LA PEINTURE AU XIXE SIÈCLE : UNE HISTOIRE EUROPÉENNE

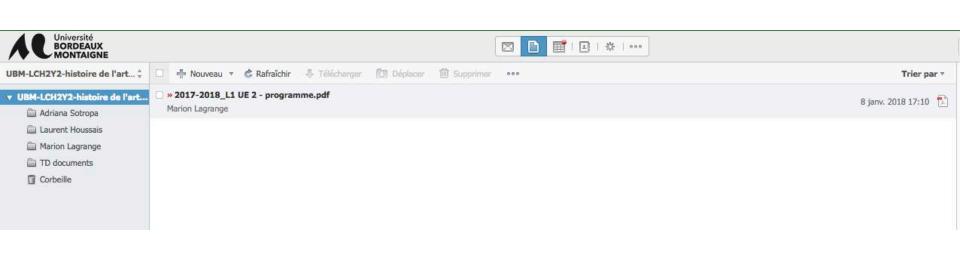
John Everett Millais (1829-1896), Ophélia, 1851-1852, huile sur toile, incurvée, 76,2x111,8 cm, Londres, Tate

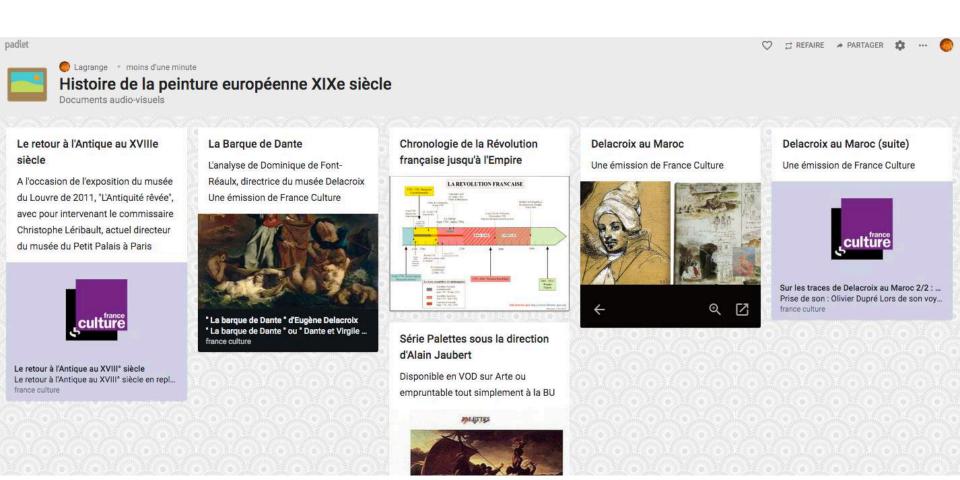
Responsable:

Marion Lagrange, maîtresse de conférences en histoire de l'art contemporain marion.lagrange@u-bordeaux-montaigne.fr

Intervenants TD:

Laurent Houssais, maître de conférences en histoire de l'art contemporain Marion Lagrange, maîtresse de conférences en histoire de l'art contemporain Adriana Sotropa, maîtresse de conférences en histoire de l'art contemporain

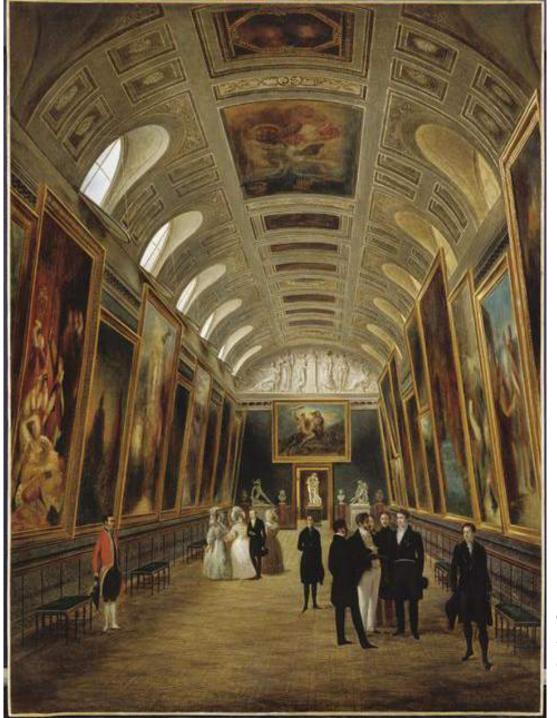

https://padlet.com/lagrange_marion/ z4uvzbf2vxdy

Introduction générale

Quelques éléments pour comprendre la construction de l'histoire de l'art du XIXe siècle

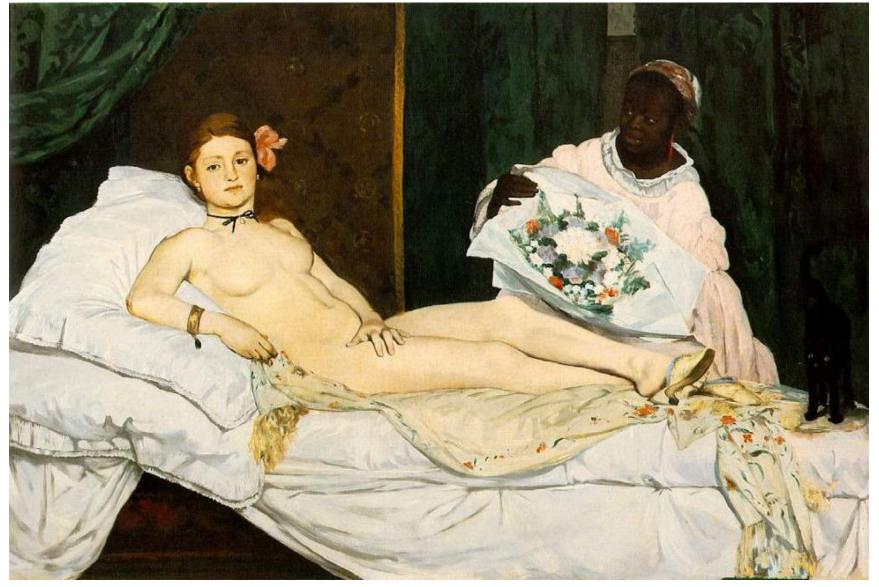
- L'accroissement du rôle des marchands, des critiques d'art et des collectionneurs privés dans la reconnaissance des artistes du XIXe siècle
- La constitution des collections publiques et l'institutionnalisation des musées spécifiques au XIXe siècle
- L'organisation d'expositions temporaires dédiées à des figures clefs du XIXe siècle
- L'institutionnalisation d'un enseignement et d'une recherche universitaire centrée exclusivement sur ce siècle

Le musée des artistes vivants (plus tard dénommé **musée du Luxembourg)** inauguré en **1818**

École française, Louis-Philippe, la reine Amélie et des personnages de la cour visitant le musée du Luxembourg, reçus par les fonctionnaires des Musées Royaux, v. 1840

1890: Le tableau *Olympia* (1863) d'Édouard Manet rentre au musée du Luxembourg grâce au rachat par des souscripteurs qui l'offrirent à l'État français

Édouard Manet, Olympia, 1863, Salon de 1865, huile sur toile, 130,5x190 cm, Paris, musée d'Orsay

Musée du Jeu de Paume (musée des écoles étrangères)

CLUDNEY DAMEN MURRAY GODENAN BUJARDIN BALABAN BONNEVILLE BLANCHETT

Rose Valland (1898-1980) aux côtés d'André Dézarrois lors de la préparation de l'exposition *L'Art italien de Cimabue à Tiepolo* (1935)

Musée de l'Orangerie et la salle consacrée aux *Nymphéas* de Claude Monet (1927)

1937 : inauguration du Musée national d'art moderne et du Musée d'art moderne de la ville de Paris dans le Palais du Trocadéro

l'art Bruno Foucart

1986 : inauguration du musée d'Orsay en présence de Valéry Giscard d'Estain et de François Mitterrand

Vue du Grand Palais et couverture du catalogue d'exposition Manet à l'occasion de l'exposition organisée au Grand Palais en 1983

GÉRÔME

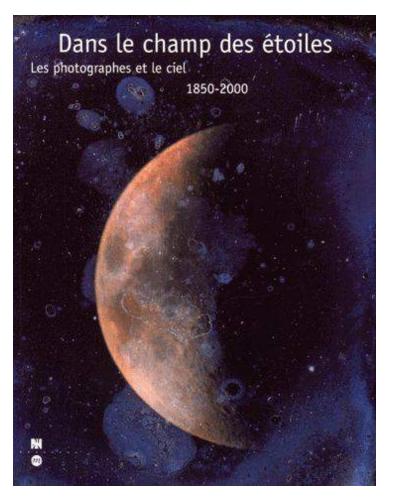
JEAN-LÉON (1824 - 1904)

L'HISTOIRE EN SPECTACLE

@ exposition-paris.info

Exposition **Peter Henry Emerson** au musée d'Orsay du 26 mai au 30 août 1987

Exposition « Dans le champ des étoiles. Les photographes et le ciel » au musée d'Orsay du 16 juin au 24 septembre 2000

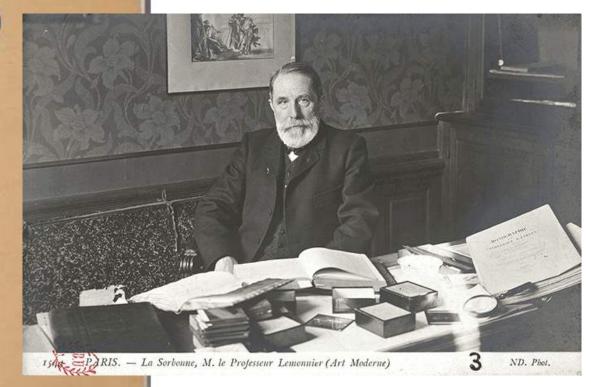
LES GRANDS ARTISTES

GROS

Par Henry LEMONNIER

LA

PEINTURE ROMANTIQUE

ESSAI SUR L'ÉVOLUTION

DE LA PEINTURE FRANÇAISE

de 1815 à 1830

PAR

LÉON ROSENTHAL

de musico de dyon (mar à hyur le 15 août 1982, dam la 63° année).

PARIS

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ÉDITIONS D'ART

L.-HENRY MAY

9 et 11, bue saint-benoit

1900

M Disparitions

DISPARITIONS

Ahmed Ben Bella Mort de France Gall Mort de Prince Mort de Simone Veil Raymone

Mort de Bruno Foucart, historien de l'art et du patrimoine

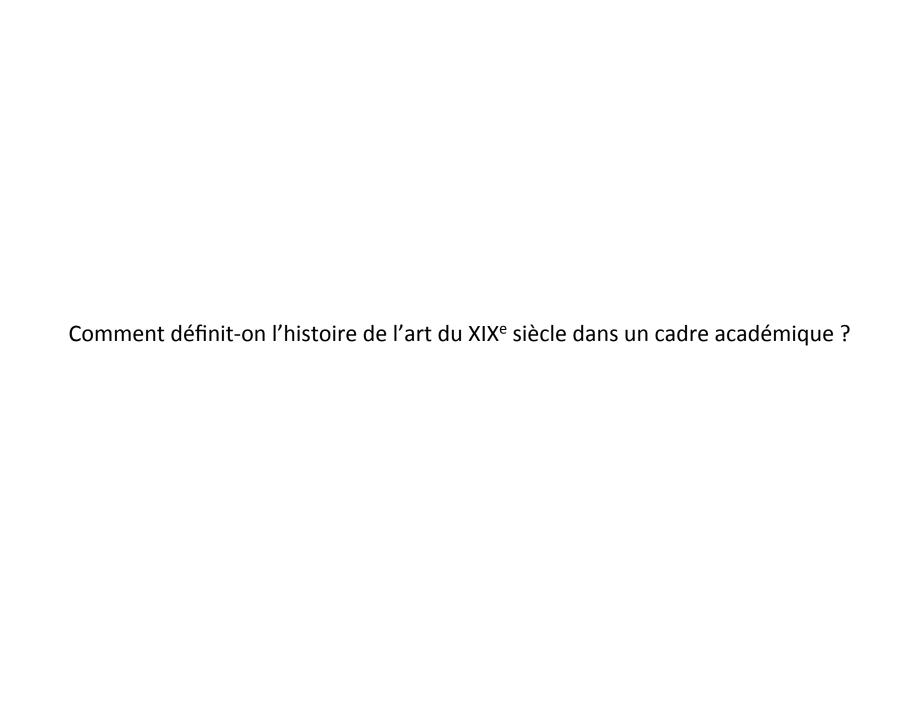
Ce pionnier de la préservation du patrimoine architectural et urbain du XIXe siècle et de la première moitié du XXe est décédé le 5 janvier, à l'âge de 79 ans.

LE MONDE I 09.01.2018 à 14h55 · Mis à jour le 09.01.2018 à 14h58 I

Par Philippe Dagen Abonnez vous à partir de 1 € 💹 Réagir 🛨 Ajouter 🚔 🐹 f Partager (17) **™** Tweeter

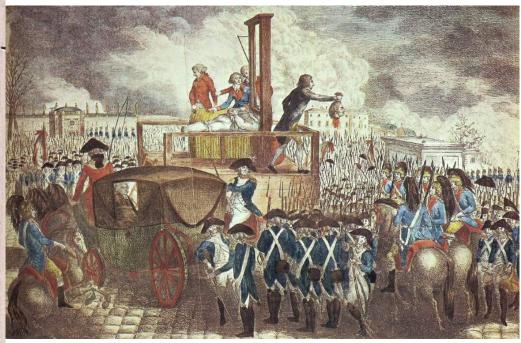
L'historien de l'art et du patrimoine Bruno Foucart est mort à Paris le 5 janvier, à 79 ans. Né le 4 août 1938 à Dijon, il est admis à l'Ecole normale supérieure en 1959, interrompt ses études pour cause de guerre d'Algérie, puis, à son retour, obtient l'agrégation de lettres.

Convaincu l'un des premiers qu'il y a nécessité à préserver le patrimoine architectural et urbain du XIXe siècle et de la première moitié du XXe, qui n'ont

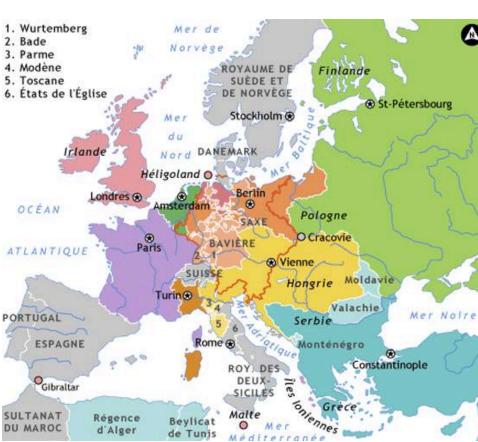
Prise de la Bastille le 14 juillet 1789, d'après une gravure du dictionnaire Larousse

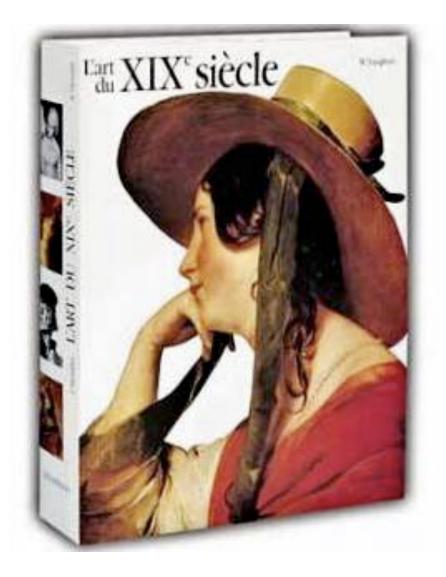
Exécution de Louis XVI en 1793, d'après une gravure allemande

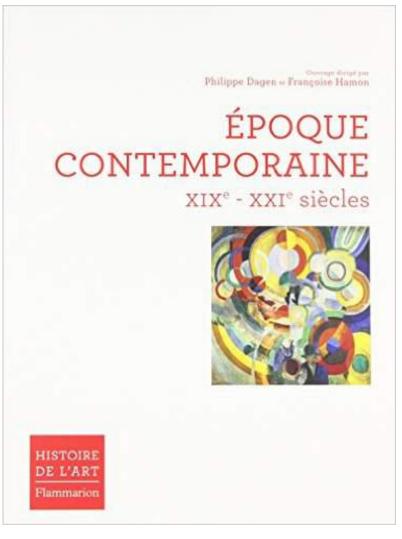

L'Europe en 1812 (sous l'Empire)

L'Europe du congrès de Vienne (1815)

William Vaughan, L'Art du XIXe siècle 1780-1850, Paris, Citadelles, 1989 Philippe Dagen et Françoise Hamon (dir.), *Histoire de l'art. Époque contemporaine XIXe-XXIe siècles*, Paris, Flammarion, 2011 (1re éd. 1995)

1914 : déclaration de guerre de la France à l'Allemagne

« Poilus » devant le drapeau de leur régiment

Otto Dix, Soldat mourant, la guerre, 1924

Champ d'étude du musée d'Orsay : 1848-1914

« L'âge des révolutions »

1789 : Révolution française de 1789

1830 : Révolution française de 1830 ou la « révolution de Juillet »

1848 : Révolution française de 1848

1789-1792: Monarchie constitutionnelle

Juin 1789-septembre 1791 : Assemblée nationale constitutionnelle

Octobre 1791-septembre 1792 : Assemblée législative

1792-1804 : Première République

Septembre 1792-octobre 1795 : Convention nationale

Octobre 1795-8 novembre 1799 : Directoire

Novembre 1799-mai 1804: Consulat

1804-1814: Premier Empire

1814/1815-1830: Restauration

1814/1815-1824: Louis XVIII

1824-1830 : Charles X

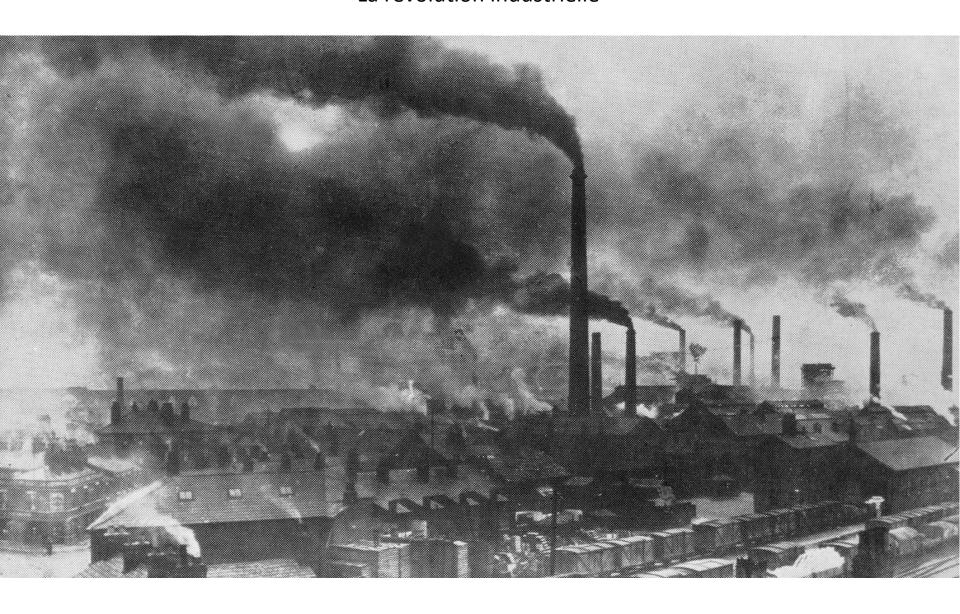
1830-1848: Monarchie de Juillet

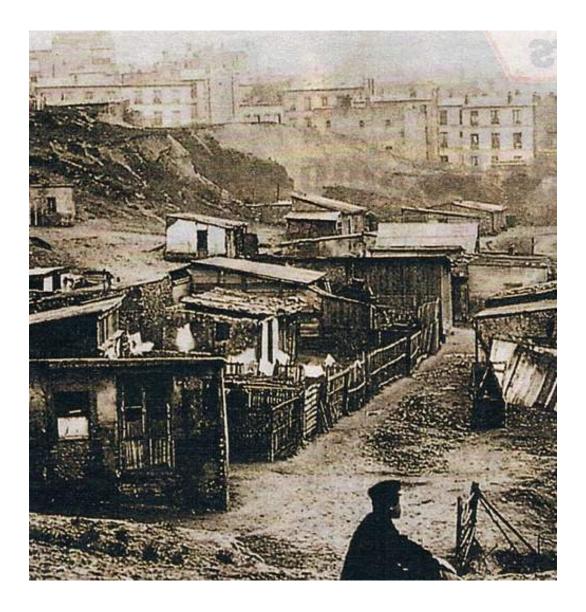
1848-1851 : IIe République

1852-1870 : Second Empire

1870-1940 : Troisième République (8 présidents entre 1870 et 1913)

La révolution industrielle

La rue Champlain, quartier Belleville, Paris, avant 1860

Jacques-Louis David (1748-1825), *Autoportrait*, 1794

Principales catégories employées pour raconter « schématiquement » l'histoire de la peinture du XIXe siècle et *exemples* d'artistes associés à ces catégories

Néoclassicisme David

Romantisme Delacroix

Réalisme Courbet

Impressionnisme Monet

Naturalisme Bastien-Lepage

Néo-impressionnisme Seurat

Post-impressionnisme Cézanne, Van Gogh, Gauguin

Symbolisme Redon

Le style : précis d'usage

XVIIe siècle > manière de réaliser une œuvre d'art

« Le style est l'homme même »

Buffon, *Discours sur le style*, discours prononcé lors de la séance de réception à l'Académie française, en 1753

Définir le style ?

Courant / mouvement ≠ groupe

Principales catégories employées pour raconter « schématiquement » l'histoire de la peinture du XIXe siècle et *exemples* d'artistes associés à ces catégories

Néoclassicisme David

Romantisme Delacroix

Réalisme Courbet

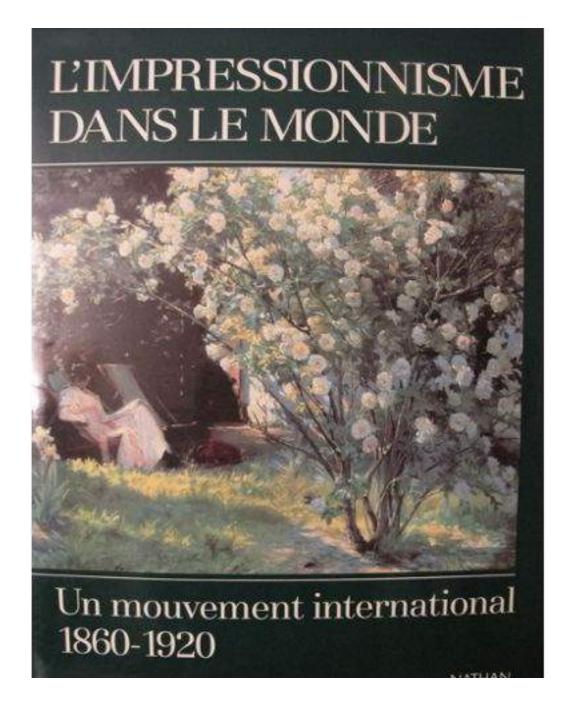
Impressionnisme Monet

Naturalisme Bastien-Lepage

Néo-impressionnisme Seurat

Post-impressionnisme Cézanne, Van Gogh, Gauguin

Symbolisme Redon

Norma Broude, L'impressionnisme dans le monde. Un mouvement international 1860-1920, 1990

Introduction (Séance 1)

Le début du siècle : le second temps du néoclassicisme

Jacques-Louis David, la moralité de la peinture héroïque (Séance 2)

L'héritage de David

La voie ingresque (Séance 3)

Conquête et fantasme de l'Orient

Le romantisme, l'ouverture à l'autre soi (Séance 4)

Le romantisme noir

Les liens de la littérature : références et cénacles littéraires

La peinture d'histoire : espoirs héroïques, échecs des conquêtes, fragilité du héros et

drames historiques (Séance 5)

L'attrait hors de l'Europe : l'Orient et l'orientalisme

La réalité, nouveau territoire de la peinture et de la photographie (Séance 6)

L'universalité de la scène de genre

Le paysage sans histoire (Séance 7)

Les « primitifs » de la photographie

L'héritage de la tradition picturale, continuités et ruptures entre 1850 et 1870 (Séance 8)
Renouer avec la conception d'une peinture primitive : le mouvement préraphaélite
Réinterpréter la peinture d'histoire chez Gustave Moreau et Puvis de Chavannes (Séance 9)
La tradition renouvelée autour d'Édouard Manet et de James Mc Neill Whistler

Les métamorphoses de la fin du XIXe siècle (Séance 10)

L'attrait pour la peinture de paysage citadin et champêtre Les voies divergentes de l'impressionnisme et la séduction du naturalisme (Séance 11) Néo-impressionnisme (France et Belgique) et divisionnisme italien Paul Gauguin et Vincent van Gogh : de Pont-Aven à l'« atelier du Midi » L'Europe symboliste (Séance 12)

Autour de *La Revue blanche* : Les Nabis et Henri de Toulouse-Lautrec Le pictorialisme, un courant photographique européen et américain

IMPORTANT:

Un semestre de cours ne se révise pas en une semaine (et *a fortiori* en deux ou trois jours). Il est absolument nécessaire que vous **repreniez** les notes prises en cours, pour **vérifier** les notions, les noms propres, les dates, etc., pour **compléter** les lacunes, voire pour **retranscrire** le cours. **Relisez** ensuite vos notes chaque semaine, avant le cours suivant. La compréhension du cours et l'intégration des informations ne pourront se faire que si vous vous référez aux ouvrages que vous trouverez cités dans la **bibliographie**. Réalisez autant que possible des **fiches de synthèse** sur des sujets ciblés (chronologie de l'histoire d'un pays, d'une période, des expositions artistiques, d'un artiste, etc., précis de vocabulaire sur un courant artistique, etc.).

16 au 22 avril 2018 : semaine de révision

23 avril au 4 mai 2018 : période de la 1re session d'examen

Modalités de contrôle de l'écrit de scolarité : Questions de connaissance

La note de l'écrit de scolarité comptera à hauteur de 40 % pour la note finale.

Avertissement:

Dans toutes mes présentations visuelles, certaines légendes sont colorées en « vert ». Cela signifie que ces images ont un rôle plus illustratif que démonstratif. Dans le cadre d'un examen de reconnaissance d'œuvres ou d'un commentaire d'œuvres, vous ne serez pas interrogés sur ces images.

Le début du siècle : le second temps du néoclassicisme

Jacques-Louis David, la moralité de la peinture héroïque

L'héritage de David

La voie ingresque

Conquête et fantasme de l'Orient

Néoclassicisme 1760-1830

Courant « historiciste »

Néoclassicisme (vers 1900) > « classicisme » (1817) / **classique** « ce qui appartient à l'antiquité gréco-latine et ce qui mérite d'être imité » > Neo-classical (terme anglais à l'origine employé à propos de la Renaissance)

Mouvement artistique « préconisant le retour au classicisme, sous une forme renouvelée » (Alain Rey, Dictionnaire culturel en langue française, 2005)

Philosophie des Lumières : explication rationnelle du monde / valeurs morales aux citoyens

Goût pour l'Antiquité : besoin de moraliser l'art

Revenir à la peinture d'histoire et au « grand goût »

Dogme : point de doctrine établie comme une vérité fondamentale ou incontestable

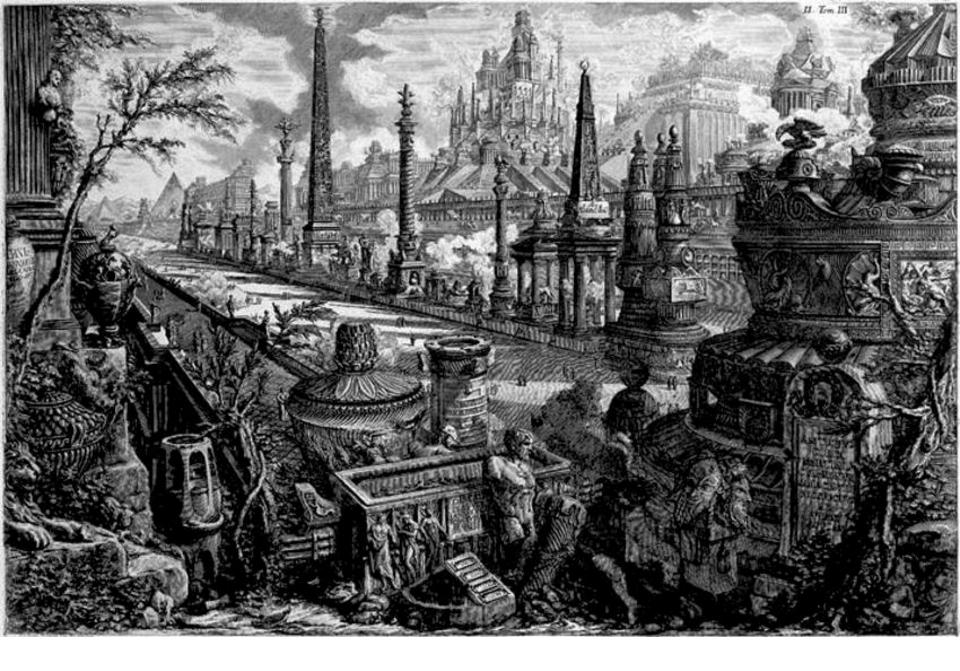
Édouard Sain, Fouilles à Pompéi, 1865, huile sur toile, 120x172 cm, Paris, musée d'Orsay

Statuaire grecque connue au travers de la sculpture antique romaine

Fouilles d'Herculanum (1709-1765) Fouilles de Pompéi (1748)

Vue du palais Mancini (Rome) par Piranèse (1752) : y sont logés les pensionnaires de l'Académie de France à Rome depuis 1725

Piranèse, Vue d'un cirque antique avec les autres monuments alentour, milieu XVIIIe siècle

Joseph Marie Vien, *Marchande d'amours*, 1763, huile sur toile, 117x140 cm, Fontainebleau, musée national du château

Gravures d'après les peintures du site d'*Ercolano* (Herculanum) (recueil de 1762)

Raphaël Mengs (Allemand, 1728-1779), Johann Joachim Winckelmann, vers 1777, huile sur toile, 63,5x49,2 cm, New York, The Metropolitan Museum of Art Johann Joachim Winckelmann, *Réflexions sur l'imitation des œuvres grecques en peinture et en sculpture*, 1755

Beau idéal calme grandeur noble simplicité

Raphaël Mengs, Etudes sur le goût et le beau dans la peinture, 1762

Gavin Hamilton (Écossais, 1723-1798), Serment de Brutus ou Brutus jurant de venger la mort de Lucrèce, 1763-1764, huile sur toile, 213x264 cm, Hartford Atheneum, Yale Centre for British Art

Le début du siècle : le second temps du néoclassicisme

Jacques-Louis David, la moralité de la peinture héroïque Un peintre d'histoire de l'Ancien Régime

L'héritage de David La voie ingresque Conquête et fantasme de l'Orient

Jacques-Louis David (1748-1825), *Autoportrait*, 1794

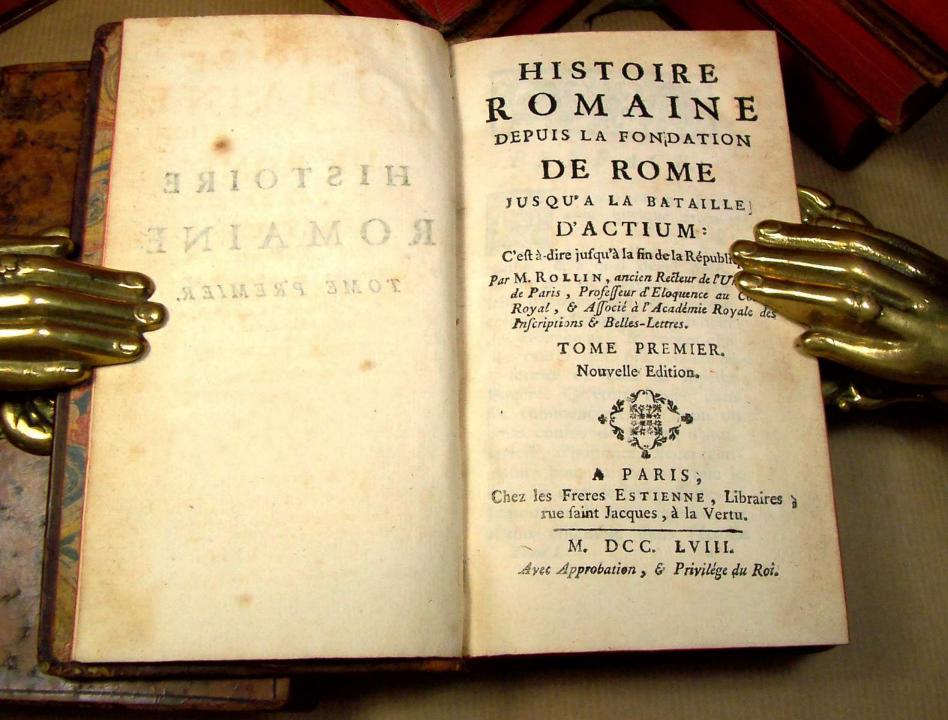
André **Félibien**, secrétaire au XVIIe siècle de l'Académie royale d'architecture **Hiérarchie des genres**

Peinture d'histoire : civilisation gréco-romaine, mythologie antique, récits bibliques

Portrait
Peinture de genre
Paysage
Nature morte

Jacques-Louis David, *Le Serment des Horaces*, 1784-1785, Salon de 1785, huile sur toile, 330x425 cm, Paris, musée du Louvre

Nicolas Poussin, L'Enlèvement des Sabines, 1637

« faire haïr le vice, adorer la vertu en charmant les yeux »

David, cité par J.-L. Jules David, *Le Peintre Louis David*, I, Paris, 1880, p. 153