

Histoire des arts

Edouard Manet *Le Déjeuner sur L'herbe*, 1863

I. Présentation de l'œuvre et de son artiste

Nature et date de réalisation de l'œuvre: Huile sur toile de 275 x 208cm, conservée au Musée d'Orsay à Paris.



L'auteur



« On doit être de son temps et peindre ce que l'on voit »



Manet par Degas

Éléments biographiques: Scandaleux malgré lui!

Né en 1832, à Paris, dans un milieu bourgeois aisé, il préfère devenir marin que magistrat comme le souhaite sa famille, un voyage au Brésil et deux échecs au concours plus tard, il entre dans l'atelier de **Thomas Couture**. Mais l'artiste s'oppose bientôt à son maître, persuadé qu'il « *n'y a qu'une seule chose de vraie: faire du premier coup ce que l'on voit* ». Il se forme donc surtout en copiant les grands peintres: Titien, Rembrandt, Vélasquez et Delacroix. Ce dernier apprécie le jeune homme et le soutiendra de son vote lors de ses envois aux Salons. Car Edouard Manet, qui croyait à la légitimité des institutions officielles _ L'Académie, le Salon _, n'a cessé de susciter la **polémique**: héritier direct de Courbet, dont il appliqua le regard réaliste à la vie Parisienne de son temps. Il fut surtout, le **maître à penser des impressionnistes**, et l'un des grands précurseurs de l'art du XXème siècle.

Principales œuvres:



Un Bar aux Folies-Bergères, 1881/82



Le Fifre, 1866



Olympia, 1863

Le contexte historique



15 Mai 1863, Un scandaleux pique-nique!

En 1863, l'année de la mort de Delacroix, près de 3000 œuvres sur les 5000 reçues sont rejetées par le Jury du Salon. Devant la colère des artistes, Napoléon III autorise la tenue d'un Salon des Refusés, dans le but de montrer le bon sens des jurés et de faire rire le public. Manet crée un immense scandale avec *Le Bain*, rebaptisé 7 ans plus tard, *Le déjeuner sur l'herbe*. Ses références sont pourtant classiques et prestigieuses: *Le Concert champêtre* de Titien et *Le Jugement de Pâris* de Raimondi. L'artiste avait prévenu: « *il paraît qu'il faut que je fasse un nu. Eh bien, je vais leur en faire un!* » Mais cette femme déshabillée au milieu d'un pique-nique choque le public habitué au nu mythologique, l'année même où triomphent les Vénus de 3 peintres académiques au Salon Officiel.



Napoléon III et sa femme, photo de Disdéri.

Au Salon Officiel, ces 3 là sont encensés!



Alexandre Cabanel: *La Naissance de Vénus*, 1863, Style: Académisme, Genre: peinture mythologique.



Paul Baudry: *La Perle et la Vague*, 1862.



Eugène-Emanuel Amaury-Duval: *La Naissance de Vénus*, 1862.



Pour les peintres académiques, le nu doit être parfait: ne pas une ride, pas un poil qui dépasse et un fini impeccable. Les femmes ne sont qu'une idée abstraite et un moyen pour les bourgeois de se rincer l'oeil à bon compte.



Ingres

II. La description de l'œuvre.

Manet reprend le concept du *Concert champêtre* de Titien. On y trouve une même association de femmes nues et de personnages habillés mais l'esprit en est totalement différent. Le *Concert* est une idylle pastorale et les femmes nues sont des nymphes ou des Muses. Le tableau de Manet ne peut être considéré sous cette angle et l'allure contemporaine des vêtements masculins exclut toute possibilité d'une allégorie. **Nombre de spectateurs eurent l'impression qu'il montrait leurs femmes réelles.**



Le Titien: *Le concert champêtre*, 1510-1511, Musée du Louvre.

L'artiste n'emploie pas la perspective traditionnelle et compose une scène en plans horizontaux étagés. **La profondeur est absente. Les figures se détachent comme plaquées devant un écran d'arbres sans s'y intégrer**, et le cadrage exclut le monde extérieur, à l'exception d'une mince bande de ciel.



Construction spatiale:
La **construction en pyramide des figures** est soulignée par les lignes obliques parallèles de la canne, du bras gauche de l'homme et de la jambe droite de la femme nue.



Direction:
Aucun des personnages ne regarde l'autre, ce qui donne à la scène un aspect d'irréalité. On a l'impression de figures découpées dans des œuvres différentes et non celle d'un groupe prenant part à un événement véritable.

Le nu féminin: l'audace d'un regard:

La femme nue assise est **Victorine Meurent**, l'une des modèles préférées de Manet. **Son regard direct, insolent, qui fixe le spectateur:** voilà une femme qui semble assumer son plaisir et sa liberté. (D)étonnant pour l'époque! son absence de pudeur **alimente l'idée que Manet a peint une prostituée.**



Marcantonio Raimondi: *Le Jugement de Pâris* (vers 1510-1520), détail, Metropolitan Museum



Même regard pour Victorine dans *Olympia*.

La femme au bain:
La baigneuse au fond crée un effet discordant. Sa taille est trop grande par rapport à celle des autres figures. Ses formes sont beaucoup trop précises par rapport à celles de l'arrière-plan.



Étude:
Manet a peint plusieurs esquisses préparatoires pour le Déjeuner. Celle-ci est particulièrement intéressante parce que la baigneuse nue est montrée à l'échelle et selon une perspective correcte, ce qui laisse entendre que les erreurs reprochées à la version finale sont volontaires.

La grenouille:
Blottie à l'angle inférieur gauche du tableau, c'est une note humoristique.



Picasso



LE DANDY

Manet



Chic de plein air:
Habit noir sur pantalon gris, cravate lavallière de couleur vive, chapeau plat à pampille (normalement réservé pour l'intérieur!) et canne: pas de doute, cet homme est un dandy, exhibant les modes de l'époque. Pour Baudelaire, ami du peintre, « le dandy doit aspirer à être sublime sans interruption, il doit vivre et dormir devant un miroir ». Même dans un sous-bois!



Un tableau succulent:
Même ceux des critiques qui accablent le *Déjeuner* de leur mépris font l'éloge de la nature morte, d'une exécution beaucoup plus classique que celle du reste du tableau. Le modelé précis, l'éclairage savamment modulé donnent au pain et aux fruits un relief convaincant.



Le pison:
Ajout fantaisiste à la composition, il a suscité la controverse parce que sa position évoque celle de la colombe, symbole chrétien du Saint-Esprit, qui plane souvent au sommet des scènes sacrées.



M. Manet lui-même, pris d'une crise de nerfs la vue de la peinture indépendante.



Les techniques picturales:

La plupart des reproches adressés au *Déjeuner* ont trait à son sujet, jugé indécent. Mais d'autres critiques également très violentes visent sa manière de peindre. Manet a abandonné la manière académique: ni dégradés subtils touches bien léchées mais des contrastes brutaux d'ombre et de lumière – sa « manie de voir par tâches », disent les critiques – qui donnent une importance indue à 2 des aspects les plus scandaleux du tableau: la nudité de l'une des femmes et la taille de l'autre. Les critiques soulignent aussi la disparité entre le contour vigoureux des figures et l'arrière-plan, esquissé plutôt que peint.



La touche:
Manet a ignoré la perspective et n'a pas cherché à indiquer la profondeur. Le rendu du feuillage, rapidement esquissé, imprécis par endroits, la touche floconneuse et mince annonce l'impressionnisme.



Ce qu'a voulu exprimer l'artiste:



« j'ai cherché à être moi-même et non un autre »

Qu'on ne s'y trompe pas, jamais le propos de Manet a été de faire du scandale pour le scandale. Ce jeune homme de 31 ans, élégant et social n'avait qu'une envie: obtenir les honneurs du Salon. Le scandale du Déjeuner sur l'herbe va profondément l'attrister. Le soir même, il dira à son ami, Charles Baudelaire: « j'ai cherché à être moi-même et non un autre ». Mais ce que Manet ne sait pas encore, ce 15 Mai 1863, c'est que plus qu'un scandale, il a fait franchir à l'art un pas décisif. Son message aux peintres de sa génération était clair: brisez les conventions!

Etre moderne pour Manet ne signifie pas renoncer à regarder les grands maîtres anciens, mais faire fructifier leurs exemples en les renouvelant et en les actualisant par des variations successives. En s'inspirant d'un tableau de Titien vu au Louvre, Manet inaugure un jeu de reprises et variations qui deviendra fréquent au XXème siècle.



Alain Jacquet: le déjeuner sur l'herbe, 1964.



François Boisrond: Mes classiques.

Yue Minjun: Déjeuner sur l'herbe, 1995. →



Pablo Picasso: Le déjeuner sur l'herbe d'après Manet.



Quel regard portes-tu sur cette œuvre?



1832

Né le 23 Janvier à Paris



Rencontre Charles Baudelaire qui deviendra son ami.

1858

Se forme dans l'atelier de Thomas Couture.

1861

Expose ses 1ères peintures au Salon.



M et Mme Manet

Le Déjeuner sur l'herbe fait scandale au Salon des Refusés.

1863



1826

Invention de la photographie

Photographie de Manet par Carjat.



1852

Début du règne de Napoléon III.



Manet: Portrait de Baudelaire.



Le chanteur espagnol



La présentation au Salon du nu mondain de *'Olympia* provoque un nouveau scandale.



1867

Soutenu par Zola, il installe son propre pavillon en marge de l'Exposition universelle.



S' enrôle dans la garde nationale lors de la guerre franco-allemande.

1874

Expose le *Chemin de fer* au Salon; décline l'invitation des impressionnistes de participer à leur 1^{ère} exposition.

1865



1870-71



Fin du règne de Napoléon III



1882

Expose un *Bar aux Folies-Bergère* au Salon.



1881

Est nommé chevalier de la légion d'honneur.

1883

Sa jambe gauche atteinte de gangrène est amputée. Il meurt le 30 Avril.



1893

Olympia est finalement admise au Louvre.



Frontipice pour E. A. Poe, 1875



Fantin-Latour: *Portrait de Manet*

« Manet a un fort talent, un talent qui résistera (...) Ce qui me frappe, c'est la joie de tous les imbéciles qui le croient perdu »



Ch. Zola

Ils ont dit de lui:

« Cet œil — Manet — d'une enfance de lignée vieille citadine, neuf, sur un objet, les personnes posé, vierge et abstrait, gardait naguères l'immédiate fraîcheur de la rencontre, aux griffes d'un rire du regard, à narguer, dans la pose, ensuite, les fatigues de vingtième séance. Sa main — la pression sentie claire et prête énonçait dans quel mystère la limpidité de la vue y descendait, pour ordonner, vivace, lavé, profond, aigu ou hanté de certain noir, le chef-d'œuvre nouveau et français. »

« La place de M. Manet est marquée au Louvre, comme celle de Courbet, comme celle de tout artiste d'un tempérament original et fort. (...) Il est impossible, - impossible, entendez-vous, - que M. Manet n'ai pas son jour de triomphe, et qu'il n'écrase les médiocrités timides qui l'entourent. »



Emile Zola



Manet: *Portrait de Stéphane Mallarmé.*