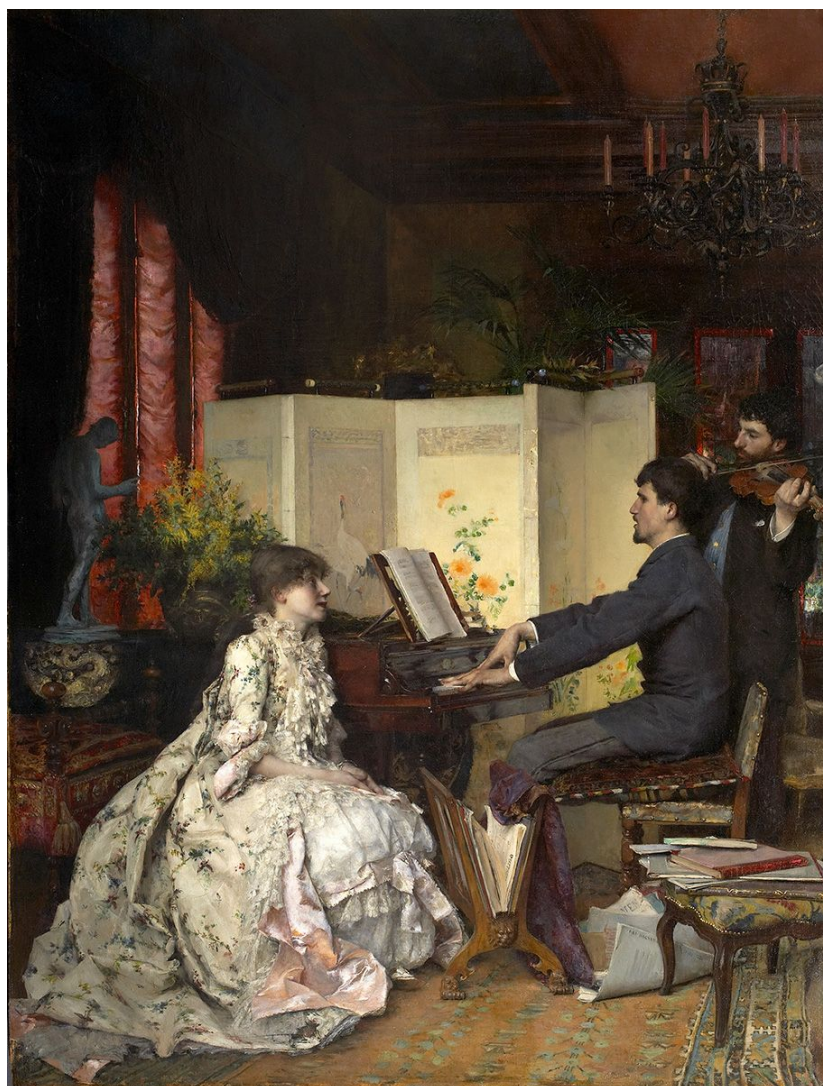

Pascal Dagnan-Bouveret

1852-1929

Le petit concert

Huile sur toile signée, située et datée "Paris 1883" en bas à droite

Dimensions : 115 x 88 cm

Littérature : Authenticité confirmée par Dr. Gabriel P. Weisberg

"Artistic Costumes in the late Seney Collection", Demorest's Monthly Magazine, New York, juin 1885, p. 528.

L.E. Van Zandt, "The Waggaman Collection", The Art Interchange : An Illustrated Guide for Art Amateurs and Students, with Hints on Artistic Decoration, New York, juin 1894, vol. XXXII, no. 6, p. 160

"The Waggaman Art Galleries : A Rare Collection In Danger of Dispersion", The Booklovers Magazine, Philadelphie, novembre 1904, vol IV, no. 5, p. 618 (sous le titre A Duet in the Studio)

Exposition : Art Institute of Chicago, Works of P.A. Dagnan-Bouveret : A Loan Exhibition, 1-24 mars 1901, no. 8 (prêté par Thomas E. Waggaman)

Exposition "Tentations. L'appel des sens" au Musée Paul Dini, Villefranche du 16 Octobre 2016 au 14 février 2017

Provenance : Goupil & Cie, Paris, n° 16879 (acquis directement auprès de l'artiste, décembre 1883)

Knoedler & Cie, New York, no. 4555 (acquis auprès de l'artiste, janvier 1884)

George Ingraham Seney, Brooklyn, New York (acquis auprès de l'artiste ci-dessus en février 1884 et vendu lors de sa vente, American Art Association, New York, 31 mars 1885, lot 88)

Thomas E. Waggaman, Washington, D.C. (et vendu, American Art Association, New York, 25 janvier 1905, lot 80, illustré, comme A Duet in the Studio)

J. Schmitt (acquis lors de la vente ci-dessus)

Collection privée, France

Dimensions avec cadre : 145 x 118 cm

Référencé sous le titre "Le duo", ce tableau est une redécouverte de l'oeuvre précoce de Pascal Dagnan-Bouveret. Rejetant les sujets académiques et traditionnels privilégiés par ses condisciples de l'École des Beaux-Arts, l'artiste a acquis, à la fin des années 1870 et au début des années 1880, une réputation de peintre de la vie parisienne. Bien au-delà d'un assemblage de meubles raffinés et de modèles bien habillés, des tableaux comme Le Duo invitaient le spectateur à décoder des récits entiers construits à partir de l'oeil attentif de l'artiste pour les détails et de son esprit caractéristique.

Le Duo répond admirablement à l'ambition de Dagnan-Bouveret : montrer des intérieurs bien aménagés, magnifiquement meublés pour des activités sociales telles qu'un récital de musique, qui reflètent le raffinement tout en étant significatifs de leur époque.

Biographie

Peintre de sujets mythologiques et d'allégories, de compositions religieuses, de scènes de genre et de portraits, Pascal Dagnan-Bouveret a commencé sa carrière en 1869 dans l'atelier d'Alexandre Cabanel à l'Ecole des Beaux-Arts. Devant interrompre son éducation artistique à cause des événements historiques de l'époque, la guerre franco-prussienne puis la Commune en 1871, il reprend ses études en 1872 dans l'atelier de Gérôme.

Orphelin de mère à six ans, il est élevé par ses grands-parents dans un petit monde bourgeois et sage. Il fait des études classiques à Melun mais dès son enfance, il adore dessiner et très tôt, il décide de consacrer sa vie à la peinture. À 16 ans, il refuse de rejoindre son père, homme d'affaire au Brésil, qui, furieux lui supprimera toute allocation. Il s'installe à Paris et s'inscrit aux Beaux-Arts. Sans argent, il trouve à se loger sous les toits d'une maison rue du Faubourg Poissonnière. C'est là que, par un hasard heureux, il devient le voisin de Jean-Baptiste Corot. Il rend souvent visite au grand peintre paysagiste qui l'accueille avec chaleur et lui donne de nombreux conseils formateurs.

En 1875, il débute au Salon des Artistes avec son "Atalante" (Musée de Melun), un portrait remarqué de l'héroïne grecque qui défia ses adversaires masculins dans une course à pied. Ce sujet correspond à l'esprit encore combatif de l'époque, et, à la suite de cette présentation, il reçoit des commandes de l'Etat pour décorer des lieux publics comme l'Odéon ou la Sorbonne.

En 1876, il obtient le second Prix de Rome et présente à nouveau deux sujets mythologiques au Salon, "Orphée et les Bacchantes" et "Bacchus enfant adoré". Son oeuvre sera couronnée par de nombreux prix et médailles : il obtiendra une troisième médaille en 1878 pour "Manon Lescaut" une première médaille en 1880, une médaille d'honneur 1889, et un Grand Prix à l'Exposition Universelle de 1889. Enfin, il reçoit la Légion d'Honneur en 1900.

Les envois qui suivent les premiers Salons, comme "La noce chez le photographe" (1878-79), maintenant au Musée des Beaux-Arts de Lyon, annoncent un peintre de genre de grand talent abandonnant ici l'histoire classique, la Grèce et l'Empire Romain pour des sujets plus modernes." Ce tableau réaliste, dira-t-il plus tard, ça a été ma petite insurrection. C'était un mouvement d'impatience contre l'Ecole. J'étais sous l'impression des écrivains de ce temps-là : Zola, Daudet, les frères Goncourt. Et puis, j'avais devant les yeux l'exemple de Bastien Lepage. Il était notre aîné et notre chef de file ". L'influence de Jules Bastien Lepage, grand ami de l'artiste, donnera à son oeuvre un caractère plus poétique. Son style s'élargit et se simplifie à travers des scènes courantes de la vie urbaine ou rurale. Son tableau "L'Accident", (1879, le Walters Art Museum, Baltimore), consécutif à un fait réel vécu par l'artiste en est l'expression.

Le choix du thème et son traitement "narratif" en font une "peinture de la vie moderne", conforme aux revendications artistiques émergentes et facilement appréciée par un public plus vaste. Dans cette lignée, Dagnan-Bouveret va peindre à Paris des scènes de rue réalistes, comme "Le charmeur d'oiseaux" (1879, Chrysler Museum of Art) ou "La blanchisseuse" (1880), tableau inspiré par "Nana" le roman de Zola où il se peint aux côtés de son grand ami Gustave Courtois, croisant une jeune femme assise sur un banc et épuisée par le labeur.

Dans les années 1880-90, après son mariage, il va se tourner vers des sujets plus personnels et familiers, portraits de sa femme, de ses amis et de sa famille. Sa carrière connaît un grand succès et il ajoute des sujets religieux à son éventail. En 1886 il se lance dans une série de peintures sur le thème du "Pardon" breton, une coutume dont la représentation très théâtrale sera reprise par un grand nombre d'artistes voyageant en Bretagne à la fin du 19ème siècle comme Paul Gauguin, Maurice Denis et les Nabis.

À l'Exposition Universelle de 1900, grâce son statut d'artiste reconnu, il a le privilège d'exposer ses oeuvres dans

une salle à part. Parmi elles, un imposant tableau "La Cène". En 1900 il compte parmi les plus jeunes artistes peintres à être élu à l'Institut de France. Enfin, plus récemment, en 2002, son talent a été redécouvert et célébré lors d'une grande rétrospective de ses oeuvres au Musée Dahesh à New York.

Musées

Vesoul, Musée Georges Garret
Paris, Musée d'Orsay, Assemblée Nationale, Ecole Supérieure des Beaux-Arts
Nancy, Lyon, Cognac, Musées des Beaux-Arts
Chambery, Musée d'Art et d'Histoire
Melun, Musée Municipal
Lisbonne, Fondation Calouste Gulbekian
Munich, Bayerische Staatsgemaltesammlungen
Saint Petersburg, Musée de l'Hermitage
Moscou, Musée Pouchkine
San Francisco, The Fine Art Museum
New York, The Metropolitan Museum of Art, The Dahesh Museum,
Boston, The Museum of Fine Art
Pittsburg, The Carnegie Museum of Art, The Frick Art and Historical Center
The Philadelphia Museum of Art
Baltimore, The Walters Art Museum
Chicago, The Art Institute
Norfolk, The Chrysler Museum of Art
Montréal, Musée des Beaux-Arts

Bibliographies

Bénézit, Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, Gründ, 1999
H.Rameau, " Disciples de Gérôme : P.Dagnan-Bouveret, G.Courtois, L.Girardot, J.A.Meunier, ", Vesoul, l'Imprimerie Portusienne, 1979
D.Sassi, " Dagnan-Bouveret : Les couleurs de sa vie ", 2007
Gabriel, P.Weisberg, " Against the Modern, Dagnan-Bouveret and the transformation of academic tradition ", Dahesh Museum of Art & Rutgers Univ. Press, 2002
Gabriel, P. Weisberg, " Beyond Impressionism ; the Naturalist Impulse ", New York 1992
René Bazin, " Couleur du temps, Dagnan-Bouveret ", Le Figaro, 21 Août 1929
Catalogue of the Works of P.A.Dagnan-Bouveret : A Loan Exhibition, Chicago, Art Institute of Chicago, 1901
D.Delouche, " Peintres de la Bretagne, :Découverte d'une province " Paris 1977
P.Grisel, " P.A.J. Dagnan-Bouveret à travers sa correspondance ", DEA d'Histoire de l'Art, Université Lumière, Lyon II, 1987
Peng, Chang Ming, " P.A.J. Dagnan-Bouveret, Recherche sur la formation d'un langage pictural ", Maîtrise, Univ.Paris IV, 1990