

La peinture française de la fin du XVIIème siècle au début du XIXème siècle

Plan

- La fin du XVIIème siècle : naissance de l'Académie
Louis XIV
- Première moitié du XVIIIème siècle :
 - Les fêtes galantes
 - Le baroque
 - Le rococo**Louis XV**
- Deuxième moitié du XVIIIème siècle :
 - La peinture moralisatrice des Lumières
 - Le néoclassicisme**Louis XVI - Napoléon Bonaparte**

L'académie royale de peinture et de sculpture (1648): une institution et un statut pour les artistes

Un enseignement exemplaire :

- Étude du dessin d'après modèle vivant
- Cours d'anatomie
- Cours de géométrie
- Cours de perspective
- Cours d'histoire, de poésie
- La couleur est enseignée à l'extérieur

Le cursus

- Une formation à Rome
- L'agrément : pour exposer au Salon
- Le morceau de réception pour montrer son talent
- Une carrière officielle
- Académicien : l'enseignement
- Peintre du Roi

Le rôle de l'Académie

- Donner un statut aux artistes
- Les exposer : le salon dès 1667
- Leur donner une carrière

L'Académie de France à Rome 1666 par Colbert

- Une meilleure connaissance de la culture antique
- Une formation in situ
- Des modèles
- Le voyage initiatique

La hiérarchie des genres :

- La peinture d'histoire (allégorie, mythologie, histoire et religion)
- Le portrait
- La nature morte (genre mineur)
- Le paysage (genre mineur)

Les portraitistes

Hyacinthe Rigaud (1659-1743), autoportrait au turban, Musée éponyme, Perpignan

Hyacinthe Rigaud Portraitiste officiel de Louis XIV, musée du Louvre, 1701.

H.Rigaud Portrait de Fontenelle, 1713, Musée Fabre

Nicolas de Largillière (1656-1746), autoportrait, 1726, Musée Fabre

Études de mains : détail important pour connaître la personnalité du modèle

Le morceau de réception ou morceau du Roi

- Travail de fin d'année
- Attestation du talent de l'artiste
- Passeport pour des commandes officielles voir royales
- Œuvres qui restent dans l'Académie jusqu'à la Révolution
- Réservoir du talent des peintres français du XVIIIème siècle

Les fêtes galantes et les spectacles de Paris de Watteau

Antoine Watteau, Pèlerinage à l'île de Cythère, 1717, Louvre
Antoine Watteau, Pierrot dit autrefois Gilles, 1720, Musée du Louvre

L'exemple de carrière parfaite : Antoine Coypel

- En 1681, à 20 ans il est reçu.
- En 1684, il est professeur à l'Académie.
- En 1714, il est directeur à l'Académie.
- En 1715, il est premier peintre du roi.

Antoine Coypel (1661-1722), MR, Louis XIV se repose dans le sein de la gloire, après la paix de Nimègue, 1681, Musée Fabre

Coytel un exemple classique
inspiré de Poussin et baroque pour
la théâtralité de la scène

La dispute de la couleur et du dessin

Les partisans de Poussin : le dessin

Les partisans de Rubens : la couleur

Le Rococo : souplesse et légèreté

Charles-Joseph Natoire (1700-1777), MR, Vénus commande à
Vulcain des armes pour Énée, 1734, Musée Fabre

François Boucher, Vénus commande à Vulcain des armes pour Énée, 1732, Musée du Louvre

Jean-François de Troy (1679-1752), MR, le massacre des niobides, 1708, Musée Fabre

Jean-Baptiste Deshayes (1729-1765), MR, Hector exposé sur les rives du Scamandre, 1759, Musée Fabre

La fantaisie de Fragonard, une synthèse

Le verrou, 1778, Louvre

La transition vers le Néoclassicisme

Joseph-Marie Pierre (1713-1789), MR, *Diomède* roi de Thrace, tué par *Hercule* et dévoré par ses. propres chevaux, 1742, Musée Fabre

Charles Lebrun, Hercule terrassant Diomède, pour le Palais Cardinal (Palais Royal) où résidait Richelieu. La peinture est conservée au Castle Museum and Art Gallery de Nottingham

Oudry un exemple de réussite dans un genre mineur : la peinture animalière

Jean-Baptiste Oudry (1686-1755), le Rhinocéros Clara, 1749,
Staatliches Museum Schwerin

Jean Siméon Chardin (1699-1779), La raie, 1728, Musée du Louvre
Chardin, Portrait de Mme Chardin, 1775, Musée du Louvre

Jacques-André-Joseph Aved (-) Portrait de Mme Crozat, 1741
Musée Fabre

L'influence des Lumières, prémices de la peinture néoclassique

- Rousseau et Diderot mettent en avant les vertus familiales
- Un grand intérêt est porté à l'enfance
- Greuze élève la scène de genre au rang de peinture d'histoire

Chardin, La bénédicité, 1740, Musée du Louvre

Jean-Baptiste Greuze (1725 – 1805), la galette des rois, 1774, Musée Fabre

Noël Hallé, Cornélie, mère des Gracques, 1779, Musée Fabre

Les exemples de peintures du XVIIIème siècle en Italie : Guardi et Panini

Les vedute ou souvenirs d'Italie

Antonio Canal dit Canaletto (1697-1768

Francesco Guardi (1712 - 1793), Vue du Grand Canal et du pont du Rialto à Venise, 1770-1780, Musée Fabre

Pietro Longhi le Watteau vénitien (1701-1785), la famille patricienne, 1752, C'a Rezzonico, Venise

Les caprices : assemblages de ruines

Giovanni Panini (1691-1765), Ruines antiques, 1733, Musée Fabre
L'exemple français : Hubert Robert, vue imaginaire de la galerie du Louvre en ruine, 1796, Musée du Louvre

Le Néoclassicisme

- Néo : nouveau classicisme
- Retour à l'Antiquité, époque d'un idéal de beauté et de vertu
- L'esthétique aussi bien que le sujet doit être une référence à l'Antiquité
- Les sujets de prédilections sont ceux qui vantent les vertus héroïques
- Étude d'après modèle vivant
- Le dessin est la base de toute peinture, d'où la nécessité du travail préparatoire (esquisses)

Le chef de file : Jacques-Louis David (1748- 1825), le serment des Horaces, 1784 achevé en 1785, Musée du Louvre

Jacques-Louis David (1748- 1825), le sacre de Napoléon Bonaparte, 1808, Musée du Louvre

Le corps : la transition vers le Néoclassicisme

- Étude du modèle vivant
- Corps au centre du sujet
- L'héroïsme comme vertu

Jacques-Louis David (1748-1825), Hector, 1778, Musée Fabre

François-Xavier Fabre La mort d'Abel, 1790, Musée Fabre

François-Xavier Fabre (1766-1837), St Sébastien, 1789, Musée Fabre

Les sujets héroïques tirés de l'histoire ancienne

François-André Vincent (1746-1816), Alcibiade recevant les leçons de Socrate, 1777, Musée Fabre

François-André Vincent (1746-1816), Bélisaire, réduit à la mendicité, secouru par un officier des troupes de l'empereur Justinien , 1776, Musée Fabre

François-André Vincent (1746-1816), Bélisaire, réduit à la mendicité, secouru par un officier des troupes de l'empereur Justinien , 1776, Musée Fabre

Jacques-Louis David, Bélisaire, 1781, Palais des Beaux-Arts, Lille

Fabre signé par Jacques-Louis David, Bélisaire, 1781, Musée du Louvre
F-X Fabre, Ulysse et Néoptolème enlevant à Philoctète les flèches d'Hercule, esquisse, 1800, Musée Fabre
F-X Fabre, Ulysse et Néoptolème enlevant à Philoctète les flèches d'Hercule, étude, 1800, Musée Fabre
F-X Fabre, le retour d'Ulysse, 1799, Musée Fabre
Jean-Jacques Lagrenée, Fermeté de Jubellius Taurea, 1779, Musée Fabre
Suvée, Joseph-Benoit Enée, dans l'embrasement de Troie, voulant retourner au combat, est arrêté par sa femme Créüse, 1784-85, Musée Fabre

Le sculpteur des Lumières : Jean-Antoine Houdon (1741-1828
Les personnifications : l'été et l'hiver, 1783, Musée Fabre
Les portraits d'hommes célèbres : Molière et Benjamin Franklin, 1778, Musée Fabre
Voltaire assis, 1780-90, terre cuite, Musée Fabre

Le paysage néoclassique dans l'entourage de F-X Fabre: l'influence de Pierre Henri de Valenciennes (1750 – 1819)

Ruine d'une arcade, huile sur papier marouflé sur carton,
1781-1784, Paris, musée du Louvre
"Narcisse se mirant dans l'eau", pierre noire estompée,
1792, Quimper, musée des Beaux-Arts
Fabre, la mort de Narcisse, 1814, Musée Fabre

Les marines, une spécialité dans le paysage

Claude-Joseph Vernet (1714-1789), marine par temps calme, entre 1740 et 50, Musée Fabre
Claude-Joseph Vernet (1714-1789), naufrage, entre 1740 et 1750, Musée Fabre

Le portrait néoclassique dans l'œuvre de Fabre

L'influence de David

David, Portrait de Philippe Laurent de Joubert, 1789-92

Fabre, portrait de Joubert 1786

Autoportrait de Fabre jeune, 1784, Musée Fabre

Autoportrait de Fabre âgé, 1835, Musée Fabre

Portrait d'Antonio Canova, 1812, Musée Fabre

Portrait de Lady Charlemont en Psyché, 1796, Musée Fabre

Le portrait en Europe

L'Angleterre avec Gainsborough, Mr and Mrs Andrews, vers 1750, National Gallery, Londres
L'Espagne avec Francisco Goya, Ferdinand VII en manteau de cour, 1815, Musée du Prado
Madrid

L'entourage de Fabre, les élèves de David

Anne-Louis Girodet de Roucy (1767-1824), Le Sommeil d'Endymion, 1791, Louvre
Antoine-Jean Gros (1771-1835) Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa, 1804, Musée
Fabre
Jean Auguste Dominique Ingres
(1780-1867), Thétis et Jupiter, 1811, Musée Granet, Aix en provence

Conclusion

- L'art de la 1ère moitié du XVIIIème est une production enseignée et contrôlée par l'Académie.
- Sa suppression en 1793 a précédé la naissance des musées, futurs dépositaires de ses collections.
- La Révolution verra naître une autre institution l'Ecole des Beaux-Arts, moins conservatrice.
- Le nouveau régime impérial devient source d'inspiration de même que les découvertes archéologiques de cette époque en Italie.
- Le Néoclassicisme reprend les fondements du Classicisme et jette les bases de ce que sera l'Académisme au XIXème siècle.