

Isabelle Grégor

Grands Peintres

Un parcours imagé à travers cinq siècles d'art

éditions
herodote.net

Isabelle Grégor

Grands Peintres

Un parcours imagé
à travers cinq siècles d'art

éditions
herodote.net

Dans la même collection

Les Femmes à travers l'histoire
GRÉGOR (Isabelle) et LARANÉ (André)

Tous en selle!
GRÉGOR (Isabelle)

Le Traité de Versailles
LARANÉ (André)

© HERODOTE.NET
141, rue Raymond-Losserand
75014 PARIS

herodote@herodote.net
www.herodote.net

ISBN: 978-2-37184-064-5

Sommaire

« CHERS ET BIEN-AIMÉS PEINTRES »	9
JÉRÔME BOSCH (VERS 1450-1516)	15
> Une affaire de famille.....	15
> Le maître tranquille.....	16
> Une époque un peu folle	17
> Au cœur de la douce Flandre.....	18
> Le reflet d'une humanité malade.....	19
> L'originalité derrière la banalité	21
> La mise à l'épreuve.....	22
> Le triomphe inquiétant de l'extravagance	23
> Du Paradis à l'Enfer	26
> Souvent imité, jamais dépassé.....	28
LÉONARD DE VINCI (1452-1519)	31
> Un jeune homme doté de tous les dons.....	32
> Créateur malchanceux.....	35
> L'expatrié.....	38
> Une révolution picturale	41
> La vie de Léonard : un échec?	42
ALBRECHT DÜRER (1471-1528)	47
> La porte grande ouverte.....	47
> Signé AD	50
> Sur la route.....	53
> L'homme inquiet.....	56
> Face à soi, face à l'Art.....	59
RAPHAËL (1483-1520)	63
> Le prodige.....	63
> Dans la Florence du Cinquecento	64

> Michel-Ange et Raphaël, deux artistes que tout oppose.....	65
> À Rome, auprès de Jules II et Léon X.....	67
> Dans la chambre du pape.....	69
> L'artiste multitâche.....	71
> Le play-boy de la Renaissance.....	71
> Retour vers le passé.....	74
> Touché par la grâce.....	75
JOHANNES VERMEER (1632-1675).....	79
> La drôle de famille du Renard.....	79
> Merci, belle-maman!.....	80
> De la débauche à la sérénité.....	81
> La caresse du pinceau.....	81
> Le sphinx et le boulanger.....	84
> Des personnages si proches... ..	85
> Il est sorti, enfin!.....	89
> La dernière touche.....	90
HOKUSAI (1760-1849).....	93
> L'ère de la « grande paix ».....	93
> L'homme qui n'avait pas d'identité.....	95
> Mais de qui parle-t-on?.....	96
> Naissance de « L'Étoile polaire ».....	96
> Au pied de la montagne sacrée.....	98
> Devenir enfin un grand peintre.....	99
> Fous d'Hokusai! les Impressionnistes et le japonisme.....	100
WILLIAM TURNER (1775-1851).....	105
> Le talent n'attend pas.....	105
> Le peintre cannibale.....	106
> Le maître de la lumière.....	108
> Peintre d'Histoire, peintre de son temps.....	109
> Pluie, neige, brouillard.....	110
> Des zones d'ombre.....	111
> Le père de l'impressionnisme?.....	113
EUGÈNE DELACROIX (1798-1863).....	115
> Une jeunesse entre floral et tragédies.....	115

› Le Rastignac de la peinture.....	117
› Embarquement pour la gloire.....	118
› La liberté au bout du pinceau.....	120
› Le Maroc, l'escapade enchantée.....	122
› « Un cratère de volcan artistement caché par des bouquets de fleurs » (Baudelaire).....	124
› La reconnaissance, enfin! Ou presque... ..	125
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901).....	129
› Le petit homme d'une grande famille.....	129
› Sous le masque.....	130
› Quel chahut!.....	130
› Lautrec s'affiche.....	132
› Déclaré absent.....	134
AMEDEO MODIGLIANI (1884-1920).....	139
› Tu seras peintre, mon fils!.....	139
› Dans la ruche.....	140
› À coups de burin.....	141
› Nus au poste.....	142
› Pour l'amour de Jeanne.....	144
› Des œuvres silencieuses qui nous parlent.....	146
› Des Modigliani au fond de l'eau?.....	148
OÙ SONT LES FEMMES?.....	151
› La peinture, une affaire de femmes.....	151
› De l'artisan à l'artiste.....	153
› « Les femmes régnaient alors ».....	154
› Est-ce bien honnête?.....	157
› À l'avant-garde.....	159
› Le pouvoir aux Nanas!.....	161
› Femmes artistes et femmes d'artistes.....	162
QUELLE PEINTURE POUR DEMAIN?.....	165
BIBLIOGRAPHIE.....	166

« Chers et bien-aimés peintres »

Une pierre qui en gratte une autre, une main posée sur une paroi... Qui peut dire à quel moment est né le sentiment artistique? On ne saura jamais pourquoi un homme (ou une femme!) a tracé dans une grotte indonésienne, il y a 45 000 ans, la silhouette d'un cochon. Elle est accompagnée de l'empreinte de deux mains en guise de signature.

Un dessin, une signature... l'histoire de la peinture est née! Dans les millénaires suivants, l'Homme va acquérir une dextérité et un besoin de créer qui ne laissent pas de nous étonner comme le démontrent les grottes Chauvet (- 40 000 ans), Altamira (- 22 000 ans) et bien sûr Lascaux (- 17 000 ans).

Dès lors, les mains habiles et audacieuses ne vont plus lâcher le pinceau, inventé en Chine il y a plus de 3 000 ans! On admire encore aujourd'hui les prouesses des artisans d'Égypte qui, par leurs représentations de la vie quotidienne, nous ont ouvert grand les portes de cette civilisation. Les palais de Cnossos en Crète et les céramiques grecques rappellent aussi le savoir-faire d'artistes anonymes.

Mais la peinture, dans l'Antiquité, était-elle considérée comme un Art? On peut en douter, sachant que non seulement elle n'eut pas l'honneur d'être représentée par une muse mais surtout que très peu de noms sont parvenus jusqu'à nous. On a seulement gardé le souvenir de Zeuxis qui était capable d'un tel réalisme que les oiseaux cherchaient à picorer ses grappes de raisins! Citons aussi Apelle de Cos, contemporain d'Alexandre le Grand, loué pour son talent hors du commun et considéré comme le père de la peinture.

Mais qui a peint les admirables fresques de Pompéi? Des *pic-tores* anonymes à jamais, des artisans mal considérés car travaillant

Ci-contre. Élisabeth Vigée Le Brun,
Autoportrait au Chapeau de Paille (1782),
National Gallery (Londres).

de leurs mains, appelés *banausos* par les Grecs : un terme très péjoratif ! Il ne faut pas oublier en effet que jusqu'au XIIIe siècle, les peintres n'étaient pas reconnus comme tels. C'est au cours du Moyen Âge que leur statut émerge grâce à des mécènes désireux d'étaler leur puissance. Des miniaturistes n'hésitent plus à signer leurs œuvres ou se représenter dans un coin de page.

Tout change avec la Renaissance italienne. En 1435, Alberti, dans *De la Peinture*, donne le mode d'emploi que doit suivre toute personne souhaitant être un artiste reconnu, « un homme de bien, instruit dans les arts libéraux » mais aussi en poésie et dans la pratique oratoire. Un seul but doit l'animer : que sa peinture « touche l'âme de ceux qui regardent ». L'argent n'entre bien sûr pas en ligne de compte... Pourtant c'est grâce à celui des Médicis et des papes que les Raphaël, Michel-Ange et consorts ont pu exprimer leur génie, jusqu'à devenir les familiers des puissants, à l'instar du grand Léonard pour lequel François Ier eut un véritable coup de foudre. Et ne dit-on pas que l'empereur Charles Quint lui-même se serait abaissé à ramasser le pinceau du Titien ?

En France, l'émancipation est plus tardive. Jusqu'à la fin du XVIe siècle, nos peintres sont obligés d'intégrer une corporation de métier et de suivre un long apprentissage jusqu'à la création

Dosso Dossi, *Jupiter, Mercure et Vertu* (1524). château royal de Wawel (Cracovie).

Édouard Manet, *Claude Monet peignant dans son atelier* (1874), Nouvelle Pinacothèque (Munich).

du fameux « chef-d'œuvre ». Ceux qui veulent gagner leur indépendance vont en Italie, comme Nicolas Poussin qui sera prié de revenir par Richelieu lui-même : « Revenez gaiement, et [je vous assure] que vous trouverez ici plus de contentement que vous ne vous en pouvez imaginer » ! Le « cher et bien-aimé » peintre céda aux sirènes cardinales avant de fuir à nouveau. Il faut dire que ce n'est qu'en mars 1648 que s'ouvre enfin à Paris l'Académie de peinture, apportant honneurs et pensions aux artistes de talent.

À cette reconnaissance s'ajoute chez les artistes une conscience plus affirmée de leur statut. Ils n'hésitent plus à faire leur autoportrait, se représenter au travail voire même, comme Dürer, se donner l'apparence du Christ ! Au Siècle des Lumières, le XVIIIe, on prend conscience de l'importance des Arts et l'on inaugure les premiers musées pour l'édification du public. Le Louvre n'a plus assez de murs pour disposer les grands formats que peignent les artistes, en équilibre sur des échelles, pour plaire aux autorités comme aux critiques des Salons.

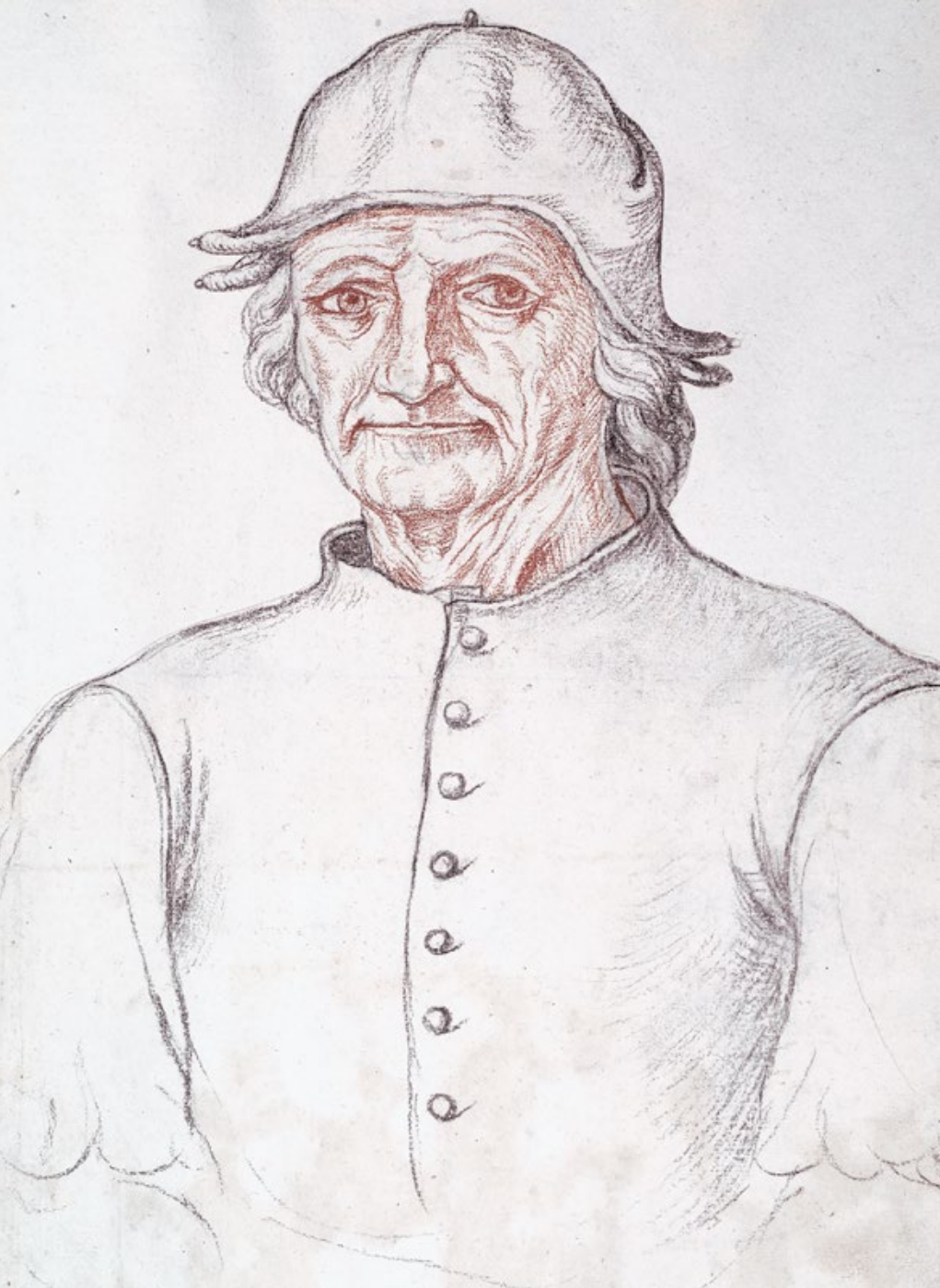
Paul Cézanne, *Un peintre au travail* (1875), coll. part.

En 1874, cet art officiel est mis à mal par des amateurs d'estampes japonaises, de tubes de peintures et de création au grand air. Pour ces impressionnistes, seule l'apparence des choses est digne d'être peinte. Faire de la toile un reflet de son intériorité? Tollé dans les milieux conservateurs! Obtenir la reconnaissance du public devient un numéro d'équilibriste: il faut à la fois être ami des critiques, séduire les marchands et faire preuve d'indépendance. À ce jeu-là, la marinière de Picasso et les moustaches de Dali vont se révéler d'une efficacité diabolique.

Aujourd'hui, si nombre d'artistes continuent de se mettre en scène, d'autres préfèrent la discrétion pour mieux faire parler d'eux, à la façon d'un Banksy. Que retiendra la postérité des artistes contemporains? Nous n'en savons rien. En attendant, pour illustrer la peinture des siècles passés, nous avons choisi en toute partialité quelques artistes au génie incontesté, de Jérôme Bosch à Henri de Toulouse-Lautrec. À vous de pousser à présent les portes de notre musée privé!

Ci-contre. Adriaen Van Ostade, *L'Artiste dans son atelier* (1663).
Galerie de Peinture des Vieux Maîtres (Dresde).

Jérôme Bosch (vers 1450-1516)

Le peintre des au-delà

500 ans après sa mort aux Pays-Bas, le peintre Jérôme (*Hieronymus*) Bosch n'a pas fini de déconcerter les experts et de faire rire les enfants.

Il faudra encore bien des années pour comprendre toutes les diableries de son univers malicieux, où les références bibliques se mêlent aux peurs de la Renaissance. Entrons dans ses tableaux pour essayer d'en savoir plus sur cet homme mystérieux.

Une affaire de famille

Chez les Van Aken, originaires d'Aix-la-Chapelle (*Aken* en néerlandais), la peinture est dans les gènes. Après Jan, miniaturiste, ce sont ses trois fils qui se font une réputation dans cet art.

En 1462, Anthonius installe son atelier sur la place centrale de Bois-le-Duc (Hertogenbosch), chef-lieu d'une des provinces du sud des Pays-Bas. La troisième génération, Goessen et son jeune frère Jérôme, né vers 1450, se forment dans cette ville.

Le futur Bosch acquiert les bases de son art auprès de son père avec lequel il s'associe dans les années 1474-1476 avant de quitter la ville pendant quatre ans, certainement pour parfaire son éducation aux côtés d'autres maîtres.

À son retour, il épouse Aleid, une riche bourgeoise qui lui apporte argent et reconnaissance sociale. Elle lui ouvre notamment en 1486 les portes de l'Illustre Confrérie Notre-Dame dont il devient membre

Ci-contre. Jacques Le Boucq d'Artois, *Portrait de Jérôme Bosch* (vers 1550),
Bibliothèque municipale (Arras)

juré 2 ans plus tard, malgré sa jeunesse, honneur qu'il doit certainement à sa grande culture.

On doit donc imaginer un Bosch tonsuré et portant le costume de bure de l'organisation. Respectueux des usages, l'artiste participe aux « *banquets des cygnes* » et n'hésite pas à recevoir chez lui les membres de la confrérie, nouant ainsi des liens avec les plus hauts notables de la région.

Les conséquences ne se font pas attendre : c'est vers lui que se tourne la société vouée à Marie pour commander les œuvres religieuses qui enrichiront le patrimoine de la ville, tandis que les gens fortunés commencent à s'échanger son adresse.

Le maître tranquille

Il est donc temps de prendre son envol. Après la mort de son père puis de son frère, Jérôme Van Aken se retrouve à la tête d'un atelier qui com-

mence à jouir d'une belle réputation : les commandes prestigieuses arrivent.

En 1504, le prince Philippe le Beau, fils de l'empereur Maximilien, lui demande « *un grant tableau [...] oudoist estre le jugement de dieu assavoir paradis et enfer.* » Cette œuvre marque un tournant : y figurent déjà les thèmes principaux de sa peinture, paradis et enfer, mais elle est signée Bosch (« le bois »), hommage à sa ville natale, Hertogenbosch.

Tout en participant à la mise en scène de pièces de théâtre religieuses pour la confrérie, les mystères, le peintre continue à bâtir son œuvre faite de tableaux, mais aussi de vitraux et même d'esquisses pour la réalisation de chasubles et d'objets liturgiques.

Saint Jean à Patmos (vers 1490),
Staatliche Museum (Berlin).

Ses clients se composent alors de riches donateurs qui raffolent de se voir en peinture et d'aristocrates espagnols qui multiplient les échanges commerciaux et politiques avec les Pays-Bas.

L'Espagne doit à Philippe II, fils de Charles Quint, de conserver plusieurs tableaux de Bosch. S'étant entiché du peintre, le souverain a ramené dans son pays plusieurs de ses œuvres, dont *Le Jardin des délices* commandé par son grand-père Philippe le Beau.

Après une vie sans remous, Bosch s'éteint à Bois-le-Duc vers 1516. Sur le registre de décès, à côté de son nom est mentionné *insignis pictor* (« peintre célèbre »). Sa gloire naissante est déjà à l'œuvre. Elle lui fera traverser les siècles jusqu'à nous.

La Tentation de saint Antoine (v. 1501), Museu Nacional de Arte Antiga (Lisbonne).

Une époque un peu folle

Pour comprendre l'œuvre de Bosch, il faut imaginer les bouleversements qui secouent son temps. Se situant au moment où le Moyen Âge laisse place à la Renaissance, notre peintre reste marqué par le premier et annonce déjà la seconde.

Du Moyen Âge gothique mourant, il emprunte la grande religiosité en se montrant très fidèle aux textes saints et à la valeur

didactique des œuvres qui lui sont commandées, mais aussi en ayant le goût pour le monstrueux, l'irrévérencieux, voire l'obscène.

De la Renaissance, il profite de l'ouverture d'esprit qui accompagne la diffusion, grâce à la nouvelle imprimerie, des textes des penseurs humanistes. Marqués notamment par la récente découverte de l'Amérique, ceux-ci s'interrogent sur la place de l'Homme dans l'univers au moment où les prémisses de la Réforme commencent à se faire sentir.

La crise religieuse, en effet, gronde : la société ne supporte plus la corruption du clergé qui s'est fragilisé en acceptant le principe de la vente des sacrements et des charges ecclésiastiques.

En 1511 c'est le compatriote de Bosch, Érasme, qui se fait bouffon pour dénoncer cette « nef des fous » dans laquelle sont ballottés les hommes : « Je parle en fou sachant bien que c'est le privilège des fous de proclamer seuls la vérité sans choquer » (*Éloge de la folie*).

Au vu du nombre de scènes aberrantes qui peuplent les œuvres de Bosch, on peut dire que le peintre, à sa manière, a lui aussi témoigné du malaise et des questions sur la nature humaine qui traversaient son époque.

La Nef des fous (1500-1510), *Triptyque du vagabond*, musée du Louvre (Paris).

Au cœur de la douce Flandre

Bosch a commencé dans la vie avec une chance immense : il est né au cœur de la Flandre. Ce « *pays de par-deçà* » s'était formé à partir de 1433 lorsque Philippe le Bon, duc de Bourgogne, était devenu

comte de Hollande, avant que les manœuvres maladroites de son fils Charles le Téméraire n'entraînent l'explosion de la région.

À l'apogée de cette puissance européenne, les nombreuses industries et le riche commerce portuaire avaient permis à la cour des ducs de se lancer dans le mécénat. Dépensant sans compter, elle aida des artistes comme Jan van Eyck, Hans Memling et Rogier van der Weyden à lancer ce qu'on appellera la Renaissance flamande.

À la tête d'ateliers renommés à Bruges ou Gand, ils commencèrent par développer les principes de la perspective découverte par l'italien Brunelleschi en 1420, pour insérer leurs portraits dans des décors impressionnants de détails qui rendaient hommage à l'environnement prospère où ils vivaient.

Délaissant la détrempe sur toile, ils adoptèrent des panneaux de bois sur lesquels ils collaient une toile très fine comme supports. Mais surtout, à la suite de van Eyck, ils ont amélioré la technique de la peinture à l'huile en liant les pigments non plus avec de l'eau, mais avec de l'huile.

Même si Bosch apparaît assez isolé par rapport à ces Primitifs flamands, n'adoptant pas par exemple leur méthode de glacis, cette couche de peinture transparente qui amplifie les couleurs, il profita de cette ambiance de grande créativité qui fit de la région un des berceaux de la jeune Renaissance.

Le reflet d'une humanité malade

Bosch a connu le succès grâce à ses œuvres allégoriques, souvent copiées et largement diffusées, que ses acheteurs se plaisaient à accrocher, ce qui a permis de connaître certains tableaux dont les originaux ont disparu.

*La Mort et l'Avare (1500-1510),
Triptyque du vagabond,
musée du Louvre (Paris).*

Grands Peintres

Un parcours imagé à travers cinq siècles d'art

Isabelle Grégor

ON NE SAURA JAMAIS ce qui fait l'essence d'un grand peintre. Mais il est indéniable que Jérôme Bosch, Léonard de Vinci, Albrecht Dürer et Raphaël ont contribué à faire de la Renaissance une période éblouissante en affirmant la primauté de la peinture parmi les Arts.

De la même façon, Vermeer de Delft, Hokusai, William Turner et Eugène Delacroix, sans oublier Henri de Toulouse-Lautrec et Amedeo Modigliani ont su, chacun à sa manière, changer notre regard sur le monde, tout comme les femmes artistes qui se sont imposées dans un monde d'hommes.

Nul doute que les uns et les autres auraient apprécié de se retrouver en si bonne compagnie dans cet ouvrage qui fait la part belle aussi bien à leur parcours qu'à leurs œuvres grâce à de nombreuses illustrations.

Bonne visite !

Isabelle Grégor est docteur en lettres, professeur en lycée et rédactrice pour le média Herodote.net.

herodote.net

16 €
ISBN : 978-2-37184-064-5