

Gustave Doré (L'imaginaire au pouvoir)

Sortie du 25 mars par Christine Marsault

Paul, Gustave, Louis-Christophe Doré (dit Gustave Doré) est né le 6 janvier 1832 à Strasbourg. Son père, Jean Philippe Doré, polytechnicien, est nommé ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de l'Ain. La famille s'installe à Bourg en Bresse. Gustave, aux dons précoces, se fait remarquer par ses caricatures et ses dessins inspirés du monde bressan qui l'entoure. A 12 ans, un imprimeur local publie ses premières lithographies sur **Les Travaux d'Hercule**. Charles Philipon, éditeur parisien, lui propose de s'installer à Paris. Il suit les cours au lycée Charlemagne et en même temps dessine pour **Le Journal pour rire**. A 15 ans il entame une carrière de caricaturiste et d'illustrateur professionnel qui lui vaudra une célébrité internationale.

Il s'investit dans tous les genres, de la satire à l'histoire, livrant tour à tour des tableaux gigantesques et des toiles plus intimes. Il n'y a pas un Gustave Doré mais plusieurs: illustrateur, peintre, dessinateur, caricaturiste, sculpteur, mais aussi gymnaste, alpiniste, violoniste. Il est l'homme de tous les excès, tant dans sa production artistique que dans son comportement.

Mais Gustave Doré recherche une reconnaissance que le côté comique ne peut lui apporter. Il se lance alors dans une grande entreprise d'illustration des chefs-d'œuvre classiques de la littérature: **Cervantes**, **Charles Perrault**, **Rabelais**, **La Fontaine**, **Les Contes Drolatiques de Balzac**, **La Bible**, **La Divine comédie de Dante**.



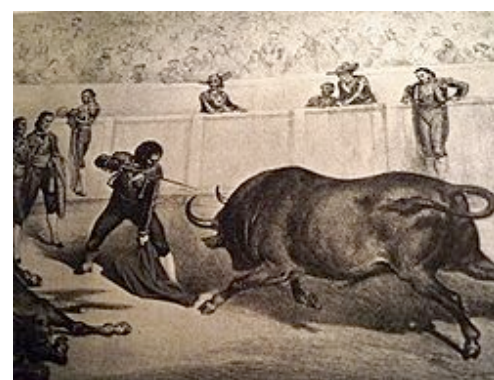
En 1854, il a pour mission d'illustrer des récits de voyage en Espagne. Pendant un séjour dans les Pyrénées, il rencontre Théophile Gautier et Paul Dalloz qui l'entraînent aux arènes de Bayonne.

Les carnets de voyage qu'il rapporte de cette expérience illustreront un album: **La Corrida de toros**. Il y retournera en 1860 pour illustrer la corrida dans un ouvrage du Baron Jean Charles Davillier:

Voyage en Espagne et

Combats de taureaux.

Les dessins de Doré relèguent au second plan le récit du Baron. Ce sont eux qui semblent avoir inspiré le texte et non l'inverse. Le regard aigu de l'artiste réussit à souligner tout ce que le toréro possède de gracile et de féminin face à la force viril du taureau.



Gustave Doré manifeste un goût très affirmé pour la sculpture. A partir de 1877 il réalise 38 modèles en divers matériaux: terre cuite, plâtre et bronze. Ses modèles défient les lois de la pesanteur:

- **L'Effroi**, corps dressé sur la pointe des pieds dont le serpent fatal semble être le lien le plus ferme avec la base.
- **La Madonne**, représente tout l'amour qu'il a pour sa mère.
- **La Parque et L'Amour**, permet de mesurer ses talents de sculpteur.
- **La Joyuseté** ou **Saute Mouton**, est l'une des oeuvres les plus extraverties de Doré.



A partir de 1850, Gustave Doré expose ses toiles et rencontre un immense succès pour sa particularité à mettre en avant **le clair obscur**:

- **Les Saltimbanques** représente une famille frappée par la tragédie: l'enfant blessé à la tête est dans les bras de sa mère et son père, en retrait, assiste à la scène avec une profonde désolation.
- **Le Christ quittant le Prétoire** illustre le destin inéluctable de Jésus vers le calvaire et la résurrection.
- **L'Enigme** représente la guerre franco-allemande et la Commune de Paris, décrits par ces deux vers de Victor Hugo:

*Ô spectacle, ainsi meurt ce que les peuples font
Q'un tel passé pour l'âme est un gouffre profond*

- **Andromède**, inspirée de la mythologie grecque, est exposée nue attachée à un rocher avant que Persée, grâce à son épée magique, ne la sauve.
- **Dante et Virgile** expriment l'imaginaire de Doré à travers des sujets puisés dans les contes et la littérature.
- **Souvenir de Loch Lamond**: lors de son exil volontaire en Ecosse, il peint la nature et des paysages fantastiques.





La mère de Gustave Doré meurt en 1881. Il ne s'en remettra pas.

Le 14 janvier 1883 il convie ses amis à un dîner somptueux. La table est décorée de roses et de lilas blancs, comme pour un repas de deuil. A la fin de ce dîner il prononce une oraison funèbre. Il meurt 9 jours plus tard, d'une crise cardiaque. Gustave Doré n'aura vécu qu'avec une seule femme, sa mère.

Son oeuvre sera souvent exploitée par le cinéma:

- Terry Gilliam (***Les Aventures Du Baron Münchhausen***)
- Roman Polanski (***Oliver Twist***)
- Cecil B. De mille (***Les Dix Commandements***)

La notoriété de Gustave Doré a fait de lui un illustrateur de génie mais on néglige encore aujourd'hui son immense talent de sculpteur et de peintre...