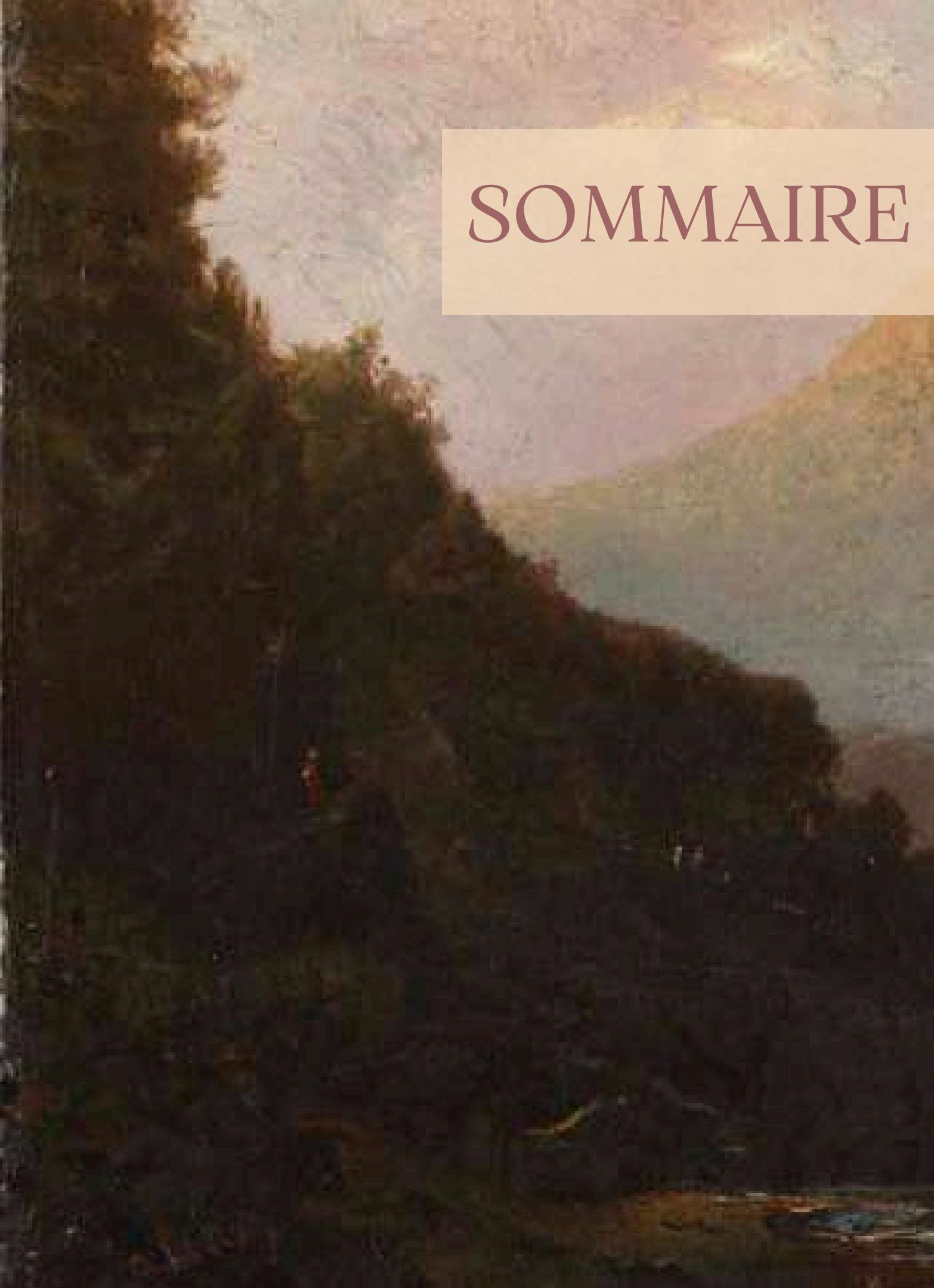

Dossier pédagogique

Aurore & Crépuscule

*Adolphe Le Roy,
peintre créole
romantique*

SOMMAIRE

p. 3 / CONTEXTE

p. 13 / DEFINITIONS

p. 4 / ARTISTE

p. 14 / ACTIVITES

p. 5 / BIOGRAPHIE

p. 6 / OEVRES

p. 7 / MOUVEMENTS

p. 8 / TECHNIQUES

A/ Adolphe Le Roy est la peinture

B/ Les oeuvres sur papier

p. 10 / THEMES

A/ L'océan

B/ L'eau et la roche

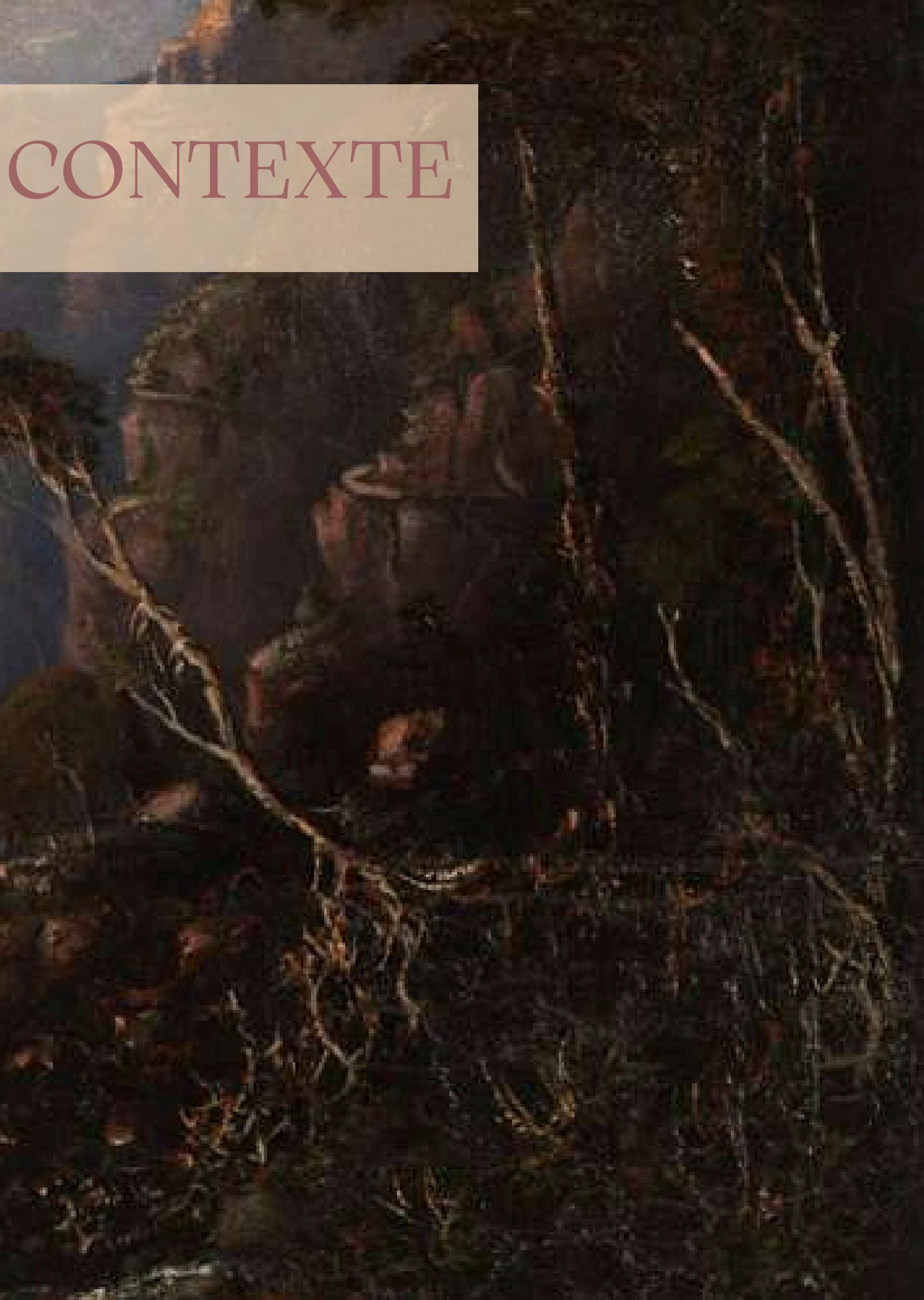
C/ Ombre et ténèbres

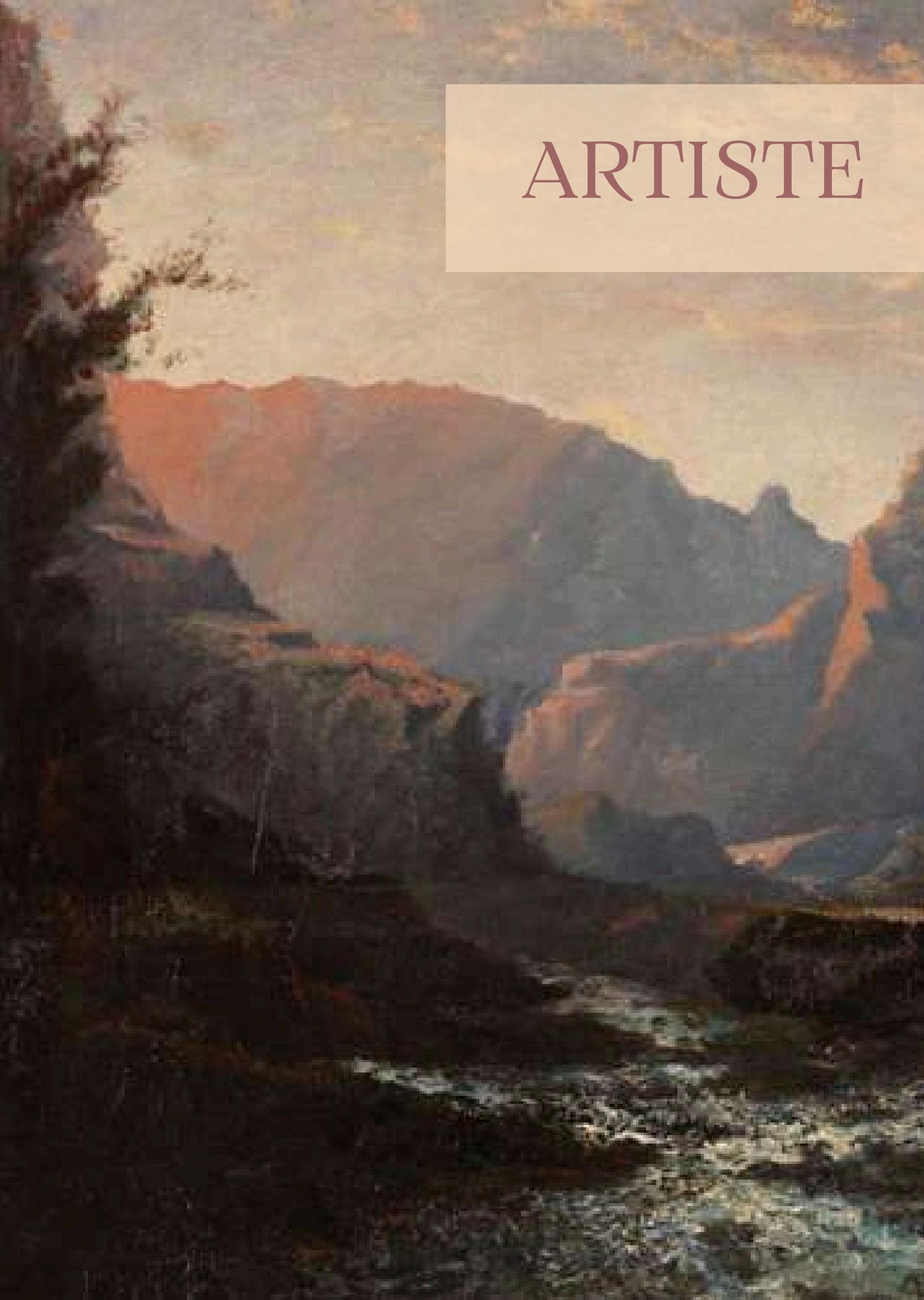
CONTEXTE

Au XIXe siècle, La Réunion s'enrichit grâce à son industrie sucrière. L'élite locale s'intéresse à la musique et au théâtre mais peu aux beaux-arts par manque de stimulation et de formation. Il faut attendre le 20e siècle pour qu'un musée soit consacré à ce domaine et que le dessin soit largement dispensé dans les établissements scolaires.

Pour autant l'île n'est pas un désert pictural. Des peintres, locaux ou de passage, en tirent une riche iconographie. A partir de 1853, des foires agricoles réservent des espaces d'exposition aux artistes et leur offre l'opportunité de présenter leurs œuvres.

En 1864 et 1881, l'Hôtel de ville de Saint-Denis se mue en Salon de peintures et une reconnaissance est de plus en plus accordée aux beaux-arts réunionnais. Peintre autodidacte, le Dionysien Adolphe Le Roy s'impose par une vision romantique de son île avec des paysages tour à tour ténébreux et lumineux.

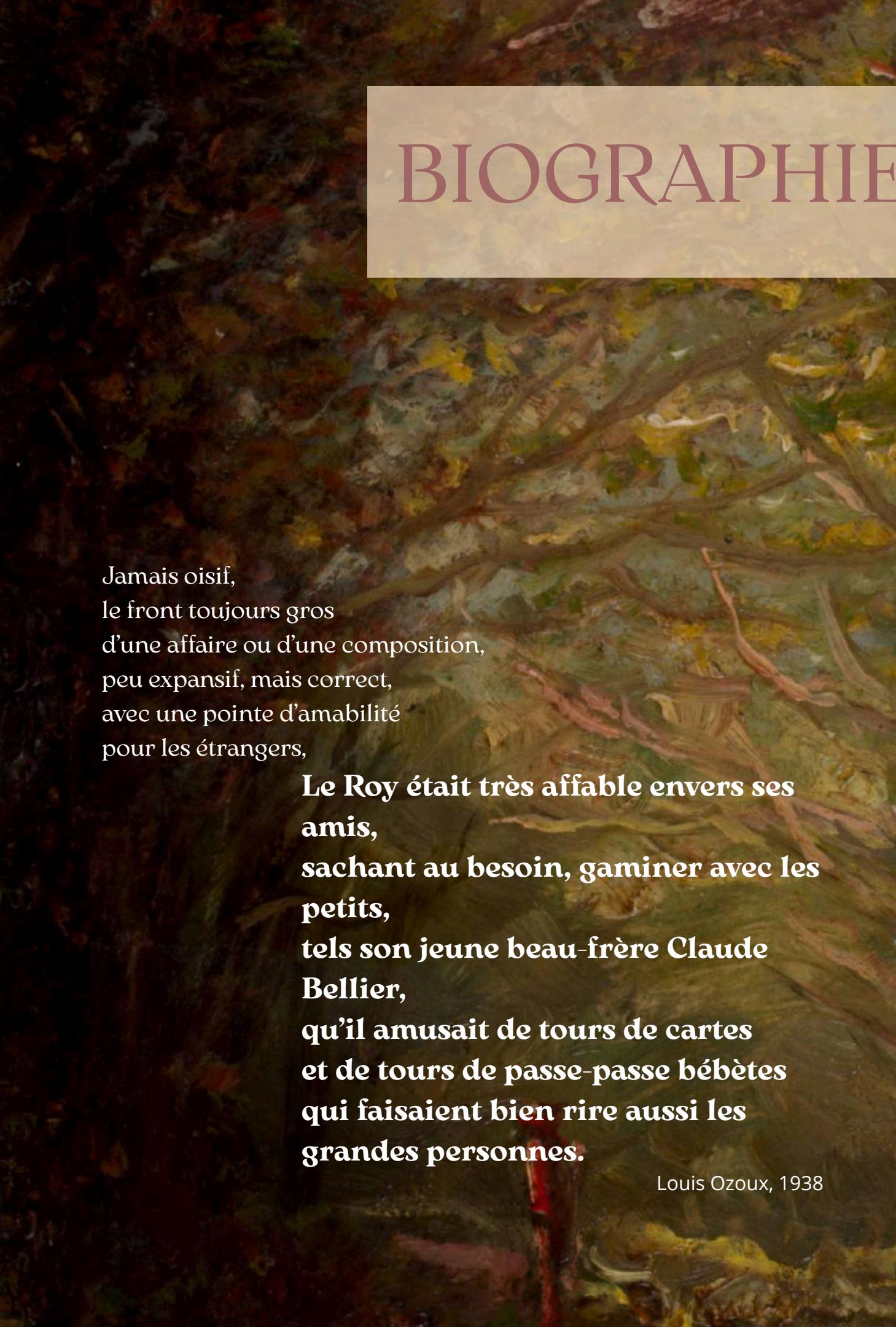
ARTISTE

Adolphe Le Roy est né en 1832, rue du Barachois, l'actuelle rue Jean Chatel. Il est peintre amateur et participe à de nombreux concours d'art. Il se fait connaître à La Réunion, à l'Île Maurice et à Paris en 1878, lors de l'Exposition universelle. Il est ainsi unanimement salué par les jurys mais il reste un homme mystérieux. On ne connaît pas sa formation artistique, on ne trouve aucune représentation de lui. Le doute plane sur les raisons de sa mort...

Grâce à son unique biographe, Louis Ozoux, on sait qu'il a travaillé dans la maison de change de son père, qu'il a monté avec un associé la maison de négoce "Lauratet et Le Roy". Avant de connaître la faillite, il voyageait sur ses propres bâteaux dans l'océan Indien, en Inde et à Madagascar, pour le commerce du riz. Plus tard, il a été employé dans une grande épicerie, rue Labourdonnais, chez Zacharie Berthod.

Malgré son infortune professionnelle, il peint sur son temps libre, le matin et le soir. Ses œuvres sont très académiques dans leur composition mais ont une atmosphère romantique ce qui fait la singularité des paysages de l'artiste.

Il meurt en 1892, rue de la Compagnie, suite à un dernier voyage d'affaire à Madagascar, atteint de folie, peut-être d'origine purement médicale mais certains pensent à un empoisonnement.

BIOGRAPHIE

Jamais oisif,
le front toujours gros
d'une affaire ou d'une composition,
peu expansif, mais correct,
avec une pointe d'amabilité
pour les étrangers,

**Le Roy était très affable envers ses amis,
sachant au besoin, gaminer avec les petits,
tels son jeune beau-frère Claude Bellier,
qu'il amusait de tours de cartes et de tours de passe-passe bêtètes qui faisaient bien rire aussi les grandes personnes.**

Louis Ozoux, 1938

Louis Ozoux est un médecin et artiste réunionnais. Il est né en 1869. Après des études secondaires au lycée de Saint-Denis, il poursuit à Bordeaux à la faculté de médecine.

En parallèle, il intègre l'École des Beaux-Arts. Il est de retour à La Réunion au début du XXème siècle : il dirige alors le Laboratoire d'Analyses Bactériologiques. Il se spécialise dans la médecine tropicale. En 1919, le Gouverneur de La Réunion demande à Louis Ozoux de l'aider à faire face à l'épidémie de grippe espagnole.

Louis Ozoux est aussi le président de l'Académie de La Réunion et de la Société des Sciences et Arts. A ce titre, en 1938, il fait une allocution à Maurice où il parle des peintres réunionnais et plus particulièrement d'Adolphe Le Roy qu'il considère comme le plus grand parmi eux. Il en dresse le portrait, parle de sa vie et de son oeuvre avec beaucoup de détails faisant de lui le meilleur connaisseur de l'artiste. Il devient ainsi son unique biographe. Enfant, il a rencontré l'artiste dans une exposition à l'Hotel de ville de Saint-Denis et en a gardé un souvenir indéfectible.

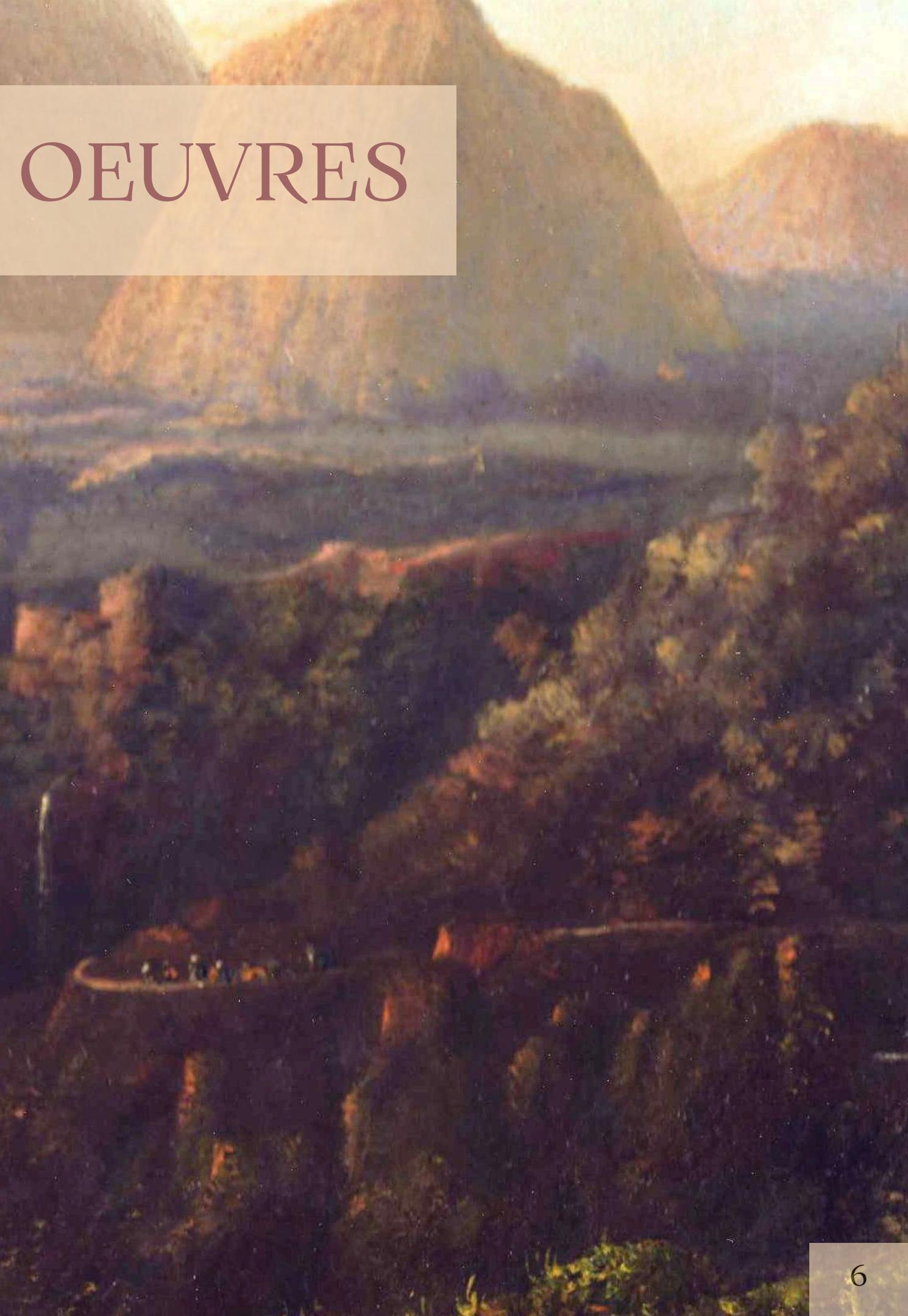
Il meurt en 1935. Le musée Léon Dierx conserve dans ses collections plusieurs de ses peintures.

Dans la peinture de Le Roy se retrouvent des caractéristiques propres à **la peinture romantique**. Louis Ozoux qualifie le peintre de « décorateur romantique ». Il dit de lui : « Je signale seulement une originalité de sa personne : celle d'être perpétuellement double ; en lui, il y a (...) : Deux organes sensibles : l'œil et le cœur ; Deux sentiments exprimés : le charme et la terreur ; Deux matières employées : l'huile et l'encre de Chine ; Deux visions : l'une réelle, l'autre fantaisiste ; Deux genres de matière : la pâte épaisse de l'huile et le liquide inconsistant du lavis ; (...) Deux moments : l'aurore et le crépuscule ».

Le choix de peindre des vues montagneuses permet également de le rapprocher du romantisme. La thématique des paysages de montagne est en effet une nouvelle source d'inspiration ; elle est en vogue chez les artistes romantiques aux XVIIIème et XIXème siècles. La nature dans ses toiles s'impose souvent comme une force écrasante. Pour les artistes romantiques, la nature est une source d'inspiration et d'évasion, un refuge face au tumulte du monde moderne. Les paysages grandioses et sauvages sont particulièrement appréciés, car ils incarnent la puissance et la beauté de la nature, mais aussi sa capacité à susciter des émotions profondes chez l'observateur.

De plus, Adolphe Le Roy est attiré par la dualité entre l'ombre et la lumière qui accompagne l'ensemble de sa création. Ses paysages nocturnes et de pleine lune inscrivent son œuvre dans la tradition picturale romantique qui va au-delà de l'académisme.

En effet, avant le romantisme dans l'œuvre de l'artiste s'observe la construction bien organisée en trois plans de ses paysages, à l'image de **ceux des peintres académiques**. Des éléments à droite et à gauche de la vue viennent également créer de la profondeur jusqu'aux nuages en arrière plan.

OEUVRES

MOUVEMENTS

ACADEMISME :

Désigne les artistes qui respectent des canons esthétiques et des enseignements artistiques formels très codifiés, en particulier du XVIIème au XIXème siècle.

Le premier des canons est la hiérarchie des genres. Les artistes doivent savoir distinguer avec rigueur la noblesse de chaque genre artistique. Les plus prestigieux sont les éléments traitant de la religion, de l'histoire et de la mythologie. La morale est d'ailleurs bien souvent au centre de l'œuvre. Les scènes de la vie quotidienne, les portraits et les paysages, sont les genres les moins nobles.

ROMANTISME :

Les artistes romantiques cherchent à exprimer leurs sentiments intimes et à évoquer des atmosphères particulières, en utilisant des couleurs audacieuses, des contrastes saisissants et des formes expressives. Le romantisme célèbre également l'exotisme, le folklore et l'histoire, en puisant dans des récits nationaux et des légendes populaires en rupture avec les sujets plus académiques tirés de la mythologie et de l'histoire religieuse.

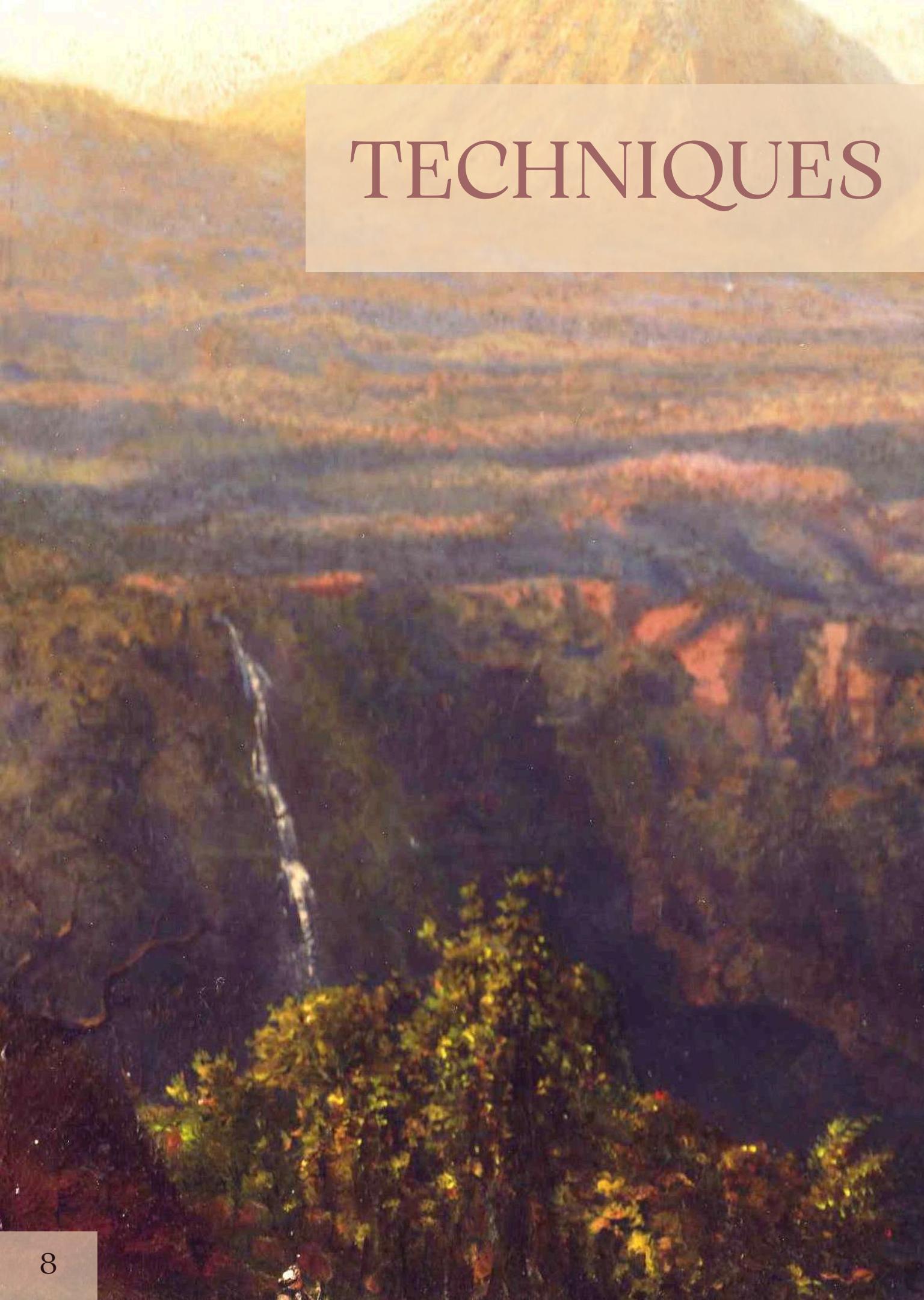
Ce mouvement se caractérise par plusieurs aspects clés, dont l'individualisme, le mysticisme, l'exaltation des passions, la nostalgie et la fascination pour la nature sauvage et grandiose. Il mettait l'accent sur l'émotion, l'imagination et la nature, considérées comme des sources inépuisables d'inspiration.

Jean-Louis David
Le sacre de Napoléon, 1805-1807
Musée du Louvre

Théodore Géricault
Le radeau de la Méduse, 1818-1819
Musée du Louvre

TECHNIQUES

A/ Adolphe Le Roy et la peinture

Adolphe Le Roy réalise de nombreuses peintures inspirés des paysages réunionnais. Il représente tantôt des vues de forêts où les branches des arbres s'entremêlent, tantôt les hauts de l'île et ses montagnes escarpées. Le ciel et l'eau sont souvent présents, ainsi que le minéral et le végétal. Ses paysages sont de petit ou de grand format avec une composition très académique toujours en trois plans.

Les ciels sont parfois menaçants, parfois doux, d'un ton rose auroral ou crépusculaire. L'artiste est avant tout un amateur qui peint sur son temps libre, en dehors de ses heures de travail, tôt le matin ou en fin de journée.

Louis Ozoux disait à son sujet qu'il était tout à la fois un illustrateur de son île natale et un illustrateur de la nature tropicale.

B/ Des œuvres sur papier

Adolphe Le Roy est surtout connu pour ses peintures mais il pratique aussi le dessin, à l'encre ou à l'aquarelle, et la lithographie pour les albums édités par Antoine Louis Roussin (1819-1894). Au XIXe siècle, le dessin devient un moyen d'expression personnelle, il permet de révéler la personnalité de l'artiste. Influencés par le romantisme, ils cherchent alors à traduire leurs émotions, leurs idées et leur vision du monde à travers leurs dessins.

Le dessin constitue une spécialité importante de l'histoire de l'art. Rapide croquis ou composition achevée, en feuille ou encadré. Les techniques restent les mêmes qu'aux siècles précédents : pierre noire, crayon, pastel, sanguine, encre de chine, lavis, fusain, aquarelle et gouache. Les œuvres réalisées sur du papier sont fragiles et exigent des conditions d'exposition particulières : une faible luminosité (50 lux) ; une durée limitée d'exposition (3 mois) et un retour dans des boîtes de conservation pour une durée d'au moins 5 ans.

Adolphe Le Roy
Le Plateau de la Mare
Lavis d'encre sur papier, vers 1892
Coll. MLD 2009.01.02, don Mary Blay

Adolphe Le Roy
Eglise d'Hell-Bourg
Lavis d'encre sur papier, vers 1875
Coll. MLD 1913.15.09, don Dr Le Siner

A/ L'océan

Adolphe Le Roy a aussi réalisé de nombreuses marines. La majorité est empreinte du réalisme de l'armateur plus que de l'imaginaire de l'artiste.

Leur composition classique et le soin apporté à la description des navires de commerce ou de long cours, le rapprochent des marines hollandaises des XVIe et XVIIe siècles, vitrines de la prospérité des sociétés marchandes.

Adolphe Le Roy rapporte le danger des traversées en mer qui lui inspirent des œuvres souvent tragiques avec des scènes de tempêtes et de naufrages, une réalité du commerce maritime de son temps.

Il est familier des « coups de vent », des cyclones, qui sévissent dans l'océan Indien et dont il rend compte à plusieurs reprises dans ses lithographies.

Adolphe Le Roy (sc.)
Le Brig Le Victor
Lithographie, 1855
Coll. MLD 1983.02.01.19

Adolphe Le Roy (del.)
Etablissement de la marine Richard au Butor
Lithographie, vers 1863-1865
Coll. MLD 1983.02.03.50

THEMES

B/ L'eau et la roche

Longtemps cantonné à un décor d'arrière-plan dans les œuvres de la Renaissance, le paysage s'affirme comme sujet à part entière à partir du XVIIe siècle chez les peintres du Nord. En vogue chez les artistes romantiques aux XVIIIe et XIXe siècles, la thématique des vues montagneuses est une nouvelle source d'inspiration. Les cimes accidentées, les ravins vertigineux et les cascades incarnent les forces de l'univers mais aussi le lieu où le sacré se manifeste en dehors de tout système religieux.

Les paysages des « Hauts » d'Adolphe Le Roy sont ceux de Salazie où son beau-père Xavier Victor Bellier possède une maison de « changement d'air », ceux de Hell-Bourg et de Cilaos, des villages résidentiels en plein essor à partir de 1850 en raison des agréments du thermalisme. Il parcourt aussi Le Brûlé, au-dessus de Saint-Denis. L'homme ne fait qu'une apparition fugace dans ses toiles où la nature s'impose dans sa force écrasante.

Les rivières réunionnaises, principalement celles de l'Est de l'Île, lui fournissent un matériau thématique privilégié. Les gorges encaissées, où le flot des eaux se brisent sur les rochers, deviennent les sujets de ses toiles les plus célèbres. Leur composition s'inscrit d'une façon répétitive dans la tradition académique. Seule la lumière naturelle change : elle est matinale ou vespérale. Cette variation cumulée à l'imprécision de la végétation, avec des arbres aux masses et aux coloris souvent identiques, renforcent l'atmosphère onirique de ses paysages, les rendant romantiques.

C/ Ombre et ténèbres

Adolphe Le Roy n'est pas un adepte de la peinture en plein air. Il fait des croquis sur le vif puis réalise ses peintures en atelier selon une composition académique.

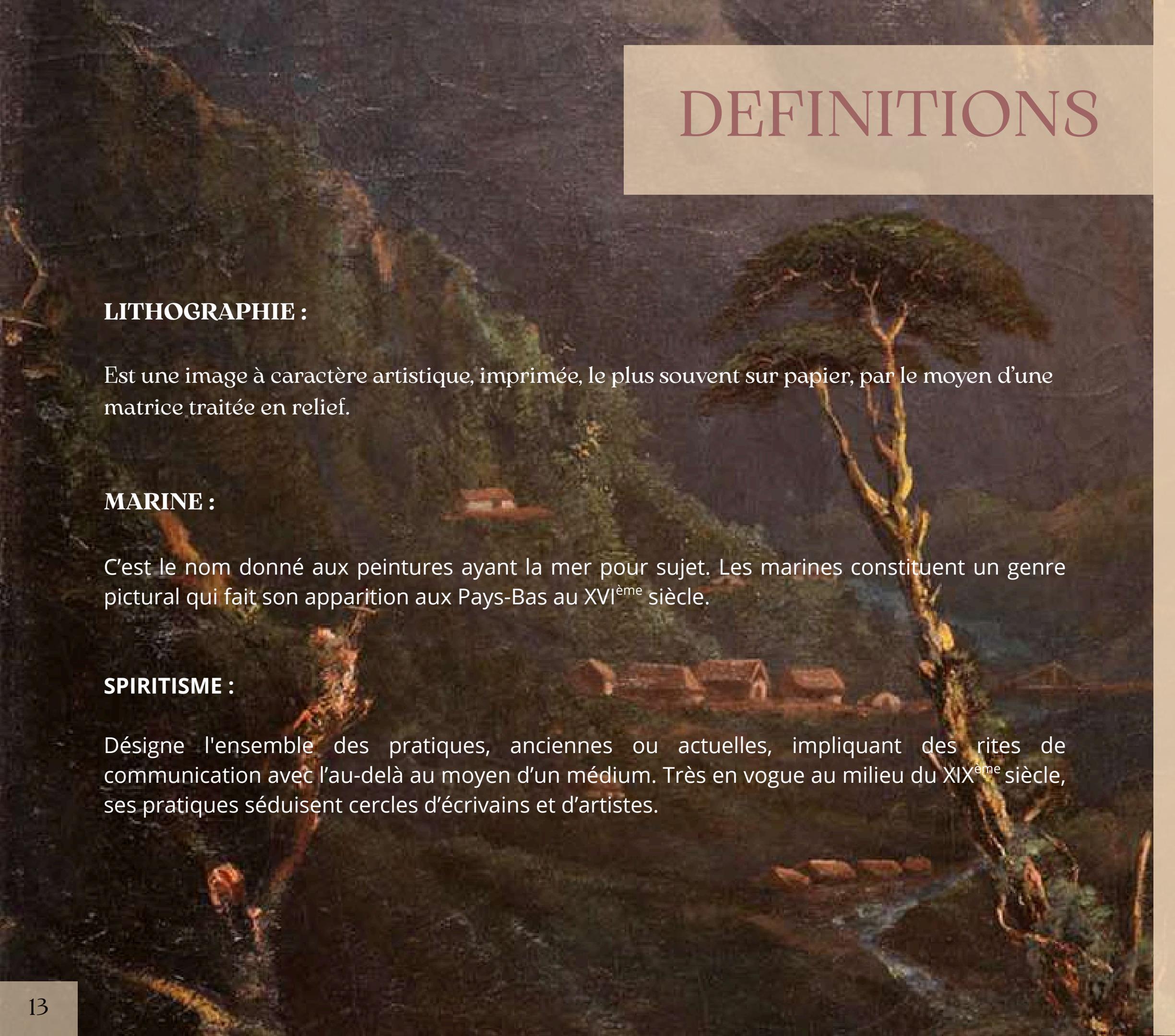
En revanche, il est attiré par le spectacle de ce moment de bascule entre la tombée de la nuit et celui où l'aube vient rompre les ténèbres. Ses paysages nocturnes et de pleine lune inscrivent son oeuvre dans la tradition picturale romantique.

Cette thématique avive un sentiment d'angoisse car la nuit rend flous les contours des paysages et altère la perception familière d'un lieu. Elle dénote également un penchant chez l'artiste pour un certain mysticisme qu'il concrétise dans des figurations de tombeaux. L'obscurité et la nuit constituent en effet un cadre propice à l'évocation de la mort et du deuil.

Cette thématique lui offre enfin l'opportunité de révéler une part de sa personnalité plus secrète. Louis Ozoux relate des expériences retentissantes où l'artiste pratique le spiritisme avec ses amis, des loisirs très courants à l'époque chez les lettrés.

Chez Adolphe Le Roy, le chaos ne s'exprime pas que dans la nuit mais aussi dans les arbres, souvent malmenés, présentant des branches mortes, déchiquetés par le vent des tempêtes. L'étude des phénomènes naturels, orages, tempêtes et cyclones, dans leur spectacle et leurs effets destructeurs, est un des traits caractéristiques du courant romantique tant littéraire que pictural auquel se rattache l'artiste qui s'essaie ainsi avec succès aux paysages nocturnes et inquiétants.

DEFINITIONS

LITHOGRAPHIE :

Est une image à caractère artistique, imprimée, le plus souvent sur papier, par le moyen d'une matrice traitée en relief.

MARINE :

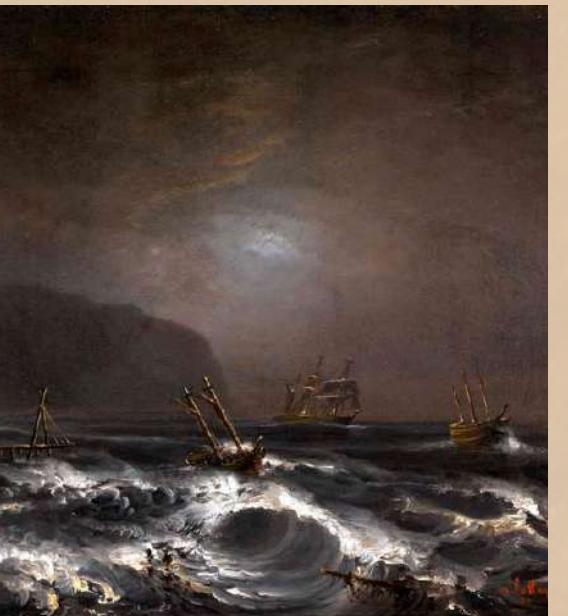
C'est le nom donné aux peintures ayant la mer pour sujet. Les marines constituent un genre pictural qui fait son apparition aux Pays-Bas au XVIème siècle.

SPIRITISME :

Désigne l'ensemble des pratiques, anciennes ou actuelles, impliquant des rites de communication avec l'au-delà au moyen d'un médium. Très en vogue au milieu du XIXème siècle, ses pratiques séduisent cercles d'écrivains et d'artistes.

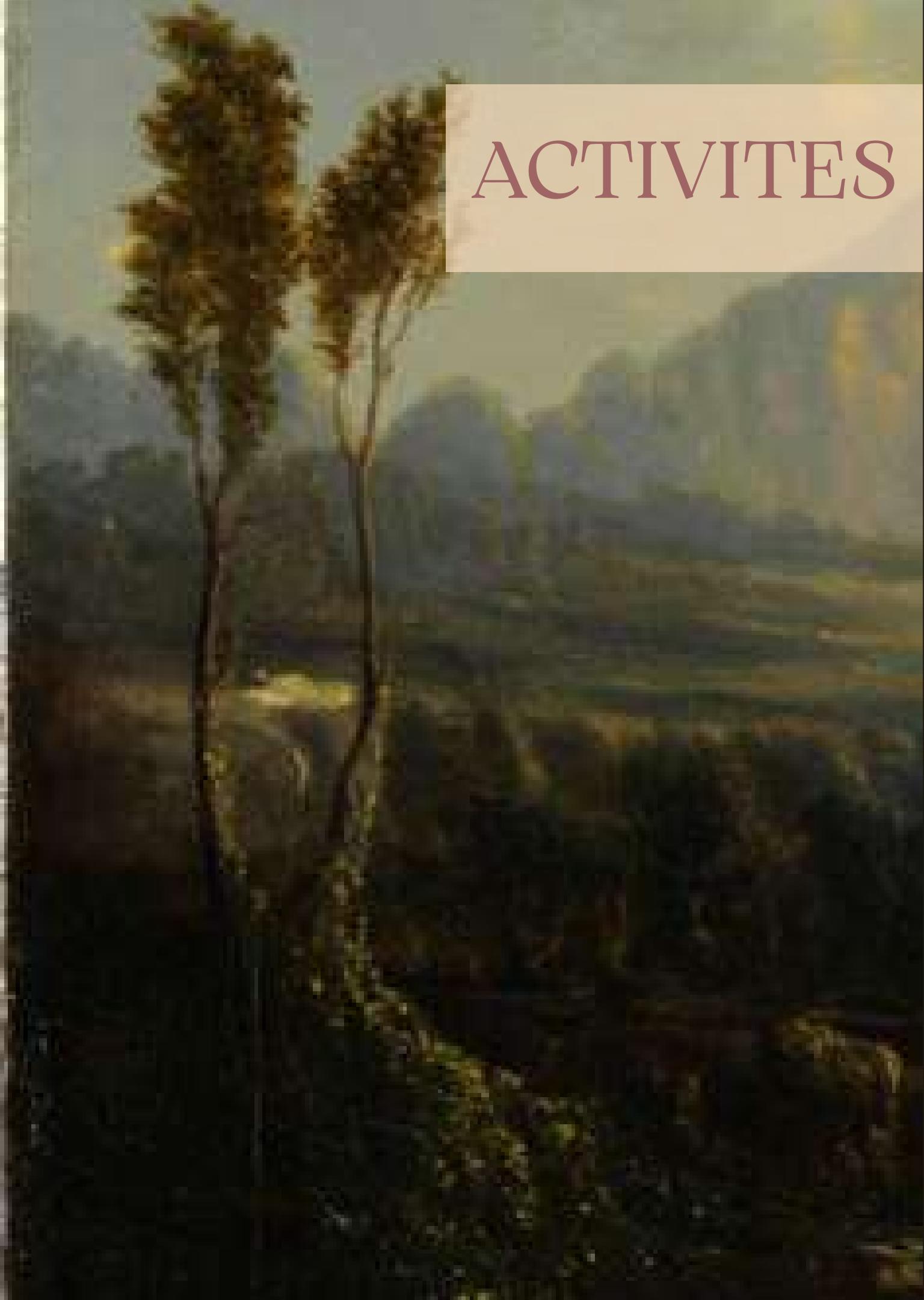
Adolphe Le Roy
Après le coup
de vent à Bélouve
Lavis d'encre sur papier, vers 1890
Coll. MLD 2009.01.01, don Mary Blay

Adolphe Le Roy
Naufrage au large de Saint-Denis
Huile sur toile, 1884
Coll. MLD 1994.04.01

Séance de spiritisme. Formation d'une chaîne avec le médium, vers 1900. Roger-Viollet

ACTIVITES

CAHIERS ACTIVITES

Le cahier d'activités est à télécharger sur le site internet du Musée Léon-Dierx.

Dossier pédagogique de l'exposition
Aurore & Crénuscle. Adolphe Le Roy, peintre créole romantique

Conception et rédaction du dossier pédagogique

Brendane Benjamin

Nelcy Ciccoli

Jacky Courtois

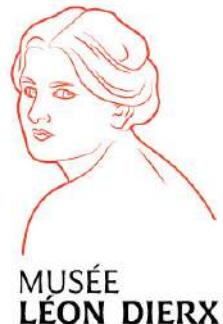
Pauline Robin

Crédits photographiques

© Jean-Pierre Woaye-Hune et alii

Toutes reproductions photographiques strictement interdites

Novembre 2025

RÉGION ACADEMIQUE
LA RÉUNION

*Liberté
Égalité
Fraternité*