

GRAND PALAIS
16 OCTOBRE 2019 - 10 FÉVRIER 2020

GRECO

L'ESSENTIEL DE L'EXPOSITION
À DESTINATION DES ENSEIGNANTS
ET DES RELAIS ASSOCIATIFS

© RmnGP 2019

INTRODUCTION

Cette rétrospective est la première grande exposition monographique française consacrée au génie que fut Greco (Domenikos Theotokopoulos, 1541-1614). Ce peintre d'origine crétoise a séjourné en Italie avant de s'établir en Espagne en 1577.

Dernier grand maître de la Renaissance, il fut aussi le premier peintre du Siècle d'or espagnol. Son œuvre, fougueux et incroyablement inventif, fut redécouvert au tournant des 19e et 20e siècles par les avant-gardes.

Exposition organisée par la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, le musée du Louvre et l'Art Institute de Chicago.

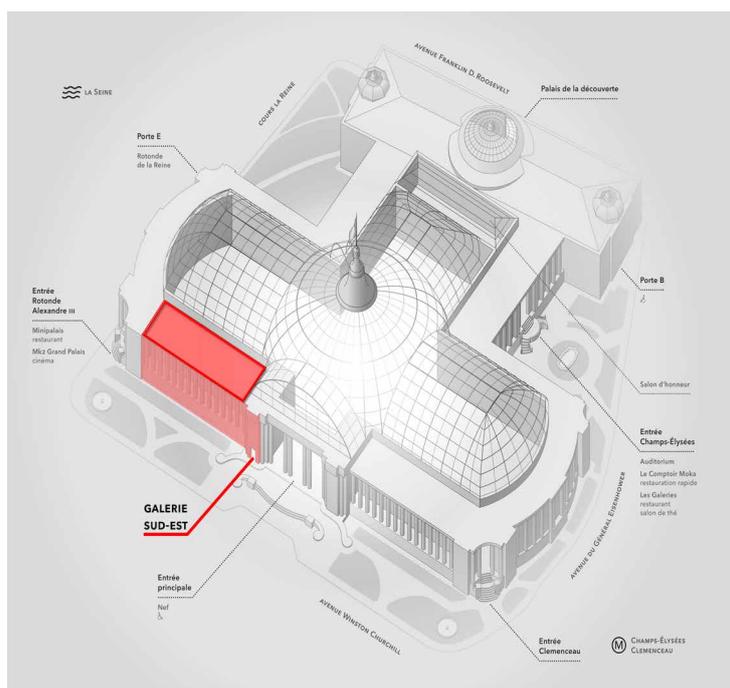

Commissaires de l'exposition

Guillaume Kientz, commissaire, directeur des collections européennes, Kimbell Art Museum, Fort Worth ;
Charlotte Chastel-Rousseau, commissaire associée, conservatrice des peintures espagnoles et portugaises, département des Peintures, musée du Louvre, Paris.

Rebecca Long, Patrick G. and Shirley W. Ryan Associate Curator of European Painting and Sculpture before 1750, the Art Institute of Chicago.

LOCALISATION DE LA GALERIE CÔTÉ SUD-EST DANS LE GRAND PALAIS

ENTRETIEN AVEC LES COMMISSAIRES DE L'EXPOSITION

GUILLAUME KIENTZ ET CHARLOTTE CHASTEL-ROUSSEAU

Guillaume Kientz, directeur des collections européennes, Kimbell Art Museum, Fort Worth.

Charlotte Chastel-Rousseau, conservatrice des peintures espagnoles et portugaises, département des Peintures, musée du Louvre, Paris.

C'est la première fois qu'une exposition est consacrée au peintre Greco en France. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce projet ?

GK : Greco présente le cas assez paradoxal d'un très grand artiste qui n'a jamais eu sa rétrospective en France, alors même que ce pays a joué un rôle essentiel dans sa redécouverte entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle.

D'autre part, il y a la volonté de l'Art Institute de Chicago d'organiser une exposition *Greco* à l'occasion de la restauration de la grande *Assomption*. Le musée américain nous prête ce tableau majeur de l'artiste. L'œuvre n'est pas venue en Europe depuis 1906 !

Combien d'œuvres seront exposées ? L'exposition couvrira-t-elle l'ensemble de sa carrière ?

GK : Nous aurons entre 60 et 80 œuvres.

CCR : L'exposition est conçue comme une rétrospective, faisant la part belle à de grandes peintures monumentales, mais aussi à des petits formats plus intimistes. Une ou deux sculptures, deux livres ayant appartenu à Greco et des dessins seront aussi présentés.

Greco apparaît comme un peintre finalement mal connu, auquel s'attachent des idées fausses, comme celle d'une réputation d'original, isolé; que peut-on en dire aujourd'hui ?

GK : C'est à la fois vrai et faux. Greco pratique un art original mais tout à fait cohérent avec sa formation. D'abord peintre d'icônes, il continue son cheminement à Venise qui lui apporte un sens de la couleur. Ensuite, il s'ouvre au maniérisme à Rome et à la monumentalité sculpturale de Michel Ange. Enfin, en s'installant en Espagne il accède à une autre intensité de la peinture. C'est donc sa trajectoire qui est originale et c'est ce qui fait son intérêt.

Peintre, miniaturiste mais aussi attiré par l'architecture, cet artiste apparaît comme un des derniers représentants de la Renaissance. Comment définir son style ?

GK : On a souvent parlé de ses figures incandescentes, de sa palette flamboyante, mais je considère que Greco est le « bouquet final » de la Renaissance.

C'est pour cela qu'il a été oublié car il ne correspond plus à ce que l'on comprend et que l'on aime à l'époque.

CCR : On retrouve dans sa peinture les caractéristiques stylistiques des artistes maniéristes, comme le peintre vénitien Tintoret par exemple. Cette génération à partir des années 1520 a assimilé la leçon des grands maîtres de la Renaissance et cherche à la dépasser. Sa palette très élaborée comprend des couleurs audacieuses, comme des jaunes acides, des roses intenses, des verts anis, des bleus électriques, qui souvent ressortent sur des fonds gris sombre. L'intérêt de Greco pour les torsions expressives des silhouettes est complété par un travail très poussé sur la gestuelle.

L'artiste est principalement connu pour ses compositions religieuses, destinées à prendre place dans des églises. Quelles sont les autres catégories de peinture dans lesquelles il s'est illustré ?

GK : C'est vrai numériquement mais la peinture religieuse est loin d'être son seul sujet. En Espagne, la commande la plus importante est religieuse plus que civile. Greco est un grand portraitiste. Il est aussi l'un des rares artistes actifs en Espagne à choisir des scènes mythologiques, comme avec *Le Laocoon* et le premier à peindre des paysages. Greco est polyvalent.

Quelle pensée sur l'artiste voulez-vous partager avec les visiteurs de cette exposition Greco au Grand Palais ?

CCR : La peinture de Greco est très spectaculaire et inventive. La scénographie de Véronique Dolfuss, que nous avons souhaitée contemporaine et épurée, souligne à quel point l'art de Greco n'appartient pas seulement au passé mais s'adresse aussi aux hommes et aux femmes du 21e siècle.

GK : Aujourd'hui, on ne regarde pas l'œuvre de Greco comme autrefois : en son temps, il était considéré comme un peintre de l'élite. Ce qui est amusant, c'est que sa peinture paraît accessible et parle à tout le monde, elle est reconnaissable, sensuelle et colorée.

L'entretien complet figurera dans le dossier pédagogique à venir.

L'EXPOSITION EN QUELQUES MOTS

UN ARTISTE EUROPÉEN

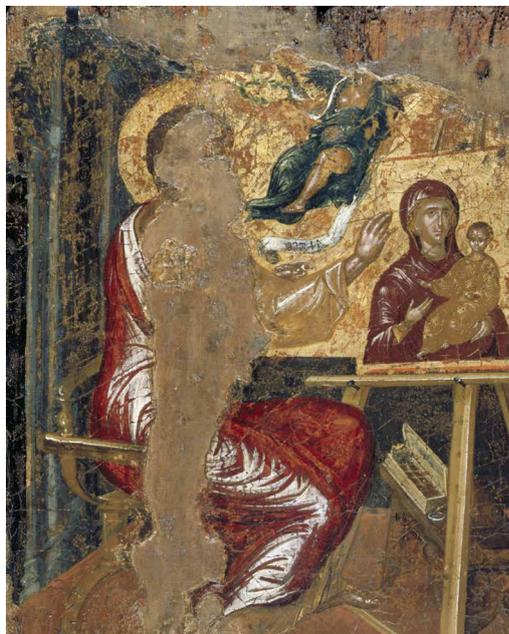
Le peintre, architecte et sculpteur Domenikos Theotokopoulos est nommé « Greco » à Tolède, en Espagne. C'est la formule qu'il adopte parfois pour signer ses œuvres. Ce pseudonyme rappelle sa naissance en Crète, un protectorat vénitien où prédomine alors la culture byzantine. L'artiste a passé 10 années à Venise, Parme et Rome (1567-1577). À ce temps de formation et d'assimilation de l'art de la Renaissance succèdent 37 années à Tolède. Il en devient l'artiste emblématique et même le grand représentant de l'école espagnole du 16e siècle.

On peut suivre la vie et le parcours de Greco très régulièrement de 1563 à 1614. Il existe quelques contrats et pièces juridiques ainsi que de l'ouvrage de Francisco Pacheco (1564-1644), *El Arte de la Pintura* (1649) qui comporte une courte biographie du peintre. Les ouvrages de la bibliothèque de l'artiste à Tolède, annotés de sa main, permettent en outre d'émettre des hypothèses quant aux villes qu'il a traversées, aux œuvres qu'il a pu voir et aux idées qui l'animent. En dehors de cela, maintes zones d'ombre demeurent.

MAÎTRE-PEINTRE D'ICÔNES

Greco naît et grandit à Candie (Héraklion), capitale de la Crète, dans une famille de marchands et collecteurs d'impôts de condition moyenne. Cette île est un carrefour des échanges commerciaux en Méditerranée depuis le 13e siècle. On y parle le grec et le vénitien. S'y mêlent chrétiens orthodoxes et latins.

Dans cette atmosphère cosmopolite, l'école artistique crétoise demeure traditionnelle. Environ 150 peintres produisent de petites icônes, destinées aux églises de l'île. Ils peignent des sujets sacrés à la détrempe (les pigments sont liés avec de la gomme arabique) sur des fonds d'or. Si quelques gravures occidentales parviennent à Candie (d'après Titien, Raphaël, Dürer...) l'apport de la

Saint Luc peignant la Vierge avec l'Enfant, 1560-1567, tempera et or sur toile marouflée sur panneau, 41,5 x 33 x 2 cm, Athènes, musée Benaki.

nouveauté demeure superficiel. C'est dans ce contexte que Greco se forme. À 22 ans, il est reçu « maître-peintre » et trouve une certaine renommée. Pourtant, il ne veut pas rester un peintre d'icônes. En 1566 ou 1567, il décide d'embarquer pour Venise.

UN ARTISTE HUMANISTE

Les années que Greco passe en Italie lui permettent d'assimiler la culture humaniste et les bases de l'art de la Renaissance. À Venise, il fréquente peut-être l'atelier de Titien et se présente comme son disciple à son arrivée à Rome. La quarantaine de tableaux peints dans la Sérénissime montrent son attrait pour le coloris, les jeux de lumière et l'anatomie. Ses modèles sont Titien, Tintoret, Bassano, les plus grands peintres vénitiens de ce temps.

L'absence de commandes importantes l'amène à tenter sa chance à Rome où il cherche un mécène dans la personne du cardinal Alexandre Farnèse.

Il fréquente des érudits comme Fulvio Orsini (1529-1600), le bibliothécaire du palais, ou encore le peintre et théoricien Federico Zuccaro (vers 1536-1615).

L'influence majeure qui s'exerce sur son art dès cette période est celle de Michel Ange, mort en 1564 et dont le style domine la scène artistique romaine. Les figures tournoyantes, la recherche de dynamisme et de monumentalité en témoignent et s'associent au « colorisme » vénitien.

· · · · ·
 · · · *L'Assomption*, 1577-1579, huile sur toile, 403,2 x 211,8 cm,
 · · · Chicago, Art Institute.
 · · · · ·

Ses difficultés à percer le poussent à se rendre en Espagne en 1577. Greco parvient à attirer l'attention du roi avec sa toile de *l'Adoration de Jésus, hymne à la gloire de Philippe II et de la Sainte Ligue contre les Turcs*. Puis, il travaille pour les élites de Tolède. La cité est alors le siège de l'archevêché, sorte de seconde Rome, championne de la Contre-Réforme catholique. Il peint de majestueux retables comme *L'Assomption*, panneau central d'un ensemble destiné au monastère de Santo Domingo el Antiguo. Ce chef-d'œuvre présente des figures qui échangent regards et gestes dans une lumière naturelle. Les drapés aux tons raffinés soulignent leur action.

UN GÉNIE OUBLIÉ

Ce peintre est rapidement disqualifié après sa mort, au moment de l'essor du baroque. Son biographe, Antonio Palomino, le décrit en 1724 comme un « peintre excentrique ayant gâché son art ». Il tombe dans l'oubli.

Dans le tableau qui figure saint Martin par exemple, Greco allonge les formes. Les silhouettes s'étirent en flamme et se détachent sur un ciel agité. Cette esthétique originale et expressionniste attirera l'attention des artistes de l'avant-garde de la fin du 19e et du début du 20e siècle, dont Picasso.

Ce sont des critiques, amateurs, marchands et collectionneurs qui l'ont redécouvert à partir de 1890.

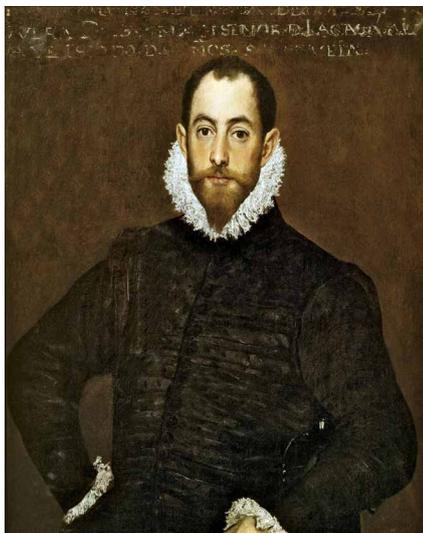
Manuel Bartolomeo Cossio lui consacre sa première grande monographie en 1908.

Touché par la puissance de sa peinture, Maurice Barrès écrit dans *Greco ou Le secret de Tolède* (1911) : « Pour atteindre ce personnage énigmatique, il n'est que la rêverie devant ses tableaux. ».

· · · · ·
 · · · *Saint Martin partageant son manteau avec un pauvre*, 1597-1599, huile sur toile,
 · · · 193 x 103 cm,
 · · · Washington, National Gallery of Art.
 · · · · ·

L'EXPOSITION EN QUATRE IMAGES

**PORTRAIT D'UN GENTILHOMME DE LA
MAISON DE LEIVA**

1580

huile sur toile, 87,8 x 69,5 cm,
Montréal, musée des Beaux-Arts.

< Cette évocation d'un lettré, ami de Greco à Tolède, témoigne de l'inspiration vénitienne dans le travail du peintre. Il élabore un art du portrait dans lequel s'exprime la psychologie du modèle et le raffinement pictural.

SAINT JEAN L'EVANGÉLISTE

1577-1579

plume et encre brune, lavis brun et gris
sur traces de fusain et rehauts de blanc sur
papier, 13,6 x 5 cm, 35,8 x 41,7 x 4,5 cm,
Lausanne, Fondation Jan Krugier.

Quelques dessins de l'artiste >
ont été conservés. Cette étude de Saint Jean se détache sur
une niche en trompe-l'œil. On reconnaît le personnage au livre
de l'Évangile qu'il tient dans sa main gauche.

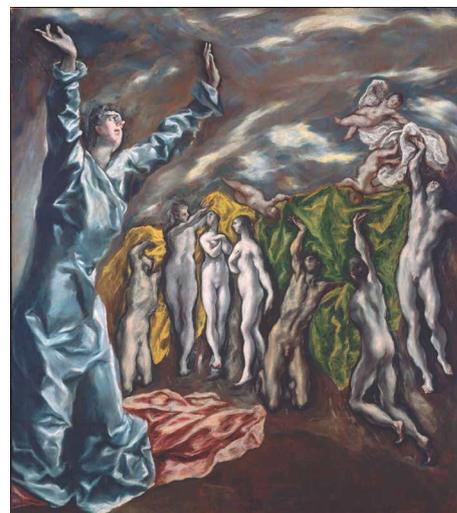

**LE CHRIST CHASSANT LES
MARCHANDS DU TEMPLE**

VERS 1570

huile sur toile, 116,84 x 149,86 cm,
Minneapolis, Minneapolis Institute
of Art.

< Plusieurs variations sur ce sujet jalonnent
l'évolution artistique de Greco. À l'arrière-plan
de cette composition, le fond d'or a fait place à
des architectures classicisantes. Elles permettent
d'échelonner les figures dans l'espace, cela
facilite la compréhension de la perspective.

L'OUVERTURE DU CINQUIÈME SCEAU

DIT AUSSI LA VISION DE SAINT JEAN

VERS 1609-1614

huile sur toile, 222,3 x 193 cm, New York,
The Metropolitan Museum of Art.

Dans le dernier style de l'artiste >
se développe une forme
d'expressionnisme. Ici, l'intensité
dramatique se traduit par un ciel
d'orage gris sombre et la gestuelle
du saint. Son vêtement semble
traversé par des éclairs et sa stature
est irréaliste par rapport aux autres
personnages.

ANNEXES ET RESSOURCES

AUTOUR DE L'EXPOSITION

L'offre des visites guidées

Scolaires

<http://grandpalais.fr/fr/>

Adultes et familles pour groupes et individuels

Bientôt en ligne

Le Magazine de l'exposition

<http://www.grandpalais.fr/fr/magazine>

<http://www.grandpalais.fr/fr/jeune-public>

Informations pratiques, articles

<https://www.grandpalais.fr/fr/>

grand-palais-acces-public

POUR PRÉPARER ET PROLONGER SA VISITE

Dossiers pédagogiques

<http://www.grandpalais.fr/fr/article/tous-nos-dossiers-pedagogiques>

Tutoriels d'activités

Des propositions d'activités pédagogiques et créatives à imprimer ou à faire en ligne

<http://www.grandpalais.fr/fr/tutoriels-dactivites-pedagogiques>

<http://www.grandpalais.fr/fr/jeune-public>

Livrets-jeux des expositions du Grand Palais

<http://www.grandpalais.fr/fr/tutoriels-dactivites-pedagogiques>

Nos e-albums, conférences, vidéos, entretiens, films, applications et audioguides

[Itunes.fr/grandpalais](https://itunes.fr/grandpalais) et [GooglePlay](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.panoramadelart)

Des œuvres analysées et contextualisées

Panoramadelart.com

Un accès libre et direct à l'ensemble des collections photographiques conservées en France

Photo-Arago.fr

Un catalogue de 40 applications mobiles et livres numériques disponibles pour smartphones et tablettes et sur IOS et Android

www.grandpalais.fr/fr/les-applications-mobiles

BIBLIOGRAPHIE

Michael Scholz-Hansel, *El Greco*, Cologne,

Taschen, 2016.

Fernando Marias, *Greco. Biographie d'un artiste extravagant*, Paris, Cohen & Cohen, 2013.

SITOGRAFIE

<https://www.shmadrid.fr>blog>el-greco>

<https://www.francetvinfo.fr>

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES ET MENTIONS DE COPYRIGHT

Couverture : *La Sainte famille avec Marie Madeleine* (détail), huile sur toile, 160 x 131 cm, Cleveland, The Cleveland Museum, © Cleveland, The Cleveland Museum.

| **Page 02 :** Localisation de la Galerie côté Sud-Est dans le Grand Palais © DR. | **Page 03 :** Charlotte Chastel-Rousseau © DR. | **Page 03 :** Guillaume Kientz © Photo

by Robert LaPrelle, Courtesy of the Kimbell Art Museum. | **Page 04 :** *Saint Luc peignant la Vierge avec l'Enfant*, 1560-1567, Athènes, musée Benaki, © Benaki Museum,

Athens, Greece / Gift of Dimitrios Sicilianos / Bridgeman Images. | **Page 04 :** *L'Assomption de la Vierge*, 1577-1579, Chicago, The Art Institute of Chicago, Photo © Art

Institute of Chicago, Dist. RMN-Grand Palais / image The Art Institute of Chicago. | **Page 05 :** *Saint Martin et le mendiant*, 1597-1599, Washington, National Gallery of Art, ©

Washington, National Gallery of Art. | **Page 05 :** *Saint Jean L'Évangéliste*, 1577-1579, Lausanne, Fondation Jan Krugier, © Lausanne, Fondation Jan Krugier. | **Page 06 :**

Portrait d'un gentilhomme de la maison de Leiva, Montréal, musée des Beaux-Arts, LEEMAGE. | **Page 06 :** *Saint Jean L'Évangéliste*, 1577-1579, Lausanne, Fondation Jan

Krugier, © Lausanne, Fondation Jan Krugier. | **Page 06 :** *Le Christ chassant les marchands du Temple*, vers 1570, Minneapolis, Minneapolis Institute of Art, © The Minneapolis

Institute of Arts. | **Page 06 :** *L'Ouverture du cinquième sceau, dit aussi La vision de saint Jean*, vers 1609-1614, New York, The Metropolitan Museum of Art, © The MET.

Rmn-GP / Direction des publics et du numérique

Coordination éditoriale : Isabelle Majorel

Auteur : Stéphanie Cabanne

Mise en page : Laure Doublet

La Rmn-Grand Palais remercie ses mécènes pour les projets socio-éducatifs de l'année 2019 :

Les activités pédagogiques du Grand Palais bénéficient du soutien de la *Fondation Ardian*, de *Faber-Castell* et de *Clairefontaine*.

FONDATION
ARDIAN

«Rendre l'art accessible à tous» est l'un des objectifs centraux de la Réunion des Musées Nationaux - Grand Palais.

Initiées en 2016, les histoires d'art proposent un éventail d'activités autour de l'Histoire de l'art.

HISTOIRES D'ART AU GRAND PALAIS

HISTOIRES D'ART À L'ÉCOLE

Histoires d'art au Grand Palais propose des cours d'histoire de l'art à la carte conçus pour s'adapter aux attentes de tous les publics. Plusieurs milliers d'auditeurs assistent à ces cours tous les ans.

Des cours en lien avec le programme scolaire sont spécifiquement conçus pour les classes du CP à la terminale et les étudiants en classe préparatoire. Venez suivre un cours d'histoire de l'art inédit et passionnant!

L'ART AU PROGRAMME COURS DANS L'AUDITORIUM DU GRAND PALAIS

POUR LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES, DU CP AU CE2
Cours d'une heure

Ces deux séances s'articulent autour d'un conte et de jeux d'observation et de création, un moment privilégié de partage pour découvrir les œuvres d'art et leurs histoires.

Voyage en Égypte ancienne avec les magiciens des pharaons
Voyage au Moyen Âge avec les chevaliers
Voyage en Grèce antique avec les dieux de l'Olympe
Voyage en Grèce avec Ulysse
Voyage au Moyen-Âge avec les licornes

POUR LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES, DU CM1 AU CM2
Cours d'une heure trente

Un cours sur la mythologie grecque

L'ART SUR MESURE

Vous souhaitez faire venir les conférenciers de la Rmn-Grand Palais dans votre établissement scolaire ? Nos conférenciers se déplacent avec le(s) cours prêt(s) à projeter. Il suffit de mettre à leur disposition une salle de conférence et un vidéo projecteur.

DE LA SIXIÈME À LA TERMINALE

La mythologie grecque
Les chefs d'œuvre de la Renaissance italienne
L'art et le pouvoir
Impressionnisme et Réalisme
Quels chemins emprunte la modernité à l'orée du XXe siècle ?
L'autoportrait
L'œuvre d'art
La nature

CLASSES PRÉPARATOIRES

Le désir
La démocratie

INFORMATIONS ET TARIFS

<http://histoires-dart.grandpalais.fr/>

La Ministre de la Culture et le Ministre de l'Éducation Nationale ont présenté le 17 septembre 2018 un plan d'action commun intitulé «À l'école des arts et de la culture de 3 à 18 ans».

Il doit permettre aux plus jeunes de bénéficier d'un parcours d'éducation artistique et culturelle de qualité. Parmi les moyens pour y parvenir, les Ministres ont placé les mallettes pédagogiques de la Rmn-Grand Palais Histoires d'art à l'école au cœur du dispositif pour le 1er degré.

4 MALLETES PÉDAGOGIQUES

DISPONIBLES

Le portrait dans l'art, pour les enfants à partir de 7 ans cycles 2 & 3. Véritable voyage autour du portrait, la mallette offre 12 ateliers thématiques qui permettent de mener 36 séances d'activités pour jouer, découvrir, comprendre différents aspects du portrait et entrer dans l'histoire de l'art.

L'objet dans l'art, pour les enfants à partir de 3 ans cycles 1 & 2. Cette mallette est déclinée en 12 ateliers qui permettent de se familiariser avec les créations artistiques de différentes origines, techniques et époques. Toutes les activités favorisent l'autonomie des enfants pour qu'ils «*apprennent en faisant*».

À VENIR

Le paysage dans l'art, pour les enfants à partir de 7 ans cycles 2 & 3.

L'animal dans l'art, pour les enfants à partir de 3 ans cycles 1 & 2.

INFORMATIONS ET COMMANDES

> histoiresdart.ecole@rmngp.fr

Prix unitaire: 150 € TTC hors frais de préparation et de port

Conçues dans des matériaux solides, les mallettes sont réutilisables plusieurs années.

> Pour tout savoir

<http://www.grandpalais.fr/fr/les-mallettes-pedagogiques>

MÉCÈNES

La mallette **L'objet dans l'art** a été réalisée grâce au soutien du Ministère de la Culture et de Monsieur Jean-Pierre Aubin.

La mallette **Le portrait dans l'art** a été réalisée grâce au soutien du Ministère de la Culture et de la MAIF «partenaire éducation».

