GUI bonjour bonjour depuis la semaine dernière

00:00:00.324 - 00:00:04.918

GUI alors on va quitter un peu ce monde romantique encore que hein il y a quand même encore des des des apports ça passe pas comme ça mais des événements encore une fois vont jouer vont avoir une grande importance sur euh ce qui va se passer cette modification légère mais néanmoins importante dans l'histoire de l'art

00:00:04.945 - 00:00:28.675

GUI encore une fois cette salle est une salle qui montre bien par les différentes cimaises la bifurcation qu'est l'art du dix-neuvième siècle la bifurcation dans diverses directions que ce soit comme on l'a évoqué la semaine dernière cette quête et cette importance de la littérature sur les artistes avec la XXX romantique l'influence littéraire

00:00:28.828 - 00:00:59.675

GUI là on va on va la quitter un peu il y a en a peut-être eu un peu trop qui fait que la réaction va faire qu'on veut s'arrêter à la matérialité à la nature comme dit courbet qui est derrière moi

00:00:59.797 - 00:01:10.837

GUI mais néanmoins même dans l'orientalisme si cet orientalisme commence à partir de l'évocation exotique d'un orient fantasmé il va néanmoins évoluer aussi vers la représentation presque sociologique de cet orient à partir de la quête et la conquête de l'algérie alors

00:01:10.885 - 00:01:36.324

GUI alors quarante-huit certainement c'est la troisième révolution c'est une révolution qui va marquer qui va faire date et nous sommes dans cette éphémère très courte deuxième république alors on installe on veut faire un concours c'est ce gouvernement éphémère donc annonce un concours pour représenter une image de la république comment va-t-on représenter l'idée de la république

00:01:36.374 - 00:02:08.027

GUI ce concours aura un tel succès qu'il y aura une pléthore d'artistes qui vont se présenter d'ailleurs c'est le problème des salons parce que même déjà durant le gouvernement enfin la monarchie constitutionnelle de louis philippe le salon est tellement pléthorique qu'il en devient désordonné

00:02:08.125 - 00:02:30.972

GUI et ça sera encore le cas pour cette éphémère deuxième république qui fait que il y a tant d'images qu'il va falloir faire une sélection et même si le jury était composé d'artistes ils sont eux-mêmes en quelque sorte désemparés par la quantité de propositions et d'accords pour dire qu'ils eux-mêmes vouloir faire une sélection

00:02:30.984 - 00:02:56.432

GUI alors vingt seront finalement sélectionnés et pour la faire brève ce concours n'aura en réalité aucun résultat ça veut dire que aucune image finalement et aucun artiste ne sera sélectionné

00:02:56.446 - 00:03:09.878

GUI néanmoins les esquisses existent et donc nous avons ici au musée des beaux-arts mais elle n'est pas exposée cette esquisse qui a été fait par ziegler qui est un artiste qui sera effectivement un artiste qui est qui fait partie de ces entre guillemets favorables à la révolution et qui représente donc ici les idées d'égalité liberté fraternité sous l'image je ne sais pas si vous arrivez tous à voir l'image bon alors ça a été un élève d'ingres hein ça se voit dans la représentation de la ligne dans le côté léché néanmoins il partage ces idées révolutionnaires représentées par une allégorie ailée qui tient dans les mains le triangle de l'égalité et non pas les faisceaux mais bien la représentation d'un épi de blé accompagné de fleurs et s- en fait le pied couché sur un lion symbole de force force qui va défendre les idées difficilement acquises de la république

00:03:09.982 - 00:04:23.297

GUI alors comme je vous le disais et il y en a eu d'autres hein daumier en a fait une aussi cambon en a fait une aussi il y en a je vous dis une vingtaine de propositions sélectionnées

00:04:23.859 - 00:04:32.675

GUI alors ce qui est étonnant alors c'est la critique qu'on n'a va faire qu'on va faire sur ces différentes propositions et sur le fait que notre ami courbet dont on sait quand même qu'il partage complètement ces idées révolutionnaires qu'il va en mourir en quelque sorte puisque il sera emprisonné et puis il devra s'exiler et courbet avec le tempérament qu'il a forcément n'a pas supporté toutes les accusations l'emprisonnement à sainte-pélagie et puis surtout la somme exorbitante qu'il aurait dû payer pour rembourser la destruction de la colonne vendôme

00:04:33.216 - 00:05:22.500

GUI est-ce que tout le monde comprend ce que je dis quand je raconte cette histoire

00:05:22.926 - 00:05:25.870

GUI bien

00:05:26.243 - 00:05:26.783

GUI alors ce qui est donc étonnant et je reviens à mon propos c'est que voilà la seule le seul petit dessin que courbet fait pour représenter cette idée de révolution de quarante-huit il s'est tenu à l'écart il a pas proposé il fait pas partie ni des ceux qui ont qui ont proposé un dessin ou une esquisse avant ni des vingt sélectionnés c'est étonnant

00:05:27.481 - 00:05:52.837

GUI alors c'est étonnant mais tout à fait compréhensible avec la personnalité de courbet qui véritablement quand il viendra à paris et quand il continuera à peindre dans l'atelier que son père à rangé pour lui veut percer c'est quelque chose qui pour lui est très important donc il sait que politiquement il est sur un terrain scabreux néanmoins il va quand même finalement s'engager à savoir que il a été nommé protecteur des monuments pendant la commune il a fait partie de la commune mais il n'a pas participé il n'a pas cassé à proprement parler cassé la colonne vendôme ce qui a aussi donc aussi expliqué son indignation en quelque sorte

00:05:52.888 - 00:06:37.027

GUI mais revenons à notre dessin alors ce dessin est tout à fait intéressant parce que il vous rappellera quelque chose je suppose

00:06:37.311 - 00:06:45.054

GUI à propos de la semaine dernière

00:06:46.688 - 00:06:48.283

VI? la liberté guidant le peuple

00:06:49.308 - 00:06:51.405

GUI bah voilà la liberté guidant le peuple donc c'est quand même tout à fait intéressant de voir cette filiation ce on voit alors c'est pas une allégorie au profil grec comme l'avait fait delacroix une femme c'est traditionnellement allégorique de l'idée mais c'est bien un petit personnage donc un petit communard en quelque sorte hein pratiquement comme ils le seront dans les années soixante-dix sur des barricades donc on a cette idée de barricade qu'il va représenter qu'il donc effectivement représ- reprendre plus tard

00:06:50.135 - 00:07:23.297

GUI alors euh je vous présente cette euh ce tableau que peut-être vous connaissez ou pas qui est donc le repas des paysans des frères le nain

00:07:24.224 - 00:07:33.513

GUI je vous le montre parce que un grand ami de courbet c'est champfleury champfleury écrivain champfleury critique d'art et champfleury qui va vraiment redécouvrir ces frères le nain et donc c'est certainement en contact avec champfleury que courbet connaîtra cette peinture un peu oubliée des frères le nain faut pas oublier qu'antoine le nain a été académicien donc parmi les premiers créateurs de l'académie royale de peinture et de sculpture sous louis quatorze donc c'est pas rien ces peintres le nain mais ils ont sont évidemment ils sont pas ils sont tombés au dix-huitième siècle en quelque sorte dans euh dans dans l'oubli

00:07:34.100 - 00:08:17.128

GUI ((se tourne vers le tableau de courbet)) mais si courbet finalement réussi à envoyer onze tableaux au salon de quarante-neuf c'est un sujet ici présenté qui va finalement être accepté et qui va également choquer de par son format mais aussi de par son non-sujet

00:08:17.658 - 00:08:39.459

GUI il se passe rien dans ce tableau il se passe strictement rien alors c'est une scène de genre bien sûr c'est une scène de genre ((se tourne vers le tableau de courbet)) mais si ça avait été sur un petit format il y aurait eu aucun succès il y aurait eu aucun problème le fait que il le mette sur ce grand format euh n'a a va provoquer effectivement cette réaction euh de la part de certains et en même temps euh l'admission de la part d'autres

00:08:40.081 - 00:09:08.756

GUI alors euh l'influence des frères le nain est dans le statisme dans la non-action mais en même temps ça n'a pas du tout du tout du tout la même portée spirituelle et psychologique

00:09:08.812 - 00:09:22.432

GUI chez les frères le nain bien sûr on voit en quelque sorte ce qu'on appelle la pauvreté charitable la pauvreté charitable avec un paysan qui est vêtu de chaussures plus riche et qui en accueille un qui lui ne l'est pas

00:09:22.932 - 00:09:40.297

GUI et en même temps c'est une représentation de l'eucharistie euh on est aussi dans cette opposition religieuse au temps des le nain entre ce protestantisme qui revient à la surface et dont dans lequel le monde des catholiques doit se défendre

00:09:40.303 - 00:10:01.405

GUI alors c'est tout près de la ils sont tout près hein de la paroisse de saint sulpice ils vont effectivement être des grands soutiens de cette paroisse de saint sulpice et représenter effectivement ces valeurs de charité repré- et de sacrement qu'est l'eucharistie ici le pain et le vin on retrouve ça en permanence

00:10:01.449 - 00:10:20.891

GUI alors ici ((se tourne vers le tableau de l'après-dînée à ornans)) le pain et le vin en tout cas devient chez courbet bien sûr uniquement la représentation matérielle de la chose néanmoins on voit quatre compères quatre compères qui se connaissent qui se connaissent tellement bien qu'ils peuvent se permettre pratiquement de s'endormir après un repas tout à fait frugal tout à fait banale tout à fait simple

00:10:20.951 - 00:10:46.486

GUI alors il a triché courbet hein mais vous le saurez peut-être il a envoyé une note au salon pour faire passer son grand format euh il l'envoyée il l'a envoyée parce que il faut effectivement pour obtenir ce grand format qui est réservé à la peinture d'histoire c'est-à-dire à la peinture religieuse à la peinture euh mythologique ou à la peinture d'histoire et bien euh il faut donc effectivement nommer qui où et quand ((se tourne vers le tableau de courbet)) et donc c'est ce qu'il va faire

00:10:46.777 - 00:11:16.432

GUI nous étions chez cuenot marlet revenait de la chasse marlet c'est un copain d'enfance de de courbet tout comme promayet musicien jouait du violon pour mon père

00:11:16.713 - 00:11:32.378

GUI donc les quatre personnages sont présentés

00:11:32.410 - 00:11:35.054

GUI et en plus il va ajouter nous étions au mois de novembre donc on sait à quelle période

00:11:35.297 - 00:11:39.206

GUI alors ils reviennent de la chasse ça se voit tout à été peint dans ces tonalités assez sombres courbet part d'un fond sombre pour ensuite essayer d'éclaircir

00:11:39.206 - 00:11:49.827

GUI alors là aussi hein courbet euh d'ailleurs comme carolus-durand comme manet va être un de ces peintres aussi très admiratifs de la peinture espagnole la peinture espagnole euh qui va vraiment marquer tout le début de la du dix-neuvième siècle avec forcément la galerie de louis philippe la fameuse collection de la galerie espagnole louis philippe

00:11:49.854 - 00:12:13.896

GUI alors bien sûr il y a des peintres qui sont encore trop jeunes mais ça avait fait date et ça avait eu une grande influence sur tous les jeunes peintres de l'époque

00:12:13.910 - 00:12:24.086

GUI alors donc son tableau va être finalement accepté mais d'autres vont susciter des polémiques et bien sûr celui qui va susciter beaucoup de polémiques par la suite c'est bien sûr l'enterrement à ornans

00:12:24.241 - 00:12:42.206

GUI alors vous savez qu'il est d'originaire originaire d'ornans

00:12:42.383 - 00:12:45.650

GUI après euh courbet a eu beaucoup de mal à vivre à paris parce que bon il va y faire des amis il fréquente la brasserie andler donc euh où il voit champfleury où il voit beaudelaire où il voit euh d'autres peintres encore et euh bien sûr il il va aimer cette vie de bohème mais il supporte très très mal la pression c'est une forte tête courbet c'est quelqu'un qui a vraiment cette euh cette personnalité

00:12:47.800 - 00:13:17.999

GUI alors quand il retourne à ornans il est il est beaucoup plus à l'aise à la campagne et il va effectivement sous l'influence probablement de champfleury qu'il qu'il défend hein et de proudhon son ami qui est philosophe socialiste et qui va donc effectivement défendre ses théories il va donc effectivement s'intéresser à aux personnages de son entourage tout simplement qu'il va utiliser comme modèles pour peindre cette fameuse ce fameux enterrement à ornans

00:13:17.999 - 00:13:48.827

GUI tableau tableau énorme hein tableau de six mètres sur trois de hauteur il avait son père avait arrangé son grenier donc imaginez c'est quand même pas facile hein sous pente donc il travaillait sur trois lés en même temps il décrit ça hein il décrit que c'est quand même très très difficile les conditions dans lesquelles il travaille bon personne ne lui demande de le faire hein mais il le fait quand même (rires) donc faut croire qu'il y prend quand même un certain plaisir

00:13:48.948 - 00:14:12.482

GUI et euh bien sûr euh alors la critique qui est vraiment permanente de la part et même de ses amis qui ont eu du mal à accepter ce côté dit de laideur ce que l'on ne supporte pas dans ce tableau c'est cette laideur

00:14:12.776 - 00:14:30.172

GUI pourquoi pourquoi représenter cette laideur alors cette laideur nous ça nous frappe plus actuellement mais à l'époque c'est vrai qu'on sort quand même d'un contexte de peinture d'une part romantique d'autre part académique où il y a ce qu'on appelle aussi en quelque sort le beau idéal et la représentation de la délectation bon là on trouve que il y a pas de délectation et il ne le cherche absolument pas d'ailleurs

00:14:30.191 - 00:15:03.844

GUI la deuxième chose qui lui a été fortement reprochée c'est qu'il y a aucun sentiment c'est-à-dire que c'est un enterrement mais qu'on ne ressent absolument pas le l'émotion

00:15:04.035 - 00:15:14.879

GUI à l'encontre d'un tableau

00:15:15.379 - 00:15:17.619

GUI que je vais vite vous montrer parce que là j'ai des détails

00:15:18.820 - 00:15:21.393

GUI oui

00:15:21.544 - 00:15:21.908

GUI que je ne sais pas vous aurez peut-être vu qu'il y avait dans l'exposition noir au louvre lens et qui est un tableau fantastique qui est énorme donc vous vous rendez absolument pas compte sur la tablette maintenant c'est un tableau qui est là aussi qui a six mètres à peu près non peut-être pas quand même euh mais qui est un tableau qui est ((en pointant)) certainement aussi grand par exemple que celui de carolus-duran là derrière moi

00:15:23.094 - 00:15:45.793

GUI et qui est un tableau qui est d'émile friant qui date des années quatre-vingt donc plus tard émile friant qui est quelqu'un qui va s'intéresser aussi à la photographie et à l'excessivement précis et qui fait une étude de la noirceur des pleureuses mais en même temps c'est une étude de la société avec les hommes d'un côté et les femmes de l'autre mais avec cette émotion de la mère on voit pas le corps on voit juste un trou béant on voit juste la terre qui est ouverte comme chez courbet d'ailleurs mais la femme montre et incite la compassion

00:15:45.946 - 00:16:20.952

GUI c'est pour ça que j'ai mis ce tableau pour vous montrer qu'effectivement

00:16:21.301 - 00:16:24.310

GUI je retourne en arrière

00:16:24.469 - 00:16:25.710

GUI pour vous montrer que effectivement dans le tableau de courbet il y a aucune compassion il y a juste vraiment une espèce de galerie galerie sociologique de son vi- de sa ville enfin de son village qu'est ornans avec plein de personnages qui sont de ses amis il y a bien sûr alors l'importance de de cette religion euh en quelque sorte sociologique c'est-à-dire ça fait partie de de la de du quotidien des personnages et donc on a tout un rituel presque théâtral le prêtre qui est habillé ici avec ses habits funéraires hein donc ce manteau noir et blanc extrêmement imposant à côté de ça les porteurs et parmi les porteurs ça vous pourrez pas le voir c'est trop loin parce que vous ne pouvez pas voir même c'est diffic- c'est assez difficile à voir il y a promayet ((pointe le tableau de l'après-dînée à ornans)) qui fait partie des porteurs qui est celui attendez je dois le retrouver qui est celui qui a la tête baissée et qui est ici

00:16:26.721 - 00:17:31.896

GUI juste à l'extrême gauche du tableau il y a deux enfants de cœur qui ponctuent de couleurs le tableau parce que vous voyez que tout le tableau comme beaucoup de peintres espagnols est modulé sur des blancs des noirs et des rouges le rouge c'est classique le rouge vient mettre de la de la de l'ambiance je dirais dans le tableau et attire l'attention puisque c'est la couleur qui frappe la pupille vous avez les bedeaux alors les bedeaux on en a beaucoup parlé les bedeaux parce qu'ils sont en rouge de un mais surtout parce ce sont des poivrons notables donc on voit très très bien des poivrots pardon pas des poivrons ils sont rougeastres/rougeâtres et ils sont surtout cette trogne

00:17:32.275 - 00:18:17.586

GUI alors ça n'est pas nouveau de peindre des trognes dans la peinture mais euh dans le contexte religieux quand même hein les bedeaux qui sont les êtres qui sont censés représenter des valeurs morales les avoir peint comme comme vraiment des alcoolos bien bien bien rôdés ça ça n'a pas plu non plus

00:18:17.586 - 00:18:37.810

GUI après vous avez les personnages de l'entourage de courbet le maire de la ville le le le père de courbet qui est là et deux personnages habillés encore en révolutionnaires donc il y a quand même des petites intentions comme ça qui se baladent dans ce tableau et qui montrent en même temps l'importance de courbet personnage de sa ville

00:18:37.886 - 00:19:00.793

GUI je connais le maire mon père connais le maire euh et je connais tous ces personnages qui sont représentés ce qu'il va faire d'ailleurs à plusieurs reprises donc tableau effectivement au même titre que celui-ci ((GUI se tourne vers le tableau de l'après-dînée à ornans)) qui montre effectivement donc ce ce côté de la peinture d'une matérialité pratiquement sans sentiment mais il y en a toujours quand même et donc même dans ce tableau il ne se passe rien il se passe que ces personnages ont une quotidienneté dans leur fréquentation qu'ils se connaissent qu'ils se voient et qu'il y a rien d'exceptionnel mais c'est ju- c'est ça exactement qui en fait l'exceptionnel

00:19:00.886 - 00:19:41.551

GUI alors quelques détails quand même de ce tableau

00:19:41.823 - 00:19:45.431

GUI alors pfff ouais ça va pas donner grand-chose

00:19:46.773 - 00:19:49.172

GUI donc voilà le les personnages tant décriés les fameux bedeaux au centre du tableau les bourgeois et bien sûr oui ça c'est mon tableau plus loin

00:19:49.240 - 00:20:03.275

GUI mais ce que je voulais vous montrer aussi c'est que donc courbet va faire des portraits vraiment de ses amis alors lui c'est promayet donc il a fait un tableau il a fait un portrait de son grand ami d'enfance ((pointe le tableau de l'après-dînée à ornans)) qui est le musicien promayet

00:20:03.715 - 00:20:19.258

GUI et à côté il fait un autre portrait euh qui va v- qui représente donc marlet marlet ((pointe le tableau de l'après-dînée à ornans)) qui est derrière lui et qui est aussi un ami d'enfance

00:20:19.700 - 00:20:31.362

GUI alors courbet forcément hein euh va faire ce tableau

00:20:31.645 - 00:20:36.027

GUI ouais que j'ai pas que j'ai pas centré

00:20:37.080 - 00:20:41.076

GUI qui est encore une fois un tableau extraordinaire énorme qui sera son atelier tableau qui qui le met en scène lui puisque au centre du tableau c'est lui courbet peintre et qui montre le monde des en quelque sorte qui participent à sa réussite et qui sont les critiques d'art qui sont les autres peintres qui sont ces amis qui sont baudelaire par exemple qui fait partie du tableau

00:20:41.192 - 00:21:08.576

GUI et puis euh de l'autre côté euh les les les gens la pauvreté les gens qui sont là et qui représentent les modèles mais qui sont aussi encore une fois la représentation d'une forme de la société de cette société qu'il représente encore une fois comme il le dit lui-même

00:21:08.820 - 00:21:28.517

GUI je peins la nature et je peins la matière et je n'ai en fait il ne veut rien peindre d'autre

00:21:28.542 - 00:21:35.413

GUI et s'il y a une une une intention de sensualité ce qu'il va beaucoup faire dans les tableaux qui vont suivre hein dans euh le le les portraits des demoiselles des des femmes des femmes très sensuelles qu'il va représenter après et bien il néanmoins représente la chair comme une une sensualité naturelle donc ça c'est encore une fois quelque chose qui navigue sur plusieurs créneaux

00:21:35.426 - 00:22:06.827

GUI on va aller voir d'abord peut-être millet ((en pointant un tableau dans la salle))

00:22:07.008 - 00:22:10.689

GUI faudrait des grands écrans pour les images hein je suis désolée c'est le grand défaut

00:22:34.357 - 00:22:40.017

GUI et puis comme je les chipote ((en nettoyant sa tablette))

00:22:42.103 - 00:22:48.431

GUI alors euh millet pourquoi je prends d'abord millet parce que c'est véritablement quelqu'un qui qui va basculer entre le romantisme et le réalisme chez millet il y a toujours une dimension il y a presque une dimension comme chez le nain c'est-à-dire une dimension spirituelle

00:22:55.362 - 00:23:13.241

GUI et millet est un fils de paysan il est normand il est pas du tout normalement prévu qu'il devienne peintre mais il est doué et sa grand-mère parce qu'on a quand même une certaine culture dans la famille va faire en sorte que on va d'abord l'envoyer en normandie et puis après à paris

00:23:13.784 - 00:23:34.379

GUI et il va bien sûr commencer par pour pour se faire pour gagner de l'argent pour pouvoir vivre de sa peinture faire des portraits ce qui est le cas pour la plupart des peintres quand vous voulez gagner votre vie hein ça c'est plutôt par là qu'il faut passer

00:23:35.035 - 00:23:51.051

GUI euh mais très vite il rencontre aussi et il fréquente aussi certaines personnes qui vont l'amener dans un autre contexte euh entre autres aussi champfleury entre autres aussi ledru-rollin qui va véritablement faire de lui faire de lui son protégé en quelque sorte

00:23:51.623 - 00:24:14.310

GUI jeanron ((pointe le tableau à gauche de celui de Millet)) qui est juste à côté jeanron qui fait partie de la de la génération précédente qui est quelqu'un qui est à cheval entre le romantisme et l'évolution vers une certaine forme de sociologie réaliste

00:24:15.004 - 00:24:29.379

GUI et vous le voyez bien ce sont des paysans limousins mais ce sont des paysans qui ne sont pas de vrais paysans c'est de la mise en scène c'est c'est une idéalisation de la paysannerie comme on aurait pu le faire sous louis quinze pour dire que la france allait bien et qu'on avait à manger et qu'il y avait pas de famine voilà c'est à peu près cette i- cette idée-là

00:24:29.879 - 00:24:47.913

GUI jeanron ceci dit va être directeur du louvre pendant cette période de la deuxième république donc il est pas seulement peintre mais il aura vraiment ce rôle et c'est grâce à lui d'ailleurs que millet va pouvoir

00:24:48.255 - 00:24:59.827

GUI bah où il est parti

00:25:00.227 - 00:25:02.327

GUI va pouvoir présenter ce tableau qui est vraiment le premier tableau si vous voulez de bifurcation de la carrière de millet et où il va commencer à représenter en souvenirs hein parce que millet est pas quelqu'un qui peint sur le motif millet se souvient c'est quelqu'un qui euh qui a vraiment une notion un souvenir visuel extraordinaire puisqu'il a été paysan lui-même qu'il est fils de paysan qu'il a participé à tous ces travaux donc il connait

00:25:02.417 - 00:25:33.431

GUI il connait et effectivement quand on voit ce vanneur donc où il va représenter tous ces métiers perdus tous ces métiers qui n'existent plus théophile gautier va le décrire en parlant de cette poudre dorée ((mime le geste de la main)) qu'il fait voler par ce geste très subtil ((mime le geste du genou)) ce geste du genou hein ce ma- ce travail sur du dans ce ce qu'on appelle un van cette espèce de panier et cette poudre dorée qui va faire l'admiration

00:25:33.942 - 00:26:01.680

GUI alors là je peux pas vous vraiment vous montrer la poudre dorée c'est une petite photo par rapport à ce que ce qu'est ce qu'est le ce tableau ce tableau qui va donc être acheté par ledru-rolin ledru-rolin après la deuxième république doit s'exiler part en angleterre et on a retrouvé ce tableau dans un grenier en angleterre et il se trouve maintenant à la national gallery c'est un tableau qui a donc un destin particulier et comme d'ailleurs l'angélus de millet qui aura un destin assez particulier

00:26:01.891 - 00:26:31.120

GUI alors donc ça c'est un tableau donc du tout début et de cette période de la deuxième république

00:26:31.625 - 00:26:37.640

GUI après millet en quarante-neuf va rejoindre barbizon et si on a le temps je ne sais pas on pourra peut-être parler un petit peu de barbizon parce que parce que d'abord c'est en raport avec forêt magique mais c'est aussi en rapport avec euh cette ce- ce- cette réalité de la peinture réaliste c'est-à-dire que si on associe ou si on représente l'évolution du paysage en partant de pierre-henri de valenciennes jusqu'aux impressionnistes on dit bah les peintres de barbizon sont vraiment des peintres qui ont influencé et marqué l'idée de peindre la nature sur le motif

00:26:38.085 - 00:27:15.800

GUI eh bien en réalité euh pour moi c'est vraiment quelque chose de très différent ce que veut ce que veut rousseau ou troyon c'est représenter l'immanence de la nature pas l'éphémère comme le fera monet ou sisley par la suite c'est-à-dire où euh même si en forêt de fontainebleau on s'intéresse à la lumière à la clairière à l'allée qui était préparée parce que fontainebleau c'était une forêt royale c'était une forêt de chasse des rois de france et donc il y avait des endroits très sauvages et il y avait en même temps des grandes allées où les chasseurs pouvaient passer donc il y avait des endroits où on pouvait s'installer et avoir des en- des des des contacts en quelque sorte des percées a- très différentes

00:27:16.105 - 00:28:04.040

GUI mais le les peintres de barbizon veulent vraiment s'intéresser à l'immanence de la nature et d'ailleurs ils reconstituent ils prennent des croquis ils font des dessins mais la plupart euh reconstituent en atelier et millet quand il va aller à barbizon euh va effectivement reconstituer en atelier et donc tandis dis que quand on va évoluer vers les impressionnistes on aura vraiment cette sec- ce sectionnement de la na- de la lumière où donc on comme monet va le faire des séquences sur des moments des prises euh très très ponctuelles de la lumière et de ce changement de en permanence

00:28:04.200 - 00:28:47.040

GUI théodore rousseau est aussi quelqu'un qui veut vraiment représenter l'idée euh de ce de du changement donc de la réalité de la forêt c'est-à-dire le travail des bûcherons on a un tableau-là de troyon qui le montre bien qui montre que effectivement la forêt n'a plus son côté sauvage mais elle elle elle est modifiée par les bûcherons par les tailleurs de bois et dont on fait on fait donc effectivement du bois une une quantité de revenus commerciaux et en cela c'est aussi un a- un élément qui représente euh le changement de société la révolution industrielle la forêt aussi en est victime comme on va peindre le chemin de fer et le changement du paysage à travers le chemin de fer on va et l'industrialisation en général et bien on va aussi peindre ce changement à travers la euh la forêt

00:28:47.720 - 00:29:50.000

GUI alors effectivement je reviens à millet qui va s'installer à à à barbizon pour deux raisons pour éviter le salon et la critique en quelque sorte et l'impact des salons à paris mais aussi parce qu'il y a une épidémie de choléra en quarante-neuf à paris et que donc les peintres vont s'installer à la campagne euh où ils vont vivre une vie beaucoup plus tranquille et donc effectivement se replonger dans une forêt presque euh intacte qu'il voudraient préserver en tout cas et ce sera une une des raisons euh et de préoccupation de théodore rousseau

00:29:50.460 - 00:30:35.320

GUI ((pointe le tableau en question)) le tableau qui est ici et euh d'ailleurs dire de millet une première chose c'est que millet a cette particularité en tant que peintre d'avoir été pastelliste millet peut-être est a cet extraordinaire talent du pastel il manipule le pastel et il va utiliser la connaissance qu'il a du pastel dans sa peinture on a vraiment et en cela c'est aussi quelqu'un qui anticipe la touche parce que le pastel on l'estompe au doigt et donc il va utiliser aussi cette idée de touche en peinture à l'huile comme il l'utilise en pastel

00:30:35.930 - 00:31:18.640

GUI ce qu'on voit d'ailleurs très bien je crois que vous avez pu le voir avec les gigapixels ce matin ((aux chercheurs ou aux visiteurs ?)) hein vous voyez très très bien effectivement cet cet élargissement de la touche

00:31:18.880 - 00:31:29.280

GUI alors ceci dit donc on a ce dessin ici au musée de lille qui anticipe ce tableau qui finalement va être présenté à l'exposition des beaux-arts ici à lille en soixante-six et édouard reynart qui était notre conservateur à l'époque et qui a été véritablement pour ceux qui ont été habitués ici au musée de lille vous savez qu'édouard reynart a été quelqu'un de très très important puisqu'il a fait passer la collection de tableaux de trois cents à huit cents tableaux donc il va faire vraiment beaucoup beaucoup beaucoup d'acquisitions de part le fait qu'il était ami de beaucoup beaucoup de peintres euh et euh entre autres de carolus-duran ((en pointant un tableau de l'artiste en question)) de corot et cetera carolus qui a fait son son son tableau son portrait malheureusement il n'est pas exposé donc je peux pas vous le montrer

00:31:29.380 - 00:32:12.463

GUI alors je voulais simplement vous lire ce que ce que millet dit à propos de ce tableau au critique d'art théophile thoré-bürger euh il explique son tableau encore une fois hein beaucoup de beaucoup de de de tableaux sont accompagnés donc de texte

00:32:14.608 - 00:32:31.951

GUI je voudrais que dans la femme faisant déjeuner ses enfants on imagine une nichée d'oiseaux à qui leur mère donne la becquée l'homme travaille pour nourrir ces êtres-là

00:32:32.018 - 00:32:41.902

GUI et dans la même lettre il précise encore

00:32:42.686 - 00:32:44.926

GUI je voudrais que les êtres que je représente aient l'air voués à leur position et qu'il soit impossible d'imaginer qu'ils puissent venir à l'idée d'être autre chose gens et choses doivent être là pour une fin

00:32:44.955 - 00:32:58.829

GUI donc ce côté immuable ce côté statique ((se tourne vers le tableau)) que on retrouve ici dans ce geste et c'est là où je vous dis que quelque part il a une connexion avec les frères le nain parce que c'est un geste euh voilà de la représentation de la vierge hein qui nourrit l'enfant en quelque sorte ((se tourne vers le tableau)) il y a quelque chose d'extraordinairement moral dans ce geste et dans la présentation euh presque cachée du p- du du père derrière donnant et offrant la nourriture prêt à donc soutenir la famille

00:32:58.941 - 00:33:33.804

GUI et bien sûr ces quelques ces quelques détails du tableau ce que je voulais donc ce que je vous disais tout à l'heure hein c'est que quand on vient ((se dirige vers le tableau et pointe la partie prise en photo)) et j'ai pris simplement une photo du mur hein quand on voit une photo du mur on pourrait l'agrandir et vous le voyez évidemment encore beaucoup mieux dans les gigapixels que dans la petite photo que j'ai fait ici mais vous voyez bien les touches de couleurs il a vraiment cette euh cette connaissance du travail de la touche et du travail de la couleur qui lui vient du monde du pastel

00:33:34.025 - 00:34:08.317

GUI et on voit dans ces dans ces mêmes choses hein ici pour le bas euh cette petite partie-là c'est ça c'est ça ((se dirige vers le tableau et pointe la partie prise en photo)) quand il fait il y a un f- un pastel célèbre qui se trouve aux états-unis où il fait une étude d'une plante et on voit très très bien comment il vient ponctuer ces petits gestes exactement comme ici sauf que c'est une étude en pastel et que ici c'est de la peinture à l'huile mais il reprend vraiment la technique qu'il utilise dans le pastel pour la faire pour la faire aboutir dans la peinture à l'huile c'est de la peinture abstraite enfin la peinture c'est toujours au départ hein une peinture abstraite

00:34:08.513 - 00:34:49.536

GUI mais on voit très très bien donc dans ces détails la formation qu'il a et l'influence des différentes techniques ici qu'il aura sur le reste de ses de ses peint- de ses tableaux

00:34:49.665 - 00:35:01.731

GUI alors l'angélus bien sûr l'angélus c'est une commande non non non honorée en quelque sorte enfin si honorée mais qui n'a pas été achetée qui n'est pas v- c'est un américain qui commande le tableau et euh c'est donc c'est un tableau de mémoire encore une fois c'est un tableau qui est fait dans la pl- qui représente la plaine de chailly donc chailly c'est juste à côté de barbizon hein donc euh il représente ces deux paysans comme il se les souvient comme il s'en souvient en normandie et qui qui est un tableau extrêmement moral à l'encontre de de ce que fait courbet euh le le l'homme ne prie pas l'homme est vu de dos hein c'est le soir c'est l'angélus

00:35:02.128 - 00:35:45.000

GUI donc l'angélus ça ponctue la journée en trois partie du paysan et donc c'est une réalité c'est une réalité qui montre comment le monde est organisé euh à ce moment-là au dix-neuvième siècle par cette prière qui euh qui est fait donc qui est répétée trois fois où on arrête le travail le matin le midi et le soir et où on voit que c'est la femme qui prie et le mari qui simplement l'accompagne

00:35:45.022 - 00:36:14.547

GUI il était d'ailleurs de tradition et de de notoriété que quand les femmes allaient à l'église pour faire en sorte pour prier que tout aille bien les hommes étaient sur la place du village ou au café et discutaient le coup c'était tout à fait euh ça faisait partie des mœurs donc on voit très très bien que lui bon bah il s'est arrêté de travailler il accompagne peut-être il pense il réfléchit mais il est dans l'ombre et c'est elle qui reçoit toute la lumière

00:36:14.640 - 00:36:40.489

GUI c'est un travail sur la lumière extraordinaire c'est un travail encore une fois euh avec ce ciel et cette cette dégradé ce dégradé du coucher de soleil qui est absolument fantastique et qui là euh fait voir effectivement euh millet comme extraordinaire coloriste et qui là pour le coup anticipe véritablement les impressionnistes

00:36:40.535 - 00:37:03.022

GUI donc tra- euh bon c'est pas le but de raconter l'histoire de ce tableau mais il se fait que ce tableau a connu un destin absolument fou euh puisque il y a une spéculation sur ce tableau qui fait que c'est l'amérique qui l'a acheté pour cinq cents et des milles francs et que on l'a rattrapé puisqu'il est au louvre quand même un mécène français l'a racheté pour huit cents mille francs donc des sommes invraisemblables

00:37:03.043 - 00:37:35.511

GUI quand il a été acheté par les américains il a été promené dans toutes les les grandes villes des états-unis enfin voilà ça rejoint parfois des cas extrêmes de tableaux dont on entend encore parler régulièrement où la spéculation devient quelque chose de complètement fou

00:37:35.512 - 00:37:49.800

GUI je pense pas que millet avec ses deux paysans s'arrêtant pour peindre l'angélus aurait été peut-être charmé par ce genre d'histoire je crois pas

00:37:49.858 - 00:38:01.044

GUI ((se déplace et pointe le tableau de j. breton)) bon je voulais vous montrer euh d'abord aussi au-dessus le tableau de jules breton qui est la plantation du calvaire et on voit que jules breton en cinquante-neuf donc dix ans après le le le repas à ornans et quelques années après l'enterrement à ornans fait cette plantation très fort marqué/marquée par courbet bien évidemment euh mais disons que ici euh il y a pas cet aspect qui sera critiqué chez courbet où on l'accuse de laideur là c'est évidemment une procession mais c'est une procession qui représente bien effectivement euh aussi l'évolution dans la deuxième moitié du dix- du du dix-neuvième siècle où les cimetières vont sortir des villes et où on va effectivement ((pointe en direction du tableau de courbet)) c'est le cas d'ailleurs pour ornans aussi hein les cimetières étaient près des églises et puis petit à petit les villes s'agrandissant euh eh bien euh on va on va donc déplacer les cimetières en dehors des villes

00:38:01.146 - 00:39:08.378

GUI ce qui était mal perçu par les gens euh de l'époque les villageois les gens des villes et ici donc on va f- on va aller planter ce calvaire hein vous voyez qu'il est en train d'être érigé un petit peu plus loin avec donc effectivement toute cette procession toute cette représentation de cette société où l'impact de la religion est encore très marqué même si bien sûr et politiquement et sociologiquement il y a eu beaucoup d'opposition à à au à l'impact de l'église avec les révolutions

00:39:08.393 - 00:39:41.800

GUI mais en même temps dans cette deuxième moitié du dix-neuvième on a euh on a une formidable recrudescence des églises énormément d'églises sont recontruites énormément de peintres vont participer à la décoration des églises

00:39:41.899 - 00:39:57.422

GUI ziegler par exemple dont je vous ai parlé tout au début fait c- fait partie de ceux qui ont fait cette esquisse pour la république mais en même temps il décore l'abside de la madeleine donc voilà c'est c'est c'est deux aspects bien sûr qui sont encore toujours présents

00:39:57.534 - 00:40:15.289

GUI alors vous avez la petite étude hein ((en pointant le tableau)) cette euh bien sûr encore une fois aussi beaucoup l'entourage la jeune femme avec ses deux enfants c'est la même qui est représentée avec ((pointe les deux tableaux du haut et du bas)) ses habits de communiante et euh il a donc utilisé effectivement ses modèles à lui pour pour représenter donc effectivement cette procession

00:40:15.514 - 00:40:39.644

GUI ((se retourne et se dirige vers une autre partie de la salle ; pointe un tableau)) je vais revenir je vais essayer de pas oublier gervex parce que c'est important

00:40:39.688 - 00:40:46.000

GUI ((s'arrête devant des tableau et attend le groupe)) il y en a trop

00:40:50.664 - 00:41:04.933

GUI le tableau qui est là au-dessus

00:41:05.212 - 00:41:07.200

GUI c'est un tableau d'un peintre suisse près de berne anker donc il est peut-être pas très connu mais c'est un tableau qu- c'est un peintre qui est très connu en suisse

00:41:11.245 - 00:41:21.311

GUI euh beaucoup de tableaux de lui à la chaux-de-fonds et à berne puisqu'il a contribué à l'installation du musée de berne

00:41:22.733 - 00:41:30.666

GUI euh il v- son succès c'est ça ((pointe le tableau)) c'est les c'est les c'est les enfants la condition des enfants dans cette deuxième moitié du dix-neuvième siècle la pauvreté des enfants et aussi il va beaucoup faire là je vous ai montré je vous montre une autre un autre tableau de lui où il représente donc l'importance de l'éducation des enfants

00:41:30.701 - 00:41:54.222

GUI donc le fait que quand les parents qui venaient à la ville et faisaient partie de cette révolution industrielle devaient aller travailler dans les usines étaient mal gardés n'allaient pas à l'école et où il met vraiment l'attention sa sa sa peinture est vraiment une défense de l'enfance et de l'éducation de l'enfance c'est pour ça qu'il met tellement d'accent sur le fait d'apprendre à écrire et d'aller à l'école

00:41:54.352 - 00:42:22.411

GUI il a fait de très très beaux portraits d'enfants je vous le disais son succès c'est les enfants dans les bois et les enfants dans la pauvreté vous voyez pratiquement exactement la même composition que le petit tableau de la petite fille qui épuisée s'ép- se s'écroule ayant rassemblé fagoté les fagoteurs les fagoteuses en général c'est des fagoteuses c'est des femmes millet a peint ça aussi hein c'est de femmes qui donc vont dans les bois pour ramasser du petit bois pour le feu et qui revenaient donc en hiver le soir tombant elles avaient des lanternes en-dessous de leur jupe pour trouver leur chemin hein pour s'éclairer et donc ça fait partie de cette atmosphère du dix-neuvième siècle d'une certaine forme évidemment de vie que ces peintres réalistes nous montrent

00:42:22.481 - 00:43:07.764

GUI alors dans le même esprit thérèse par salomé thérèse dans sa cuisine thérèse dans sa cuisine c'est aussi l'impact de la peinture dix-septième hollandaise les scènes réalistes dix-septième hollandaises qui ont pu que qui et l'impact que ça a pu avoir euh c'est beaucoup plus rare en france au dix-septième sauf les le nain qui sont un peu une exception mais euh c'est pas du tout le même esprit hein c'est vraiment une moralité religieuse ici c'est comme chez les hollandais d'ailleurs c'est une réalité de vie euh même s'il peut y avoir encore aussi une sorte de une forme de de de de moralité qui est absente ici c'est tout simplement une femme qui est dans son quotidien et tout son univers est représenté

00:43:08.058 - 00:43:51.058

GUI c'est une petite nature morte superbe qui est ici à l'avant-plan il y a un côté porcelainé et tout à fait peinture hollandaise dans le rendu du pichet et de la tasse qui est d'ailleurs étonnamment en porcelaine enfin on voit des petits détails où on voit effectivement que dans une scène réaliste il donne un savoir-faire qui montre qu'il a été marqué par d'autres peintres et par d'autres courants bien évidemment le côté léché et les de de des objets qui entourent

00:43:51.087 - 00:44:23.921

GUI travail sur la lumière aussi qui est tout à fait intéressant la lumière le l'âtre qui longe le mur blanc sali avec euh c'est le feu qui donne évidemment cet aspect-là

00:44:23.921 - 00:44:35.058

GUI donc un tableau intéressant

00:44:35.058 - 00:44:36.872

GUI alors si on ((pointe le tableau d'Amand Gautier, Promenade des sœurs)) on revient chez amand gautier amand gautier lillois ((pointe le portrait réalisé par Courbet)) portrait par courbet d'amand gautier euh peintre amand gautier c'est quelqu'un qui lui aussi participe tout à fait aux idées de courbet de champfleury euh donc dans cet état d'esprit de la moitié du dix-neuvième et qui va peindre des choses assez particulières comme ces religieuses sortant de cette chapelle toujours dans une certaine forme de de sinistrose il faut bien le dire

00:44:36.872 - 00:45:11.494

GUI c'est quelqu'un aussi c'est pas nouveau mais ça m'y fait penser c'est quelqu'un qui va peindre les folles de la salpêtrière c'est un tableau je l'ai pas pris mais c'est un tableau très connu et qui représente donc les dérives en quelque sorte ou les états un petit peu particuliers et ça ça lui vient de gérico quand gérico peint les monomanes les et quand et quand goya peint euh les aliénées c'est dans le caractère alors romantique des années trente où on commence à s'intéresser à la psyché donc à la représentation si vous voulez de l'esprit et de folie

00:45:11.494 - 00:45:50.764

GUI donc euh lui c'est plutôt quelqu'un qui va vraiment représenter toujours ces scènes un peu euh un peu tristes un peu statiques ici mais d'une partie aussi de la vie de la société du dix-neuvième siècle

00:45:51.274 - 00:46:07.647

GUI alors on passe à carolus-duran carolus-duran c'est un peintre qui est évidemment pléthorique au musée de lille puisqu'il est lillois et qu'il a connu une très longue carrière c'est quelqu'un qui touche en quelque sorte et qui est un peintre euh tout à fait représentatif de ces variations de la peinture du dix-neuvième siècle très tard puisque il meurt en dix-neuf cent dix-sept hein donc il sera relativement âgé et il aura tous les honneurs entre les années soixante-quinze et les années quatre-vingt dix-huit où il va même aller en amérique à plusieurs reprises faire beaucoup de portraits mondains de grandes et riches américaines

00:46:08.148 - 00:46:51.333

GUI mais bon il commence pas comme ça il va devoir gagner sa vie il est pauvre et euh il va gagner le prix wicar wicar donc euh ce musée ((geste de balayage)) c'est appelé le pr- euh le musée wicar wicar c'est un lillois mais émigré à rome euh élève de david donc complètement davidien hein on a son portrait et plusieurs tableaux

00:46:51.341 - 00:47:13.190

GUI et donc euh carolus-duran va gagner ce prix wicar pour aller quatre ans en italie à rome mais il doit évidemment ramener un travail de de fin d'année disons

00:47:13.666 - 00:47:25.724

GUI et ce travail de fin d'année bah c'est ce fameux tableau l'assassiné ((pointe le tableau en question)) qui a été présenté au salon qui a remporté un franc succès euh et qui montre toute l'attention maintenant de cette peinture marquée par d'une part la peinture traditionnelle qui représente un sujet qui est un sujet d'une déploration du christ moderne hein parce que c'est ça c'est un paysan qui a été assassiné et qu'on ramène dans son village pleuré par sa fiancée une marie-madeleine moderne et par sa mère qui s'éffondre dans les bras

00:47:25.724 - 00:48:05.614

GUI avec euh toute une galerie encore derrière encore bien marquée également par l'enterrement à ornans de courbet

00:48:05.614 - 00:48:14.769

GUI grand admirateur de courbet carolus-duran et de (vélazquez,vélasquez) (vélazquez,vélasquez) (vélazquez,vélasquez) (vélazquez,vélasquez) il va pas cesser de le répéter c'est vraiment quelqu'un qui va d'ailleurs être moqué pour ça hein on va l'appeller le le le je sais plus son surnom enfin bref c'est quelque chose avec (vélazquez,vélasquez)

00:48:14.769 - 00:48:34.076

GUI et ((pointe une l'esquisse exposée)) donc il va faire plusieurs esquisses on en a une autre ici mais il y en a qu'une qui est exposée où on voit qu'il a déjà plus ou moins son son plan son plan il va ajouter bien sûr modifier un petit peu la position de la fiancée modifier son plan droit cette gestuelle évidemment qui est encore assez assez théâtrale mais on voit déjà vraiment la la la facilité de d'exécution et son coup de pinceau très rapide qu'il va exécuter aussi dans cette exécution où il représente henri regnault mort henri regnault qui était peintre et henri regnault qui était un ami à lui et qu'il a vu à buzonval là où donc regnault euh est tombé hein tombé donc en tant que soldat de l'armée française contre les prussiens

00:48:34.076 - 00:49:36.076

GUI c'est un petit peu plus tard on retrouve toujours les r- vous allez le remarquer hein les couleurs qu'il affectionne qui sont ces couleurs espagnoles le b- le rouge le blanc et le noir avec ce tableau très beau euh qui que je vais associer à un autre un petit peu plus tôt

00:49:36.461 - 00:49:55.076

GUI lorsqu'il revient

00:49:55.846 - 00:49:57.615

GUI de de p- de d'italie

00:50:00.000 - 00:50:02.615

GUI d'italie

00:50:04.192 - 00:50:04.961

GUI euh

00:50:06.076 - 00:50:07.076

GUI euh il va donc faire deux tableaux

00:50:08.153 - 00:50:10.461

GUI ça c'est le convalescent

00:50:11.500 - 00:50:13.423

GUI et ça c'est l'homme endormi

00:50:13.919 - 00:50:15.000

GUI ils ont euh

00:50:15.582 - 00:50:16.447

GUI grosso modo on peut les mettre les uns l'un à côté de l'autre ils ont grosso modo la même la même composition

00:50:16.865 - 00:50:23.081

GUI euh et bien sûr ils sont directement inspirés de l'homme blessé de courbet

00:50:24.216 - 00:50:29.729

GUI donc euh tableau autoportrait de courbet autoportrait de carolus-duran dans les deux cas

00:50:29.755 - 00:50:36.097

GUI euh qui sont autobiographiques en quelque sorte puisque carolus quand il va il va s'installer à paris très jeune il a failli mourir de faim il a vraiment eu des débuts pas faciles du tout euh et c'est pour ça que on va lui reprocher d'avoir embrassé une carrière mondaine à l'encontre de son ami manet

00:50:36.743 - 00:50:56.091

GUI mais manet était émi- était issu d'un milieu bourgeois ne devait pas vraiment gagner sa vie en quelque sorte pouvait se permettre et se l'est permis d'ailleurs de faire cette peinture qui lui sera propre et auquel il va rester fidèle

00:50:56.666 - 00:51:13.786

GUI alors que carolus même si il commence rentre dans une même optique de représenter une certaine forme de réalité carolus-duran on va lui reprocher de devenir un peintre du portrait mondain

00:51:13.786 - 00:51:27.073

GUI euh et il va s'en défendre en disant l'un n'empêche pas l'autre et c'est vrai l'un n'empêche pas l'autre c'est pas parce qu'on peint le portrait d'une riche héritière américaine qu'on ne peut pas la représenter non pas de façon ingresque lêchée et idéalisée mais d'une façon réelle

00:51:27.084 - 00:51:47.585

GUI alors évidemment il était c'est c'était un virtuose c'était un virtuose de de la matière on le verra tout à l'heure on le voit déjà ici d'ailleurs hein regardez l'extraordinaire travail sur la chemise blanche sur le le coton presque amidonné on sent on sent ce côté presque popeline de coton que il arrive à rendre compte le travail du coussin qui est extraordinaire et puis bon effectivement il y a un côté toujours un petit peu encore post-romantique avec cette représentation de la rose sur le livre ici issu

00:51:47.633 - 00:52:25.040

GUI tableau aussi du docteur gachet par amand gautier donc amand gautier toujours celui dont j'ai déjà parlé a- euh le docteur gachet ami de courbet ami lillois aussi et donc euh le docteur gachet c'est le c'est le médecin de van gogh hein et c'est celui qui va d'ailleurs dans la galerie de des impressionnistes vous avez une une une é- un tableau donc de de van gogh qui a été fait non pas par l'étude de jordaens mais bien pas le la l'esquisse enfin le dessin que gachet avait fait ici au musée de lille de l'étude de jordaens et qu'il a envoyé à van gogh et par cet intermédiaire-là donc van gogh euh gachet qui avait effectivement beaucoup beaucoup beaucoup soigné van gogh mais qui n'a pas pu le sauver en définitive

00:52:25.760 - 00:53:24.615

GUI donc euh on va encore peut-être passer par ceci ((pointe le tableau))

00:53:24.615 - 00:53:29.307

GUI parce que je trouve que c'est un petit tableau extrêmement important

00:53:30.615 - 00:53:34.615

GUI c'est un portrait de la mère de carolus-duran

00:53:35.345 - 00:53:38.384

GUI mais là on voit vraiment et on a aussi des petits des petits paysages on voit que carolus-duran est très près de manet est très près de ce qui va devenir euh euh là il est peut-être il est peut-être aussi près de de basille donc de ceux qui vont être importants pour pour les- pour l'impressionnisme pour monet par la suite

00:53:38.844 - 00:53:59.692

GUI mais où on est donc en quelque sorte en un intermédiaire entre cette représentation de cet habit noir hein c'est sa mère mais qui a perdu son père et qui est en habit de deuil mais dans un extérieur dans un paysage et on voit aussi que là aussi carolus-duran pour des tableaux personnels pour des tableaux qu'il fait pour lui-même s'intéresse aux mêmes sujets que ces euh ces euh ces autres peintres de la modernité euh ceux qu'il va fréquenter à l'époque de de de paris mais aussi ceux qu'il va fréquenter un petit peu plus tard avec l'époque des batignolles

00:54:00.306 - 00:54:40.769

GUI alors tempelaere donc un un critique belge pour lequel il va d'ailleurs aussi travailler et qui va aussi être un des personnages qu'il va représenter dans toute cette dans tout ce milieu qu'il fréquente milieu de l'histoire de l'art de de l'art tout court des marchands d'art plutôt mais aussi maintenant milieu de la deuxième du deuxième empire

00:54:41.305 - 00:55:06.999

GUI alors on va pas faire euh la représentation du paysage

00:55:25.241 - 00:55:30.120

GUI mais simplement

00:55:30.862 - 00:55:31.896

GUI vous montrer ce tableau de troyon

00:55:35.172 - 00:55:38.758

GUI troyon qui est un un un compagnon euh un compagnon de rousseau de théodore rousseau

00:55:39.422 - 00:55:46.307

GUI d'ailleurs j'aurais peut-être dû commencer par ce tableau qui est là mais soit

00:55:46.634 - 00:55:50.538

GUI pourquoi je vous le montre parce que c'est un tableau de quarante-huit donc de l'année quarante-huit cette année qui marque le passage à la deuxième république

00:55:51.673 - 00:56:02.384

GUI et euh bon troyon il fréquente déjà fontai- euh théodore rousseau pardon qui est donc en fait le théoricien de la de la de l'école de fontainebleau de barbizon euh va déjà fréquenter fontainebleau à partir des années trente-cinq hein il a vraiment besoin déjà de de de s'isoler dans cette forêt

00:56:03.249 - 00:56:23.307

GUI mais ce qui est important dans ce tableau c'est qu'effectivement vous y voyez une percée la représentation des boulots et des chênes qui caractérisent la forêt de fontainebleau

00:56:24.018 - 00:56:37.923

GUI mais vous y voyez surtout le travail des bûcherons et c'est ça que je vais vous montrer c'est-à-dire que cet- cette effectivement cette prise de conscience que le monde est en train de changer euh autant dans les campagnes autant dans les forêts par l'impact du chemin de fer comme je vous l'ai dit tout à l'heure par l'industrie et par et par cette déforestation qui va commencer et donc troyon est comme théodore rousseau un défenseur de cette forêt de fontainebleau

00:56:38.056 - 00:57:08.153

GUI euh ce qui intéressait aussi beaucoup les peintres de fontainebleau c'est qu'il était plus nécessaire d'aller en italie

00:57:08.758 - 00:57:13.999

GUI c'est-à-dire que à la suite du père corot corot qui fait partie aussi hein des il est plus âgé mais il passe très très régulièrement à barbizon il fait partie des amis de barbizon à la bra- à la l'auberge ganne mais euh il fait aussi partie de ces peintres euh pour qui la tradition demande d'aller en italie et de et de depuis pierre-henri de valenciennes aussi aller saisir la lumière italienne euh et et corot a fait deux voyages en italie parce qu'il adorait euh évidemment il adorait alors on n'a pas le château saint-ange qui n'est pas ici

00:57:14.142 - 00:57:50.538

GUI mais bien sûr il ét- beaucoup de ces peintres sont aussi se sont réfugiés dans la forêt de fontainebleau parce que c'est pas une forêt comme les autres elle a des clairières elle a des rochers et donc ces anfractuosités et ces et ces éléments euh font aussi que ça donne un un décor qui paraît qui est plus intéressant qu'une autre forêt banale

00:57:50.917 - 00:58:12.153

GUI alors je voudrais aussi encore vous montrer ((pointe un tableau accroché sur le mur opposé et se déplace))

00:58:12.766 - 00:58:15.769

GUI alors ça c'est du réalisme à l'envers

00:58:26.844 - 00:58:28.769

GUI c'est un petit tableau de de rousseau qui représente villeneuve euh donc saint-georges donc c'est un bras de la seine c'est un bras de la seine

00:58:37.690 - 00:58:48.230

GUI mais quand je dis c'est du réalisme à l'envers c'est parce que rousseau fréquente et représente très souvent cet endroit et puis il va arrêter de le représenter et pourquoi il va arrêter de le représenter parce que il va être défiguré par le chemin de fer et par l'industrie

00:58:48.921 - 00:59:04.076

GUI donc voilà c'est ça que je voulais c'est pour ça que je voulais ce ce détail que je trouvais important quelqu'un qui effectivement est lié à cette représentation de la nature et qui va donc fréquenter et qui va représenter un site et qui va arrêter de le fréquenter parce qu'il ne supportera pas ce changement de ce site par effectivement l'industrialisation

00:59:05.076 - 00:59:26.307

GUI ((pointe le tableau à droite et se déplace)) dernier tableau dans le paysage barbizonnais

00:59:26.615 - 00:59:30.538

GUI et celui-ci je le présente non pas pour les bûcherons non pas pour l'absence d'industrialisation mais pour et c'est on est plus tard on est autour des années soixante là on va on voit vraiment maintenant le travail de la lumière qui commence vraiment

00:59:32.153 - 00:59:48.153

GUI et c'est là où ces barbizonnais vont petit à petit aussi marquer ceux qui vont la génération d'ensuite qui vont s'intéresser non pas à la pers- -manence de la forêt mais bien le changement de lumière et c'est là où ça commence on va travailler sur la lumière alors bien sûr millet s'est intéressé à la lumière mais c'est une lumière de mémoire c'est parce qu'il la connaît tellement bien qu'il arrive à la à la reproduire de façon très très subtile

00:59:48.268 - 01:00:18.384

GUI ici c'est vraiment une étude où on voit effectivement la subtilité de cette lumière qui longe le tronc ces clairières typiques hein qui marquent f- la profondeur euh et le travail effectivement sur l'éclaircissement dans les clairières

01:00:18.537 - 01:00:34.999

GUI ((pointe l'autre salle et se déplace vers celle-ci)) on va terminer par euh quelques portraits

01:00:34.999 - 01:00:39.307

GUI alors là on va se mettre un peu plus loin

01:00:48.846 - 01:00:50.575

GUI encore une fois les choses ne sont pas

01:01:06.969 - 01:01:09.242

GUI tout à fait noires et blanches dans une longue vie de peintre

01:01:11.999 - 01:01:15.575

GUI ((pointe le tableau)) carolus-duran soixante-huit

01:01:15.771 - 01:01:18.666

GUI il va se marier avec pauline croisette

01:01:19.952 - 01:01:22.697

GUI en soixante-neuf il fait un portrait qui va être le début de sa carrière de succès c'est la dame au gant qui se trouve au musée d'orsay qui est tableau absolument euh grandiose mais qui est un tableau qui est presque ingresque

01:01:25.013 - 01:01:40.363

GUI ingresque euh euh de par il montre là il va presque à l'encontre de ça ((pointe le tableau))

01:01:41.248 - 01:01:47.545

GUI ici on est vraiment dans l'influence de courbet dans l'influence de la peinture espagnole encore

01:01:47.545 - 01:01:53.242

GUI la touche très libre qu'il montre

01:01:53.568 - 01:01:55.697

GUI c'est un tableau qui était un tondo avant de devenir d'être mis au carré

01:01:56.238 - 01:02:00.212

GUI euh l'histoire est amusante hein parce que il rencontre pauline croisette en qui est miniaturiste et il se rencontrent au louvre au mois d'octobre et au mois de novembre il écrit déjà une lettre sa mère en lui disant qu'il a rencontre une jeune fille dont il est éperdument amoureux et qui le lui rend bien et il lui demande la permission enfin que sa mère lui envoie son assentement en fait et très vite il insiste parce qu'(ils voudraient, il voudrait) se marier la semaine d'après enfin un truc comme ça c'est c'est assez amusant et sa maman va lui envoyer effectivement tout de suite cette permission en question

01:02:00.846 - 01:02:34.848

GUI ça a été un mariage très heureux ils sont restés toute leur vie très unis malgré les gran- la mondanité et le côté trépidant de la vie de carolus parce que c'est quelqu'un qui vivait à cent à l'heure euh grand mondain excellent cavalier aussi il montait beaucoup à cheval et bon bon professeur et et et puis un travailleur acharné

01:02:35.482 - 01:02:59.371

GUI ((pointe le tableau de La Dame au chien)) travailleur acharné ((pointe son portrait)) donc carolus avec la légion d'honneur à la fin de sa vie encore que pas tout à fait

01:02:59.565 - 01:03:06.300

GUI mais euh la galerie des offices à florence commande un portrait de lui et je crois que enfin il va il va envoyer un portrait de quand il était beaucoup plus jeune d'abord parce qu'il a pas le temps et deuxièmement parce qu'il est un peu vaniteux

01:03:07.066 - 01:03:23.448

GUI et ceci dit ((pointe un portrait accroché)) c'est quand même un portrait là ici c'est pas celui-là hein ça c'est un portrait qu'on a ici qui n'est pas le le meilleur de ses portraits mais qui montre déjà un carolus beaucoup plus âgé

01:03:23.810 - 01:03:33.172

GUI alors les deux grands portraits qui sont vraiment le prototype du portrait mondain mais c'est là où je vous dis où il est accuillé accusé de soierie hein où on ne trouve plus le personnage qui est noyé dans des soiries

01:03:33.655 - 01:03:47.362

GUI c'est comme ça que la critique euh je paraphrase un peu mais c'est ça que ça veut dire

01:03:47.526 - 01:03:51.775

GUI et il va s'en il il va quand même défendre ce statut de peintre euh bien sûr de portrait bien sûr pour des personnages euh qui le lui commandent et qui sont la nouvelle bourgeoisie de cette troisième répu- de cette troisième république je dis bien

01:03:51.793 - 01:04:10.137

GUI alors elle c'est madame georges petit georges petit c'est une des grandes galeries de ça fait partie de l'évolution également qui sont donc la représentation de ces galeristes maintenant hein

01:04:10.223 - 01:04:21.230

GUI georges petit durand-ruel qui ont fait énormément pour le la diffusion de cette nouvelle peinture qui n'est plus commandée mais qui est vendue

01:04:21.230 - 01:04:30.074

GUI et donc georges petit va vraiment être un peint- un galeriste qui et son fils aussi d'ailleurs qui vont donc avoir une très grande galerie à sèze rue de sèze plutôt et qui va qui va accueillir beaucoup d'américains aussi hein qui vont acheter donc des tableaux à ce moment-là

01:04:30.074 - 01:04:49.615

GUI alors madame georges petit elle est re- elle est représentée devant cet énorme rideau rouge on retrouve donc ici carolus en tant que coloriste hein c'est vraiment quelqu'un qui qui va importer une espèce de modernité dans la couleur avec ce bleu un peu entre un bleu turquoisé et un bleu de prusse devant ce drapé rouge et euh devant cet entablement et au-dessus vous avez une très jolie petit nature morte qui atteste peut-être de l'influence que fantin-latour a eu aussi et qui était un ami à lui hein

01:04:49.728 - 01:05:22.922

GUI fantin-latour dont il y a le portrait qui est là l'autoportrait juste à l'extrême gauche et fantin-latour qui donc était un un de ces grands spécialistes de la nature morte et du bouquet de fleurs je sais pas si vous connaissez un peu mais voilà

01:05:22.978 - 01:05:36.538

GUI et on voit que effectivement donc carolus aime bien les petites natures mortes qu'il ajoute d'ailleurs ici

01:05:36.538 - 01:05:43.153

GUI ((pointe le tableau de La Dame au chien)) elle c'est leocadia zelewska qui est la deuxième femme d'ernest feydeau ernest feydeau étant le père de georges feydeau alors je dis ça parce que vous le connaissez probablement mieux

01:05:43.538 - 01:05:58.153

GUI mais ernest feydeau a une première femme qui meurt donc il se remarie avec cette leocadia zelewska qui avait une réputation quelque peu scabreuse tumultueuse séductrice etc.

01:05:58.538 - 01:06:13.333

GUI alors lui il est il rêve enfin il est il est écrivain

01:06:13.444 - 01:06:17.973

GUI mais ((rires)) ses écrits n'ont pas toujours beaucoup de succès donc euh il est aussi banquier

01:06:18.350 - 01:06:23.756

GUI c'est peut-être ((rires)) une des raisons qui fait son succès aussi

01:06:24.607 - 01:06:27.675

GUI donc quand ses écrits ne marchent pas il retourne à la banque

01:06:28.289 - 01:06:31.135

GUI et quand ses écrits marchent euh bah il est un peu moins banquier

01:06:31.613 - 01:06:34.810

GUI et il y a un écrit qui a très bien marché qui est un roman qui s'appelle fanny

01:06:35.261 - 01:06:38.459

GUI qui a eu un grand succès

01:06:38.964 - 01:06:40.162

GUI qu'on a comparé avec madame bovary de flaubert qui est dans le même dans un petit dans le même registre

01:06:40.544 - 01:06:45.594

GUI et qui lui a permis quand même de gagner pas mal de sous et de faire beaucoup beaucoup la fête

01:06:46.017 - 01:06:50.567

GUI donc euh et il a été considéré comme un grand mondain avec avec sa deuxième épouse

01:06:50.675 - 01:06:57.892

GUI et puis en fait quand ce tableau est commandé

01:06:58.377 - 01:07:01.162

GUI et ce tableau qui est présenté au salon en soixante-dix

01:07:01.485 - 01:07:05.135

GUI et en fait ernest faydeau est déjà très malade à partir de soixante-neuf il va mourir quelques années plus tard mais il est déjà malade

01:07:05.729 - 01:07:12.027

GUI donc on suspecte que c'est pas vraiment lui qui a commandé ce tableau mais que c'est plutôt elle qui a commandé ce tableau

01:07:12.054 - 01:07:16.810

GUI et ensuite euh après la mort de de son mari après la mort d'ernest faydeau elle va tout de suite se remarier

01:07:17.045 - 01:07:24.081

GUI et elle s'est tout de suite débarassée de ce tableau alors on a trouvé ça un petit peu bizarre pourquoi est-ce pourquoi est-ce que ce tableau qui qui euh quand même n'était pas depuis longtemps dans dans la dans la famille puisqu'il a été fait en soixante-dix et que en soixante-treize ernest faydeau meurt et qu'elle se remarie pratiquement tout de suite

01:07:24.828 - 01:07:44.270

GUI euh alors on suspecte que c'était évidemment peut-être qu'avec son nouveau mari elle ne voulait pas de représentation qui faisait de près ou de loin rappel à son passé

01:07:44.514 - 01:07:55.626

GUI ceci dit ça c'est pour la petite histoire mais ce qui est ce qu'il faut ce qu'il faut remarquer quand même c'est ce côté assez courageux et assez novateur de la couleur ici

01:07:55.626 - 01:08:06.311

GUI le fait que bon okay la la l'extraordinaire robe en satin euh il n'est pas le seul ni le premier à avoir montré cette virtuosité du tissu

01:08:06.335 - 01:08:16.711

GUI mais ce qui est intéressant c'est de voir le rapport entre la jupe bleue qui est en-dessous et le support vert qui est un s- qui est un vert un vert courbet un vert manet qui est un vert donc de ces verts un peu euh un peu euh vraiment lié à ces à ces deux peintres-là que que carolus-duran met ici euh en en application et qui donne aussi toute la modernité

01:08:16.997 - 01:08:42.243

GUI alors on a comparé d'ailleurs ce ce portrait à celui que monet va faire de camille un petit peu plus tard avec son extraordinaire robe verte je sais pas si vous connaissez ce tableau mais je peux pas vous montrer toutes les ça n'aurait pas de sens hein de vous montrer toutes les petites images sur ma petite tablette qui est trop petite hein ((rires) )bon voilà on le sait bien je dis ça pour euh pour vous hein ((aux chercheurs, en lien avec le projet ?))

01:08:42.264 - 01:09:02.971

GUI bon vous voyez que c'est pas évident quand même de faire une visite avec euh ce genre de petites images ça aide ça aide pour vous donner après le goût à aller regarder par la suite et à à peut-être aller faire encore un petit peu plus de recherches

01:09:03.140 - 01:09:19.480

VI1 ((lève la main)) XXX quel tableau celui-là

01:09:28.518 - 01:09:31.078

GUI je pourrais encore vous montrer le portrait de berthe morisot mais je trouve que je vais le laisser peut-être pour une autre fois hein et pour qui vous puissiez alors peut-être plus encadrer

01:09:19.720 - 01:09:31.880

GUI pardon

01:09:33.200 - 01:09:33.740

VI1 celui-là enfin là où elle montre euh

01:09:33.648 - 01:09:35.648

GUI le tableau de berthe

01:09:36.166 - 01:09:37.074

GUI oui oui oui

01:09:37.296 - 01:09:37.833

VI1 oui oui oui

01:09:36.926 - 01:09:38.370

GUI oui oui

01:09:38.037 - 01:09:38.407

GUI oui oui h.

01:09:38.631 - 01:09:39.242

GUI bon mais alors à ce moment-là il faut énumérer tous les tableaux que manet fait de berthe ceci dit simplement pour pour euh

01:09:39.409 - 01:09:46.426

VI2 attention à vos lunettes ((à GUI, en se rapprochant d'elle et en poitant ses lunettes))

01:09:45.888 - 01:09:46.870

GUI oui merci

01:09:47.020 - 01:09:47.723

GUI euh c'est le dernier que que que que mé- que manet fait de de sa belle sœur

01:09:48.029 - 01:09:53.500

GUI parce que parce que ça va devenir sa belle sœur hein puisque puisqu'elle va épouser eugène manet son frère

01:09:53.545 - 01:09:58.703

GUI et euh c'est peut-être pour la raison pour laquelle puisque c'est le portrait qu'il fait juste avant son mariage et et et après tous les portraits de deuil qu'il avait fait d'elle

01:09:59.148 - 01:10:06.981

GUI portrait de deuil parce que parce que parce que berthe avait perdu son père et que il va la représenter vraiment noir hein ce noir qui obsède manet et qu'il qu'il sait tellement bien modif- m- manipuler

01:10:07.056 - 01:10:18.574

GUI mais pour ce qui est de manet réaliste on aurait préféré à ce moment-là un portrait de deuil effectivement où elle il l'enlaidit carrément donc c'est presque de l'anti-réalisme puisqu'il la rend plus laide qu'elle n'est puisqu'elle était plutôt jolie

01:10:19.014 - 01:10:31.907

GUI bon voilà on va en rester là je vous remercie et à la prochaine fois merci beaucoup

01:10:32.022 - 01:10:38.022

VI? ((plusieurs personnes remercient la guide et l'applaudissent))

01:10:35.044 - 01:10:39.244