

What's in a name? That which we call a rose
By any other name would smell as sweet ;
Shakespeare, *Romeo and Juliet*, Act II, Scene I

Chapitre IV : La rose dans les Beaux-Arts, au cinéma et dans les sciences, et en épilogue, des recettes en partage...

L'architecture

Les motifs décoratifs de rosettes et de rosaces sont très présents dans l'architecture du Haut Moyen Âge, dans l'art wisigoth et mérovingien.

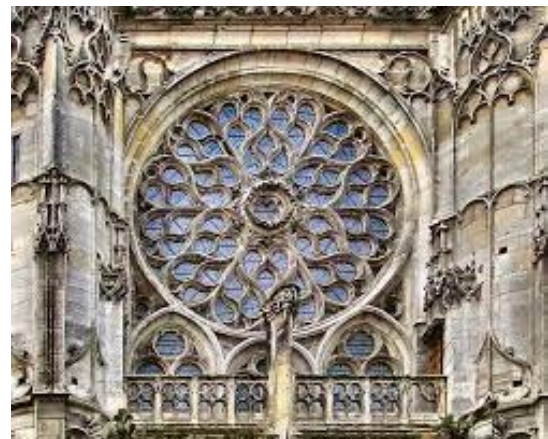

L'église préromane de san Miguel de Lillo, Oviedo, art wisigoth, IXe siècle, oculus avec rosace.

Les premières roses de façades sont celles de l'abbatiale de Saint-Denis. C'est une des inventions du style gothique. Elle dépasse la simple ouverture impérativement ronde mais est devenue ouverture à broderie de pierre, aux extrémités du vaisseau central (Notre Dame de Paris) ou du bras du transept (Tours).

Rosace de l'abbatiale de Saint Denis

et de la cathédrale de Senlis

La rose est très présente dans la mode et les arts décoratifs, pour son graphisme, sa symbolique et ses couleurs.

La rose est la fleur talisman de la Maison Dior

DIOR *Robe opéra bouffé* de 1956

Exposition "*Christian Dior, couturier du rêve*" musée des Arts décoratifs, 2017-2018.

La rose Dior est sûrement liée à l'affection de Monsieur Dior pour cette fleur qu'il aimait tant, enfant, à Granville, mais aussi pour le terrain de jeu sans égal que lui fournissaient les volumes des pétales.

<https://madame.lefigaro.fr/bijoux-et-montres/dior-joaillerie-rose-bijoux-victoire-de-castellane-150321-195735>

Collection *Le Bal des Roses*, Dior Joaillerie, 2011, inspirée par la Claudia Cardinale du film *Le guépard* de Visconti : bague *Bal Vénitien* en or jaune, diamants blancs, bruns et jaunes orange, spinelle rose, opales de feu et saphirs roses (Dior/photo presse)

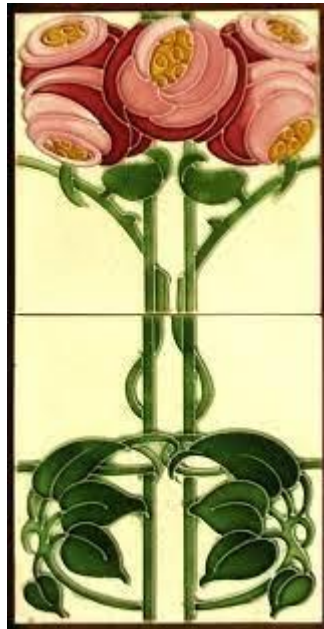

Tissus...papiers peints...porcelaine...céramique...

Dans la tradition des draperies imprimées du XVIIIème siècle : Pierre Frey (né en 1903) est un éditeur de tissus et de papiers peints qui a installé sa propre maison en 1935 et a racheté des entreprises textiles, puis sa propre usine de fabrication dans le Nord. Exposition **Pierre Frey, Tissus inspirés** au musée des Arts décoratifs, 2016.

Manufacture de Sèvres, 1775, Assiette creuse en porcelaine tendre et émail (musée du Petit Palais, Paris)

A gauche, Alfons Mucha (1860-1939) affichiste, illustrateur, graphiste et peintre pragois, 'la rose'. A droite des roses de Charles R. Mackintosh, architecte et designer du mouvement "Arts and Crafts" et l'un des plus illustres représentants de l'Art Nouveau à Glasgow.

<https://www.vanupied.com/glasgow/monuments-glasgow/7-lieux-associes-a-mackintosh-a-glasgow.html>

Dans le mobilier

Pour les ébénistes, le nom « bois de rose » correspond, entre autres, à des arbres du genre *Dalbergia*, très utilisés au XVIIIème siècle en marqueterie. Le terme anglais **rosewood** désignait la famille des **palissandres** constituée de plusieurs variétés de *Dalbergia*, dont l'aspect est généralement très différent du bois de rose. Il est en fait difficile d'identifier précisément les espèces utilisées au XVIIIème siècle.

Lorsque des colonies, furent rapportés des bois exotiques, certains menuisiers eurent l'idée de recouvrir leurs meubles de fines tranches de ces bois précieux, plutôt que d'en faire des meubles massifs. Ce fut la naissance de la technique du placage, notamment avec du bois d'ébène, qui a donné son nom à l'ébénisterie.

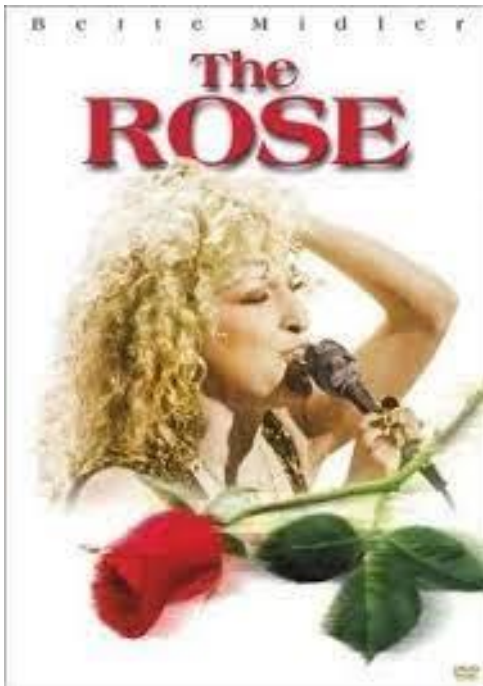
Buffet cintré 3 portes et 1 tiroir en **Bois de rose**, marqueterie et filets de bois précieux. Ateliers ALLOT. Bâti et fonçures en chêne massif.

Commode Louis XV marqueterie de bois de rose, violette, estampille Roussel.

La rose dans le septième art, l'industrie du cinéma

The rose est un beau film américain de Mark Rydell sorti en 1979 qui raconte le destin tragique d'une chanteuse de rock, *The Rose*, qui souffre d'addiction. Au départ le film devait être un biopic sur JANIS JOPLIN. Les acteurs principaux sont Bette Midler et Alan Bates.

Le nom de la rose, le roman historique d'Umberto Eco (1932-2016) sémiologue et romancier, a été adapté à l'écran par Jean-Jacques Annaud. Il est sorti en 1986 avec Sean Connery dans le rôle du franciscain Guillaume de Baskerville. Puis est venue une seconde adaptation, une mini-série italo-allemande d'abord diffusée sur la Rai et sur Sky Deutschland avec John Turturro.

***La vendedora de rosas*, 1998**, (*La petite marchande de roses*) film colombien primé, sur les enfants des rues de Medellín.

Víctor Gaviria (Medellín, Colombia, 1955) es director, guionista y poeta.

Película sobre la marginación que tiene como protagonistas a los niños de las calles de Medellín- es uno de los mayores éxitos del cine colombiano y es reconocido por la crítica nacional e internacional como uno de los films más relevantes del cine contemporáneo. Fue también seleccionado en la sección oficial del Festival de Cannes y en la sección *Made in Spanish* del Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián, donde estuvo nominado al Premio de la Audiencia.

Sinopsis: Mónica tiene trece años. La noche de Navidad, como todas las noches, vende rosas para ganarse la vida y para comprar el sueño de una velada con ropa recién estrenada y una salida con su novio. Mónica es la otra cara de una ciudad intensa y cruel como Medellín o como cualquier ciudad en donde los niños de la calle no tienen lugar en este mundo.

De la rose dans la musique

A l'époque de l'avant-garde artistique du début du vingtième siècle :

en 1911 les ballets russes de Serge de Diaghilev créent, à l'opéra de Monte-Carlo, **LE SPECTRE DE LA ROSE**, un ballet en un acte sur une chorégraphie de Michel Fokine et la musique romantique de *l'Invitation à la danse* de Carl Maria von Weber, qui avait été orchestrée par Hector Berlioz pour la représentation de *Freischütz* à Paris.

Le livret est inspiré d'un poème de Théophile Gautier du recueil *La Comédie de la mort* (1838). Tamara Karsavina et Vaslav Nijinski * ont eu les deux rôles principaux du ballet. Les décors et costumes étaient de Léon Bakst. **

D'après les spécialistes, « Le spectre de la rose » marque un tournant vis-à-vis du ballet classique car le danseur masculin a eu pour la première fois, autant d'importance que la ballerine.

Affiche de J. Cocteau et photo de Nijinski

Affiche de Léon Bakst et détail du costume de Nijinski

Les mélodies pour voix et accompagnement / Lieds / Songs :

Henry Purcell, (english composer, 1659–1695) song, 1695 *

*Sweeter than roses, or cool evening breeze
On a warm flowery shore, was the dear kiss,
First trembling made me freeze,
Then shot like fire all o'er.
What magic has victorious love !
For all I touch or see since that dear kiss,
I hourly prove, all is love to me.*

https://www.youtube.com/watch?v=bB0H7t4If30&ab_channel=SJuli

A l'époque romantique,

Berlioz créa le genre de la mélodie avec ensemble instrumental qui se développa à la fin du XIXème siècle et au XXème siècle, en France et en Europe, avec les cycles de Duparc, Chausson, Ravel, Wagner, Mahler, Berg, Schönberg, Richard Strauss et Benjamin Britten.

Hector Berlioz (1803-1869) *Les nuits d'été*, six mélodies sur des poèmes de son ami Théophile Gautier (du recueil *La Comédie de la mort*, 1838).

Berlioz composa d'abord des partitions pour mezzo-soprano ou ténor et piano puis fit une orchestration.

Soulève ta paupière close
Qu'effleure un songe virginal ;
JE SUIS LE SPECTRE D'UNE ROSE
Que tu portais hier au bal.
Tu me pris encore emperlée
Des pleurs d'argent de l'arrosoir,
Et parmi la fête étoilée
Tu me promenas tout le soir.
Ô toi qui de ma mort fus cause,
Sans que tu puisses le chasser
Toute la nuit mon spectre rose
À ton chevet viendra danser.
Mais ne crains rien, je ne réclame
Ni messe ni De Profundis ;
Ce léger parfum est mon âme
Et j'arrive du paradis.
Mon destin fut digne d'envie :
Pour avoir un trépas si beau,
Plus d'un aurait donné sa vie,
Car j'ai ta gorge pour tombeau,
Et sur l'albâtre où je repose
Un poète avec un baiser
Écrivit : Ci-gît une rose
Que tous les rois vont jalouser.

https://www.youtube.com/watch?v=jfuHT23HskY&ab_channel=asia%26curiosaasia%26curiosa
[a](#)

Emmanuel Chabrier, (1841-1894) *Toutes les fleurs*, 1889, (Edmond Rostand, 1868-1918)

Toutes les fleurs, certes, je les adore ! (...)

Mais surtout, surtout, je suis amoureux,

Cependant que de folles gloses

S'emplissent les jardins heureux,

Des lilas lilas

Et des roses roses ! ...

https://www.youtube.com/watch?v=JTLaVk_jRNw&ab_channel=CarolynSampsonCarolynSampson

Gabriel Fauré (1845-1924) cycle *La chanson d'Ève* (Op. 95), 1906, Charles van Lerberghe
La mélodie no.3 :

Roses ardentes

Dans l'immobile nuit,

C'est en vous que je chante,

Et que je suis.

En vous, étincelles,

À la cime des bois,

Que je suis éternelle,

Et que je vois.

Ô mer profonde,

C'est en toi que mon sang

Renaît vague blonde,

Et flot dansant.

Et c'est en toi, force suprême,

Soleil radieux,

Que mon âme elle-même

Atteint son dieu !

<https://www.youtube.com/watch?v=P5WOb6QsARY>

Du même cycle, et du même poète, la mélodie n°8 :

Dans un parfum de roses blanches

Elle est assise et songe ;

Et l'ombre est belle comme s'il s'y mirait un ange.

L'ombre descend, le bosquet dort ;

Entre les feuilles et les branches,

Sur le paradis bleu s'ouvre un paradis d'or.

Une voix qui chantait, tout à l'heure, murmure.

Un murmure s'exhale en haleine, et s'éteint.

Dans le silence il tombe des pétales ...

https://www.youtube.com/watch?v=7wo_GQ2nDVY

L'orientalisme dans *Les roses d'Ispahan* un poème de Charles-Marie LECONTE DE LISLE
(1818-1894)

Les roses d'Ispahan dans leur gaine de mousse,

Les jasmins de Mossoul, les fleurs de l'oranger

Ont un parfum moins frais, ont une odeur moins douce,
O blanche Leilah ! que ton souffle léger.

Ta lèvre est de corail, et ton rire léger
Sonne mieux que l'eau vive et d'une voix plus douce,
Mieux que le vent joyeux qui berce l'oranger,
Mieux que l'oiseau qui chante au bord du nid de mousse.

Mais la subtile odeur des roses dans leur mousse,
La brise qui se joue autour de l'oranger
Et l'eau vive qui flue avec sa plainte douce
Ont un charme plus sûr que ton amour léger !

https://www.youtube.com/watch?v=rfYpZeNF69o&ab_channel=NathalieStutzmann-Topic

Robert Schumann (1810-1856) *Rose, Meer und Sonne* (Op. 37 no.9)

Rose, Meer und Sonne	La rose, la mer et le soleil
Sind ein Bild der Liebsten mein,	
Die mit ihrer Wonne	
Faßt mein ganzes Leben ein...	

https://www.youtube.com/watch?v=dSLmeQaCICo&ab_channel=AnneSofievonOtter-Topic

Röselein, Röselein! Wilfried von der Neun, (Op. 89 no.6)

Röselein, Röselein,	Rose, little rose,
Müssen denn Dornen sein?	Why must you bear thorns?
Schliefe am schatt'gen Bächelein	Thus musing, I once fell asleep
Einst zu süßem Träumen ein,	By a shady brook, and in my dreams
Sah in goldner Sonne-Schein	I saw, standing in golden sunshine,
Dornelos ein Röselein,	A thornless rose.
Pflückt' es auch und küsst' es fein,	And I plucked and kissed it;
Dornloses Röselein! (...)	A thornless rose! ... (trad. Eric Sams)

https://www.youtube.com/watch?v=kWHCcjAFsxA&ab_channel=EdithMathisEdithMathis

Johannes Brahms, (1833-87) *Neue Liebeslieder*, Georg Friedrich Daumer (Op. 65)

Rosen steckt mir an die Mutter,
weil ich gar so trübe bin.
Sie hat recht, die Rose sinket,
so wie ich, entblättert hin. (...)

<https://www.youtube.com/watch?v=EvJ8QvgZQvc>

Edward Elgar, (1857- 1934) *Like to the Damask Rose* 1882 ? A poem by Francis Quarles ?

Like [to] the damask rose you see,
Or like the blossom on [a] tree,
Or like the dainty flow'r of May,
Or like the morning [of] the day,
Or like the sun, or like the shade,
Or like the gourd which Jonas had,

Even such is man, whose thread is spun,
Drawn out, and cut, and so is done :
The rose withers, the blossom blasteth,
The flower fades, the morning hasteth,
The sun sets, the shadow flies,
The gourd consumes, [- the] man, he dies.
<https://www.youtube.com/watch?v=tzw23aKkYbQ>

A l'opéra

Camille Saint Saëns (1835-1921) dans un opéra sur le drame de Jane Dieulafoy : **Parysatis**, 1902

Acte II: Le rossignol et la rose, vocalises.

https://www.youtube.com/watch?v=WGpmo4k5pHc&ab_channel=NatalieDessayNatalieDessayCha%C3%A9ned%27artisteofficielle

Léo Delibes, (1836-1891) -opéra- **Lakmé** : le célèbre duo des fleurs

Sous le dôme épais où le blanc jasmin
À la rose s'assemble,
Sur la rive en fleurs, riant au matin,
Viens, descendons ensemble...

https://www.youtube.com/watch?v=C1ZL5AxmK_A&ab_channel=WarnerClassics

Richard Strauss (1864-1949) -opéra- **Der Rosenkavalier, Le chevalier à la rose** opéra en trois actes composé par Richard Strauss, sur un livret de Hugo von Hofmannsthal

A Vienne, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Alors que la Maréchale se réveille avec son amant Octavian, son cousin le Baron Ochs vient la déranger pour lui annoncer ses fiançailles avec la jeune Sophie : il faut, selon les traditions, qu'un chevalier aille porter à la fiancée une rose d'argent avant le mariage. Octavian est choisi pour être le porteur de la rose. Toutefois, lorsqu'il vient présenter cette rose à Sophie, les deux jeunes gens succombent à un coup de foudre immédiat.

<https://www.opera-online.com/items/works/der-rosenkavalier-strauss-von-hofmannsthal-1911>

LA ROSE DANS LA CHANSON POPULAIRE, quelques exemples :

Fameuse pendant la première guerre mondiale : "**Roses of Picardy**" (1916), musique de Haydn Wood et paroles de Frederick Weatherly.

Roses are shining in Picardy
But there's never a rose like you
And the roses may die with the summertime
And our roads may be far apart
But there's one rose that dies not in Picardy...

<https://www.francemusique.fr/emissions/repassez-moi-l-standard/repassez-moi-l-standard-roses-picardy-haydn-wood-frederic-weatherly-1916-95354>

LES ROSES BLANCHES, chantée par **Berthe Sylva** (Paroliers, Charles-Louis Pothier/L.Raiter)

https://www.youtube.com/watch?v=VQ0i10XX6G0&ab_channel=memoriavivatv

C'était un gamin, un goss' de Paris,
Sa seul' famille était sa mère.
Une pauvre fille aux grands yeux flétris
Par les chagrins et la misère.
Elle aimait les fleurs, les roses surtout,
Et le cher bambin, le dimanche
Lui apportait des roses blanches
Au lieu d'acheter des joujoux.
La câlinant bien tendrement,
il disait en les lui donnant :

Refrain :

C'est aujourd'hui dimanche
Tiens, ma jolie maman,
Voici des roses blanches,
Que ton coeur aime tant
Va, quand je serai grand
J'achèterai au marchand
Toutes ses roses blanches
Pour toi, jolie maman...

Au dernier printemps le destin brutal
Vint frapper la blonde ouvrière,
Elle tomba malade, et pour l'hôpital
Le gamin vit partir sa mère.
Un matin d'avril, parmi les prom'neurs
N'ayant plus un sou dans sa poche
Sur un marché, tout tremblant le pauv' mioche
Furtiv'ment vola quelques fleurs ...

Jacques Brel (1929-1978) auteur-compositeur – **Rosa**, 1962

https://www.youtube.com/watch?v=Ja4tVPCDQco&ab_channel=cluedo1

Rosa rosa rosam
Rosae rosae rosa
Rosae rosae rosas
Rosarum rosis rosis
C'est le plus vieux tango du monde
Celui que les têtes blondes
Annoncent comme une ronde
En apprenant leur latin
C'est le tango du collège
Qui prend les rêves au piège
Et dont il est sacrilège
De ne pas sortir malin...

Gilbert Bécaud, (1927-2001) *L'important c'est la rose*, 1967, poème de Louis Amade, un succès traduit en plusieurs langues.

https://www.youtube.com/watch?v=m4Lh8dm00lo&ab_channel=cluedo1cluedo1

La rose et les astronomes

La rose de Caroline

L'amas d'étoiles NGC 7789 dans les champs stellaires de la Voie lactée tel qu'on peut l'apercevoir dans Cassiopée a été découverte à la fin du 18e siècle par l'astronome Caroline Lucretia Herschel. Il a été appelé, en hommage à sa découvreuse, Rose de Caroline.

La nébuleuse de la rosette ou *Caldwell 49*, est une région située à environ 4700 années-lumière du système solaire en direction de la constellation de la Licorne. Elle a été découverte par l'astronome américain Lewis Swift en 1865.

Freimut Börngen a donné le nom de (7571) *Weisse Rose* à un astéroïde qu'il a découvert, pour rendre hommage aux jeunes résistants allemands arrêtés par la Gestapo et exécutés en 1943.

Le rare phénomène de *la lune rose* : l'appellation n'a rien à voir avec sa teinte rosée mais elle est liée à un calendrier des années 30 réalisé par des fermiers du Maine (Nord-Est des États-Unis).

On y avait renommé toutes les pleines lunes avec des noms amérindiens, or, la pleine lune d'avril arrivait au moment de la mousse phlox - une plantation d'une couleur rose - la lune a donc hérité de ce nom.

Lors de la "*Super Lune Rose*", l'éloignement de la Terre à la Lune se réduit à 358.000 kilomètres. La Lune est à peine 7% plus proche que les autres jours, elle est plus grosse de 15% et plus brillante de 30%, mais elle ne change pas de couleur.

Parfumerie

La rose est l'une des matières premières les plus utilisées en parfumerie. Les parfumeurs ont une préférence pour la **Centifolia** et pour la **Damascena**. La cueillette de la rose aux cent pétales se fait au mois de mai. On l'appelle aussi **rose de mai** et 90% de la production mondiale de cette variété est cultivée à GRASSE, entre les Alpes et la Méditerranée (influence de la montagne et atmosphère saline). C'est une production de plusieurs tonnes de roses que se partagent les plus grands parfumeurs du monde. Pour que la rose garde toute sa fraîcheur et son parfum, il faut qu'elle soit cueillie tôt le matin. Les cueilleurs ne prennent que les roses ouvertes. La rose de Damas est cultivée principalement en Bulgarie, au Maroc et en Turquie. Elle est plutôt citronnée, ou épicée, ou fruitée.

Le procédé d'extraction de la rose détermine son intensité.

La technique de macération à chaud donne de l'infusion de rose (délicate et transparente).

La distillation à la vapeur d'eau donne l'essence de rose (fraîche).

L'extraction au solvant volatil donne l'absolue de rose (plus complexe et opulente).

Pour obtenir de **l'eau de rose** pour votre usage :

Lavez soigneusement les pétales, mettez-les dans un récipient dont le couvercle résiste à la chaleur, versez l'eau bouillante. Laissez refroidir et reposer 12 heures.

Filtrez à l'étamine, conservez dans un bocal stérilisé.

Votre eau de rose peut se conserver 10 jours ou plus si vous lui ajoutez 10 ml d'alcool.

Cosmétique

L'huile de rose musquée

Contrairement à la légende, la reine Isabel de Castille (dite **la catholique**) avait une hygiène irréprochable. On a retrouvé les dix livres de compte de son chambellan, Sancho de Paredes, qui a tenu la liste des produits achetés pour élaborer les parfums et les produits qu'utilisait la reine pour son visage (benjuí, ambre, huile de fleur d'oranger et eau de myrte). Il y avait de l'huile de rose musquée, aujourd'hui très utilisé, "pour régénérer la peau et éliminer taches, cicatrices et rides".

Gastronomie

Les confits de Pétales de Roses de Provins furent traditionnellement offerts aux rois de France lors de leurs passages par Provins.

Le confit de pétales de roses se produit à partir d'un sirop de sucre, dans lequel on va ajouter des pétales de roses. Les pétales sont ramassés fin août, début septembre. Ils sont ensuite étalés, triés, lavés, blanchis et confits dans le sucre.

La confiture DE PÉTALES DE ROSES d'une amie turque :

Ingrédients pour 2 pots : 225 g. de pétales de roses – non traitées / 250 g. de sucre semoule/ 2 citrons/ 20 Cl d'eau.

Plonger rapidement les roses dans une bassine d'eau FROIDE et détacher les pétales délicatement en prenant soin de retirer les pucerons ou autres insectes.

Presser le jus d'1 citron.

Dans une bassine ou grand saladier, poser les pétales, recouvrir d'eau puis ajouter le jus de citron pressé. Laisser macérer jusqu'à ce que l'eau commence à se colorer - ± 12 h.

Retirer de l'eau puis égoutter les pétales de roses.

Dans une casserole, diluer les 250 g de sucre dans un petit verre d'eau - ± 15 cl. Porter à ébullition. Laisser frémir pendant 10 min. Ajouter alors les pétales préalablement égouttés dans le sirop en ébullition. Rétablir l'ébullition, et laisser encore ± 10 min sur le feu sans cesser de remuer... Ajouter le jus d'1 autre citron, mélanger et laisser bouillir 5 min.

Déposer une goutte de confiture sur un support froid. Si la gouttelette se fige, la confiture est prête, sinon, poursuivre la cuisson encore quelques minutes.

Notes

* Vaslav Nijinski, né à Kiev en 1889 et mort à Londres en 1950, est un danseur et chorégraphe russe d'origine polonaise.

** Lev Samoilovitch Rosenberg, dit Léon Bakst (Лев Самойлович Бакст), né en 1866 à Hrodna (Biélorussie) et mort en 1924 à Rueil. Marcel Proust écrivit à Reynaldo Hahn, dans une lettre datée du 4 mai 1911 : « ***Dites mille choses à Bakst que j'admire profondément, ne connaissant rien de plus beau que Schéhérazade*** ».

* Richard Norton- an English playwright- had his words set to music by Henry Purcell.
<https://www.oxfordlieder.co.uk/event/1194> : Laura Tunbridge, Professor of Music at St Catherine's College, explores a selection of songs by Purcell, Schubert, Fauré, and others, looking at roses in themes of love, Christianity, Orientalism, and death.