

COLLOQUE INTERNATIONAL ET PLURIDISCIPLINAIRE

Jean-Léon Gérôme et un autre XIXe siècle, nouvelles approches

Mercredi 16 et jeudi 17 octobre 2024

Entrée libre

Théâtre Edwige Feuillère - Place Pierre-Rénet (Vesoul)

UNIVERSITÉ DE
FRANCHE-COMTÉ

En 2024, la Ville et l'Agglomération de Vesoul célèbrent le bicentenaire de la naissance de Jean-Léon Gérôme (1824-1904), peintre et sculpteur emblématique du XIXe siècle, né à Vesoul, professeur à l'Ecole des Beaux-arts de Paris et membre de l'Institut de France. Cette année, Vesoul a vu se dérouler une programmation culturelle très riche : visites, conférences, théâtre, cinéma, exposition hors-les-murs...

Le point d'orgue de l'année Gérôme sera le colloque international et pluridisciplinaire « Jean-Léon Gérôme et un autre XIXe siècle, nouvelles approches ». Événement d'importance dans le milieu de l'art en France, il réunira des intervenants de grande renommée, dont je salue la participation. En deux jours, ce seront en tout une vingtaine d'interventions différentes qui seront dispensées par des sommités internationales dans le domaine de l'art, avec notamment Edouard Papet, Conservateur général au musée d'Orsay, qui dirigera le comité scientifique. Plusieurs conférenciers viendront de l'étranger. Leurs interventions seront bien entendu traduites.

Jean-Léon Gérôme provoque un engouement mondial autour de son art. Il est aujourd'hui reconnu à sa juste valeur comme un artiste majeur du XIXe siècle. Je me félicite que Vesoul rayonne sous son influence. Je remercie vivement tous les partenaires qui ont pris part, sous quelque forme que ce soit, à la réussite de l'Année Gérôme.

Je vous donne rendez-vous au Théâtre Edwige Feuillère, les 16 et 17 octobre prochains, pour apprécier notre artiste vésulien dans toute la diversité de son œuvre.

Alain Chrétien
maire de Vesoul,
président de l'Agglomération

Qui est Jean-Léon Gérôme ?

Jean-Léon Gérôme naît à Versailles le 11 mai 1824. À 16 ans, il commence sa formation artistique à Paris. À partir de 1847, il expose au Salon où il remporte un franc succès. En 1864, il devient professeur de peinture à l'École des Beaux-Arts de Paris et dirige l'un des quatre ateliers de peinture de l'école. Il est ensuite élu membre de l'Institut.

Extrêmement prolifique tout au long de sa vie, l'artiste nourrit sa créativité par des voyages en Égypte et dans l'empire Ottoman. Porte-étendard de la peinture orientaliste et académique, il s'oppose farouchement aux impressionnistes.

Il meurt le 10 janvier 1904, à Paris, à l'âge de 79 ans. Deux siècles après sa naissance, le colloque interroge sa carrière fructueuse et élargit les discussions pour inclure la question du monde artistique au XIXe siècle.

Comité scientifique :

Le comité scientifique garantit la qualité et la cohérence intellectuelle du colloque, en veillant à ce que le contenu présenté soit pertinent et rigoureusement sélectionné.

Hélène Jagot, Directrice des Musées-Château de Tours

Neil McWilliam, Professeur émérite d'art et d'histoire de l'art Walter H. Annenberg (Duke University)

Edouard Papet, Conservateur général, département des sculptures (Musée d'Orsay)

Christine Peltre, Professeure émérite d'histoire de l'art contemporain (Université de Strasbourg)

Pierre Sérié, Maître de Conférence (MCF) en histoire de l'art contemporain (Université Clermont Auvergne)

Richard Thomson, Professeur d'histoire de l'art (University of Edinburgh)

PROGRAMME

Entrée libre - réservation conseillée sur anneegerome2024@vesoul.fr

Théâtre Edwige-Feuillère - Place Pierre-Rénet à Vesoul

MERCREDI 16 OCTOBRE

9h30-10h Introduction

Alain Chrétien, Maire de Vesoul, Président de l'Agglomération de Vesoul

Edouard Papet, Conservateur général, département des sculptures (Musée d'Orsay)

10h-11h Devenir artiste au temps de Jean-Léon Gérôme

Claire Dupin de Beyssat, Docteure en histoire de l'art et chercheuse associée à l'InTRu (Université de Tours)

Jean-Léon Gérôme, la consécration d'un peintre de genre

Pierre Sérié, MCF en histoire de l'art contemporain (Université de Clermont-Auvergne)

Esprit de corps ou stratégie du franc-tireur : Gérôme et les institutions artistiques

11h15-12h30 Nouvelles approches sur l'art de Jean-Léon Gérôme

Christine Peltre, Professeure émérite d'histoire de l'art contemporain (Université de Strasbourg)

La « note ironique » dans les représentations de l'Orient

Brigid M. Boyle, Chercheuse indépendante
Considérer la question raciale - Les hommes noirs dans les peintures animalières de Gérôme

14h-16h

François de Vergnette, Maître de conférences en histoire de l'art (Université Lyon 3)
L'iconographie de l'exécution du maréchal Ney

Julien Faure-Conorton, Chargé de recherche et de valorisation scientifique des collections (Musée départemental Albert-Kahn)

Portrait de l'artiste en défenseur de l'art photographique - Jean-Léon Gérôme et le pictorialisme

Dr Melissa Gustin, Conservatrice de l'art britannique (National Museums Liverpool)
Sculpturae vitam insufflat pictura - Tanagra, temporalité et intermédialité archéologique

Intervention en anglais traduite en français

JEUDI 17 OCTOBRE

9h20-10h50 Appréciation et diffusion de l'œuvre de Jean-Léon Gérôme et de ses contemporains

Léa Saint-Raymond, MCF en histoire de l'art (Université PSL)
Gérôme, au firmament du marché

Michaël Vottero, Conservateur régional adjoint des monuments historiques DRAC Bourgogne-Franche-Comté et chercheur associé du Centre Georges Chevrier (UMR7366)
De Lecomte du Noüy à Fernand Léger, l'atelier Gérôme à l'École des Beaux-arts

Eric Teyssier, Professeur des Universités (Université de Nîmes)
Gérôme et la vision de l'Antiquité, l'influence d'un peintre du XIXe siècle à nos jours

11h-12h10 Un autre XIXe siècle

Jasmine Laraki, Doctorante en histoire de l'art (Université Paris I Panthéon Sorbonne)
Parfum de scandale - Usages et enjeux de la métaphore olfactive dans la réception critique des œuvres de Jean-Léon Gérôme

Susan Waller, Professeure émérite d'histoire de l'art (University of Missouri-St. Louis)
Gérôme, Rodin et la notion de genre dans la production artistique à la fin du XIXe siècle à Paris 🇬🇧

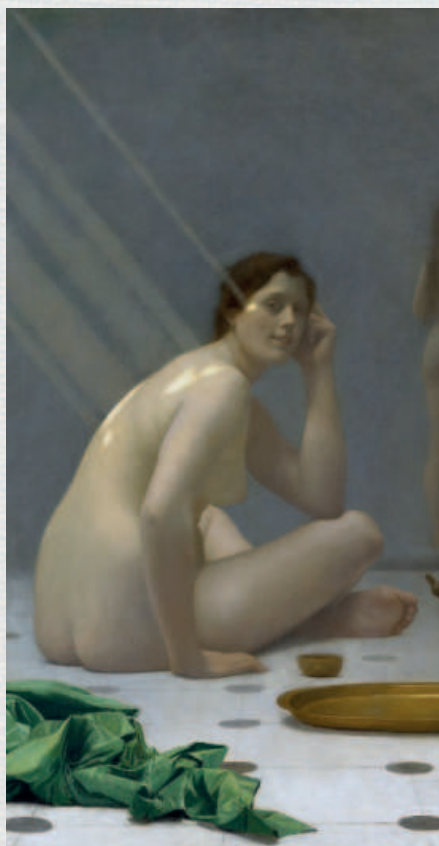
13h40-15h10

Marc Gotlieb, Professeur d'histoire de l'art (Williams College, Williams Town)
Gérôme, le spectateur, et le travail du détail

Emily Weeks, Docteure en histoire de l'art (Yale University) et MCF en histoire de l'art (Lyme Academy of Fine Arts)
Un nouveau Gérôme - La révision du catalogue raisonné de l'artiste 🇬🇧

15h20-16h50 Table ronde

Apport de Jean-Léon Gérôme à l'échelle territoriale au XXIe siècle

Intervenants :

Aurélié Dumain, Ethnologue et Chargée de mission ethnopôle «Réinventons les musées populaires» (Musées départementaux A. & F. Demard de Haute-Saône)

Benjamin Foudral, Conservateur-Directeur du Musée et Pôle Courbet

Sabine Gangi, Directrice du musée municipal de Vesoul

Sara Vitacca, MCF en histoire de l'art contemporain (Université de Franche-Comté, Centre Lucien Febvre / EA 2273)

Hélène Zanin, MCF en histoire de l'art contemporain (Université de Franche-Comté, Centre Lucien Febvre / EA 2273)

INTERVENTIONS dans l'ordre de passage

Claire Dupin de Beyssat « *Jean-Léon Gérôme, la consécration d'un peintre de genre ?* »

Cette communication interrogera la reconnaissance totale qu'obtient Gérôme durant sa carrière au prisme de son étiquette de « peintre de genre ». En reconstituant les étapes de sa carrière, il s'agira d'étudier les stratégies d'hybridation qu'il emploie pour satisfaire les attentes, parfois contradictoires, des différentes instances de reconnaissance artistique. La consécration de Gérôme est en effet symptomatique des transformations esthétiques et structurelles que connaît alors le monde artistique. Claire Dupin de Beyssat est docteure en histoire de l'art, chercheuse associée à l'InTRu (Université de Tours). Elle est spécialiste de l'histoire du Salon au XIXe siècle et étudie selon une approche interdisciplinaire les artistes qui y exposent et leurs œuvres.

Pierre Sérié « *Esprit de corps ou stratégie du franc-tireur : Gérôme et les institutions artistiques* »

Gérôme a été simultanément membre de l'Académie des beaux-arts, membre du Conseil supérieur de l'enseignement de l'École des beaux-arts et membre du Conseil supérieur des beaux-arts, mais quel rôle a-t-il réellement joué dans ces structures, quelles valeurs y a-t-il promu et comment l'activisme qu'on lui connaît (notamment en tant qu'ennemi déclaré des « tendances modernes ») s'articulait-il avec ce statut d'acteur institutionnel ?

Maître de conférences en histoire de l'art contemporain à l'université Clermont-Auvergne, Pierre Sérié s'est spécialisé dans le genre de la peinture d'histoire entre 1860 et 1900. Ces dernières années, il a engagé une réflexion sur les phénomènes de résistance à la modernité artistique dans les démocraties libérales de la seconde moitié du XIXe siècle à la crise de 1929, en particulier dans le monde anglo-américain.

Christine Peltre « *La « note ironique » dans les représentations de l'Orient* »

La Récréation au camp de 1854 donne le ton de nombreuses œuvres inspirées par l'Orient, souvent empreintes de la « note ironique » soulignée par Moreau-Vauthier dans la peinture de Gérôme. Un tel regard est singulier quand on le confronte aux pro-

ductions d'autres orientalistes du temps, de Fromentin à Belly, même si l'on peut y retrouver l'esprit de certains Decamps. L'interprétation de Gérôme n'est pas éloignée de celle d'Edmond About, dont l'humeur sarcastique s'est illustrée dans *La Grèce contemporaine* de 1854. Si cette sensibilité peut répondre chez l'artiste à la volonté de renouveler un genre, elle semble aussi refléter une vision politique, en particulier dans les scènes de l'Égypte contemporaine. Agrégée de Lettres classiques, Christine Peltre est professeur émérite en Histoire de l'art contemporain à l'université de Strasbourg. Elle consacre une grande partie de ses recherches à l'étude du voyage et de l'orientalisme aux XIXe et XXe siècles, dans leur expression littéraire et artistique. Auteur de plusieurs ouvrages sur ces sujets, elle a récemment dirigé le numéro spécial de la Revue de l'Art « Orientalisme(s) » (n°222/2023-4).

Brigid Boyle « *Reckoning with Race - Black Men in Gérôme's Animal Pictures* »

Considérer la question raciale - Les hommes noirs dans les peintures animalières de Gérôme

Cette communication est issue de la thèse de l'auteur sur les représentations de soldats, d'artistes, d'éleveurs et d'eunuques noirs par Gérôme. Elle étudie trois scènes où des hommes noirs interagissent avec des chevaux, des chiens ou des lions, sexualisant ainsi les protagonistes humains et soulignant leur altérité. Plus que de simples parallèles visuels, comme certains l'ont affirmé, ces tandems « homme-animal » exigent d'être examinés sous l'angle du discours de l'époque sur la race et le genre.

Brigid M. Boyle a obtenu son doctorat en histoire de l'art à l'université Rutgers en 2024. Elle a travaillé pour plusieurs musées, et plus récemment pour le Nelson-Atkins Museum of Art en tant que doctorante de la fondation Bloch Family. Parmi ses projets actuels figure un volume à paraître sur les lettres inédites de Gérôme, coédité avec Emily M. Weeks.

François de Vergnette « *L'iconographie de l'exécution du maréchal Ney* »

L'œuvre de Gérôme sera située dans le contexte de la riche iconographie de *L'Exécution du maréchal Ney*. Dans le corpus constitué se trouve une gravure réalisée en 1844 pouvant être la source de

l'œuvre de Gérôme. Cette communication interrogera la signification politique de ces compositions et examinera enfin leur accueil par la critique.

François de Vergnette est maître de conférences en histoire de l'art à l'université de Lyon 3, spécialiste de la peinture d'histoire au XIXe siècle. Il a participé au catalogue de l'exposition Gérôme de 2010.

Julien Faure-Conorton « Portrait de l'artiste en défenseur de l'art photographique : Jean-Léon Gérôme et le pictorialisme »

De 1895 à 1903, Gérôme préside le jury du Salon annuel du Photo-Club de Paris, structure qui mène alors, en France, le combat pour la reconnaissance de la photographie comme un art. C'est cet aspect oublié de la carrière du peintre que cette intervention entend explorer en examinant les relations qu'il entretient avec les photographes pictorialistes.

Julien Faure-Conorton est historien de la photographie, chargé de recherche et de valorisation scientifique des collections au musée départemental Albert-Kahn (Boulogne-Billancourt). Docteur en histoire et théorie des arts, il est spécialiste du mouvement pictorialiste et des rapports entre peinture et photographie.

Dr Melissa Gustin "Sculpturae vitam insufflat pictura - Tanagra, Temporality, and Archaeological Intermediality"

Sculpturae vitam insufflat pictura - Tanagra, temporalité et intermédialité archéologique

Le travail de Gérôme en sculpture et en peinture autour des figurines Tanagra et des artefacts archéologiques largement populaires (et falsifiés) des années 1870 jusqu'au début du XXe siècle est tardif. Il offre une piste intéressante sur l'intersection entre les médiums artistiques, dans son œuvre. Cette communication se concentrera sur la figure centrale de *Tanagra* (1890) et la *Danseuse au cerceau* qu'elle tient dans sa main. Elle explorera la manière dont les objets sont perçus et présentés à travers les différents médiums artistiques, dans le contexte archéologique imaginé par Gérôme, et tel qu'il est connu aujourd'hui.

Melissa L. Gustin a obtenu son doctorat en histoire de l'art à York en 2018. Sa thèse portait sur les sculptrices américaines actives à Rome au milieu et à la fin du XIXe siècle, les réceptions classiques, la théorie queer et l'archéologie. Depuis 2022, elle est conservatrice de l'art britannique aux National Museums Liverpool et a récemment assuré le commissariat de « Another View : Landscapes by Women Artists » à la Lady Lever Art Gallery.

Léa Saint-Raymond « Gérôme, au firmament du marché »

Comment expliquer le succès si rapide de Jean-Léon Gérôme ? De son vivant, l'artiste a obtenu des prix stratosphériques sur le marché de l'art et ses œuvres sont entrées dans les collections les plus prestigieuses, de part et d'autre de l'Atlantique. Cette communication enquêtera sur les raisons de sa réussite, grâce aux procès-verbaux des ventes publiques et aux livres de compte de marchands.

Ancienne élève de l'École normale supérieure, agrégée de sciences économiques et sociales, Léa Saint-Raymond est maîtresse de conférences en histoire de l'art à l'Université Paris Sciences et Lettres. Sa thèse, publiée sous le titre *À la conquête du marché de l'art. Le Pari(s) des enchères* (1830-1939), a reçu le prix du musée d'Orsay en 2019. Elle dirige également l'Observatoire des Humanités numériques de l'ENS-PSL.

Michaël Vottero « *De Lecomte du Noüy à Fernand Léger, l'atelier Gérôme à l'École des Beaux-arts* »

De 1864 à 1904, Gérôme accueille plusieurs milliers d'élèves à l'École des Beaux-Arts de Paris. L'étude de ses élèves et l'analyse de sa méthode, souvent perçue comme plus stricte mais paradoxalement plus libérale, permettront de comprendre la variété des peintres issus de son atelier, de le replacer dans son temps pour souligner l'importance de Gérôme enseignant. Michaël Vottero est conservateur en chef du patrimoine, docteur en histoire de l'art habilité à diriger des recherches. Sa thèse, *La peinture de genre en France (1852-1878)*, a été publiée en 2012. Lauréat de la bourse de la Fondation Napoléon en 2008, Chastel en 2017 et Focillon en 2019, il a collaboré à plusieurs expositions et colloques internationaux. Il est depuis 2011 conservateur des monuments historiques à la DRAC Bourgogne-Franche-Comté.

Eric Teyssier « *Gérôme et la vision de l'Antiquité, l'influence d'un peintre du XIXe siècle à nos jours* »

L'influence de Gérôme est particulièrement perceptible dans le domaine des représentations de l'Antiquité. Artiste consciencieux, Gérôme reste tributaire des connaissances historiques de son temps qui ont souvent beaucoup évolué depuis le XIXe siècle. En puisant dans ce riche corpus d'illustrations, les continuateurs de Gérôme ont enraciné certains mythes dans notre culture populaire.

Agrégé et docteur en histoire, diplômé en sciences politiques, Eric Teyssier est Professeur des Universités à l'université de Nîmes. Il enseigne l'histoire romaine, l'histoire de l'art antique et l'histoire de la seconde guerre mondiale. Auteur de nombreux ouvrages, de biographies remarquées, il s'est spécialisé dans la scénarisation et la mise en scène de spectacles historiques, tels les Grands Jeux romains se tenant à Nîmes.

Jasmine Laraki « *Parfum de scandale - Usages et enjeux de la métaphore olfactive dans la réception critique des œuvres de Jean-Léon Gérôme* »

Cette communication propose une lecture du rôle joué par la dimension olfactive et la métaphore qui se révèlent des outils

rhétoriques signifiants dans la réception critique de l'œuvre de Jean-Léon Gérôme. Un cadre d'analyse qui nous immerge dans l'univers sensoriel de l'artiste véusilien, univers « imprégné d'ambre et de musc » selon l'expression consacrée d'Olivier Merson. Doctorante en histoire de l'art à l'Université Paris I - Sorbonne, Jasmine Laraki poursuit une thèse sur les relations entre nouvelles théories psychophysiques de l'odorat et œuvres visuelles réalisées par les artistes symbolistes, en lien avec l'histoire culturelle des parfums. Parallèlement à ses activités de recherche, Jasmine Laraki est conférencière indépendante.

Susan Waller "*Gérôme, Rodin and the Gendering of Artistic production in late 19th century Paris*"

Gérôme, Rodin et la notion de genre dans la production artistique à la fin du XIXe siècle à Paris

Dans la galerie 800 du Metropolitan Museum of Art de New York, deux représentations du mythe de Pygmalion et Galatée, tiré des Métamorphoses d'Ovide, sont exposées côte à côte : la peinture de Jean-Léon Gérôme (1889) et la sculpture d'Auguste Rodin (1889, marbre en 1904-1906). Cette étude s'appuie sur les cadres théoriques des études de genre, en approfondissant les contextes socioculturel et historique dans lesquels ces deux artistes ont travaillé. Elle cherche à donner un sens nuancé aux masculinités divergentes qui circulaient dans le monde de l'art complexe et fragmenté de la Troisième République française.

Susan Waller est historienne de l'art européen du XIXe siècle. Avant d'obtenir son doctorat à l'université de Northwestern, elle a été conservatrice au musée de l'Académie d'art de Cranbrook, à Bloomfield Hills, et directrice de la galerie Baxter du Maine College of Art, à Portland. Ses recherches portent sur l'histoire des femmes artistes à l'époque moderne ainsi que sur l'histoire sociale des artistes et des modèles à Paris au XIXe siècle.

Marc Gotlieb « *Gérôme, le spectateur, et le travail du détail* »

Cette communication interroge la pratique de détail dans la peinture de Gérôme. Souvent ses détails sont traités comme au service de la reconstitution archéologique ou, pire, le véhicule invisible du travail idéologique d'un tableau. En revanche, cette communication traite cette pratique de détail comme étant délibérée, voire virtuose, moins axée sur la description ou sur la vérité historique que conçue pour manipuler, et parfois ironiser, l'attention du spectateur. Marc Gotlieb est directeur du master en histoire de l'art offert conjointement par Williams College et le Clark Art Institute. Il est l'auteur de monographies sur Ernest Meissonier et sur Henri Regnault, ainsi que d'études sur la peinture romantique et sur la biographie artistique.

Emily Weeks "*A New Gérôme - The Revision of the Artist's Catalogue Raisonné*"

Un nouveau Gérôme - La révision du catalogue raisonné de l'artiste

Depuis la fin des années 1970, Gérôme suscite un intérêt croissant de la part des universitaires, des conservateurs de musée, du public et des réalisateurs d'Hollywood, qui se sont tous intéressés à lui de manière différente, mais intense. Pourtant, malgré cette attention généralisée, notre compréhension de Gérôme est fondamentalement imparfaite et profondément incomplète. Je discuterai de la principale raison de cette lacune, à savoir le manque de fiabilité du catalogue raisonné de l'artiste, ou inventaire de ses œuvres - la base même sur laquelle toutes les études sur Gérôme sont en fin de compte construites.

Emily M. Weeks a obtenu un doctorat en histoire de l'art à l'université de Yale, avec une spécialisation en orientalisme. Elle est actuellement consultante en art pour des musées internationaux, des institutions académiques, des maisons de ventes aux enchères et des collectionneurs. Dr. Weeks est reconnue comme experte de Jean-Léon Gérôme et figure d'autorité sur Ludwig Deutsch et John Frederick Lewis, sujet de son livre publié 2014. Elle est actuellement co-commissaire d'une exposition consacrée à Gérôme qui ouvrira ses portes à Doha, au Qatar, au début du mois de novembre 2024.

COMPAGNIE
Bacchus

L'INCENDIAIRE

Marie Christine BARRAULT
François MARTHOURET

Marie TOSCAN
Léonard STEFANICA
Jean PÉTREMENT
Lucile PÉTREMENT

création
2024

Texte et mise en scène
Jean PÉTREMENT

Jeudi 17 octobre 2024
20h30

Théâtre Edwige Feuillère • Vesoul

RÉSERVATION 06 76 28 53 04

THÉÂTRE
Edwige
Feuillère

bleu

« Pour éviter que, dans l'avenir, sept villes ne se disputent l'honneur de m'avoir donné le jour, je déclare que je suis né à Vesoul [...]

Aucun prodige n'eut lieu (et c'est bien étonnant) le jour de ma naissance ; la foudre n'éclata même pas dans un ciel serein. Le siècle avait alors vingt-quatre ans. »

Jean-Léon Gérôme,
(Notes autobiographiques, 1876)

Retrouvez le programme complet sur vesoul.fr
Informations : anneegerome2024@vesoul.fr