, Camille Doncieux est le modèle de Monet. Il en tombe amoureux. Elle sera sa première épouse adorée. Elle meurt après la naissance de leur deuxième enfant. Monet n'est pas encore très connu, mais le succès va arriver.

La troisième partie est centrée sur Claude Monet lui-même, ses amitiés et sa passion de la peinture, Son installation à Giverny ses dernières années de vie avec la peinture des nymphéas, l'exposition de ses œuvres à l'Orangerie à Paris et son exigence de trouver dans cette galerie sa toile préférée "Femme au jardin « qui représente Camille trois fois (deux fois de face, une fois de profil, la quatrième femme du tableau étant la jeune femme aimée de Bazille, tableau que son ami Bazille lui avait acheté pour ne pas qu'il meure de faim).

Agréable à lire et instructif sur cette période et la peinture.

Diego et Frida de Le Clézio:

Lorsque Frida annonce son intention d'épouser Diego Rivera, son père a ce commentaire acide "ce seront les noces d'un éléphant et d'une colombe". Tout le monde reçoit avec scepticisme la nouvelle du mariage de cette fille turbulente mais de santé fragile avec le "génie" des muralistes mexicains, qui a le double de son âge, le triple de son poids, une réputation d'"ogre" et de séducteur, ce communiste athée qui ose peindre à la gloire des indiens des fresques où il incite les ouvriers à prendre machettes et fusils pour jeter à bas la trinité démoniaque du Mexique - le prêtre, le bourgeois, l'homme de loi.

Diego et Frida raconte l'histoire d'un couple hors du commun. Histoire de leur rencontre, le passé chargé de Diego et l'expérience de la douleur et de la solitude pour Frida. Leur foi dans la révolution, leur rencontre avec Trotski et Breton, l'aventure américaine et la surprenante fascination exercée par Henry Ford. Leur rôle enfin dans le renouvellement du monde de l'art.

Etrange histoire d'amour, qui se construit et s'exprime par la peinture, tandis que Diego et Frida poursuivent une œuvre à la fois dissemblable et complémentaire. L'art et la révolution sont les seuls points communs de ces deux êtres qui ont exploré toutes les formes de la déraison. Frida est, pour Diego, cette femme douée de magie entrevue chez sa nourrice indienne et, pour Frida, Diego est l'enfant tout-puissant que son ventre n'a pas pu porter.

Diego Rivera, né le 8 décembre 1886 à Guanajuato (Mexique) et mort le 24 novembre 1957 à San Ángel (un quartier aisé de Mexico), est un peintre mexicain. Bien qu'il ait tout au long de sa vie pratiqué la peinture de chevalet, Rivera est mondialement connu pour ses peintures murales, réalisées au Mexique, principalement à Mexico, et aux États-Unis. Ses peintures murales sont indissociables de ses convictions communistes et de sa fascination pour le passé préhispanique du Mexique.

Magdalena Frida Carmen Kahlo y Calderón (Coyoacán , Mexico , 6 juillet 1907 - Coyoacán, Mexico, 13 juillet 1954), connue sous le nom de Frida Kahlo, était une peintre mexicaine . Son travail s'articule thématiquement autour des expériences de sa vie personnelle.

Victime de la polio, enfant, puis d'un très grave accident de bus qui la laissera profondément handicapée, Elle a produit un total de 150 œuvres, principalement des autoportraits, dans lesquels elle projetait ses difficultés à survivre. Sa plus grande douleur est de ne pas avoir eu d'enfant, ce qu'elle représentera dans nombre de ses tableaux. Elle est également considérée comme une icône pop de la culture mexicaine

Notre thé littéraire se termine en dégustant le délicieux pain d'épices de Josette.

**Nous nous retrouverons vendredi 20 juin 2025 et nous commencerons
à parler de George Sand et son œuvre.**

En attendant je vous souhaite de bonnes lectures.

Bien amicalement Nicole