

Bibliographie sélective

Autour de... *Lhermitte, dans le sillage de Millet ?*

18 novembre 2016 - 26 février 2017

Centre de ressources

Qui sommes-nous ?

L'équipe du centre de ressources (documentation & bibliothèque) du musée des Beaux-Arts de Reims, composée de quatre personnes, est rattachée au département de la conservation et de la recherche. Elle répond par courrier et par mail aux demandes du public et met à sa disposition des ouvrages, revues, dossiers sur le musée, ses collections et l'histoire de l'art. La bibliothèque se spécialise également dans le domaine de la préparation et de la formation continue aux métiers du patrimoine.

On y trouve quoi ?

- des **catalogues d'exposition** de 1900 à nos jours
- des **catalogues des Salons** parisiens et rémois du XVIIIe au XXe siècle
- des **monographies d'artistes**
- des **catalogues des musées** de France et de l'étranger
- des livres sur **l'art par siècle et mouvement artistique**, par domaine (peinture, sculpture, dessin, gravure, photographie, mobilier, objets d'art, céramique), par pays ou centre de production
- des ouvrages traitant d'**iconographie, d'esthétisme, de théorie**
- des **écrits d'artistes** et de **critiques d'art**
- des ouvrages sur **les différentes techniques**
- des ouvrages sur la **muséologie, l'organisation administrative** et le **droit des musées, l'action culturelle, la conservation-restauration**
- des ouvrages sur **l'histoire locale et les monuments historiques** de Reims et la région Champagne-Ardenne
- des **revues d'art**

Mais aussi...

Ces dernières années avec le projet du futur musée, quelques axes privilégiés ou thèmes d'excellence liés à l'histoire des collections et à celle de la ville s'inscrivent avec force :

- **les arts décoratifs** (céramique, mobilier, verrerie, vitrail, objets d'art)
- les courants **Art Nouveau** et **Art Déco**
- autour du **Grand Jeu** et du **Surréalisme**

L'exposition

Si Léon Lhermitte est bien souvent assimilé au mouvement réaliste développé par Jean-François Millet, son aîné de trente ans, leur approche du monde paysan est pourtant assez différente. Cette divergence est au cœur de notre présentation, redonnant sa place à Lhermitte, peintre voisin de notre région et qui la représente à de multiples reprises.

Très célèbre au XIXe siècle, Lhermitte est depuis relativement passé dans l'oubli, n'étant bien souvent connu, malheureusement, que des seuls spécialistes. Assez classique à ses débuts, il dessine beaucoup, utilisant la mine de plomb et le fusain, puis il passe au pastel. Très tôt, il représente des scènes de la vie quotidienne, des personnages de son entourage, des paysages aux alentours de Mont-Saint-Père, son village natal. La vie rurale l'inspire ; il la transcrit.

Lhermitte, en représentant la paysannerie de son époque, symbolise une certaine stabilité dans la vie sociale et montre une image du travail rude et difficile, satisfaisant en somme les attentes de la bourgeoisie qui achète ses œuvres. Mais des années auparavant, la situation complètement différente donnait à la vision de Millet, le « Michel-Ange » des paysans, une approche progressiste de la ruralité qui lui vaudra de nombreuses critiques, certains voyant dans ses toiles un engagement politique, toujours nié. Classé dans le mouvement réaliste, ce peintre glorifie l'esthétique de la paysannerie, sans aucun misérabilisme, magnifiant le rapport de l'homme à la nature et s'oppose ainsi aux écoles officielles.

L'exposition proposée s'articule autour des chefs-d'œuvre graphiques de la collection d'Henry Vasnier, rarement exposés, qui pour certains de ses achats fut conseillé par Lhermitte, ce dernier n'hésitant pas à lui proposer ses grands fusains.

Pour cette exposition, nous vous proposons **une sélection de livres et de sites Internet** qui pourrait enrichir votre visite.

Cette liste d'ouvrages sur les thèmes évoqués et les artistes exposés est également disponible sur demande au centre de ressources documentation & bibliothèque du musée (pour une partie des livres, voir le site : www.bm-reims.fr).

Mais il y en a bien d'autres, venez les découvrir sur place, ainsi que les **dossiers documentaires** réalisés pour cette occasion.

N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions.

Bibliographie

Léon Lhermitte

Noël-Marie CORET, *Les peintres de la vallée de la Marne : autour de l'Impressionnisme*, Tournai ; [Paris] : Casterman, (col. Les beaux livres du patrimoine), 1996

Ce livre présente des notices concernant plus de soixante peintres ayant fréquenté les bords de la Marne, depuis la Haute-Marne jusqu'à Paris. Chacun en a apprivoisé et restitué les multiples facettes. Lhermitte est le premier peintre de la Brie champenoise, la vallée de la Marne représentant une part essentielle dans son œuvre.

Monique LE PELLEY FONTENY, Jacques THUILLIER préf., *Léon Augustin Lhermitte : catalogue raisonné*, Paris : Éditions Cercle d'Art, 1991

Léon Lhermitte a connu la gloire de son vivant. Représentant par excellence de la peinture « naturaliste » des années 1880-1885, ce peintre, membre important de la Société nationale des beaux-arts, témoigne de la vie sociale de son milieu. Son travail est une mine de précisions sur le goût de ses contemporains, l'iconographie de son temps, et fournit aussi de véritables renseignements ethnographiques puisque la majeure partie de sa création prend pour sujet les paysans avant la transformation du monde rural. Grâce aux sources inédites, notamment les archives et la correspondance du peintre ainsi que celles de Boussod et Valodon, ses marchands, ce catalogue reconstitue une grande partie de l'œuvre de Lhermitte et témoigne d'amitiés nouées pendant la vie du peintre. Ce catalogue raisonné permet aujourd'hui de resituer l'artiste dans son contexte social, culturel et artistique, celui de la Troisième République.

Monique LE PELLEY FONTENY, *Dessins de Léon Lhermitte*, s. l. : s. n., [1990] — cat. expo., Château Thierry, galerie Jean de La Fontaine, 1990

Cet ouvrage examine l'œuvre de Léon Lhermitte à travers ses techniques graphiques favorites : le fusain, la mine de plomb et le crayon noir ainsi que l'encre.

Monique LE PELLEY FONTENY; Gabriel P. WEISBERG, *Léon Lhermitte (1844-1925)*, New York : Altman/Burke Fine Art ; Beverly Hills : Galerie Michael, 1989 — cat. expo., Beverly Hills, Galerie Michael, 1989 ; New York, Altman/Burke Fine Art, Inc., 1990

Édition en anglais

Ce catalogue consacré à Léon Lhermitte revient, à travers deux essais, sur le parcours de l'artiste dans une biographie permettant de le replacer dans la vie artistique qui l'entoura. Son œuvre est ensuite étudiée selon les différentes techniques que Lhermitte exploita, tels le fusain, le pastel ou encore la peinture.

André THEURIET ; Léon LHERMITTE ill., Clément BELLENGER grav., *La vie rustique*, Paris : C. Taillandier, 1899

Ouvrage numérisé accessible en ligne :

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6335851c.r=lhermitte%201%C3%A9on?rk=150215;2>

Poète délicat, membre de la dernière génération du Parnasse, à travers la campagne, au bord des rivières, en forêt, sur les chemins au fil des saisons, Theuriet offre ici une description toute poétique de la vie aux champs, accompagnée de dessins de Lhermitte où résonne sa vision toute objective du pittoresque, le rapprochant de maîtres tels que Bastien Lepage, Roll ou encore Raffaëli.

Jean-François Millet

Chantal GEORGEL, *Millet*, Paris : Citadelles & Mazenod (Les phares, 1152-0353), 2014

Des premiers portraits aux commandes publiques, des années de misère à la reconnaissance internationale, voici le portrait d'un artiste hors-norme, d'un homme cultivé et curieux, qui met à mal cette image du "peintre paysan" à laquelle il a été trop souvent réduit.

Pierre LEBERRUYER, *Jean-François Millet : chez lui à Gréville-Hague au nord de la presqu'île du Cotentin*, Bayeux : OREP, (col. Essai), 2008

Contient une reproduction de plusieurs œuvres conservées au musée des Beaux-Arts de Reims : *La Mer vue des hauteurs de Landemer* et *Le Hameau Cousin à Gréville* de Jean-François Millet

Originaire de la presqu'île du Cotentin, Millet séjourne en famille à l'auberge de Gréville en 1871 et y compose des tableaux inspirés par le paysage marin qu'il admire, rendant également un hommage à son village natal.

Une chronique de l'amitié : correspondance intégrale du peintre Jean-François Millet, éd. Lucien LEPOITTEVIN, Paris : Léonce Laget, 2005

La correspondance contient la totalité des textes épistolaires de l'artiste aujourd'hui connus et recensés tant dans les collections privées que publiques ; elle comprend également les lettres reçues par Millet de divers correspondants. L'ensemble comporte 1459 numéros, incluant 829 lettres de Millet et 630 de divers correspondants.

Alfred SENSIER, *La vie et l'œuvre de Jean-François Millet*, Bricquebosq : éditions des Champs, 2005

Cet ouvrage paraît pour la première fois en 1881, six ans après la mort de Millet. Il en raconte la vie, présente son œuvre. L'auteur, qui était l'ami du peintre, échangea une abondante correspondance avec lui.

Laurent MANŒUVRE, *Jean-François Millet : pastels et dessins*, Paris : Bibliothèque de l'image, 2003

Millet utilise avec la même aisance crayon, plume, aquarelle ou pastel, parfois mêlés ; de chacun de ces matériaux, il tire un parti différent. Cet ouvrage s'attache à montrer la maîtrise et le talent de l'artiste.

Nathalie ROUX, Roger QUILLIOT et Françoise GILBERT, *Jean-François Millet : Voyages en Auvergne et Bourbonnais 1866-1868*, Milan : Skira, 2002 — cat. expo, Clermont-Ferrand, Musée d'art Roger Quillot, 2002

Désirant passer de la représentation figurative des portraits à celle des paysages, Millet entreprend de séjourner en Auvergne. Il peint alors la nature (champs, chemins...).

Lucien LEPOITTEVIN, *Jean-François Millet (au-delà de l'Angélu)*, colloque de Cerisy sous la dir. de Geneviève LACAMBRE, Paris : J.-P. de Monza, 2002

Cet ouvrage est divisé en deux parties, l'une contenant la biographie du peintre (1814-1875), l'autre concernant la conception que l'artiste a de l'art à travers sa correspondance, ses voyages...

Lucien LEPOITTEVIN, *J.-F. Millet, images et symboles*, Cherbourg : Isoète, 1990

L'histoire de Jean-François Millet, peintre de *L'Angélu*, agrémentée de reproductions de dessins, d'aquarelles, de peintures.

Françoise GUEROUULT, *Jean-François Millet et le thème du paysan dans la peinture française du XIXe siècle*, [Cherbourg] : s.n., 1975 — cat. expo., Cherbourg, musée Thomas Henry, 1975

L'œuvre de Millet a eu une influence importante sur le développement des thèmes ruraux et est sans doute à l'origine de la multiplication des peintres « paysans », en particulier Lepage, Breton et Lhermitte. Leurs différentes compositions axées sur les travaux des champs et les multiples facettes de la vie rurale révèlent souvent une sincère approche de la réalité mais se dégagent rarement du tableau de genre.

L'école de Barbizon

Jean BOURET, *L'école de Barbizon et le paysage français au XIXe siècle*, Lausanne : Ides et Calendes, (col. Mouvements de l'art), 2016

Cet ouvrage retrace l'histoire de ce groupe de peintres pionniers dans l'art du paysage, qui a fini par avoir une grande influence après avoir été longtemps décrié pour son audace et son rejet des conventions.

Roger KARAMPOURNIS, *Si Barbizon m'était conté : Jean-François Millet, essai biographique*, Dammarie-les-Lys : Amatteis, 1990

L'histoire de Barbizon assortie d'une biographie sommaire de Millet. De Gréville jusqu'à Chailly-en-Bière, cet ouvrage est également un panorama des hauts lieux touristiques du sud de la Seine-et-Marne.

Le réalisme

À l'épreuve du réel les peintres et la photographie au XIXe siècle, Frédérique THOMAS-MAURIN, Julie DELMAS, Élise BOUDON et al., Lyon : Fage éditions, 2012 — cat. expo., Ormans, Musée Gustave Courbet. 2012

Évocation des liens entre les peintres français du XIXe siècle et la photographie dès la naissance de ce procédé de fixation du réel, d'un point de vue technique comme d'un point de vue esthétique : Courbet, Daumier, Corot, Friant, Munier, Degas, etc.

HERWIG Todts, Gabriel P. WEISBERG, *La dignité des humbles : Jean-François Millet et le naturalisme en Europe*, Tokyo : Nippon Television Network Corporation, 2003 — cat. expo., Tokyo, The Bunkamura Museum of Art ; Fukuoka, Art Museum, 2003

Édition bilingue japonais-français

Cette exposition montre comment les marginaux, les laissés-pour-compte, vagabonds, émigrés, paysans, pêcheurs, artisans, ouvriers, femmes de petite vertu, enfants des rues, vieillards se comportaient et vivaient au XIXe siècle en Europe. À cette époque plus qu'à tout autre moment dans l'histoire, l'humble est présent dans la peinture européenne.

Exigences de réalisme dans la peinture française entre 1830 et 1870, Sylvie DOUCE DE LA SALLE, Patrick LE NOUËNE et Albert BOIME, Chartres : Musée des beaux-arts, 1983 — cat. expo., Chartres, Musée des beaux-arts, 1983-1984

Cet ouvrage s'attache à étudier l'utilisation de la notion de réalisme entre la Révolution de 1830 et la Commune afin de voir comment, par qui, et pourquoi cette notion de réalisme avait été utilisée, quels peintres avaient été l'objet d'enjeux entre différentes tendances de l'idéologie esthétique.

Richard et Caroline ROBSON BRETTELL, *Les peintres et le paysan au XIXe siècle*, Genève : Skira, cop. 1983

L'émergence, au milieu du XIXe siècle d'une nouvelle peinture de genre, sous les pinceaux des premiers peintres paysans tels Courbet ou Millet, défiait les traditions du Salon par l'exposition des toiles réalistes, par là même considérées comme grossières et vulgaires par le style et le sujet. Cependant, deux visions s'opposent au sein de ce courant : les œuvres de Millet sont, sous bien des aspects, plus révolutionnaires que celles de Courbet. Tandis que ce dernier étudie les tensions entre les classes sociales du monde rural et rapproche ses paysans de personnages plus haut placés qu'eux dans l'échelle sociale, Millet, au contraire, une présente que des paysans du nord de la France, et insiste sur l'organisation de leurs travaux dans les champs et les basses-cours, dictée par le grand cycle des saisons.

Historiographie

L'art social en France : de la Révolution à la Grande Guerre, sous la dir. de Neil MCWILLIAM, Catherine MÉNEUX et Julie RAMOS, Paris : Institut national d'histoire de l'art ; Rennes : Presses universitaires de Rennes, (col. Art & Société dir. par Jean-Yves ANDRIEUX et Marianne GRIVEL, 1272-1603), 2014

Contributions à un colloque de 2011 sur l'évolution du concept d'art social au XIXe siècle, ses origines idéologiques, ses courants, son rôle dans les pratiques artistiques, etc. Éminemment polysémique et mouvante, l'idée d'art social pose la question de la fonction de l'art dans une société postrévolutionnaire, industrielle et marchande, et interroge l'autonomie et l'originalité supposées de l'art.

Maurice AGULHON, Gabriel DÉSSERT et Robert SPECKLIN, *Histoire de la France rurale vol.3, « Apogée et crise de la civilisation paysanne : 1789-1914 »*, sous la direction d'Étienne JUILLARD, [Paris] : Seuil, (col. L'Univers historique), 1976

Ce troisième volume de l'imposante série portant sur l'immense fresque de la vie rurale en France dépeint une vue d'ensemble de ce qu'apporte la Révolution aux paysans, avant d'aborder le sujet du désenclavement des campagnes au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle à travers une étude sociologique villageoise. Enfin, la période de grande dépression est détaillée jusqu'à la reprise qui lui succède où apparaît une régionalisation de l'agriculture.

Louis HAUTECOEUR, *Littérature et peinture en France du XVIIe siècle au XXe siècle*, Paris : Armand Colin, 1963

Ce livre reprend la matière développée par l'auteur au cours de six années d'enseignement à l'École du Louvre. Le chapitre III étudie l'art social, notamment à travers l'œuvre de Millet.

La collection Vasnier

L'œil d'un collectionneur : catalogue raisonné de la collection d'Henry Vasnier, Tokyo : RMN Japon K.K ; Paris : Somogy ; Reims : Ville de Reims, 2003 — cat. expo., Miyota, musée d'art Mercian Karuizawa, 2003

Parcours dans la collection réunie par Henry Vasnier à la fin du XIXe siècle. Éclectique, il collectionna aussi bien des peintures, des dessins, des gravures et des sculptures que des objets d'art et du mobilier. Les chefs-d'œuvre qu'il sélectionna ont pour auteurs Eugène Boudin, Théodore Rousseau, Claude Monet, Alfred Sisley, Camille Pissarro, Émile Gallé, etc.

Millet, Rousseau, Daumier ... : chefs-d'œuvre de la donation d'arts graphiques d'Henry Vasnier, sous la dir. de Catherine DELOT, David LIOT, Arlette SÉRULLAZ, Paris : Somogy ; Reims : Ville de Reims, 2002

Catalogue raisonné du fonds d'arts graphiques (dessins, pastels, aquarelles, gravures, estampes) qu'Henry Vasnier a légué à la ville de Reims. Il contient des chefs-d'œuvre de Daumier, Isabey, Lhermitte, Rousseau, Millet, etc.

@ Webographie

Pour revoir les nombreux dessins de Millet et Lhermitte

<http://arts-graphiques.louvre.fr/>

Des notices sur certaines œuvres

<http://lusile17.centerblog.net/rub-peintre-celebre-jean-francois-millet--3.html?ii=1>

Vie et œuvre de Millet

<http://www.atelier-millet.fr/>

Vie et œuvre de Léon Lhermitte

http://histoireaisne.fr/memoires_numerises/chapitres/tome_43/Tome_043_page_131.pdf

Multiples ressources en histoire de l'art

<http://www.histoiredesarts.culture.fr>

Un dossier sur le réalisme

<http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/dossier-courbet/le-realisme.html>

Une synthèse sur la représentation des paysans

http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=589&d=1&m=

Les paysans entrent dans l'histoire

<http://www.histoire-image.org/site/oeuvre/analyse.php?i=292&d=1&m=millet>

Une découverte de la peinture de paysage

<http://www.grandpalais.fr/fr/article/la-peinture-de-paysage>

Une exposition sur la forêt de Fontainebleau, lieu de vie et source d'inspiration, avec ses environs, pour Millet et les peintres de Barbizon

<http://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/archives/presentation-detail>

Pour la jeunesse, une introduction au réalisme

<http://www.grandpalais.fr/fr/article/le-xixe-siecle>