

HISTOIRE DES ARTS – La charmeuse de serpents , Henri Rousseau

Période : XX

Le cartel de l'œuvre

Paysage, Art Naïf
1907

(Cf fiche pour le classeur d'histoire des arts)

Éléments d'information permettant de situer l'œuvre dans son contexte historique, culturel, artistique

Henri Rousseau, est né à Laval en 1844. Il aimait beaucoup la peinture, mais rien ne le prédestinait à ce domaine : il n'était pas un élève de grand talent et avait même abandonné ses études secondaires. A la fin de son service militaire, il obtient un poste à l'octroi, près de Paris. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu le « surnom » de Douanier Rousseau. Ce travail, qui ne lui prenait que très peu de temps et lui permit de s'adonner à la peinture et de laisser libre cours à son imagination. A sa retraite (en 1893), il partage son temps entre l'art et sa famille.

Il n'expose ses œuvres qu'à partir de 1886. Dès lors, il présente régulièrement ses œuvres au Salon des Indépendants. C'est là qu'on découvre son talent et sa passion pour la composition et la couleur. Il ne réussit à s'imposer pour de bon que quelques mois avant sa mort, en exposant *Le Rêve aux indépendants*. Tableau qui lui a valu la reconnaissance auprès de nombreuses personnes dont l'auteur Guillaume Apollinaire. Il meurt après avoir remporté de nombreux succès à l'âge de 66 ans.

« La charmeuse de serpents » est une commande de la mère du peintre Robert Delaunay, ami et admirateur du peintre.

Questions pour interroger l'œuvre sur différents plans

a) Question sur la forme

- *Que représente cette peinture ?* Cette peinture représente une femme à la peau noire et un oiseau à longues pattes au bord d'une forêt tropicale à l'orée d'une forêt. Elle joue de la flûte, un serpent autour du cou, pendant que d'autres serpents descendent des arbres et se réunissent autour d'elle. La scène se déroule une nuit de pleine lune.
- *Quelles sont les couleurs utilisées ?* Le tableau est composé principalement de vert, mais aussi du bleu, du jaune, du blanc, du noir, du rose et gris.

b) Question sur les techniques

- *Comment les couleurs sont organisées ?*

Le tableau est composé principalement de vert. Mais Rousseau pour éviter la monotonie a ajouté au premier plan 3 massifs où le jaune domine. Derrière ces plantes, quelques fleurs en boule rose presque blanche. Il a aussi ajouté deux rameaux de fleurs en forme de clochettes bleues claires, il rompt ainsi l'uniformité du vert. Dans les arbres hors ces serpents noirs, deux perruches vertes et un autre oiseau indéfinissable dans des teintes carmin et noire.

De l'autre côté un oiseau aquatique à bec aplati, debout à côté de la charmeuse, il tranche sur tout le reste par ses coloris : rose et gris, les pattes de couleurs jaune et marron. La charmeuse est très brune, terre d'ombre brûlée et noir enveloppée par sa chevelure de nuit.

- *Comment se tableau est-il composé, organisé ?* Il n'y a pas de perspective dans ce tableau fait selon les principes de fabrication des décors de théâtre populaire, en plans successifs. La perspective est donc comparable à la perspective atmosphérique avec la différence que cette image n'a rien de réaliste, qu'elle n'est pas non plus une image de rêve, elle est le fruit plutôt d'un rêve de peinture. A droite une masse de végétation diverse, « le mur de la jungle », de l'autre une rivière dont on peine à définir l'origine, est-ce l'Afrique ou l'Asie, ou encore l'Amérique latine ? On opterait plus facilement pour une sorte d'Amazonie, mais ce personnage à peau noire et à cheveux étonnement long dérouté. La partie gauche du tableau est ouverte en profondeur sur une rivière ou bien un lac, illuminé par la lune. Sur l'autre rive une cascade de végétation descend de gauche à droite elle forme la seule diagonale du tableau avec celle de la grosse branche où s'enroule un grand serpent.

c) Question sur le sens

- *Qu'a voulu représenté l'artiste ?* Dans la *Charmeuse de Serpents* tout comme sa toile *Le Rêve*, il a représenté des personnages en accord total avec le monde qui les entoure. A sa manière, il y décrit un paradis perdu, comme s'il avait la nostalgie d'un temps où l'homme vivait en harmonie avec la nature.

Mise en réseau

- **Site internet:** <http://www.musee-orsay.fr/fr/outils-transversaux/galerie-video/1-minute-au-musee/la-charmeuse-de-serpents.html>
- **L'art naïf :** *Moi-même, Douanier Rousseau (1890), Surpris ou l'orage dans la forêt vierge, 1891 ; Le rêve, 1910*
- **La jungle :** *Sculptures de Rembrandt Bugatti (1885 – 1916), le sculpteur du jardin des Plantes*
Le livre de la jungle 1894 , Tarzan, William Sullivan Van Dyke (1934)