

56

Musée d'Orsay

ART &
ARCHITECTURE

15x17

h.f.ullmann

1re de couverture :
Musée d'Orsay, Paris
Photo : © CFviper / Shutterstock

4e de couverture :
Toutes les images © Bridgeman Art Library, Londres
Madame Renoir (détail), 1916 (buste en ciment polychromé),
Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) / Musée d'Orsay, Paris, France / Peter Willi ;
Branche de pivoines blanches et sécateur (détail), 1964, huile sur toile,
Édouard Manet (1832-1883) / Musée d'Orsay, Paris, France ;
Olympia, 1863 (huile sur toile), Édouard Manet (1832-1883) / Musée d'Orsay, Paris, Giraudon

Design de la couverture :
rincon² medien gmbh, Cologne

Page 2 :
Emmanuel Frémiet, *Jeune Éléphant pris au piège*, 1877, esplanade du musée

Œuvres majeures :

Gustave Courbet, *L'Atelier du peintre*, p. 90
Édouard Manet, *Le Déjeuner sur l'herbe*, p. 180
Edgar Degas, *Petite Danseuse de quatorze ans*, p. 220
Auguste Renoir, *Bal du Moulin de la Galette*, p. 242
Vincent Van Gogh, *La Chambre de Van Gogh à Arles*, p. 280
Paul Cézanne, *Les Joueurs de cartes*, p. 310
Claude Monet, *Bassin aux nymphéas : harmonie rose*, p. 320
Paul Gauguin, *Femmes de Tahiti*, p. 358
Georges Seurat, *Le Cirque*, p. 364
Auguste Rodin, *La Porte de l'Enfer*, p. 468

Remarque

Les informations sur l'emplacement des œuvres au sein du musée
sont données à titre indicatif et peuvent être soumises à des modifications.

© 2007 Tandem Verlag GmbH
h.f.ullmann is an imprint of Tandem Verlag GmbH
Titre original : *Kunst & Architektur. Musée d'Orsay*
ISBN : 978-3-8331-2940-7

Responsables de projet : Ute Edda Hammer, Kerstin Ludolph
Assistante : Kerstin Dönicke
Révision : Barbro Garenfeld, Bettina Werche
Rédaction : Friederike Kitschen
Maquette : Birgit Hoffmann
Mise en pages : argus Korrekturservice, Cologne
Recherches iconographiques : Monika Bergmann, Nicole Klemme

© 2010 pour l'édition française : Tandem Verlag GmbH

h.f.ullmann, 2012
h.f.ullmann is an imprint of Tandem Verlag GmbH

Réalisation et adaptation : ML ÉDITIONS, Paris
Traduction de l'allemand : Sabine Wyckaert (p. 4-287, 530-535 et 566-572),
Nadine Fontaine (p. 288-501) et Virginie de Bermond-Gettle (p. 504-529 et 554-563)
Conseiller : Claude Frontisi
Secrétariat d'édition : Coralie Décor
Correction : Christiane Keukens-Poirier
PAO : Marie Ducand
Suivi éditorial : Marie-Cécile Azam

Réalisation complète : h.f.ullmann publishing, Potsdam, Allemagne

Printed in China

ISBN 978-3-8331-6341-8

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
X IX VIII VII VI V IV III II I

www.ullmann-publishing.com
newsletter@ullmann-publishing.com

Sommaire

Gustave Courbet,
L'Atelier du peintre

- 8 Plan du musée
- 12 **Une grande gare pour abriter l'art du XIXe siècle**
- 26 Le musée d'Orsay en chiffres

- 28 **Rez-de-chaussée (plan p. 30-33)**
- 34 La sculpture de Rude à Carpeaux
- 40 *L'expression du désespoir. Le thème d'Ugolin chez Carpeaux et Rodin*
- 46 *Une allégorie politique en grand format*
- 50 La peinture de Gérôme à Meissonier
- 54 *Scandales, luttes et intrigues. Le Salon et les refusés*
- 68 Honoré Daumier
- 70 *Ombre et lumière. L'image de la mère*
- 72 *Les bustes en terre crue de Daumier. Une physiognomonie politique*
- 74 L'école de Barbizon
- 86 *La province à la conquête de Paris*
- 90 Gustave Courbet
- 96 *Le pouvoir du regard*
- 101 Puvis de Chavannes et Moreau
- 104 La jeunesse de Degas
- 108 La jeunesse de Manet
- 110 *Plaidoyer pour la modernité. Émile Zola, critique d'art*
- 116 *Une déesse antique et sa sœur moderne*
- 120 Bazille et la jeunesse de Renoir
- 122 *Les amis peintres. Portraits de Renoir et de Bazille*
- 125 La jeunesse de Monet
- 126 *Pique-nique estival*
- 130 *Portraits de dames de la Belle Époque*
- 132 *La première Exposition impressionniste, ou comment atteindre autrement le public*
- 138 Henri Fantin-Latour
- 140 Marines et scènes de plage
- 144 Orientalisme
- 148 *Mode orientale et étude de l'Orient*
- 154 Arts décoratifs et historicisme
- 160 *Maquettes d'architecture*
- 162 Arts décoratifs internationaux

Claude Monet,
La Gare Saint-Lazare

- 172 Niveau supérieur (plan p. 174-177)**
178 La collection Moreau-Nélaton
180 *Peinture d'histoire et modernité*
188 *Charles Baudelaire, inventeur de la modernité*
192 James Abbott McNeill Whistler
194 Berthe Morisot et Mary Cassatt
198 *Des femmes peintres et autres exceptions.*
Les femmes artistes à Paris
202 Gustave Caillebotte
204 Edgar Degas
212 *La vie de bohème. Le café, rendez-vous des artistes*
218 Degas sculpteur
223 Édouard Manet
228 *Une triade impressionniste*
230 Camille Pissarro
235 Alfred Sisley
238 Auguste Renoir
244 *Nouveaux pas*
248 Claude Monet
250 *Eau, vent et soleil*
254 *La gare, cathédrale du XIXe siècle*
262 *Aux frontières du visible.*
Paysages de montagne de Monet et de Hodler
266 *La poésie de l'immatériel*
270 Vincent Van Gogh
276 *Sur la route de la gloire.*
Vincent Van Gogh et son héritage
282 *Du naturalisme à l'expressionnisme*
288 *Individualité et originalité. Les artistes à la recherche d'un style propre*
296 Paul Cézanne
302 *La « réalisation » de la nature dans la peinture.*
La série des Baigneurs
312 *Des tableaux multicolores pour une baraque de foire*
314 **Les pastels de Degas**
316 *Le Japon à Paris*
320 Monet et Renoir, les dernières années
327 Odilon Redon
330 *Fin de siècle. Un désir de déclin pour son propre siècle*
334 La collection Gachet
338 Henri Rousseau, dit le Douanier Rousseau
342 L'école de Pont-Aven

- 350 Gauguin sous les tropiques
 356 *Intemporalité et expérience mythique.*
Les tableaux tahitiens de Gauguin
 360 *État des lieux. Deux autoportraits*
 363 Le néo-impressionnisme
 368 *Comment la pureté du coloris devint le but de la peinture.*
Seurat, Signac et le néo-impressionnisme
 374 Henri de Toulouse-Lautrec
 376 *Un lieu pour l'art.*
Montmartre entre misère sociale et éveil artistique
 384 Les petits formats
 386 *Une soif d'images. Du panorama à la photographie*

Auguste Rodin,
La Porte de l'Enfer

- 392 **Niveau médian (plan p. 394-397)**
 398 Exemples de la peinture et de la sculpture académiques
 402 *La salle des fêtes de l'hôtel d'Orsay*
 408 La guerre de 1870
 412 *Le « nouveau Paris », capitale de l'Europe*
 420 Le naturalisme
 426 *Un panorama de l'époque : les Expositions universelles*
 432 L'Europe dans les années 1900
 440 L'Art nouveau en France et en Belgique
 444 *Arts décoratifs et architecture*
 458 *Les vitraux de Tiffany*
 462 Auguste Rodin et Camille Claudel
 474 Antoine Bourdelle
 476 Aristide Maillol
 478 *Nature et idée. De la conception plastique de Maillol*
 484 Joseph Bernard et Medardo Rosso
 486 Les nabis
 496 *Les peintres*
et les célèbres marchands d'art de Paris

Henri Fantin-Latour,
Hommage à Delacroix

- 502 **Annexes**
 504 Notices biographiques
 531 Tableau synoptique
 536 Glossaire
 554 La théorie de la couleur
564	Orientation bibliographique
566	Index des œuvres
572	Crédits photographiques