

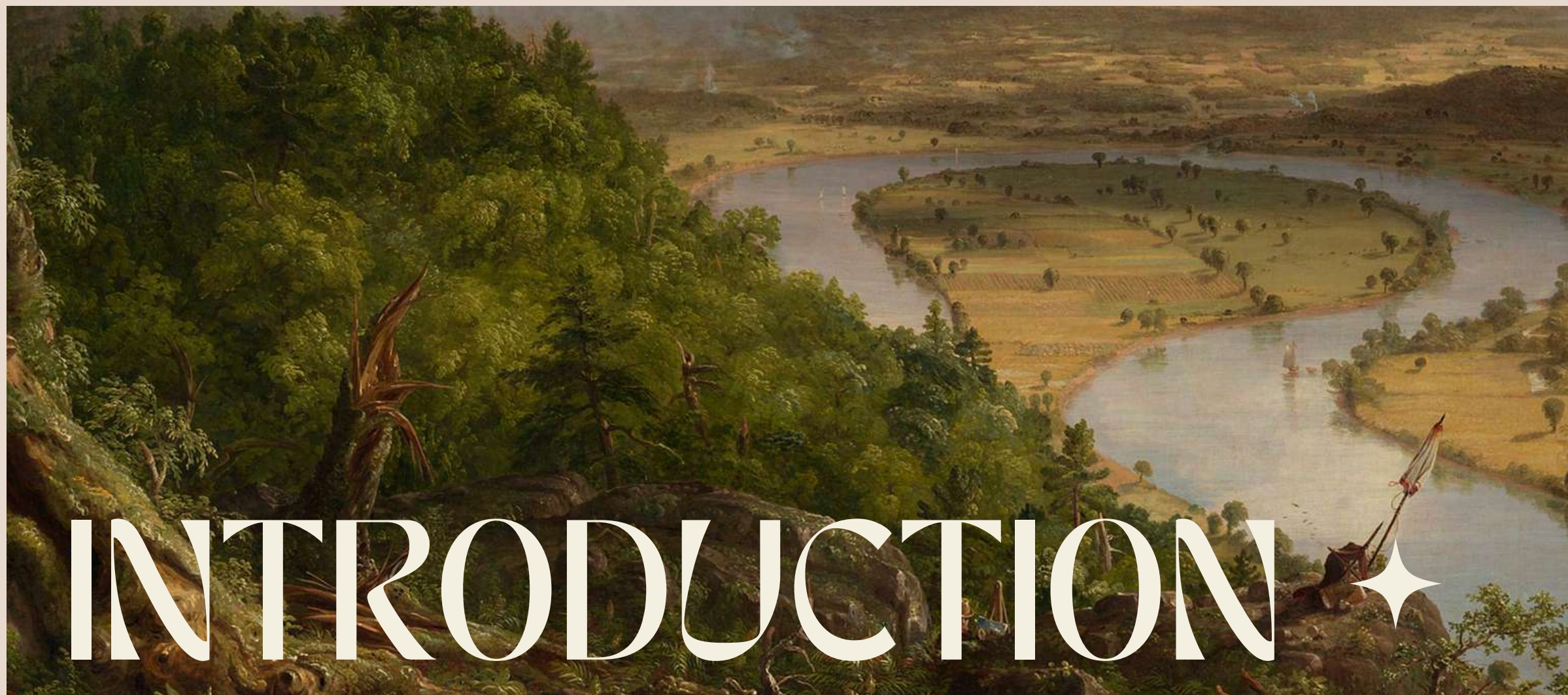
THOMAS COLE

1834

THE COURSE OF EMPIRE

✦ THE ARCADIAN ✦
OR PASTORAL STATE

JEANNE CLERCQ-ROQUES

INTRODUCTION ✨

THOMAS COLE

- 1801–1848
- Hudson River School
- Paysagiste emblématique

Gauche : © Thomas Cole, *View from Mount Holyoke, Northampton, Massachusetts, after a Thunderstorm—The Oxbow*, 1836, huile sur toile, s.d., New York, Metropolitan Museum of Art

Droite : Asher B. Durand (1796–1886), *Portrait of Thomas Cole*, 1838. Huile sur toile, Berkshire Museum, Pittsfield

© Thomas Cole, *The course of empire*

© Thomas Cole, *The course of empire : The arcadian or pastoral state*, 1834, huile sur toile, s.d., New York, New York Historical Society

PLAN

PROBLÉMATIQUE : DE QUELLE MANIÈRE LA SCÈNE ARCADIAN OR PASTORAL STATE DE THOMAS COLE, ENTRE NOSTALGIE DU PASSÉ ET VISION PROPHÉTIQUE, EXPLORE-T-ELLE LA COMPLEXITÉ DE LA RELATION ENTRE L'HOMME ET LA NATURE, TOUT EN SERVANT DE TÉMOIGNAGE POIGNANT DES ENJEUX NATIONAUX DU XIXE SIÈCLE AMÉRICAIN ?

I. LA NOSTALGIE DU PASSÉ ET LA CÉLÉBRATION DE LA NATURE

- A) L'IMMERSION DANS LA NATURE
- B) HARMONIE ET ÉQUILIBRE ENTRE L'HOMME ET LA NATURE
- C) LA PÉRIODE *ANTEBELLUM* SUBLIMÉE

II. UNE SCÈNE PROPHÉTIQUE AU SERVICE D'UN SENTIMENT NATIONAL

- A) UN PAYSAGE DRAMATIQUE DANS UNE TEMPORALITÉ SÉRIELLE
- B) LE PRÉSAGE DE LA CORRUPTION DE LA CIVILISATION
- C) LA PEINTURE AU SERVICE D'UN SENTIMENT NATIONAL

I. LA NOSTALGIE DU PASSÉ ET LA CÉLÉBRATION DE LA NATURE

A) L'IMMERSION DANS LA NATURE

B) HARMONIE ET ÉQUILIBRE ENTRE L'HOMME ET
LA NATURE

C) LA PÉRIODE *ANTEBELLUM* SUBLIMÉE

I. LA NOSTALGIE DU PASSÉ ET LA
CÉLÉBRATION DE LA NATURE

A) L'IMMERSION DANS
LA NATURE

- OBSERVATIONS DE LA
NATURE AMÉRICAINE
- NATURE LUXURIANTE
- DÉTAILS ET MINUTIE
- PROPORTIONS DES
ÉLÉMENTS NATURELS

I. LA NOSTALGIE DU PASSÉ ET LA CÉLÉBRATION DE
LA NATURE

B) HARMONIE ET ÉQUILIBRE
ENTRE L'HOMME ET LA
NATURE

DÉBUT DE LA CIVILISATION

SÉDENTARISATION

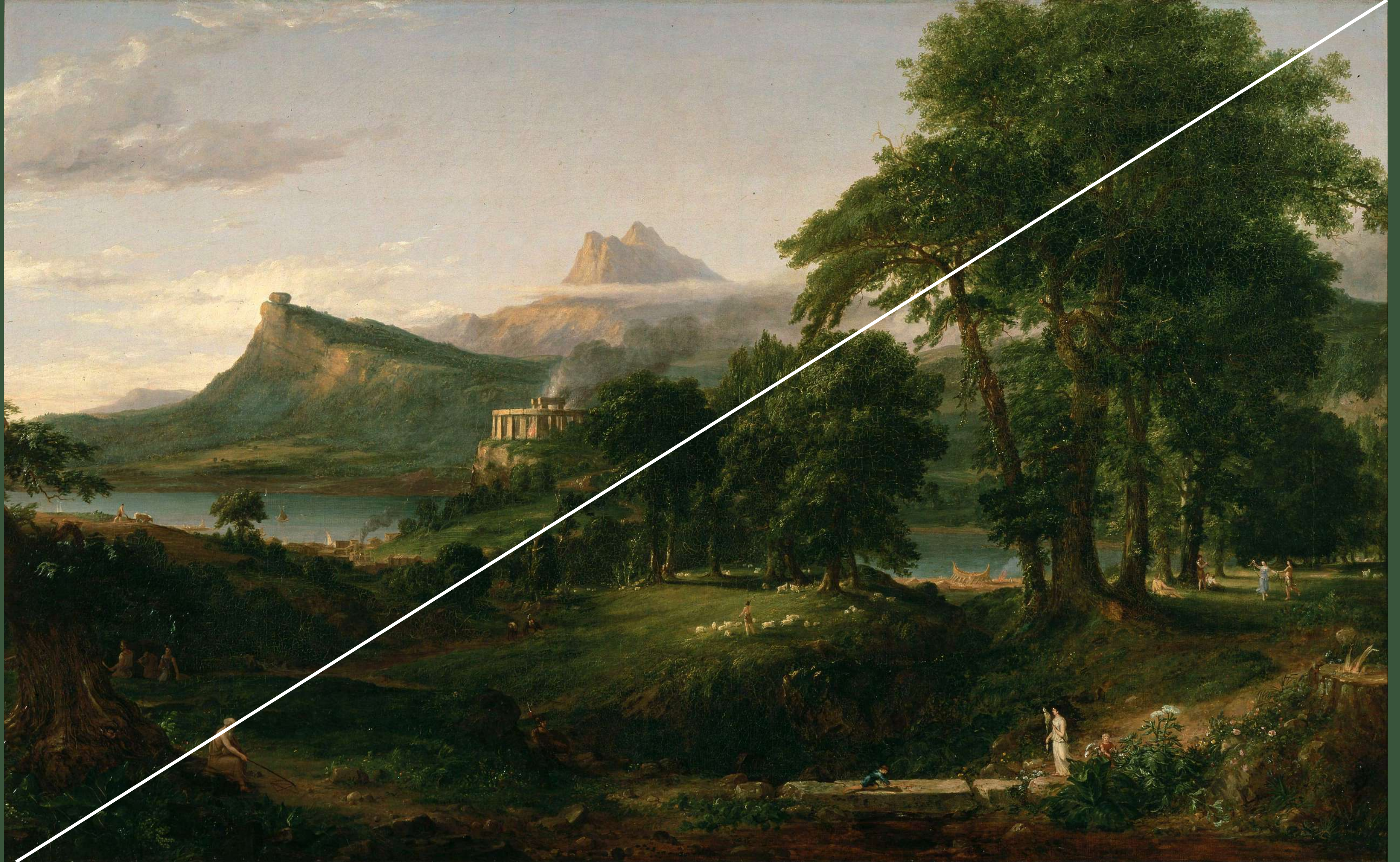
CULTURE (ARTS, DANSE, MUSIQUE)

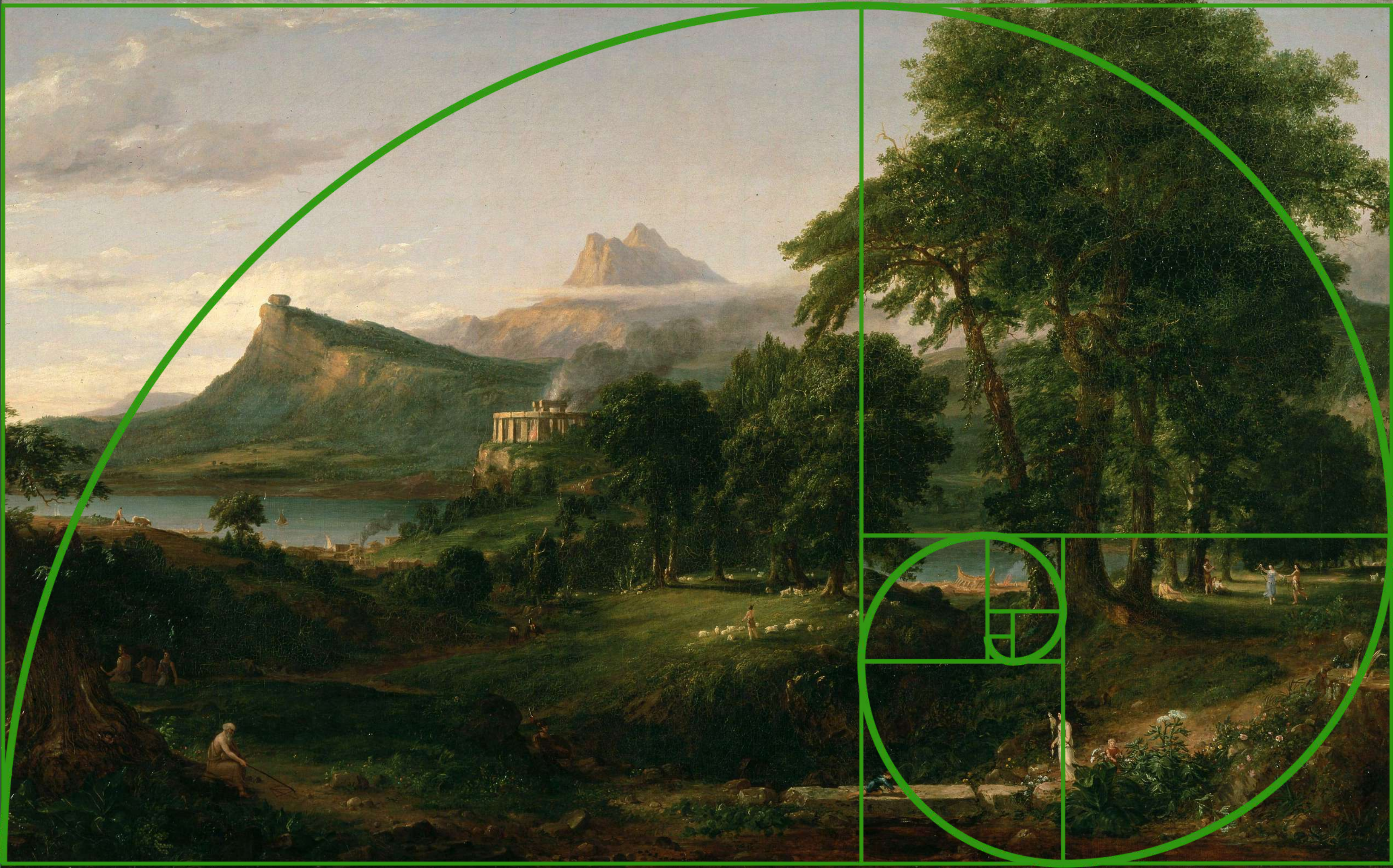
MATHÉMATIQUES

RELIGION

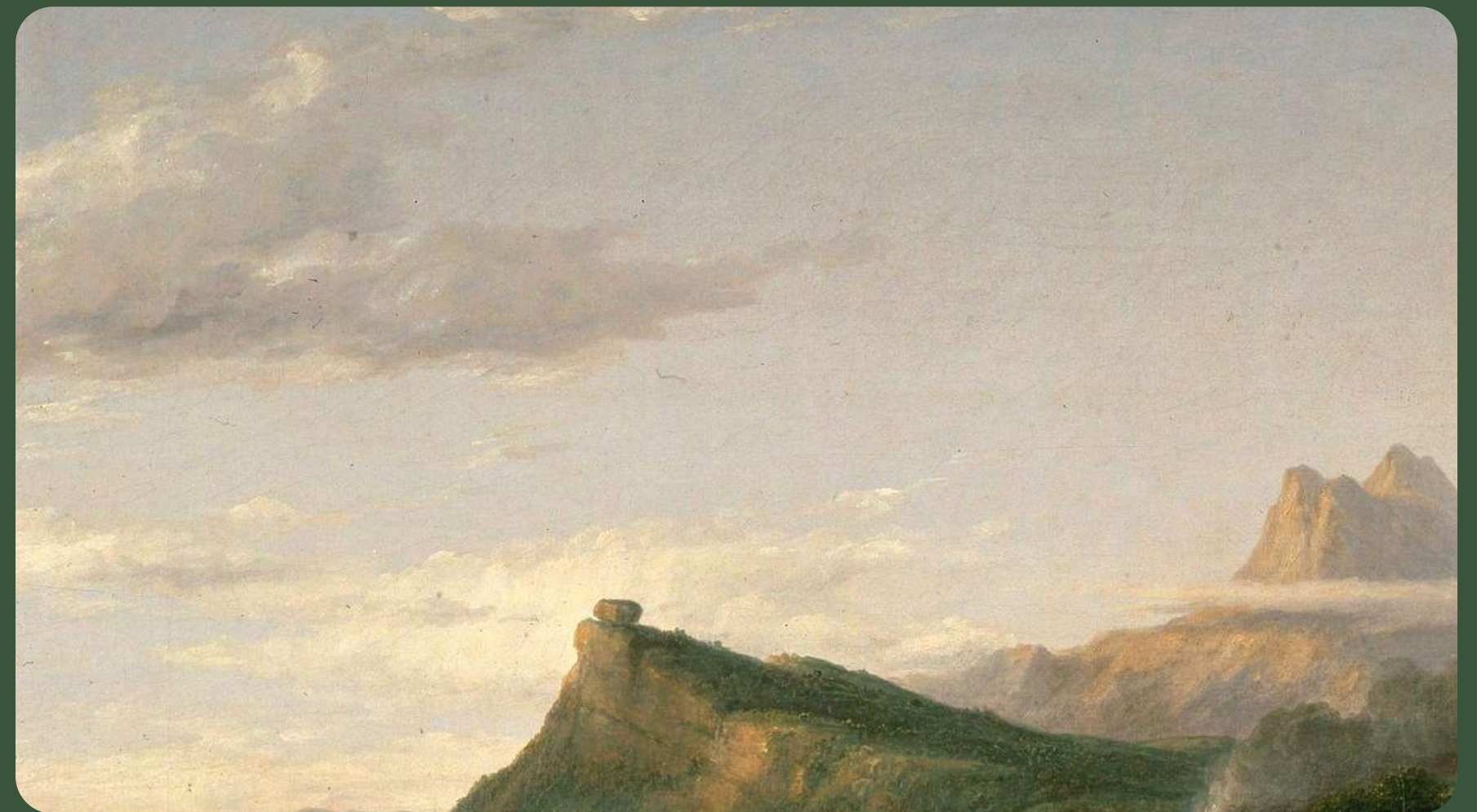
© THOMAS COLE, THE COURSE OF EMPIRE : THE ARCADIAN OR PASTORAL
STATE, 1834, HUILE SUR TOILE, S.D., NEW YORK, NEW YORK HISTORICAL
SOCIETY

I. LA NOSTALGIE DU PASSÉ ET LA CÉLÉBRATION DE
LA NATURE

**C) LA PÉRIODE ANTEBELLUM
SUBLIMÉE**

© THOMAS COLE, THE COURSE OF EMPIRE : THE ARCADIAN OR PASTORAL STATE,
1834, HUILE SUR TOILE, S.D., NEW YORK, NEW YORK HISTORICAL SOCIETY

© THOMAS COLE, THE COURSE OF EMPIRE : THE ARCADIAN OR PASTORAL STATE, 1834, HUILE SUR TOILE, S.D., NEW YORK, NEW YORK HISTORICAL SOCIETY

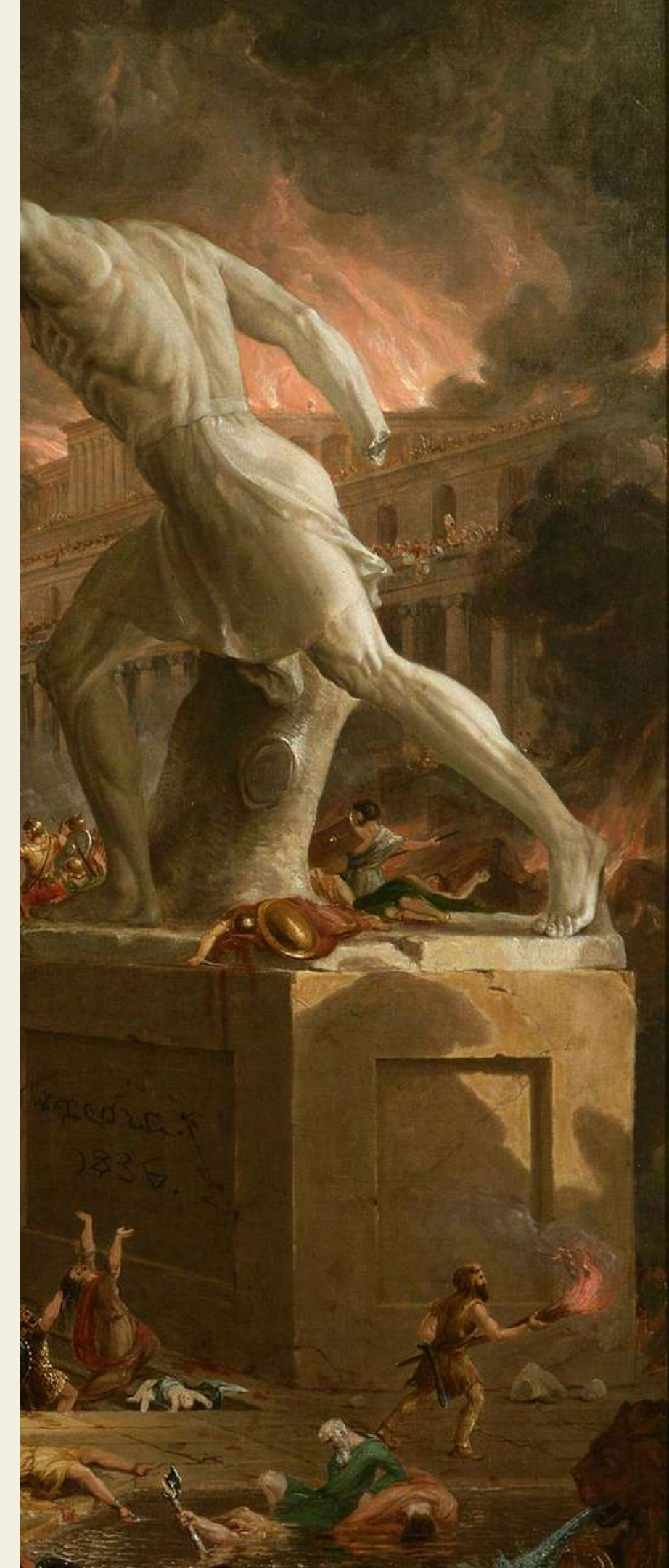

II. UNE SCÈNE PROPHÉTIQUE AU SERVICE D'UN SENTIMENT NATIONAL

A) UN PAYSAGE DRAMATIQUE DANS UNE
TEMPORALITÉ SÉRIELLE

B) LE PRÉSAGE DE LA CORRUPTION DE LA
CIVILISATION

C) LA PEINTURE AU SERVICE D'UN SENTIMENT
NATIONAL

II. UNE SCÈNE PROPHÉTIQUE AU SERVICE D'UN SENTIMENT NATIONAL

A) UN PAYSAGE DRAMATIQUE DANS UNE TEMPORALITÉ SÉRIELLE

1

2

3

4

5

II. UNE SCÈNE PROPHÉTIQUE AU SERVICE
D'UN SENTIMENT NATIONAL

B) SIGNES D'AGRESSION

—● SOLDAT

—● *"RAVAGES OF THE AXE"*

—● NAVIRE DE GUERRE

—● BOUQUETINS

II. UNE SCÈNE PROPHÉTIQUE AU SERVICE D'UN
SENTIMENT NATIONAL

C) LA PEINTURE AU SERVICE
D'UN SENTIMENT NATIONAL

PATRIOTISME VISIBLE DANS LE
DISCOURS DE L'OEUVRE + DANS LE
CHOIX D'UNE REPRÉSENTATION DE LA
NATURE AMÉRICAINE

CONCLUSION

PROBLÉMATIQUE : DE QUELLE MANIÈRE LA SCÈNE ARCADIAN OR PASTORAL STATE DE THOMAS COLE, ENTRE NOSTALGIE DU PASSÉ ET VISION PROPHÉTIQUE, EXPLORE-T-ELLE LA COMPLEXITÉ DE LA RELATION ENTRE L'HOMME ET LA NATURE, TOUT EN SERVANT DE TÉMOIGNAGE POIGNANT DES ENJEUX NATIONAUX DU XIXE SIÈCLE AMÉRICAIN ?

I. LA NOSTALGIE DU PASSÉ ET LA CÉLÉBRATION DE LA NATURE

- A) L'IMMERSION DANS LA NATURE
- B) HARMONIE ET ÉQUILIBRE ENTRE L'HOMME ET LA NATURE
- C) LA PÉRIODE *ANTEBELLUM* SUBLIMÉE

II. UNE SCÈNE PROPHÉTIQUE AU SERVICE D'UN SENTIMENT NATIONAL

- A) UN PAYSAGE DRAMATIQUE DANS UNE TEMPORALITÉ SÉRIELLE
- B) LE PRÉSAGE DE LA CORRUPTION DE LA CIVILISATION
- C) LA PEINTURE AU SERVICE D'UN SENTIMENT NATIONAL

1834

MERCI DE VOTRE
ATTENTION

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages :

CISERI Ilaria, *Le Romantisme, 1780-1860 : La naissance d'une nouvelle sensibilité*, Gründ, 2004

CLAUDON François, *Le Romantisme : peinture, sculpture, architecture, littérature, musique*, Somogy, 1996, p. 61-62

LEGRAND Gérard, *L'Art romantique*, Larousse, Paris 2012, p. 94

TOMAN Rolf (dir.), *Néoclassicisme et Romantisme : architecture, sculpture, peinture, dessin (170-1848)*, h.f.ullmann, 2007, p.350-51

VAUGHAN William, *L'art du XIXème (1780-1850)*, Citadelles, 1989, p.181-2

VAUGHAN William, *L'Art romantique*, Thames & Hudson, 1994, p. 176-79

Articles :

BARRET Ross. "Violent Prophecies: Thomas Cole, Republican Aesthetics, and the Political Jeremiad." *American Art*, vol. 27, no. 1, 2013, pp. 24-49. JSTOR, <https://doi.org/10.1086/670683>. Accessed 6 Feb. 2024.

Universalis. « COLE THOMAS (1801-1848) ». Encyclopædia Universalis [en ligne], s.d., <https://www-universalis-edu-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/encyclopedie/thomas-cole/> (consulté le 6 février 2024)

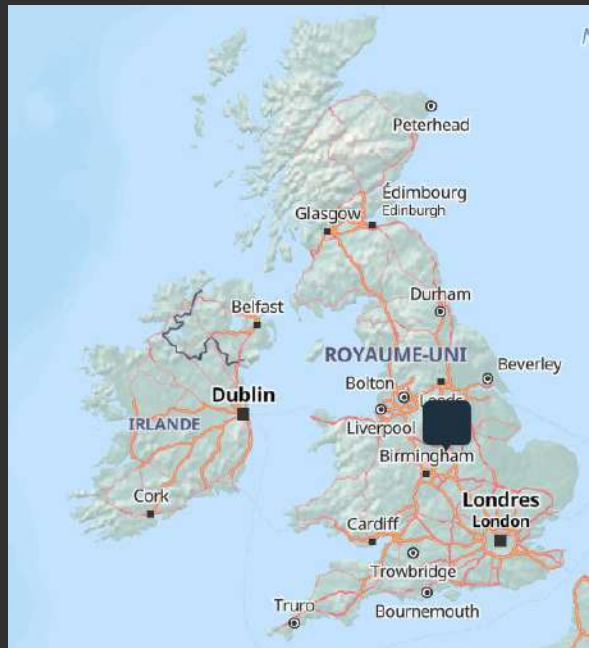
John Constable, *Cenotaph to Memory of Sir Joshua Reynolds*, 1833-1836, huile sur toile, 132 x 108.5 cm, The National Gallery.

Le paysage, une manière anglaise ?
Homelands : peindre ses racines (1768-1838)

Eya Ballié, n°12107388

Introduction :

- Baudelaire *Nationalist Discourses on Art During the Nineteenth Century*
- *Oxford English Dictionary* : sens premier sur le genre pictural
- 1836, exposition de la Royal Academy : dernière toile exposée
- 1823, Coleorton Hall, Sir George Beaumont

Suffolk

Coleorton Hall, Leicestershire

Problématique : De quelle manière *The Cenotaph* de Constable s'érige en tant que monument de la peinture de paysage anglaise ainsi que d'une vie rurale quasiment révolue ?

I) John Constable, figure du genre de la peinture de paysage

- A) Approche d'un peintre de paysage virtuose
- B) Réflexion sur la présence de l'Homme dans la Nature

II) Un peintre enraciné dans son sujet

- A) Les notions de peintre national et local : Constable's country
- B) Une dimension généalogique et d'héritages

III) Hommages de symboles révolus

- A) Littéral : représentation d'un cénotaphe
- B) La mise en péril d'une ruralité anglaise traditionnelle

I) John Constable, figure du genre de la peinture de paysage

A) Approche d'un peintre de paysage virtuose

Constable : “Quand je m’assieds pour faire une esquisse d’après nature, la première chose que j’essaie est d’oublier avoir jamais vu un tableau”

“Dans mes tableaux, je tente de représenter la lumière, la rosée, le vent, la floraison et la chaleur ou le froid – rien de tout cela n’a été fait jusqu’ici montré par un peintre”

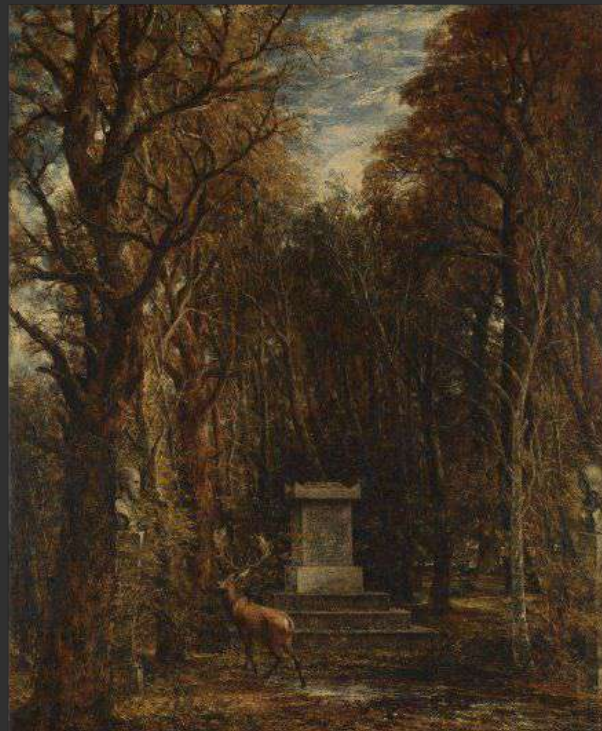
Joue sur la perspective : déforme la réalité esquissée

John Constable, *Old Sarum*, 1829, huile sur toile, 45.3 x 50.4 cm, Victoria and Albert Museum.

John Constable, *Cenotaph to Memory of Sir Joshua Reynolds*, 1833-1836, huile sur toile, 132 x 108, 5 cm, Londres, The National Gallery.

Constable, *Cenotaph to Sir Joshua Reynolds amongst lime trees in the grounds of Coleorton Hall*, crayon et lavis gris, 1823, 11,5 x 18.1 cm, Victoria and Albert Museum, Londres.

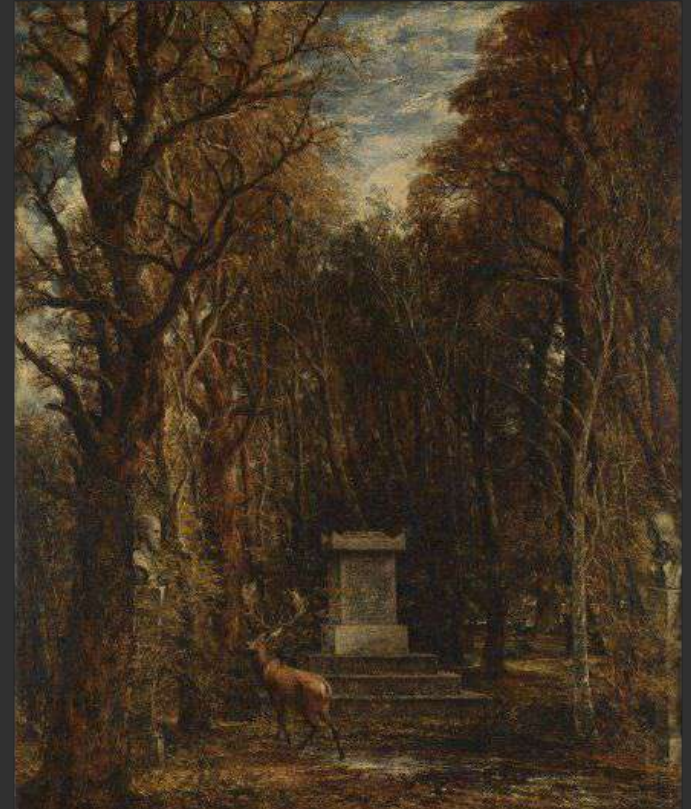
B) Réflexion sur la présence de l'Homme dans la Nature

Figures représentées de manière plus “mystique”
: mort, ascendance

ATTENTION : ne pas tomber dans la dimension
Romantique de Turner / sublime

“Painting is a science, and should be pursued as an inquiry into the laws of Nature. Why, then, may not landscape be considered as a branch of natural philosophy, of which pictures are but the experiments?”

Conférence sur “The History of Landscape Painting”, Trafalgar Square à la Royal Institution

John Constable, *Cenotaph to Memory of Sir Joshua Reynolds*, 1833-1836, huile sur toile, 132 x 108, 5 cm, Londres, The National Gallery.

John Constable, *The Hay Wain*, 1821, huile sur toile, 130.2 x 185.4 cm, The National Gallery.

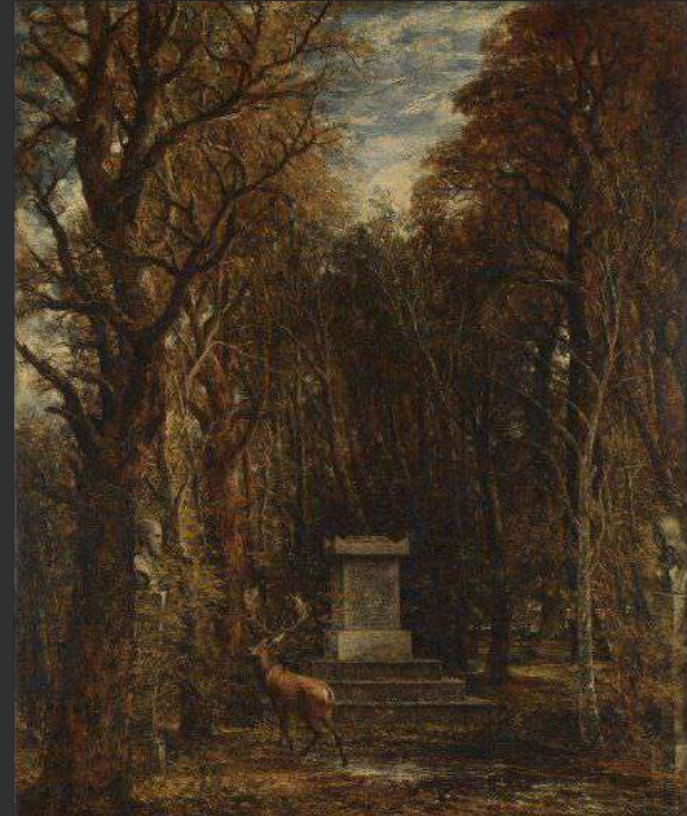

John Constable, *Weymouth Bay*, 1816-17, huile sur toile, 53 x 75 cm, The National Gallery.

II) Un peintre enraciné dans son projet

A) Les notions de peintre national et local : Constable's country

- motif des arbres : **racines**
- **réflexion + profonde** qu'un simple chauvinisme : **local > national**
- ici, représenté dans un paysage **particulier**
- **Constable's Country + Common People places**

John Constable, *Cenotaph to Memory of Sir Joshua Reynolds*, 1833-1836, huile sur toile, 132 x 108, 5 cm, Londres, The National Gallery.

B) Une dimension généalogique et d'héritages

Reynolds : fierté nationale + influence art XIXe anglais

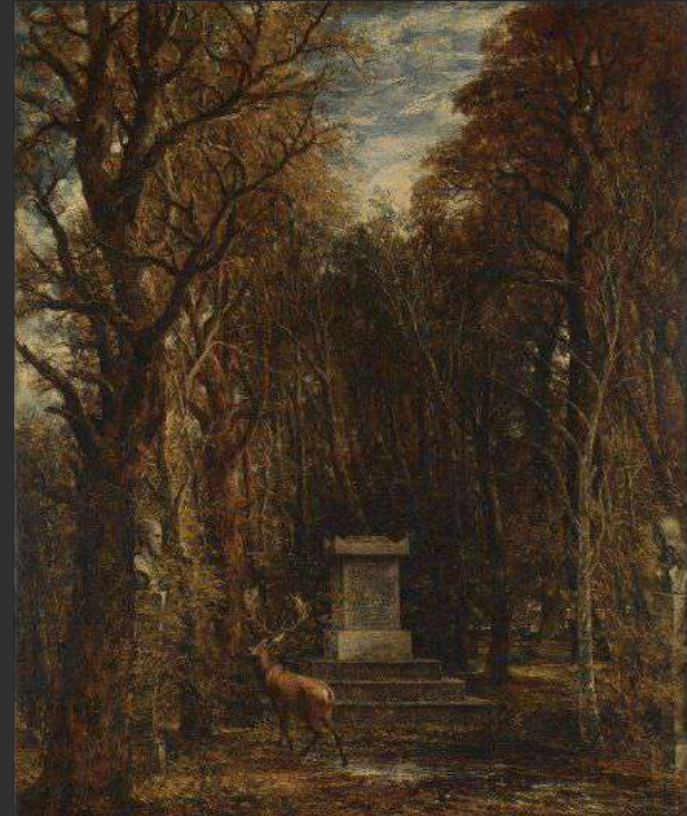
-> *par Beaumont et Constable*

Ascendance peinture anglaise > Michel Ange et Raphaël

-> **attention portée sur les arbres**

**Entre racines / arbre généalogique / feuilles mortes
pour la mort / ascendance et descendance**

= métonymie

John Constable, *Cenotaph to Memory of Sir Joshua Reynolds*, 1833-1836, huile sur toile, 132 x 108, 5 cm, Londres, The National Gallery.

III) Hommages de symboles révolus

A) Littéral : représentation d'un cénotaphe

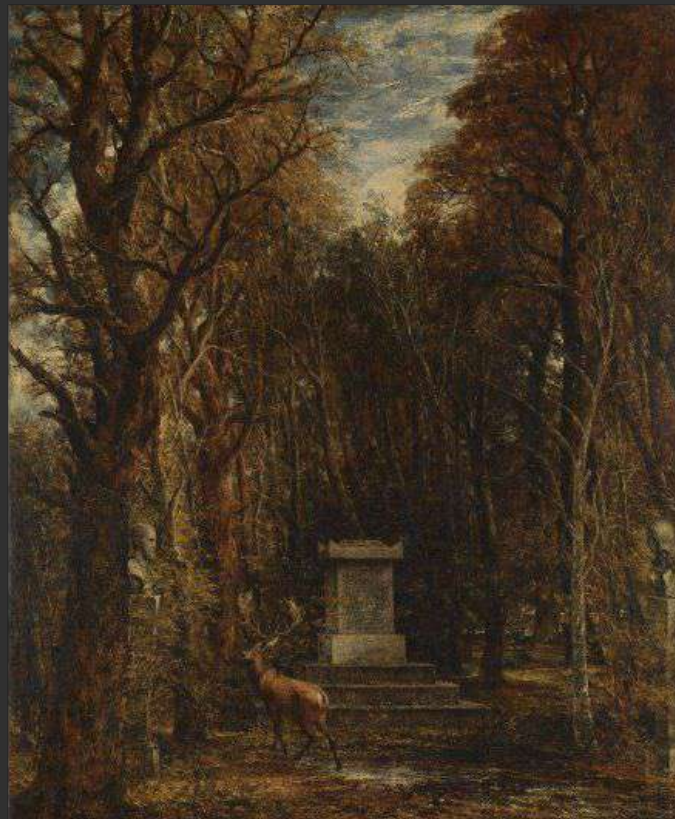
Beaumont : projet de monuments **pour amis + personnes illustres, 1812**

Constable : représente cela + hommage au “late”
Beaumont en 1833-36

cf *The Guardian* : dimension avec plusieurs fantômes

Ciel saturé : écrin de verdure ou renferme le spectateur comme le cénotaphe ?

Ironie : dernière peinture envoyée soit un mémorial

John Constable, *Cenotaph to Memory of Sir Joshua Reynolds*, 1833-1836, huile sur toile, 132 x 108, 5 cm, Londres, The National Gallery.

B) Mise en péril d'une ruralité anglaise traditionnelle

- Local : **importance, image rurale quasi arcadienne de Constable**
- peinture paysage **local = autres genres**

-> *légitimité de cette iconographie qui lui est chère, fervent défenseur*

Pessimisme Constable : Lois, effets des guerres napoléoniennes, révolution industrielle...

-> **cadre rural en mutation : ignoré ici**

DONC : ignore les enjeux actuels, représente quelque chose hors du temps (scène de 1823 en 1836) qui s'estompe dans sa réalité actuelle

Conclusion :

De quelle manière *The Cenotaph* de Constable s'érige en tant que monument dédié aux héritages de la peinture de paysage anglaise ainsi que d'une vie rurale quasiment révolue ?

- virtuosité du genre : peinture de paysage, remaniement de l'espace
 - présence humaine : enjeux philosophiques, différence de Turner
 - peintre attaché à ses racines, sa région, son genre
- > pessimisme pour l'avenir
- > représentation de symboles révolus

Bibliographie :

Fay, Jessica. “Sketching and the Acquisition of Taste: Wordsworth, Reynolds, and Sir George Beaumont.” *The Review of English Studies*, vol. 69, no. 291, 2018, pp. 706–24. *JSTOR*, [en ligne] <https://www.jstor.org/stable/26802540> . [consulté le 30 janvier 2024]

Helsing, Elizabeth. “Constable: The Making of a National Painter.” *Critical Inquiry*, vol. 15, no. 2, 1989, pp. 253–79. *JSTOR*, [en ligne] <http://www.jstor.org/stable/1343585> . [consulté le 30 janvier 2024]

Hermann, Luke. *Nineteenth century, British Paintings*, DLM, 2000, pp. 1-2, 92-117, 337-348.

Jones, Jonathan. “The Cenotaph to Reynolds’ Memory, Coleorton, John Constable (1833), *The Guardian*, 11 Oct. 2003, [en ligne] <https://www.theguardian.com/culture/2003/oct/11/art> . [consulté le 30 janvier 2024]

Paulson, Ronald. “Toward the Constable Bicentenary: Thoughts on Landscape Theory.” *Eighteenth-Century Studies*, vol. 10, no. 2, 1976, pp. 245–61. *JSTOR*, [en ligne] <https://doi.org/10.2307/2737558> . [consulté le 30 janvier 2024]

Bibliographie :

Rosenthal, Michael. “Constable and Englishness.” *The British Art Journal*, vol. 7, no. 3, 2006, pp. 40–45. *JSTOR*, [en ligne] <http://www.jstor.org/stable/41614716> . [consulté le 30 janvier 2024]

Rosenthal, Michael. "John Constable". *Encyclopedia Britannica*, 29 Nov. 2023, [en ligne] <https://www.britannica.com/biography/John-Constable> . [consulté le 30 janvier 2024]

Vaughan, William. “The Nature of the Landscape”, *British Painting, the Golden Age*, Thames and Hudson, 1999, pp. 182-238.

Wat, Pierre. « La tragédie du paysage. Mort et résurgences de la peinture d'histoire », *Romantisme*, vol. 169, no. 3, Editions Faton, 2015, pp. 5-18.

Wien, Iris. “The Opaque Nature of John Constable’s Naturalism.” *RACAR: Revue d’art Canadienne / Canadian Art Review*, vol. 41, no. 2, 2016, pp. 44-61. *JSTOR*, [en ligne] <http://www.jstor.org/stable/44011806> . [consulté le 30 janvier 2024]

PAYSAGE & NATION

JOHN CONSTABLE, *CÉNOTAPHE À LA
MÉMOIRE DE SIR JOSHUA REYNOLDS,*
1833-1836

Soufia Trabelsi

“

Mon art ne flatte personne par l'imitation, il ne sollicite
personne par le poli, il ne chatouille personne par la
petitesse, il est sans sucreries ni fadaïses, comment alors
pourrais-je espérer être populaire ?

JOHN CONSTABLE

”

John Constable, *Autoportrait*, 1806, crayon sur papier, Tate Gallery, Londres.

- Peintre paysagiste et romantique anglais

- Né en 1776 à East Bergholt
Mort en 1837 à Londres

- 1799: intègre l'école de la Royal Academy

- 1823: séjourne pendant 6 semaines chez Sir George Beaumont dans la résidence familiale à Coleorton Hall à Leicestershire

Fig. 1. À gauche: John Constable, *Une "urne" à Sir Joshua Eynolds dans le domaine du château de Coleorton, 1823*, crayon et lavis gris sur papier, 26 x 18,1cm, Victoria and Albert Museum, Londres.

Fig. 2. À droite: John Constable, *Cenotaph to the Memory of Sir Joshua Reynolds ou Cénotaphe à la mémoire de Sir Joshua Reynolds, 1833-1836*, huile sur toile, 132 x 108,5cm, National Gallery, Londres.

John Constable, *La Vallée de Dedham*, 1828, huile sur toile, 144 × 122 cm, Galerie nationale d'Écosse.

John Constable, *La Ferme de la vallée*, 1835, huile sur toile, 147,3 × 125 cm, Tate Gallery, Londres.

Dans quelle mesure John Constable, à travers son *Cénotaphe à la mémoire de Sir Joshua Reynolds*, offre-t-il une réflexion empreinte de nationalisme explorant la manière de représenter un maître de la tradition paysagère, comme une expression artistique de l'attachement à ses racines ?

I. Un tableau commémoratif lié à une géographie affective:

- A) Un paysage anglais: peindre ses racines
- B) Un paysage à la mémoire de Sir Joshua Reynolds

II. Un paysage qui porte l'héritage artistique britannique:

- A) Une représentation de Beaumont et la mémoire de Reynolds
- B) Les arbres: une chapelle naturelle pour Reynolds

III. Un paysage personnalisé et sentimental: une peinture romantique:

- A) Les bustes de Michel-Ange et de Raphaël
- B) La projection de l'artiste dans le paysage

I. Un tableau commémoratif lié à une géographie affective:

A) Un paysage anglais : peindre ses racines:

...c'est mon propre pays que je peindrai le mieux ; pour moi peindre n'est qu'un autre mot, synonyme de sentir, et j'associe « mon enfance insouciante » avec tout ce qui existe sur les bords de la Stour; ce paysage a fait de moi un peintre...

CORRESPONDANCE DE JOHN CONSTABLE

I. Un tableau commémoratif lié à une géographie affective:

B) Un paysage à la mémoire de Reynolds

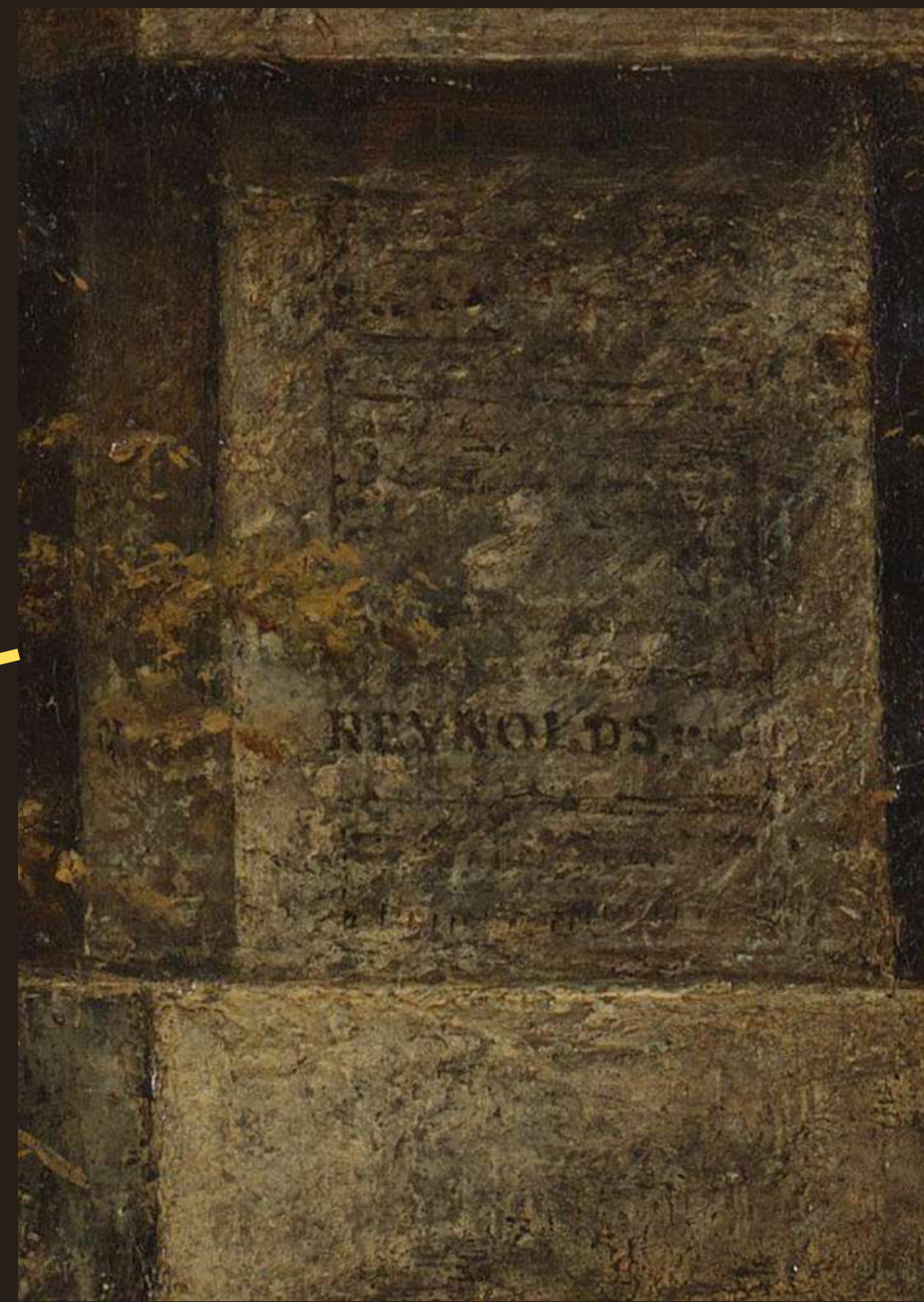
“

Vous tilleuls rangés devant cette urne consacrée
Eclatez de puissance de vie au retour du printemps ;
Et ne soyez pas lents à atteindre une croissance magnifique
De piliers poussant des branches d'année en année, Jusqu'à ce qu'ils aient appris
à former une aile sombre, Qui rappelle à la mémoire ce monument solennel
Où Reynolds, qui est parmi les plus nobles morts de notre pays
Repose dans la dernière sainteté de la gloire.
Là, bien que de droit l'excellent peintre dorme
Où la mort et la gloire unissent leur sabbat,
Cependant son esprit ne tiendrait pas pour les moins chères La louange qui se
cache et les larmes solitaires de l'amitié.
C'est pourquoi dans le parc reçu de mes pères ai-je
Elevé ce fragile tribut à sa mémoire;
Suivant zélé depuis la jeunesse de l'art
Qu'il professait, à lui attaché au fond du cœur;
L'admirant, l'aimant, et avec douleur et fierté
Sentant ce que l'Angleterre a perdu quand Reynolds est mort.

POÈME PAR WORDSWORTH GRAVÉ SUR LE
CÉNOTAPHE À MA DEMANDE DE SIR GEORGE
BEAUMONT

”

John Constable, *Cenotaph to the Memory of Sir Joshua Reynolds* ou *Cénotaphe à la mémoire de Sir Joshua Reynolds*, 1833-1836, huile sur toile, 132 x 108,5cm, National Gallery, Londres.

II. Un paysage qui porte l'héritage de Reynolds:

A) Une représentation de Beaumont et la mémoire de Reynolds:

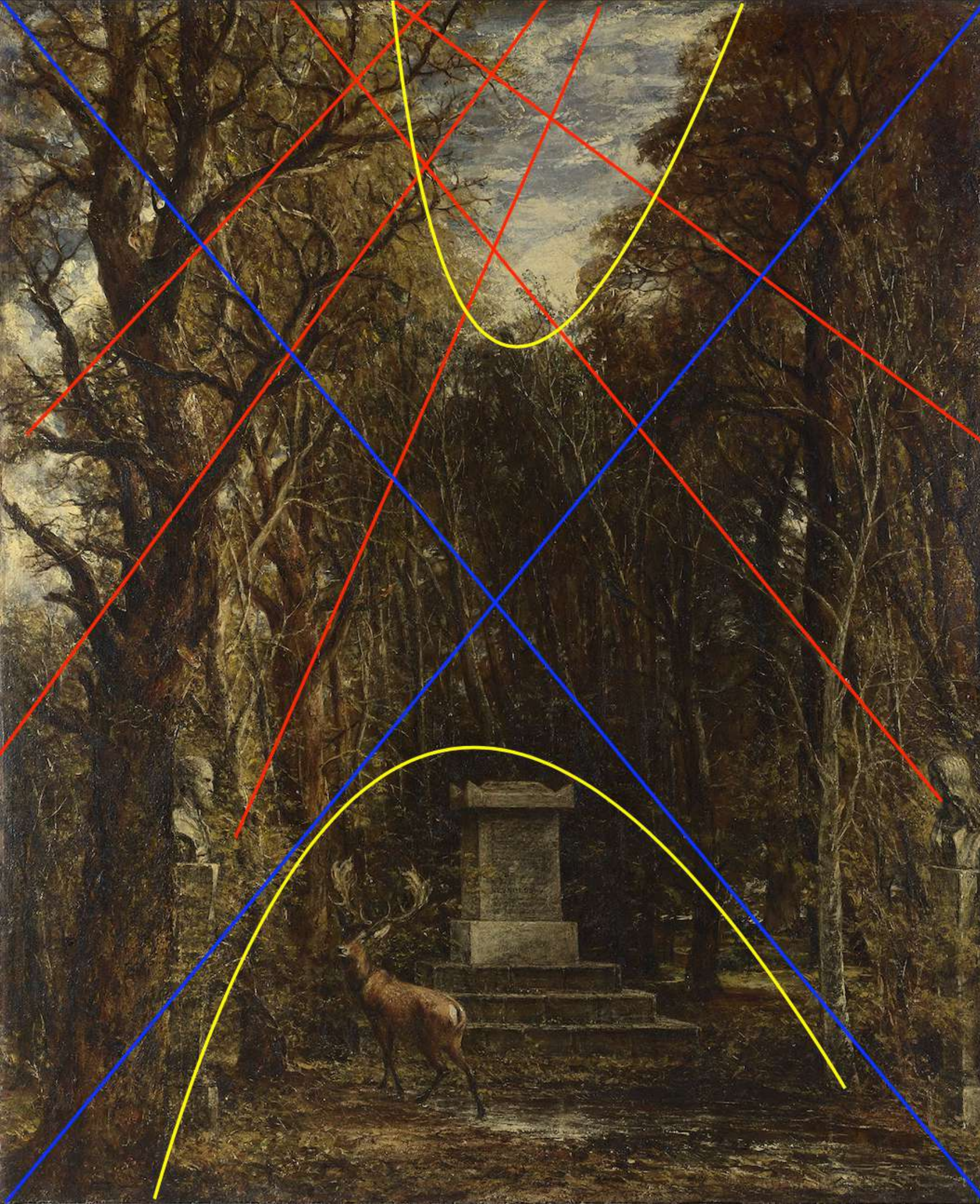

Sir George Howland Beaumont, *Jacques et le cerf blessé*, 1819, huile sur toile, 75,6 x 101,6cm, Tate Britain, Londres.

Fig. 1. À gauche: John Constable, *Une "urne" à Sir Joshua Eynolds dans le domaine du château de Coleorton, 1823*, crayon et lavis gris sur papier, 26 x 18,1cm, Victoria and Albert Museum, Londres.

Fig. 2. À droite: John Constable, *Cenotaph to the Memory of Sir Joshua Reynolds ou Cénotaphe à la mémoire de Sir Joshua Reynolds, 1833-1836*, huile sur toile, 132 x 108,5cm, National Gallery, Londres.

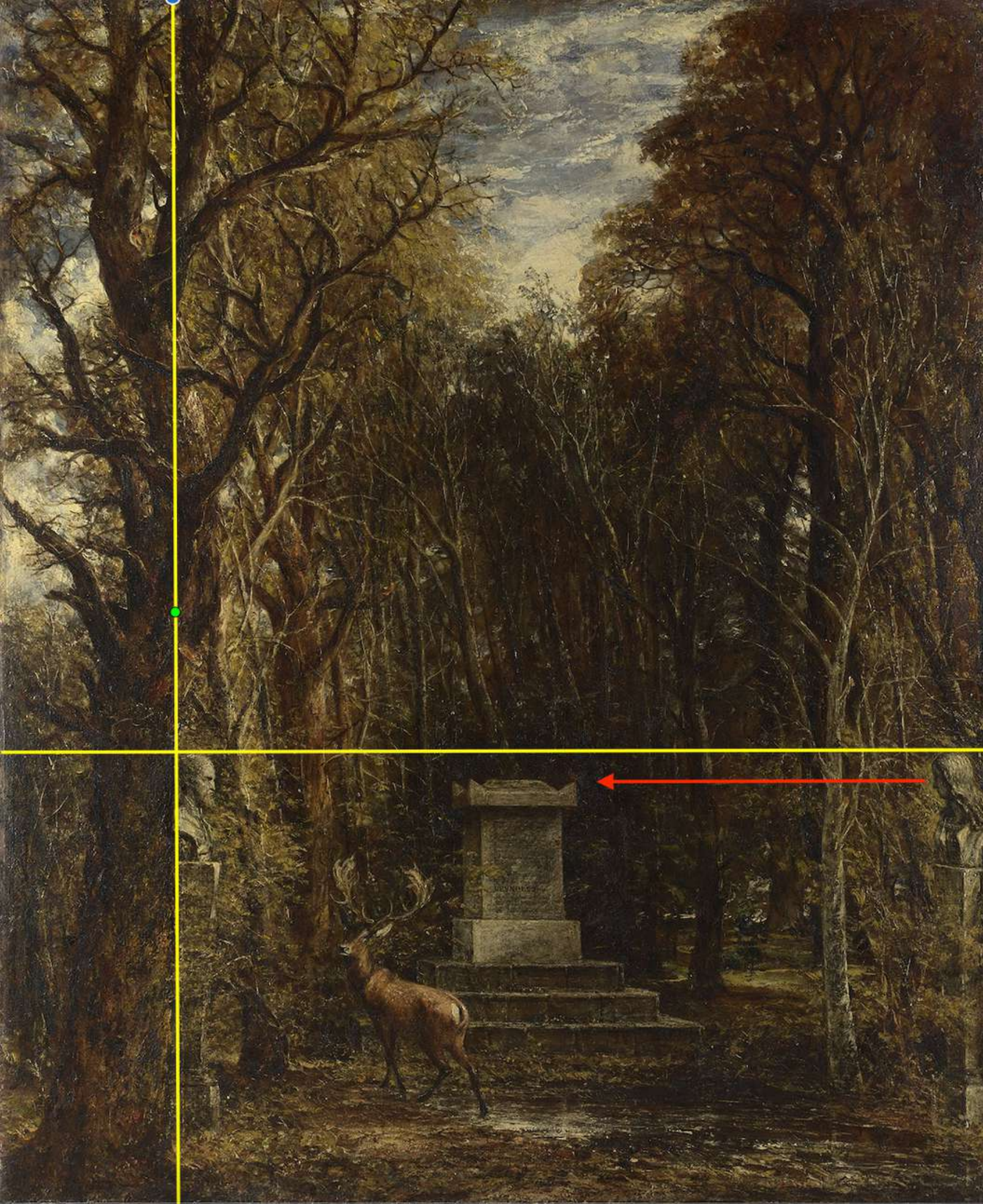

II. Un paysage qui porte l'héritage de Reynolds:

B) Les arbres: une chapelle naturelle pour Reynolds:

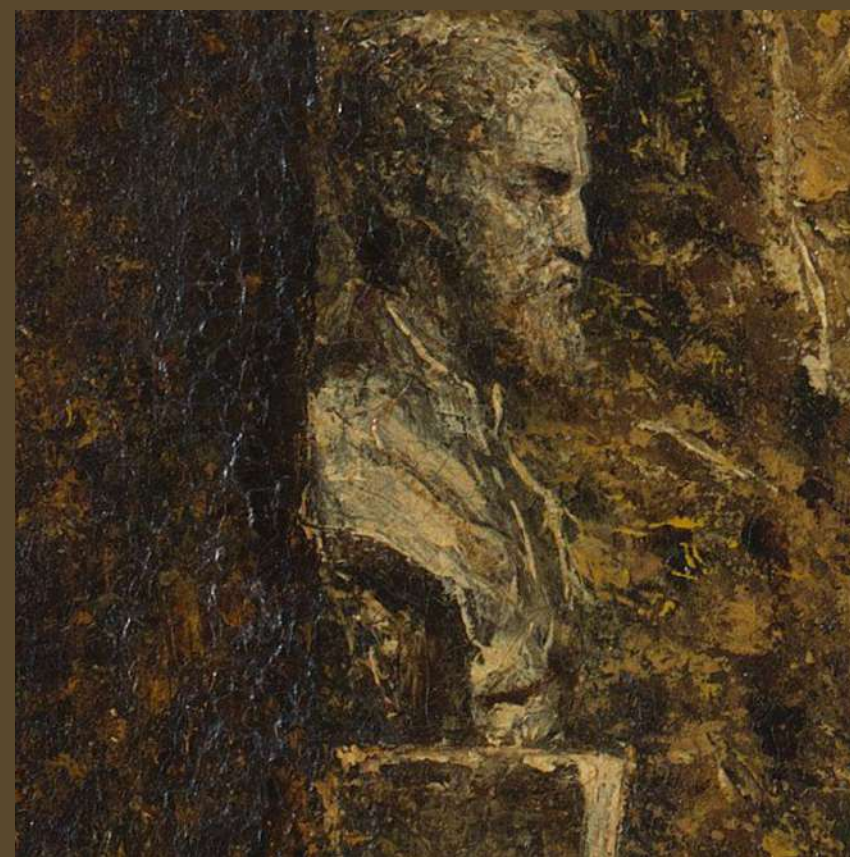
- **En rouge:** lignes obliques formées par les branchements
- **En bleu:** les deux diagonales du rectangle dont l'intersection forme le centre géométrique
- **En jaune:** espace circulaire formé par la disposition des arbres

John Constable, *Cenotaph to the Memory of Sir Joshua Reynolds* ou *Cénotaphe à la mémoire de Sir Joshua Reynolds*, 1833-1836, huile sur toile, 132 x 108,5cm, National Gallery, Londres.

III. Un paysage personnalisé et sentimental:

A) Les bustes de Michel-Ange et de Raphaël:

Buste de Michel-Ange

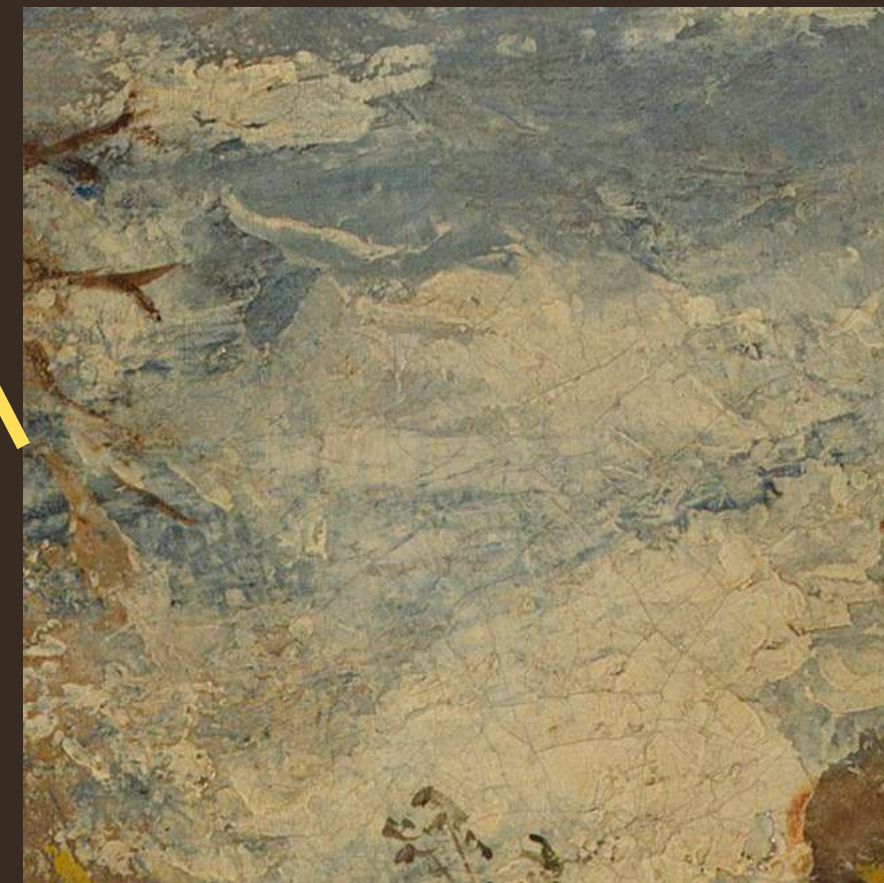
Buste de Raphaël

John Constable, *Cenotaph to the Memory of Sir Joshua Reynolds ou Cénotaphe à la mémoire de Sir Joshua Reynolds*, 1833-1836, huile sur toile, 132 x 108,5cm, National Gallery, Londres.

III. Un paysage personnalisé et sentimental:

B) Projection de l'artiste dans le paysage:

John Constable, *Cenotaph to the Memory of Sir Joshua Reynolds* ou *Cénotaphe à la mémoire de Sir Joshua Reynolds*, 1833-1836, huile sur toile, 132 x 108,5cm, National Gallery, Londres.

Conclusion

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages

- CLARK, Kenneth, *L'Art du paysage*, Londres, John Murray, 1949 ; rééd. Paris, Arléa, Arléa Poche, 2014.
- CLARKSON, Jonathan, *Constable*, Paris, Phaidon France, 2010.
- GAUNT, William, *La Peinture anglaise: 1260-1960*, Londres, Thames & Hudson Ltd, 1964 ; rééd. Paris, Thames & Hudson S.A.R.L., L'univers de l'art, 1993.
- EITNER, Lorenz, *La Peinture du XIXe siècle en Europe*, New York, Harper & row, 1988 ; rééd. Paris, Hazan, Bibliothèque des Arts, 2007.
- LESLIE, Charles Robert, *John Constable*, Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Beaux-arts histoire, 1996.
- WAT, Pierre, *Pérégrinations: paysages entre nature et histoire*, Paris, Hazan, Beaux Arts, 2017.
- WAT, Pierre, *Constable*, Paris, Hazan, 2002.
- WAT, Pierre, *Constable. Entre ciel et terre*, Herscher, Le musée miniature, 1994.

Articles de périodiques

- HAZIOT SCHREIBER, Judith, « La trace du geste en peinture à la lumière des sciences cognitives », *Interfaces*, 40, 2018, p. 173-193.

Catalogues d'exposition

- Cat. Expo., *Constable: le choix de Lucian Freud*, [Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 7 octobre 2002-13 janvier 2003, Andrew Dempsey (dir.)], Paris, RMN, 2002.

Webographie

- Barbara Jouvès-Hann et Hadrien Viraben (dir.), *Aux limites de l'étude matérielle de la peinture : la reconstitution du geste artistique*, actes de la journée tenue à Paris le 28 septembre 2019 à l'Institut national d'histoire de l'art, Paris, HiCSA Éditions, mis en ligne en janvier 2021, [https://hicsa.univ-paris1.fr/documents/pdf/PublicationsLigne/Actes%20Jouvès_2021/Livre_Gestes_artistiques_02.pdf], consulté le 14 mars 2022.

Thomas Gainsborough, *Mr and Mrs Andrews* (c. 1750)

“I am sick of portraits and wish very much to take my viol-da-gamba and walk off to some sweet village, where I can paint landskips and enjoy the fag end of life in quietness and ease”

Thomas Gainsborough

Contexte artistique, historique, biographique

Thomas Gainsborough (1727–1788)

- né à **Sudbury, Suffolk** (l'est de l'Angleterre) ;
- il a étudié à St Martin's Lane Academy, fondée par William Hogarth ;
- **portraitiste et paysagiste** : préfère les paysages, mais contraint à faire des portraits pour gagner sa vie ;
- un des membres fondateurs de Royal Academie of Arts, connu comme un rival de Joshua Reynolds ;
- *Mr and Mrs Andrews* est l'œuvre de début de sa carrière – il a 23 ans.

Thomas Gainsborough, *Self Portrait*, 1754

Sudbury, Suffolk — Gainsborough's birthplace

Contexte artistique, historique, biographique

Thomas Gainsborough, *Mr and Mrs Andrews*, c. 1750, huile sur toile, 69.8 cm × 119.4 cm, Londres, National Gallery

- portrait d'un couple récemment marié, les époux Andrews, devant leur propriété à Sudbury, Suffolk
- une alliance matrimoniale entre deux familles de propriétaires terriens locaux - **landed gentry** (noblesse terrienne)

Problématique : Dans quelle mesure le paysage dans *Mr and Mrs Andrews* de Gainsborough transpose-t-il la formulation d'identité nationale de *landed gentry* de deuxième moitié du XVIII siècle et leur projection idéologique de la campagne anglaise ?

I. Le portrait en paysage

- 1) Une *conversation piece* à l'extérieur
- 2) Un "triple portrait" : couple et leurs territoires

II. Le patriotisme et l'idylle de *Homelands* ?

- 1) Les racines et l'identité nationale : "Oak that holds Britain together"
- 2) La vie idéale de la campagne – une idylle ?

III. Une idéologie cachée

- 1) *The dark side* : "unseen bodies of the poor"
- 2) L'affirmation du paternalisme britannique

I. Le portrait en paysage

1) Une *conversation piece* à l'extérieur

Source : National Gallery, Twitter

- mise à la mode d'une nouvelle forme de portrait de groupe à petite échelle = **conversation piece** ;
- “While ostensibly displaying people in carefree social gatherings - they were **precisely staged statements** of the **sitters' status and ambitions**” (VAUGHAN William, *Gainsborough*).

Philippe Mercier, *Conversation Piece, or Lovers in a Park*, 1727, Syon House (R.U.)

I. Le portrait en paysage

1) Une *conversation piece* à l'extérieur

Thomas Gainsborough, *Lady Lloyd and Her Son, Richard Savage Lloyd, of Hintlesham Hall, Suffolk, 1745–46*, Yale Center for British Art

- Au début de sa carrière, Gainsborough fusionne le portrait et la peinture de paysage, plaçant souvent les personnages dans un paysage typique de l'*East Anglia*.
- “Outdoor conversation pieces of the same era tend to place a somewhat stronger emphasis on their subjects’ involvement with their rural properties” (SOLKIN David H., *Art in Britain 1660-1815*).
- Mais *Mr and Mrs Andrews* - un cas unique de place accordée au paysage.

1. Le portrait en paysage

2) Un "triple portrait" : couple et leurs territoires

Thomas Gainsborough, *Mr and Mrs Andrews*, c. 1750, huile sur toile, 69.8 cm × 119.4 cm, Londres, National Gallery

- triple portrait : le couple et le paysage ont la même importance ;
- la toile a la **forme d'un paysage (panorama)** et les figures sont maintenues sur le côté.

1. Le portrait en paysage

2) Un “triple portrait” : couple et leurs territoires

Détails de Thomas Gainsborough, *Mr and Mrs Andrews*, c. 1750, huile sur toile, 69.8 cm × 119.4 cm, Londres, National Gallery

- Les Auberies, la propriété du couple à la périphérie de Sudbury, Suffolk (localisation précise) ;
- célébration du fruit de leur union – de la terre, et de leur progrès agricole.

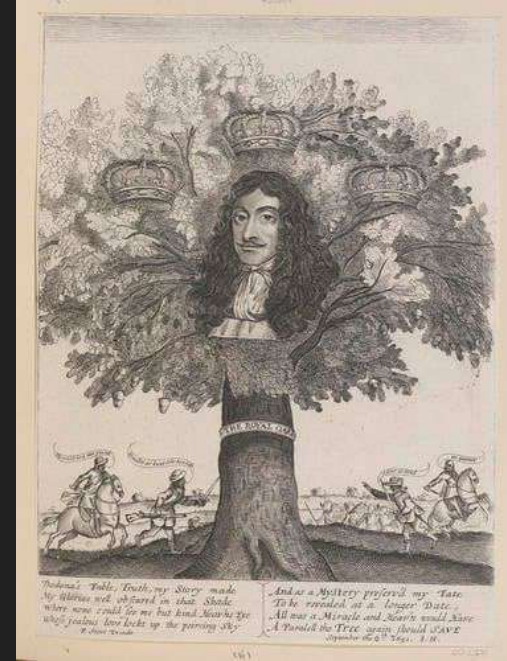
II. Le patriotisme et l'idylle de *Homelands* ?

1) Les racines et l'identité nationale : "Oak that holds Britain together"

- le **chêne** - un symbole de pouvoir politique mais également de dynastie ;
- suggère la stabilité et la continuité de leur famille et de leur terre, les racines et l'avenir.

Détails de Thomas Gainsborough, *Mr and Mrs Andrews*, c. 1750, huile sur toile, 69.8 cm × 119.4 cm, Londres, National Gallery

Peter Stent, *The Royal Oak*, 1660

- *landed gentry* était souvent comparé au chêne, "**Oak that holds Britain together**" = sentiment patriotique d'identité nationale

II. Le patriotisme et l'idylle de *Homelands* ?

1) Les racines et l'identité nationale : "Oak that holds Britain together"

Détail de Thomas Gainsborough, *Mr and Mrs Andrews*, c. 1750, huile sur toile, 69.8 cm × 119.4 cm, Londres, National Gallery

- l'union est arrangé par les parents des époux pour garder les terres "entre les bonnes mains" = une intention dynastique ;
- l'église All Saints, Sudbury, où le couple s'est marié le 10 novembre 1748, vient rappeler cette alliance ;

- importance du **protestantisme**, une des caractéristiques constitutives de l'identité nationale : les Anglais et les Britanniques sont "les élus de Dieu".

Thomas Gainsborough, *Mr and Mrs Carter*, c.1747–8, Tate

II. Le patriotisme et l'idylle de *Homelands* ?

2) La vie idéale de la campagne – une idylle ?

Thomas Gainsborough, *Mr and Mrs Andrews*, c. 1750, huile sur toile, 69.8 cm × 119.4 cm, Londres, National Gallery

- **Géorgique** : forme de la poésie paysagère anglaise du milieu du XVIIIe siècle ;
- image du bonheur rural, vertu de l'agriculture ;
- modèle et base d'un état bien ordonné = "British Nationhood".

II. Le patriotisme et l'idylle de *Homelands* ?

2) La vie idéale de la campagne – une idylle ?

- une vision très différente de l'idylle de la campagne est présente dans d'autres paysages de Gainsborough ;
- contrairement à la vision moderne et ordonnée de propriété privée, il aime représenter la vie rurale des gens simples (pourtant, toujours idéalisée) ;
- ici le symbole de chêne est associé à la perspective plus large de la Grande-Bretagne.

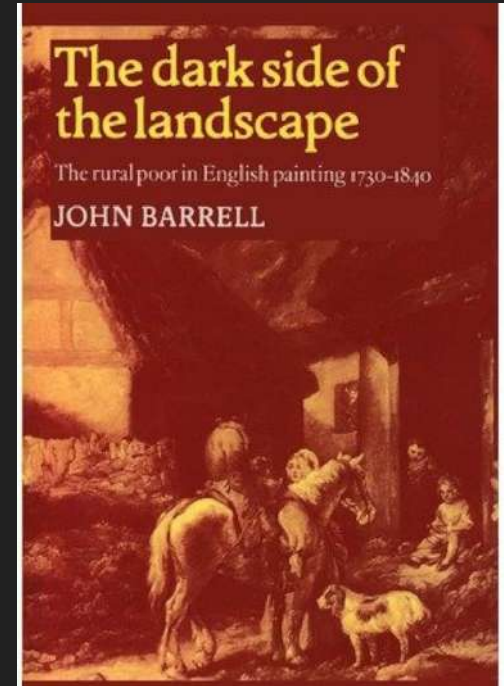
Thomas Gainsborough, *Cornard Wood, near Sudbury, Suffolk*, 1748, oil on canvas, 122 x 155 cm

III. Une idéologie cachée

1) *The dark side* : “unseen bodies of the poor”

“Thus in writing Pastorals, let the tranquility of that life appear full and plain, but hide the the meanness of it ; represent its simplicity as clear as you please, but cover its misery” (The Guardian, no.22, 6 april 1713)

- montre la vie idéale de la campagne d'une société stable et égalitaire, mais c'est une projection idéologique de la noblesse ;
- corps invisibles des pauvres - on voit que les produits de leur travail.

III. Une idéologie cachée

2) L'affirmation du paternalisme britannique

Thomas Gainsborough, *Mr and Mrs Andrews*, c. 1750, huile sur toile, 69.8 cm × 119.4 cm, Londres, National Gallery

- leur présence est celle du conquête, cette campagne est une propriété ;
- la composition relève de puissance, d'un haut statut dans la société ;
- mythe du "self-made man" de la noblesse terrienne.

III. Une idéologie cachée

2) L'affirmation du paternalisme britannique

Thomas Gainsborough, *Mr and Mrs Andrews*, c. 1750, huile sur toile, 69.8 cm × 119.4 cm, Londres, National Gallery

Joachim Beuckelaer, *The Four Elements: Air. A Poultry Market with the Prodigal Son in the Background*, 1570

Gainsborough expose l'arrogance de la noblesse terrienne ?

Conclusion

Thomas Gainsborough, *Mr and Mrs Andrews*, c. 1750, huile sur toile, 69.8 cm × 119.4 cm, Londres, National Gallery

Un **paysage idéologique** qui transmet l'émergence d'une nouvelle identité nationale : la place de toute une classe se trouve justifiée et se métamorphose en présence naturelle.

Bibliographie

1. BARRELL John, *The dark side of the landscape: the rural poor in English painting 1730-1840*, Cambridge, Cambridge University Press, 1980.
2. BELSEY Hugh « Gainsborough, Thomas (1727–1788), Painter and Printmaker », *Oxford Dictionary of National Biography* [En ligne], 23 septembre 2004, consulté le 1 février 2024, URL : <https://doi.org/10.1093/ref:odnb/10282>.
3. CRAWFORD Rachel « English Georgian and British Nationhood », *ELH*, 1998 – 1, volume 65, p. 123–158.
4. GREENWOOD Maria Kasia « Heroic and Pastoral in the Paintings of Reynolds and Gainsborough », *Revue de La Société d'études Anglo-Américaines des XVIIe et XVIIIe Siècles*, 1995 – 1, volume 40, p. 185-211.
5. HAMILTON James, *Gainsborough : A Portrait*, London, Weidenfeld & Nicolson, 2017.
6. KUMAR Krishan « Nation and Empire: English and British National Identity in Comparative Perspective », *Theory and Society*, 2000 – 5, volume 29, p. 575-608.
7. MYRONE Martin, *L'âge d'or de la peinture anglaise, de Reynolds à Turner : [exposition, Paris, Musée du Luxembourg, 11 septembre 2019 - 16 février 2020]*, Paris, Réunion des musées nationaux - Grand-Palais, 2019.
8. ROSENTHAL Michael « Gainsborough, Thomas », *Grove Art Online* [En ligne], 2003, consulté le 1 février 2024, URL : <https://www.oxfordartonline.com/groveart/display/10.1093/gao/9781884446054.001.0001/oa0-9781884446054-e-7000030414>.
9. ROSENTHAL Michael, *The Art of Thomas Gainsborough*, New Haven London, Yale University Press, 1999.
10. SMITH Elise L. « “The Aged Pollard’s Shade”: Gainsborough’s “Landscape with Woodcutter and Milkmaid” », *Eighteenth-Century Studies*, 2007 – 1, volume 41, p. 17-39.
11. SOLKIN David H., *Art in Britain 1660-1815*, Yale University Press, 2015.
12. SUREL Jeannine « Mr. and Mrs. Robert Andrews », *Cahiers Charles V*, 1988 – 1, volume 9, p. 79-84.
13. VAUGHAN William, *British Painting. The Golden Age from Hogarth to Turner*, London, Thames and Hudson, 1999.
14. VAUGHAN William, *Gainsborough*, London, Thames and Hudson, 2002.
15. WATERHOUSE Ellis, *Painting in Britain 1530-1790*, New Haven (Conn.) London, Yale university press, 1994.
16. YAHR Jayme « Appropriating Identity: William Hogarth, Thomas Gainsborough, and Britain’s Myth of the Self-Made Man », *FORUM: University of Edinburgh Postgraduate Journal of Culture & the Arts*, 2010 – 11, p. 1-14.