

CITÉ DES ARTS

JOURNAL DE L'EXPOSITION

www.citedesarts.net

  [citedesarts83](https://www.instagram.com/citedesarts83)

DE DELACROIX À SIGNAC



L'AQUARELLE
DANS TOUS SES ÉCLATS

Musée d'Art de Toulon

Avec le soutien exceptionnel du musée d'Orsay

15
JUN
06
OCT.
2024



M
O Musée d'Orsay







La ville de Toulon est très fière de son Musée d'Art et de ses collections. Depuis toujours, elle a la chance de pouvoir s'appuyer sur des conservateurs passionnés et qui se sont succédés en travaillant dans la même direction. Ils ont su construire un fond muséal d'une qualité remarquable, en art moderne et contemporain comme en art ancien, art graphique et photos. Riche de plus de six-cent pièces, notre collection d'art contemporain va du Nouveau Réalisme à l'Art minimal en passant par l'Art conceptuel ou la Figuration libre et enchante les connaisseurs... Le fond classique est tout autant surprenant tant par sa qualité que sa diversité. Outre les chefs d'œuvre de Fragonard, Van Loo ou David, c'est le paysage et l'invitation au voyage dans la peinture qui caractérisent le fond ancien du MAT. Les Marines de l'Ecole provençale, les peintres régionaux, le paysage fauve, le

voyage en Orient sont autant d'invitations à pousser les portes du MAT, récemment rénové et modernisé. Les expositions temporaires sont peut-être la meilleure façon de venir découvrir notre musée et c'est la raison pour laquelle nous essayons de proposer, chaque année, un rendez-vous artistique fort sur un thème porteur. En 2019, il s'agissait de "Picasso et le paysage méditerranéen", en 2021, "Le paysage moderne" et en 2022, l'autre rive de la Méditerranée : "L'Algérie des peintres". Cette année, nous vous proposons de découvrir l'exposition De Delacroix à Signac, qui se déroule du 15 juin au 6 octobre 2024. Cette nouvelle exposition fait la part belle à l'aquarelle. Fragile et délicate, cette technique a souvent été décriée, jugée comme mineure, loin d'égaliser la puissance

de la peinture à l'huile. Et pourtant... Les œuvres présentées lui redonnent ses lettres de noblesse en séduisant les plus grands par son mode de transport simple qui permet d'aller au plus près des sujets ou de l'utiliser pour leurs carnets de voyage. À l'image d'un Delacroix qui couche sur le papier l'expérience bouleversante de son voyage au Maroc. C'est dans une scénographie intimiste que la centaine de tableaux présentée se dévoile, par éclats romantiques, sensibles ou lumineux. Vous y verrez des œuvres rares, très peu exposées du fait de leur fragilité, ou inédites. À toutes et à tous, je vous souhaite une très belle visite à la découverte de ces artistes qui ont été des pionniers dans leur art.

Josée MASSI
Maire de Toulon

DE DELACROIX À SIGNAC

L'aquarelle dans tous ses éclats.

L'exposition estivale du Musée d'Art de Toulon, De Delacroix à Signac, l'aquarelle dans tous ses éclats cherche au contraire à révéler son importance au sein de l'histoire de l'art du XIX^{ème} siècle jusqu'au début du XX^{ème} siècle. La mise en lumière récente de l'aquarelle, au fil d'expositions et d'ouvrages dédiés, a permis de souligner ses qualités propres, qui accompagnent les évolutions picturales du siècle. Suivant des artistes majeurs, l'exposition cherche à retracer les mutations et amitiés artistiques qui ont marqué son avènement et son développement. D'abord réservée à la sphère privée de l'atelier, moyen d'étude ou sujet de fantaisie, cette technique artistique singulière gagne ses lettres de noblesse et devient un genre en soi, aussi digne d'être pratiquée que la peinture à l'huile. Si l'aquarelle se diffuse en Angleterre dès le XVIII^{ème} siècle, elle prend son

essor en France en premier lieu sur les bords de Seine, grâce à la découverte des aquarellistes anglais (Bonington...) par les peintres romantiques (Delacroix, Huet...). Par la suite, c'est en Normandie qu'elle trouve sa pleine expression, notamment du fait de sa simplicité de transport (Isabey, Boudin, Jongkind...). Les écoles du Sud en exploitent les potentialités colorées et lumineuses (Ziem, Nardi, Courdouan, Mossa...), tandis que les impressionnistes et postimpressionnistes de la fin du XIX^{ème} à l'aube du XX^{ème} siècle (Pissarro, Cross, Signac..) y voient un moyen d'expérimenter la division de la touche et l'expression de la lumière. Avec le soutien exceptionnel du musée d'Orsay et riche d'une sélection de presque cent œuvres issues des plus grands musées parisiens : Cabinet d'Arts Graphiques du musée du Louvre, Fondation Custodia, Petit Palais, musée

Eugène Delacroix... et régionaux : musée Granet d'Aix-en-Provence, musée Ziem de Martigues, musée de l'Annonciade de Saint-Tropez... ainsi que de galeries et de collectionneurs privés, l'exposition dévoile les multiples facettes de l'aquarelle.

Brigitte Gaillard, conservateur en chef des musées de Toulon, Commissaire de l'exposition

Carmargo A&D, scénographe

Ce hors-série de Cité des Arts est édité par ASSOCIATION CITÉ DES ARTS

Directeur de publication
Fabrice Lo Piccolo - 06 03 61 59 07
infos@citedesarts.net

Services civiques
Mehdi Ferdjallah - Océane Ramilson

▶ Cité des Arts Var / 📱 citedesarts83

Imprimé à 10.000 exemplaires, sur du papier provenant de forêts gérées durablement.

Camille Pissarro

Femme accroupie, de face, avec un panier, ca. 1880
Crayon noir et aquarelle sur papier vélin 20,9 x 16,8 cm
Paris, Musée d'Orsay, conservé au cabinet des arts graphiques du Musée du Louvre - RF 30105 recto
© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Tony Querrec

PARCOURS

Le parcours scénographique est divisé en quatre sections chronologiques et thématiques. Il permet aux visiteurs de découvrir l'évolution de l'aquarelle du XIX^{ème} jusqu'à l'aube du XX^{ème} siècle.



Eugène Delacroix
Paysage
1832
Aquarelle 14,5 x 24 cm
Collection particulière
© de Bayser

1. L'AQUARELLE CHEZ LES ARTISTES CLASSIQUES ET ROMANTIQUES

Au début du XIX^{ème} siècle, l'aquarelle est déjà largement implantée en Angleterre, alors qu'elle subit encore le mépris de la hiérarchie des genres en France. Influencée par cette manière nouvelle, notamment rencontrée lors du Salon de 1824, les peintres romantiques n'ont cessé d'expérimenter cette technique, particulièrement pendant leurs voyages. L'un des phares de cette génération, Eugène Delacroix, initie cette pratique suite à sa rencontre avec Bonington. C'est lors de son voyage au Maroc en 1832, qu'il utilise véritablement l'aquarelle pour peindre ses fameux carnets de voyage - récemment réédités. La diffusion et l'importance prise par l'aquarelle au sein des sphères artistiques, notamment des paysagistes, mène, sur le modèle anglais, à la création de la Société des aquarellistes français en 1879, fondée par Eugène Lami, Gustave Doré, Eugène Isabey entre autres.

2. BOUDIN / JONGKIND

Le développement des techniques de peinture portative et plus spécifiquement de l'aquarelle permet l'avènement de la peinture en plein air. Attirés par les horizons de cieux et mers aux reflets changeants, de falaises déchirées, les impressionnistes font de la Normandie leur terrain d'expérimentation privilégié. Ils se détachent d'une reproduction identique des paysages admirés et privilégient la spontanéité. Leur peinture rend compte de leur sentiment au travers d'une touche enlevée au pouvoir de suggestion rendu possible par la dilution des pigments dans l'eau. Leur palette lumineuse croque autant les effets changeants de leur environnement, que les scènes quotidiennes d'un XIX^{ème} siècle découvrant les loisirs des bords de mer. Accompagnant les évolutions sociales de leur époque, les artistes comme Boudin et Jongkind sont simultanément révélateurs des avancées picturales de leur temps.



Eugène Boudin
Scène de plage : élégants et dames
1866
Aquarelle, mine graphite sur papier vergé 14,6 x 27,6 cm
Paris, musée d'Orsay, conservé au cabinet des arts graphiques du musée du Louvre - RF 18198
© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Michèle Bellot

LISTE DES PRÊTEURS

Avec le soutien exceptionnel du musée d'Orsay

et la participation de la Fondation Custodia - Collection Frits Lugt

Paris

Musée d'Orsay / Fondation Custodia - Collection Frits Lugt / Musée du Louvre / Centre Pompidou - Musée national d'art moderne - Centre de création industrielle / Musée national Eugène Delacroix / Petit Palais - Musée des Beaux-Arts / Galerie La Nouvelle Athènes / Galerie De Bayser / Galerie de la Présidence / Galerie Louis Barrant.

Aix-en-Provence

Musée Granet

Besançon

Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie

Marseille

Musée des Beaux-Arts- Palais Longchamps
Musée Regards de Provence

Martigues

Musée Ziem

Nice

Musée Masséna

Saint-Tropez

Musée de l'Annonciade

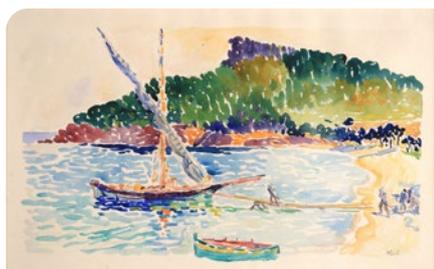
Collections particulières

3. LES ARTISTES DU SUD

L'aquarelle trouve également de fervents adeptes parmi les peintres des écoles du Sud. L'un des plus importants n'est autre que Félix Ziem. Marseillais d'adoption, il n'a de cesse de croquer son environnement, retraçant avec brio les vues pittoresques qui s'offrent à lui, y compris dans ses carnets de voyage qui constituent une part importante de son œuvre. La modernité de celle-ci lui vaut de nombreux élèves et imitateurs qui, à sa suite, ont à cœur de rendre visibles les couleurs et la lumière si particulière du Sud. À l'instar de Courdouan, Nardi, Costa, Mossa... les représentants des écoles de Toulon, de Nice s'emparent de cette technique si adaptée aux paysages qu'ils fréquentent et reproduisent.



François Nardi
Groupe de pêcheurs dans leur village
Aquarelle 25 x 34 cm
Collection particulière
© Michel Siat



Henri-Edmond Cross
Bateaux amarrés (Cap Nègre) ca 1905-1908
Aquarelle sur papier, 29,5 x 46 cm
Collection particulière
© Galerie de la Présidence

4. L'ÉCOLE MODERNE

Permettant plus d'audace que la peinture à l'huile, parfois figée dans une forme académique, l'aquarelle accompagne, voire provoque, les innovations picturales de la fin du XIX^{ème} siècle. Les bouleversements représentés par l'impressionnisme et ses dérivés se traduisent par l'utilisation de l'aquarelle dans toutes ses potentialités : alchimie de la couleur et de l'eau, juxtaposition des touches, réserve du papier... Encore une fois, c'est lors de villégiature dans le Sud, notamment autour de Pissarro, que des artistes comme Signac ou Cross utilisent abondamment cette technique. Cross plus particulièrement privilégie l'aquarelle, au point d'en signer et d'en exposer tout autant que des huiles pour son exposition personnelle de 1905 à la galerie Druet. L'aquarelle a définitivement fait son entrée sur les cimaises de l'histoire de l'art.

ARTISTES EXPOSÉS

François-Marius Granet (1775 – 1849), Christian Brune (1793 – 1849), Eugène Delacroix (1798 – 1863), Eugène Lami (1800 – 1890), Richard Parkes Bonington (1801 – 1828), Théodore Gudin (1802 – 1880), Camille Roqueplan (1803 – 1855), Paul Huet (1803 – 1869), Eugène Isabey (1803 – 1886), George Sand (1804 – 1876), Vincent Courdouan (1810 – 1893), Antoine Ponthus-Cinier (1812 – 1885), Eugène Viollet-le-Duc (1814 – 1879), François-Louis Français (1814 – 1897), Isidore Pils (1815 – 1875), Achille Benouville (1815 – 1891), Johan Barthold Jongking (1819 – 1891), Henri Harpignies (1819 – 1916), Hercule Trachel (1820 – 1872), Félix Ziem (1821 -1911), Louis-Amable Crapelet (1822 – 1867), Marius Engalière (1824 – 1857), Eugène Boudin (1824 – 1898), Pierre Puvis de Chavannes (1824 – 1898), Camille Pissarro (1830 – 1903), Jules Didier (1831 – 1914), Gustave Doré (1832 – 1883), Emmanuel Costa (1833 – 1921), Alexis Mossa (1844 – 1926), Henri-Edmond Cross (1856 – 1910), François Nardi (1861 – 1936), Paul Signac (1863 – 1935), Émile Bernard (1868 – 1941), Albert Marquet (1875 – 1947).

ELLES ONT ÉCRIT



François-Marius Granet

Deux moines dans le portique de la Villa Aldobrandini à Frascati, après 1802

Plume, encre brune, lavis brun, aquarelle sur un tracé au graphite, 10,9 x 14,8 cm

Fondation Custodia, Collection Frits Lugt, Paris - 1998-T.17
© Fondation Custodia, Collection Frits Lugt, Paris

MARIE-PIERRE SALÉ - LA NAISSANCE DE L'AQUARELLE EN FRANCE AU DÉBUT DU XIX^{ÈME} SIÈCLE

L'aquarelle a connu, en France, dans la première moitié du XIX^{ème} siècle, une période décisive de son histoire qui explique les orientations esthétiques mais aussi, à bien des égards, les débats et enjeux critiques qui marqueront son développement jusqu'au début du XX^{ème} siècle.

Apparu à la fin du XVIII^{ème} siècle le terme "aquarelle" se fixe dans le vocabulaire artistique et dans la langue française - il fait son entrée dans le dictionnaire de l'Académie française dans la sixième édition, en 1835 - et désigne désormais un genre nouveau, défini par la polychromie et la translucidité. [...]

LEÏLA JARBOUAI - JOHAN BARTHOLD JONGKIND ET EUGÈNE BOUDIN AQUARELLISTES

Johan Barthold Jongkind (1819-1891) et Eugène Boudin (1824-1898) ont tous deux contribué à l'essor de la peinture de plein air au cours de la seconde moitié du XIX^{ème} siècle. L'aquarelle occupe une place centrale dans leur pratique artistique et dans leur influence sur les générations suivantes de paysagistes. Depuis 1781, les artistes peuvent se procurer des couleurs sous forme sèche, présentées en godets dans des boîtes portatives, innovation technique qui permet une pratique de l'aquarelle en plein air. Jongkind et Boudin travaillent beaucoup sur le motif, avec une prédilection pour le ciel et l'eau, dont les reflets changeants et fugaces peuvent être rendus avec la rapidité et la souplesse d'usage de l'aquarelle. [...]



Johan Barthold Jongkind

Paysage près de Honfleur avec une femme et deux enfants
ca 1864

Aquarelle, pierre noire, 19,6 x 33,3 cm
Fondation Custodia, Collection Frits Lugt, Paris - 1975-T.23
© Fondation Custodia, Collection Frits Lugt, Paris



Félix Ziem

Venise, basilique Saint-Marc

Aquarelle sur traits de crayon sur papier, 33,5 x 46 cm
Commune de Martigues, Musée Ziem - MZD 993.1.5073

© Marguerite Lesbros, / musée Ziem, Commune de Martigues

CÉLINE LAUDIN - LES AQUARELLES DE FÉLIX ZIEM (1821-1911)

[...] Ziem est doué d'un grand sens de l'observation : son œuvre peut avoir la précision de l'architecte, soit être plus spontanée, juste ébauchée pour évoquer les variations de la lumière si caractéristique de la Méditerranée. Les lumières sont créées en laissant le papier vierge. Il excelle dans cet art de la réserve, lui permettant ici de faire ressortir des rochers, là de mettre l'accent sur les voiles ou les nuages quand ce n'est pas pour saisir le scintillement de l'eau. Les couches translucides superposées apportent ainsi plus ou moins de profondeur. L'utilisation de couleurs vives et étincelantes évoquent la palette des aquarellistes anglais qu'il admire. [...]

BRIGITTE GAILLARD - TOULON, MARSEILLE, NICE : L'AQUARELLE SOUS LE SOLEIL

[...] Les artistes tels que Letuaire, Courdouan, ou encore Cauvin, sensibles à leur environnement et soucieux de traduire la notion de régionalisme qui apparaît au début du XIX^{ème} siècle, sortent de leur atelier pour travailler en plein air et reproduire le paysage local. Ils plantent leur chevalet sur le rivage et décrivent le littoral varois. Pour ces adeptes du "plein air", l'aquarelle est la technique idéale. Courdouan, fidèle à Isabey, se fait le témoin de la vie quotidienne des pêcheurs en bord de mer. Plus tard, dans les années 1880, Nardi fait de l'aquarelle la compagne de ses déplacements sur la corniche toulonnaise, au pied du Fort Saint-Louis, ou encore de Marseille à Menton. [...]



Vincent Courdouan

Le retour des pêcheurs

1842

Aquarelle 22,5 x 37 cm

Collection Musée Regards de Provence, Marseille

© Musée Regards de Provence



Paul Signac

La pièce d'eau de la maison de Cézanne au Jas de Bouffan

1920

Aquarelle sur papier 30 x 45 cm

Musée de l'Annonciade, Saint-Tropez - 1977.1.1

© Musée de l'Annonciade

MARINA FERRETTI - PISSARRO, SIGNAC ET CROSS, L'AQUARELLE EN LIBERTÉ

Pourquoi réunir l'art de Camille Pissarro, pilier des expositions impressionnistes et celui de Paul Signac ou d'Henri-Edmond Cross nés près de trente ans plus tard et membres fondateurs de la Société des artistes indépendants ? Une raison s'impose d'emblée : leur participation commune à l'impressionnisme. Pissarro, le plus âgé du groupe des révoltés, témoigna d'une fidélité sans faille à leurs expositions, qui se succèdent de 1874 à 1886. La vocation de Signac s'est révélée à l'occasion d'une visite de la première présentation monographique des œuvres de Claude Monet en 1880 et c'est en observant les œuvres du père de l'impressionnisme qu'il apprit à peindre. Quant à Cross, il pratiqua un art à mi-chemin de la peinture officielle et de l'impressionnisme avant de sauter le pas et de se décider en 1891 à diviser la couleur. [...]

CATALOGUE DE L'EXPOSITION

De Delacroix à Signac, l'aquarelle dans tous ses éclats.

24 x 28 cm - 150 pages - 120 illustrations - 20 €

Broché avec rabats, parution : juin 2024 - en vente à la boutique du Musée d'Art de Toulon

DIRECTION D'OUVRAGE

Brigitte Gaillard, Conservatrice en chef des musées de Toulon

AUTEURS

Marie-Pierre Salé, Conservatrice en chef, département des arts graphiques du Musée du Louvre

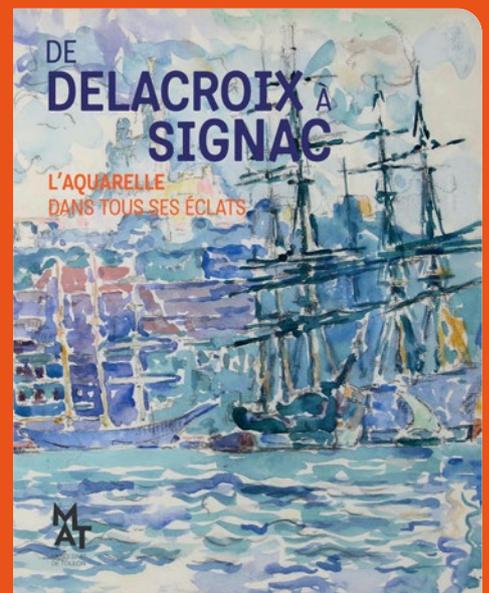
Leïla Jarbouai, Conservatrice en chef, département des arts graphiques et peintures du Musée d'Orsay

Céline Laudin, Directrice du Musée Ziem de Martigues

Brigitte Gaillard, Conservatrice en chef des musées de Toulon

Marina Ferretti, Historienne d'Art indépendante

ÉDITEUR VILLE DE TOULON



MAT

MUSÉE D'ART DE TOULON

113 Bd. Général Leclerc
83 000 Toulon

INFORMATIONS

museeart@mairie-toulon.fr
04 94 36 81 15
www.toulon.fr

ENTRÉE LIBRE

Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 18h
Fermé le lundi et les jours fériés

Le musée est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Les chiens guides sont autorisés, les banques d'accueils du musée et de la bibliothèque sont équipées de B.I.M.

VENIR AU MUSÉE

En voiture : A50, A57, parkings payants à proximité
En bus : réseau Mistral arrêt Vauban ; arrêt Péri/Obs : lignes 1 - 6 - 8 - 10 - 11/11B - 18 - 19 - 20 - 29 - 39 - 40 - 70 - 102 - 103 - 191, gare routière : à 450 m (5 minutes)
En train : gare SNCF : à 450 m (5 minutes)
En avion : Aéroport de Toulon/Hyères à 25km.

MÉDIATION

Le service médiation propose des visites commentées et des ateliers adaptés à tous les publics. Uniquement sur rendez-vous.
Réservation : cgrand-perret@mairie-toulon.fr - Tel. 04 94 36 47 86

LES COLLECTIONS PERMANENTES

Le musée d'Art de Toulon (M.A.T) comprend : une section d'art ancien (paysage, orientalisme, chefs-d'œuvre de la collection...), une section art contemporain (les grands mouvements de la seconde moitié du XX^{ème} siècle), un espace dédié à la photographie et aux arts graphiques, un cabinet de curiosités (ethnographie).

BIBLIOTHÈQUE DU MUSÉE D'ART

L'ensemble du catalogue de la bibliothèque est consultable en ligne sur le site des médiathèques de la ville de Toulon : www.mediatheques.toulon.fr
Renseignements : bibliotheques@mairie-toulon.fr - 04 94 36 81 33