

Le radeau de la Méduse
Théodore Géricault
(1791-1824)

Le romantisme

DIAPO 1

DIAPO 2

Aujourd'hui, être romantique, c'est :

DIAPO 3

Définition

Un mouvement culturel : comme l'humanisme, le classicisme, les lumières.

Le Romantisme regroupe différentes expressions d'un courant d'idées qui, à partir du début du XIXe siècle, fait prévaloir le sentiment sur la raison et l'imagination sur l'analyse critique.

DIAPO 4 et 5

Diffusion

Naît en Allemagne fin XVIIIe, puis gagne l'Angleterre, la France et le reste de l'Europe au XIXe siècle.

Naît en réaction contre la tradition classique du XVIIe siècle et contre l'esprit logique des Lumières du XVIIIe siècle.

En littérature

En poésie avec des poètes comme Lamartine, M. Desbordes-Valmore.

Au théâtre avec Hugo, Musset : va naître le drame romantique (par opposition aux pièces classiques).

Dans les romans avec l'apparition des romans noirs, par exemple. On peut retenir Chateaubriand comme auteur romantique.

Les thèmes romantiques

- **Le moi en souffrance**
- **La solitude, la mort, l'absence**
- **La nature**
- **Le temps qui passe**

Diffusion aux autres arts

- **La musique**
- **La peinture**

DIAPO 7, 8, 9

Analyse de l'œuvre Une toile romantique

Fiche d'identité de l'œuvre

DIAPO 10

➤ Quelques éléments

- Une toile du peintre Théodore Géricault.
- Peinture à l'huile sur toile
- Une des tableaux les plus grands et les plus célèbres du musée du Louvre.

DIAPO 11 : Commentez les dimensions de la toile ?

A quels sujets étaient réservées les grandes toiles à l'époque ?

DIAPO 12 : Habituellement, les grands formats sont réservés aux peintures historiques.

- Dimensions : 4,91 mètres sur 7,16 mètres, donc un grand format habituellement réservé aux peintures historiques.

➤ Théodore Géricault

Demandez aux élèves une courte biographie du peintre en insistant sur sa mort.

Description des éléments iconographiques

DIAPO 13

Un champ lexical est très présent dans cette toile. Il s'agit du champ lexical de la navigation

- Un élève vient identifier, entourer les éléments de ce champ lexical.
- Les élèves légendent le tableau.

La scène est en mer, un radeau incliné sur des vagues, un gréement de fortune. Une toile a été attachée au mat. Une vergue soutient une toile carrée.

DIAPO : 13 Précisons, que voit-on au premier plan ?

Au premier plan, plusieurs cadavres :

Demandez aux élèves de décrire précisément les cadavres.

- Le premier repose sur des effets militaires
- Le deuxième est retenu par un homme plus âgé et méditatif
- Le troisième est à plat ventre

- Le quatrième git sur le dos, le haut du corps traînant dans l'eau

DIAPO avec gros plans : 14, 15, 16, 17

DIAPO 18 : Décrire les autres groupes de personnages.

Le tableau s'organise ensuite autour de plusieurs groupes de personnages :

- Plusieurs personnages sont assis au pied du mat.
- Au centre trois de leur compagnons se dressent vers un autre groupe d'hommes qui, eux, se sont hissés sur des tonneaux. Ils font de grands gestes en agitant des chiffons.
- A l'extrême droite un personnage tente de se relever, se soustrayant au poids d'un noir peut-être déjà mort.
- Près du mat, quatre hommes debouts. L'un d'entre eux montre le large tandis que les trois autres regardent.

Pourquoi montre-t-il le large ?

DIAPO 19

A l'horizon, la haute voile d'un navire.

→ Il s'agit donc d'une toile vraisemblablement narrative.

D'après vous, que raconte cette toile ?

A l'origine du Radeau

➤ Un tableau, un titre : *Le radeau de la Méduse*

DIAPO 20 : 1818, quel âge Géricault a-t-il ?

Début 1818, Théodore a 27 ans. Il possède un atelier à Paris. Il s'est déjà fait remarquer par son *Officier de chasseur à cheval*, puis par son *Cuirassier blessé quittant le feu*.

DIAPO 21, 22 : A votre avis, par quel animal Géricault est-il passionné ?

Il est passionné par les chevaux. L'année précédente, il a effectué un séjour à Rome où la course des chevaux libres lui a inspiré plusieurs études... mais il n'en tire pas de grandes compositions.

DIAPO 23 : Géricault semble fasciné par un autre objet d'étude, lequel ?

Il a également pour objet de fascination les faits divers brutaux comme l'affaire Fualdès, le meurtre crapuleux d'un notable.

Il s'attache à un autre fait divers qui déchaîne les passions politiques : le naufrage de la frégate La Méduse. Le peintre en a connaissance par les images populaires et surtout par le livre de deux survivants. Géricault les rencontre et recueille leur histoire.

DIAPO 24, 25, 26

➤ Un fait divers tragique : le naufrage

En Juin 1816, quatre navires français quittent Rochefort avec une mission : aller reprendre possession du Sénégal que le traité de Paris venait de restituer à la France.

DIAPO 27 : Situe le Sénégal sur la carte.

La Méduse part avec à son commandement Du Roy de Chaumarey, un noble qui n'a plus navigué depuis 25 ans. A bord, des fonctionnaires, des bataillons... Début Juillet, la Méduse, plus rapide que les autres navires, se trouvent au large de la Mauritanie. Le commandant fait cap au Sud pour gagner le Sénégal, malgré les mises en garde de ses officiers. Le 2 juillet, la frégate s'échoue sur le fond sableux.

Un grand radeau est construit pour soulager le navire. Après plusieurs jours de tentatives pour dégager la Méduse, on décide l'évacuation. Tous descendent dans les six canots de sauvetage.

DIAPO 28

Le commandant les suit, abandonnant son navire alors qu'il reste encore des hommes à bord. Quelques marins et surtout des soldats sont contraints à descendre sur le radeau. Les embarcations vont tenter de le remorquer mais très vite les câbles sont coupés. Les canots mettent à la voile et s'éloignent. Le canot est ingouvernable. Il mesure 22 mètres de long sur 7 de large et 147 personnes sont entassées.

➤ Après le naufrage : l'histoire du radeau

Géricault a enfin trouvé le sujet idéal pour un grand tableau moderne. Il restitue l'histoire du radeau en une quarantaine de dessins.

Il y a d'abord, dès la deuxième nuit, la révolte. Sur le radeau, pas de vivres, seulement une barrique d'eau et plusieurs de vin. La mer est forte. Les militaires affolés attaquent leur chef, s'emparent d'une barrique, se saoulent et cherchent à saborder le radeau. Les officiers massacrent les mutins à coups de sabre. Soixante-trois hommes sont tués. Certains deviennent fous. Cadavres, fous et blessés sont jetés à la mer.

DIAPO 29

Puis, dès le quatrième jour, on commence à découper des lambeaux de chair sur les cadavres et on les dévore. On assiste alors à des scènes de cannibalisme.

DIAPO 30

Révolte, crise de démence, liquidation sommaire vont se succéder pendant plusieurs jours.

DIAPO 31

Enfin, c'est le sauvetage. Le 17 juillet, après treize jours de lente dérive, l'un des autres navires l'Argus, reparti à la recherche des naufragés vient les sauver. Il ne reste que quinze survivants dont cinq mourront dans les jours qui suivent.

DIAPO 32

DIAPO 33 : Sur quel moment le peintre choisit-il de se concentrer ?

Si vous aviez eu à représenter ce fait divers, quel moment auriez-vous choisi et pourquoi ?

A votre avis, pourquoi Géricault a-t-il choisi de retenir ce moment particulier ?

Le peintre préfère se concentrer sur l'instant juste précédent, quand les naufragés découvrent le brick argus à l'horizon, bref crise d'exaltation, suivie d'un grand désespoir car ils pensent qu'on ne les a pas aperçus.

Analyse des éléments plastiques

➤ **Géricault au travail**

En juin 1818, Géricault loue un atelier beaucoup plus grand. Il y transporte une toile géante 7,10m sur 4,91m. A partir de l'automne, il ne sort plus de l'atelier. Il a une seule obsession, le radeau. Le travail durera neuf mois.

Le peintre fait poser les acteurs du drame. Un ami, qui a la jaunisse, pose pour le visage du père ; le tout jeune Eugène Delacroix est le personnage mort à plat ventre.

En même temps il se livre à une série d'études très particulières.

Ces études vont soulever la critique. A votre avis, sur quoi Géricault travaille-t-il ?

DIAPO 34 et 35

Elles vont nourrir légendes et rumeurs sur ses goûts macabres. Désireux d'analyser les tonalités de la chair morte, Géricault emprunte des fragments de cadavre à l'hôpital : bras, jambes, tête... On raconte même que le peintre aurait laissé pourrir sur son toit, en plein soleil, la tête d'un voleur, pour y étudier toutes les tonalités de la décomposition. Les visiteurs de l'atelier se plaignent d'ailleurs de l'horrible puanteur.

Expression, position, ombres sont étudiés à travers une série d'une soixantaine de dessins.

➤ Le travail de composition

DIAPO 36

A votre avis, par quoi Géricault commence-t-il ?

DIAPO 37 et 38

Que reste-t-il ensuite à représenter ?

Il reporte ses dessins sur sa grande toile. Sur sa toile claire, émerge un grand groupe. Il reste à composer le paysage marin.

DIAPO 39

Quel est l'état du ciel et de la mer ?

DIAPO 40

Depuis le XVIIe siècle, le naufrage est grand thème de la peinture de marine : les vents déchaînés, l'approche de la mort, l'horreur des derniers instants. La maîtrise de l'homme moderne sur la nature est mise en échec.

DIAPO 41, 42, 43

A quel épisode biblique peut-on rattacher ce thème du naufrage ?

DIAPO 44 (Le Déluge, de Poussin)

On veut y voir une répétition du Déluge, de la fin du monde, du jugement dernier.

Géricault se souvient de la tonalité noire du *Déluge*, de Poussin, des corps dans *Le jugement dernier*, de Michel Ange. Les sculptures de Michel Ange l'ont sans doute aussi inspiré.

DIAPO 45

Comment pourrait-on qualifier les corps des personnages dans *Le jugement dernier* ? Est-ce la vision que vous vous faisiez du corps des naufragés ?

DIAPO 46

Ces réminiscences ont transformé le projet original car les naufragés étaient squelettiques, hirsutes, en haillons, la peau de leurs membres brûlée par le soleil... et autour de ces écorchés vifs pendaient accrochés des lambeaux de chair humaine qui séchaient, images que l'époque n'aurait sans doute pas supportée.

Et pourtant, ne subsisteraient-ils pas quelques indices de cette horreur ?
DIAPO 47

Plusieurs indices de cette horreur subsistent cependant :

- **Le cadavre de gauche dont seul le tronc émerge des planches du radeau semble tronçonné.**
- **Le cadavre de droite dont la tête disparaît dans l'eau.**
- **Des débris rougeâtres sont présents ici ou là, mais ce sont des restes de tunique militaire.**

DIAPO 48, 49

DIAPO 50 : Entourez les éléments rouges dans la toile ? Que symbolise cette couleur ?

- **Les épisodes violents des jours précédents sont suggérés par quelques accessoires :**
 - **La hache abandonnée après la fin des combats.**
 - **Les tonneaux de vin sans doute responsables des jours de folie.**

DIAPO 51 et 52

➤ **Les lignes de composition**

DIAPO 53 : Le drame est comme rappelé par les nombreuses lignes heurtées qui quadrillent toute la composition. Demandez aux élèves de tracer les lignes de composition du bateau.

- **Réseaux entrecroisés de planches, de vergues.**
- **Une poutre vient briser en biais ces rythmes.**
- **Oblique du mât, des haubans et de la vergue.**
- **Courbes des tonneaux, grand drapé de la tente et courbe de la voile.**
- **Courbe de la voile qui s'oppose à la découpe déchiquetée et menaçante de la vague.**

DIAPO 54, 55, 56, 57

D'autres lignes sont suggérées, lesquelles ?

- **D'autres lignes sont plutôt suggérées comme :**
 - **Le sens du vent qui gonfle la voile vers la gauche.**
 - **La grande vague qui déferle en sens inverse.**

DIAPO 58

DIAPO 59 : Quelle figure géométrique organise la toile ? Que représente-t-elle à chaque fois ?

DIAPO 60

- **Celle de la pyramide humaine avec son axe ascendant. On parlera d'ailleurs de construction pyramidale.**

➤ **Une toile romantique : l'expression des sentiments**

DIAPO 61

Quels sentiments semblent s'exprimer sur cette toile ?

DIAPO 62, 63

DIAPO 64 : Comme les hommes sont de dos, à quel élément du corps, Géricault transfère-t-il toute l'expressivité ?

Demandez aux élèves d'entourer les mains sur leur œuvre.

DIAPO 65, 66 : Associez à chaque main une émotion.

La toile ne manque pas de portraits vigoureux, mais comme plusieurs personnages tournent le dos aux spectateurs, c'est aux mains que le peintre transfère toute l'expressivité

Postérité de l'œuvre

➤ **Un succès**

DIAPO 67

Le tableau vaut une médaille à son auteur au salon de 1819. Mais il n'est pas acheté par l'Etat. Le tableau est montré à Londres, où il attire des foules considérables. Le tableau sera acquis par le musée du Louvre en 1824 au lendemain de la mort du peintre.

➤ **Un tableau ruiné ?**

DIAPO 68

Quelles sont les couleurs dominantes dans cette toile ?

Proposez un ou deux adjectifs pour qualifier l'atmosphère de cette toile ?

A votre avis, pourquoi plusieurs critiques ont jugé le tableau ruiné ?

DIAPO 69, 70

A peine trente ans plus tard, on juge le tableau ruiné. On remarque que le peintre a abusé du bitume, un matériau qui ne sèche jamais et va toujours en s'assombrissant et finira par détruire, dit-on, la toile.

Des zones entières semblent ruisseler. Deux peintres en font alors une copie exacte pour en conserver le souvenir de l'œuvre.

En fait, les analyses n'ont pas permis de déceler du bitume. Ce serait donc une légende.

Il semble que le peintre ait plutôt abusé, surtout dans les ombres, d'une huile contenant du plomb. A la longue le plomb a donné une teinte noire et dans

plusieurs zones des réseaux de craquelures engendrent des multitudes de petits reflets.

➤ **Des remous politiques**

A votre avis, pourquoi ce naufrage va-t-il engendrer des remous politiques ?

Souvenez-vous :

- Depuis combien de temps le commandant n'a-t-il pas navigué ?
- Qu'allaient-ils faire au Sénégal ?

Des naufrages terribles, il y en avait des dizaines chaque année. Aucun n'a laissé un tel sillage de trace écrite, ni suscité de tels remous politiques :

- Interrogatoire des marins
- Convocation du conseil de guerre qui dégrade le commandant et le condamne à la prison.
- Les rescapés sont horrifiés d'avoir été abandonnés par des officiers de marine.
- Ambiguïté de ces héros : Géricault sait bien que les survivants étaient ceux qui étaient armés et qui ont décidé sans pitié de la mort des autres.

L'histoire du radeau condense ainsi plusieurs interrogations :

- Fausses illusions de l'expédition coloniale : alors que l'esclavage vient d'être aboli, certains au Sénégal, continuent à pratiquer le commerce des esclaves.
- La lâcheté meurtrière de la hiérarchie militaire qui abandonne des hommes de peu d'importance à un destin funeste.

Certains y verront même une métaphore du gouvernement français, condamné à faire naufrage à cause de l'incompétence du roi.

➤ **Une interrogation sur l'humain**

La toile propose un questionnement sur l'humain, lequel ?

DIAPO 71

La toile propose un questionnement sur l'humain :

- Sur la folie, qui fascinera Géricault.
- Sur les limites de l'humanité avec le cannibalisme comme ultime symbole de la sortie hors de l'humain.

➤ **Le rapport à la divinité**

DIAPO 72

D'où la lumière vient-elle ? La lumière provient de la partie supérieure gauche de l'œuvre. C'est un éclairage de type dramatique, les reflets lumineux sur des corps morts, mourants et à la dérive augmentent encore cet effet.

Que peut-elle symboliser ?

DIAPO 73

La mer très agitée secoue le radeau, mais, miracle, elle semble se faire plus calme et même horizontale dans une percée où justement se profile l'Argus.

Qui semble hermétique à cette poussée d'espoir ? Pourquoi ?

A cette poussée d'espoir, un seul est indifférent, l'homme âgé. Il tourne le dos à l'émotion des autres. Il semble plongé dans une méditation au-delà de tout espoir. Il emprunte la position accablée de la mélancolie de Dürer.

DIAPO 74

Il retient mais pour combien de temps encore, le corps d'un jeune homme. Père et fils ?

- **Figure de l'injustice de la mort qui frappe sans distinction les générations ?**
- **Cette scène ne correspond à aucun épisode réel du naufrage.**

➤ **Quelques critiques**

DIAPO 75

Quels éléments de l'œuvre ont pu, selon vous, susciter la critique ?

DIAPO 76

La pyramide de ces corps musclés, enlacés a suscité l'ironie des commentateurs de l'époque. Au premier plan d'ailleurs, le sexe est présent.

Dans les autres tableaux de Géricault souvent l'amour et la guerre se mêlent. Torsions et distorsions traduisent la confusion et le combat furieux

Pour figurer ces torsions et distorsions, par quelle figure mythologique, Géricault a-t-il pu être inspiré ?

DIAPO 77

Un monstre mythologique : pourquoi ?

Géricault a pu être stimulé par le nom même de Méduse, l'une des trois Gorgones à la tête entourée de serpents et dont le regard était pétrifiant.

Le radeau est aussi une sorte de monstre mythologique.

- **Les naufragés l'avaient surnommé la machine.**
- **Des poutres mal assemblées ont l'air de s'enfoncer sur l'eau, s'écarter, casser des jambes, écraser des corps et les rejeter aux requins.**

- **Machine infernale, broyeuse, castratrice, dévoreuse d'hommes**

Conclusion

Il s'agit donc d'une grande toile qui force le visiteur à s'arrêter et à tenter de comprendre l'histoire cachée.

Elle n'en finit pas de susciter des lectures. La fascination du peintre pour la mort, sa fin tragique, sa relation incestueuse avec sa jeune tante... tout est invoqué pour donner un sens à ce tableau...

Mais la solution la plus simple est aussi la plus intéressante : à partir d'une histoire terrible, le peintre a tenté d'édifier au sein du musée moderne, un monument d'excès comme l'avaient fait au cœur de l'église des peintres comme Caravage ou Michel Ange.

DIAPO 78

A mettre en lien

DIAPO 79 et 80

Le naufragé, de José Maria de HEREDIA

**Avec la brise en poupe et par un ciel serein,
Voyant le Phare fuir à travers la mâture,
Il est parti d'Egypte au lever de l'Arcture,
Fier de sa nef rapide aux flancs doublés d'airain.**

**Il ne reverra plus le môle Alexandrin.
Dans le sable où pas même un chevreau ne pâture
La tempête a creusé sa triste sépulture ;
Le vent du large y tord quelque arbuste marin.**

**Au pli le plus profond de la mouvante dune,
En la nuit sans aurore et sans astre et sans lune,
Que le navigateur trouve enfin le repos !**

**Ô Terre, ô Mer, pitié pour son Ombre anxieuse !
Et sur la rive hellène où sont venus ses os,
Soyez-lui, toi, légère, et toi, silencieuse.**