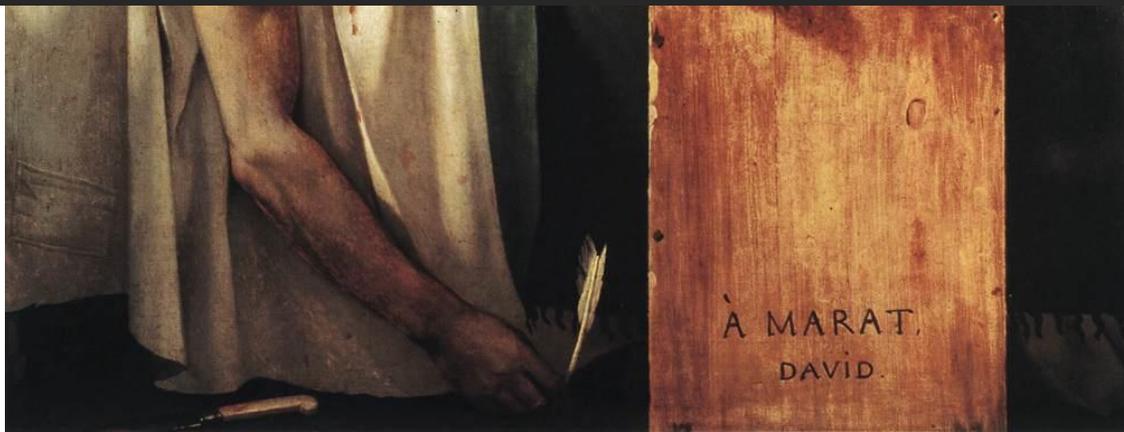
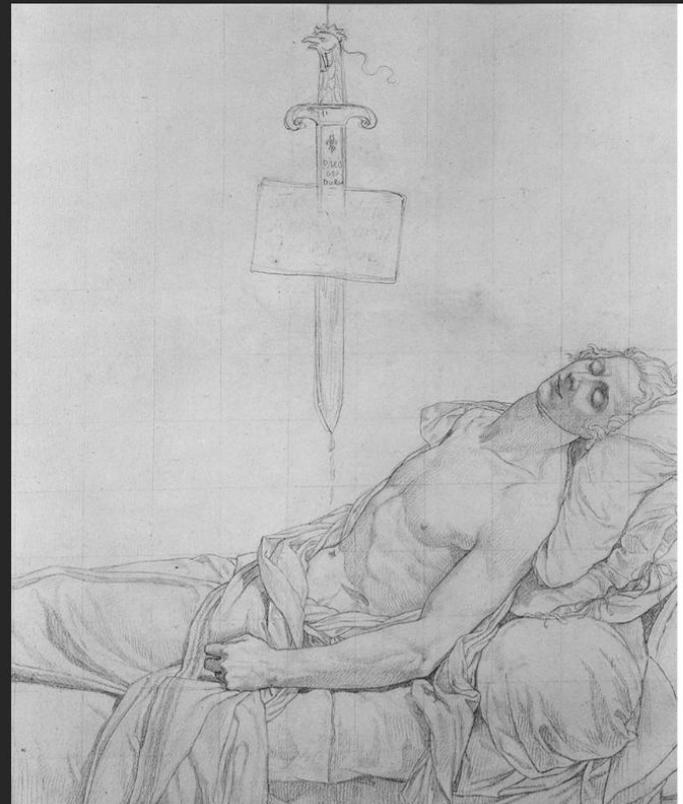

Art et pouvoir

5. Les nouveaux maîtres

UDA 2025

David, La Mort de Marat
1793, Huile sur toile,
162 x 128 cm
Musées Royaux des
Beaux-Arts, Bruxelles

- 1789 : changement de mains, destructions du patrimoine
- Napoléon : image impériale et propagande
  - Spoliations et ouverture du Louvre : l'art en otage.
- La Restauration : retour de l'image royale
- Romantisme et journalisme : un nouveau regard sur l'actualité
  - Delacroix, Géricault
  - Caricaturistes
- Napoléon III :
  - Iconoclasme pour l'exemple : le Palais d'Été à Pékin
  - Nouvelles tendances : le Salon des Refusés
- 1874 : L'impressionnisme contre l'académisme
- Nouveaux médias : photos, cinéma, affiches

L'art et la Révolution : iconoclasme

Abbé Grégoire, discours à la Convention, 1793 :

« C'est dans le domaine des arts que les plus grandes dilapidations ont été commises. Ne croyez pas qu'on exagère en disant que la seule nomenclature des objets enlevés, détruits ou dégradés, formerait plusieurs volumes. ... Les antiques, les médailles, les pierres gravées, les émaux de Petitot*, les bijoux, les morceaux d'histoire naturelle d'un petit volume, ont été plus fréquemment la proie des fripons. Lorsqu'ils ont cru devoir colorer leurs vols, ils ont substitué des cailloux taillés, des pierres fausses aux véritables. Et comment n'auraient-ils pas eu la facilité de se jouer des scellés, lorsqu'on saura qu'à Paris même, il y a un mois, des agents de la municipalité apposaient des cachets sans caractères, des boutons et même des gros sous, en sorte que quiconque était muni d'un sou pouvait, à son gré, lever et réapposer les scellés ? »

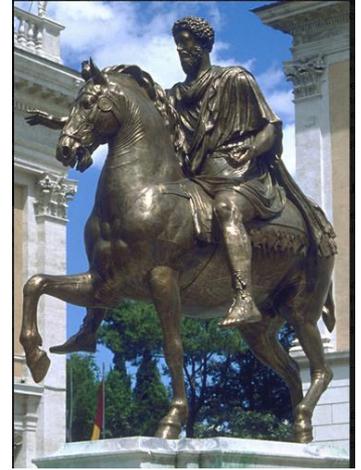
*portraits de personnages historiques et de femmes célèbres du siècle de LOUIS XIV

L'art et la guerre : destructions - spoliations

- Leitmotiv de la spoliation :
  - Sauvegarde
  - Rapatriement
- 1794 : décret de la Convention concernant la sauvegarde du patrimoine culturel
  - La France est l'héritière du patrimoine culturel national, de la Grèce antique et de la Renaissance (Discours de Wicar sur les moulages d'œuvres grecques, et par extension, sur le patrimoine romain)
  - Le 25 février 1794, le peintre A.-F. Sergent, ami de David et député à la Convention, recommande au Comité d'instruction publique de la Convention de prendre des mesures pour assurer la protection des chefs-d'oeuvre de l'art dans les territoires qui seraient occupés par les armées françaises. Il explicite cette protection :

« les Romains, en dépouillant la Grèce, nous ont conservé de superbes monuments ; imitons-les ».

Statue équestre de Marc Aurèle (copie)

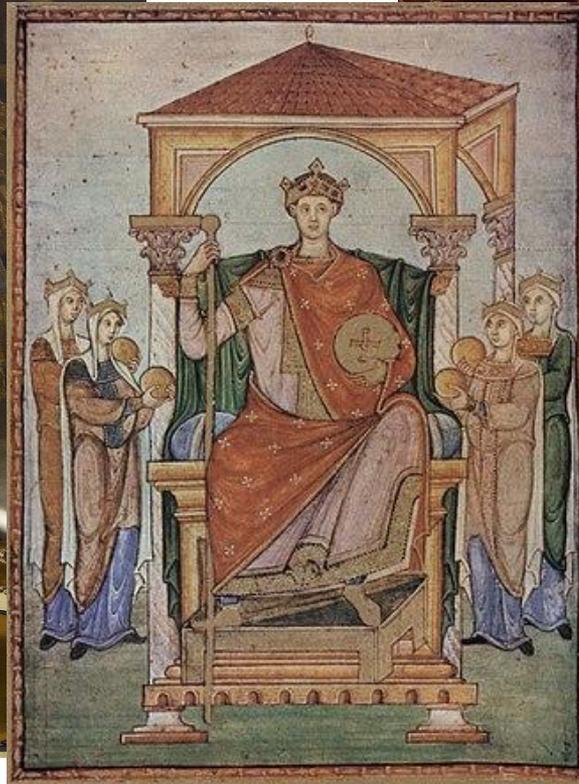

DAVID Jacques Louis
(1748-1825)
Sacre de l'Empereur
Napoléon Ier, Paris,
musée du Louvre, 629 x
979 cm

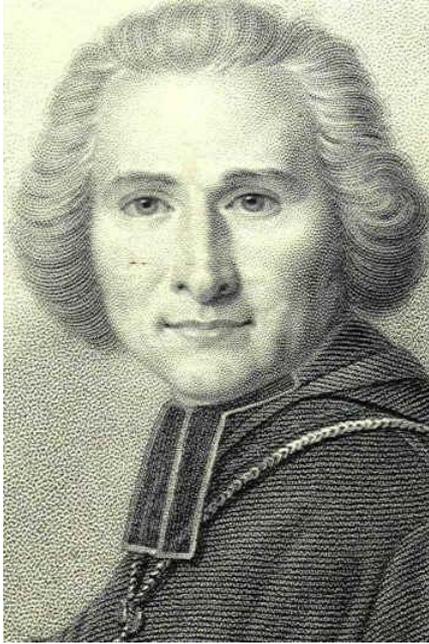
// Rubens,
Couronnement de
Marie de Médicis,
1621(Louvre), 394 x
727 cm

Ingres : 1806. Musée de l'Armée

// Miniature représentant Otton II du Saint-Empire, tirée du Registrum Gregorii de Trèves. Musée Condé

//Le tableau de Gérard (Fontainebleau), 1804. 225 x 147 cm

« Plus que les Romains, nous avons le droit de dire qu'en combattant les tyrans, nous protégeons les arts. Nous en recueillons les monuments, même dans les contrées où pénètrent nos armées victorieuses. [...] Crayer, Van Dyck et Rubens sont en route pour Paris, et l'école flamande se lève en masse pour venir orner nos musées ».

« Si nos armées victorieuses pénètrent en Italie, l'enlèvement de l'Apollon du Belvédère et de l'Hercule Farnèse serait la plus brillante conquête. C'est la Grèce qui a décoré Rome, mais les chefs-d'œuvre des républiques grecques doivent-elles décorer les pays des esclaves ? La République française devrait être leur dernier domicile »

Discours du 31 août 1794, par l'abbé Grégoire devant la Convention (Rapport sur les destructions opérées par le vandalisme), qui lui avait été demandé par le Comité d'instruction publique le 27 messidor (15 juillet).

Vivant Denon (directeur général des musées, il s'illustre dans l'organisation du musée du Louvre, grand précurseur de la muséologie et de l'égyptologie.

Mission allemande de 1806-07;
mission espagnole de 1808 ;
mission autrichienne de 1809 ;
mission italienne de 1811

« j'arrive de Cassel où j'ai fait une ample moisson de superbes choses (...) En tout cas j'aurai fait une récolte qui ne peut être comparée à celle de l'Italie mais qui est bien au-dessus ce de que j'espérais en Allemagne »

Vivant Denon, lettre à Napoléon, Brunswick 1806

« Sire, il doit exister en France un trophée de nos victoires en Allemagne comme on en a eu de celles d'Italie. Si votre Majesté me le permet, je vais lui indiquer quelques objets de différents genres (...) La collection de Cassel peut en donner au moins quarante comme ceux d'Albert Dürer, d'Holbein et d'autres dont le musée manque absolument (...) Dans la haute Autriche il existe une collection de médailles contenant nombre de portraits que l'on ne peut trouver ailleurs. Cette collection qu'on n'a jamais vue que difficilement augmenterait celle du cabinet impérial de Votre Majesté »

Lettre de Vivant Denon à Napoléon

STATUES,
BUSTES, BAS-RELIEFS,
BRONZES,
ET AUTRES ANTIQUITES,
PEINTURES, DESSINS,
ET OBJETS CURIEUX,

Conquis par la Grande Armée, dans les
années 1806 et 1807; dont l'exposition
a eu lieu le 14 Octobre 1807, pre-
mier anniversaire de la BATAILLE
D'JÉNA.

PRIX : UN FRANC.

PARIS,
DUBRAY, IMPRIMEUR DU MUSÉE NAPOLEON,
RUE VANTADOUR, N.º 5.

1807.

Verzeichniß
von
Gemälden und Kunstwerken,
welche
durch die Tapferkeit der vaterländischen
Truppen wieder erobert worden
und auf Verfügung eines Hohen Mi-
nisterii des Innern in den Sälen der

« Inventaire des tableaux et des
œuvres d'art reconquis grâce à
la vaillance des troupes
patriotiques et dont
l'exposition publique a lieu au
bénéfice des soldats blessés de
la patrie »

Berlin, 1815.
Gezuckt bei Louis

L'Italie

Dans une lettre du 7 mai 1796 au général Bonaparte, le Directoire précise ses intentions :

« si Rome fait des avances : Quelques-uns de ses beaux monuments, ses statues, ses tableaux, ses médailles, ses bibliothèques, ses bronzes, ses madones d'argent, et même ses cloches nous dédommageront des frais de la visite que vous lui aurez faite ».

Il était donc décidé que les saisies seraient considérées comme des contributions de guerre et pourraient venir en déduction des indemnités en argent.

Le Directoire écrit à Bonaparte, le 12 prairial (31 mai 1796) :

« Vous devez recommander aux uns et aux autres de n'extraire que ce qui est vraiment beau et bon. Enlever sans goût, sans choix, c'est ignorance et presque vandalisme ».

"L'entrée à Paris des œuvres destinées au Musée Napoléon" (détail). (Sèvres)

Antoine BERANGER

© Photo RMN-Grand Palais

J.L. GEROME.

GROS Antoine-Jean (Baron) (1771-1835)
Napoléon visitant le champ de bataille d'Eylau, 9 février 1807
Paris, musée du Louvre

Clémence de Napoléon envers Madame de Hatzfeld de Marguerite Gérard, 1806, musée national du château de Malmaison (Rueil-Malmaison)

Paris, reflet du pouvoir impérial

"Les hommes ne sont grands que par les monuments qu'ils laissent "

" L'exécution de grands travaux est aussi nécessaire à l'intérêt des peuples qu'à ma propre satisfaction. «

« Je vous ramènerai en France. Vous ne rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de triomphe »

L'art au service du pouvoir

- Avant l'émergence de la presse écrite comme moyen de communication et de pouvoir, Napoléon met l'art et les artistes au service de sa propagande.
- Création du Louvre ; création de l'École des Beaux-arts, publique : les arts doivent être publics et élever le niveau civique du citoyen.
- Le rapport à l'antiquité est permanent afin de soutenir l'idée d'Empire (et de pouvoir impérial)
  - Architecture grandiose inspirée de Rome : Arc de triomphe de Paris, église de la Madeleine
- Peinture sous contrôle académique (pas de créativité!) au service de l'image impériale. Grande peinture d'Histoire.
  - Peinture du Sacre par David ; batailles de Napoléon (victorieux!)
- Existence des Salons : présentation du travail des artistes avec Prix

Emergence d'un contre-pouvoir

- Sortie d'un mode de soumission à l'académisme -mais avec attachement aux valeurs traditionnelles de l'art pour la technique, les Salons, les Prix,...-
- Sortie de l'idéalisme : introduction du drame humain, de la laideur, du désespoir. Révolution du sujet (libre, sans commande officielle. Daumier, Courbet,...)
- Sortie du carcan académique et indépendance créative (Sécession viennoise, préraphaélisme, Nabis, Fauves, Cubistes)
- Engagement politique des artistes (David, Géricault, Delacroix,...) et des intellectuels (Hugo, Zola,...)
- Révolution de la technique (impressionnisme)
- Emergence d'un marché de l'art « bourgeois »
- XXème siècle : les Avant-gardes. L'art au service de l'art + (dés)engagement politique (Dada, futurisme, constructivisme Bauhaus, de Stijl,...)

Le radeau de la Méduse
1818 / 1819 (1e quart du XIXe
siècle)
Géricault, Théodore, (491 × 716 cm)

Delacroix, La Liberté guidant le peuple,
28 juillet 1830, 1830, Louvre, Paris

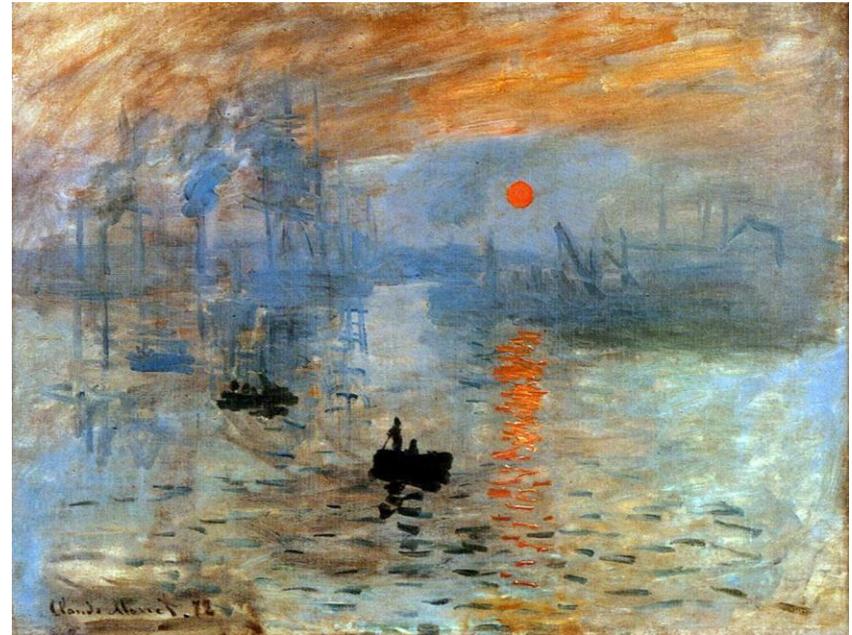
Art et scandale

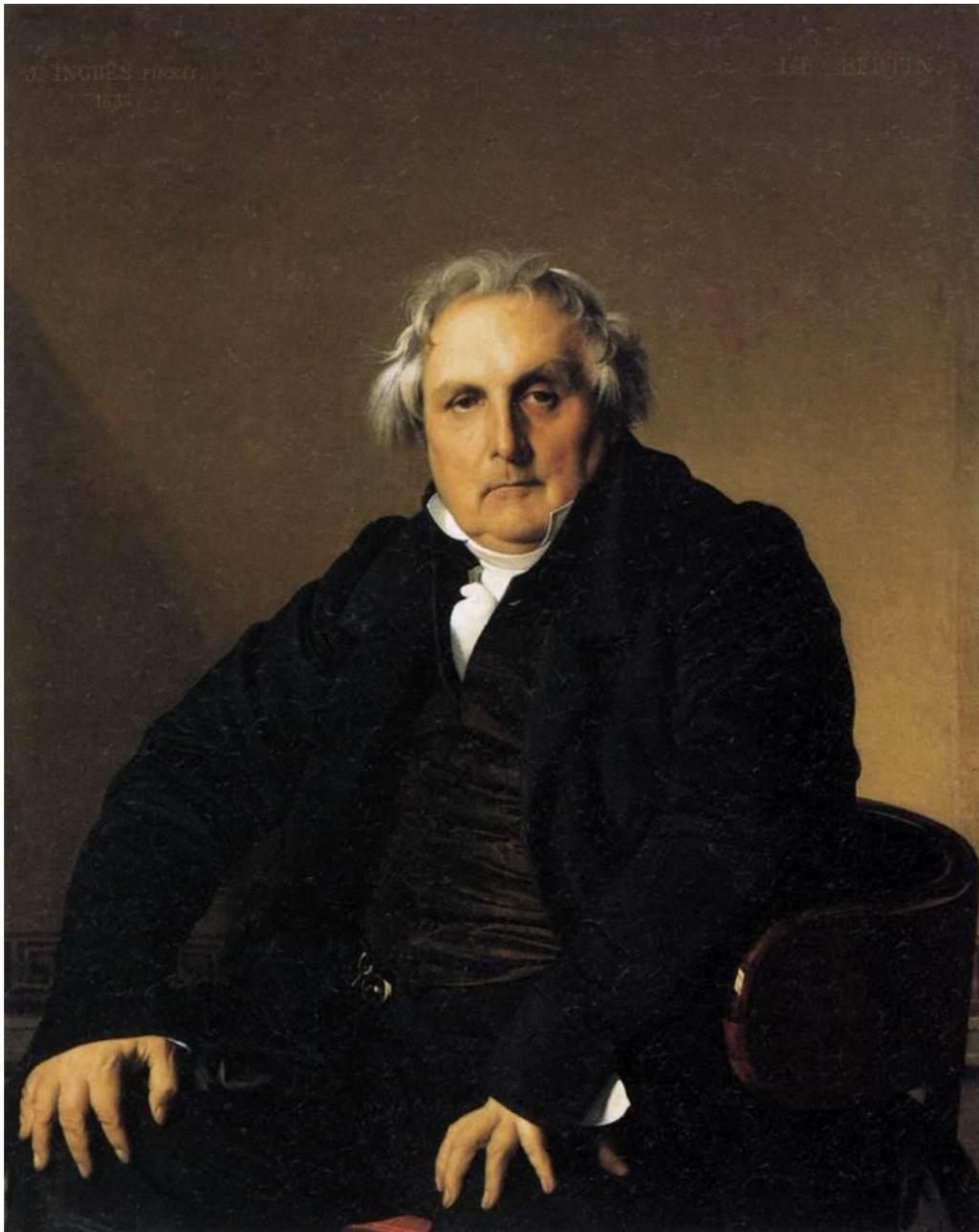
Gustave COURBET, Un enterrement à Ornans, 1849-1850, 315 x 668 cm, Orsay, Paris

Manet, Le Déjeuner sur l'herbe, 1863, musée d'Orsay

Monet, Impression : soleil levant, 1873, Marmottan, Paris

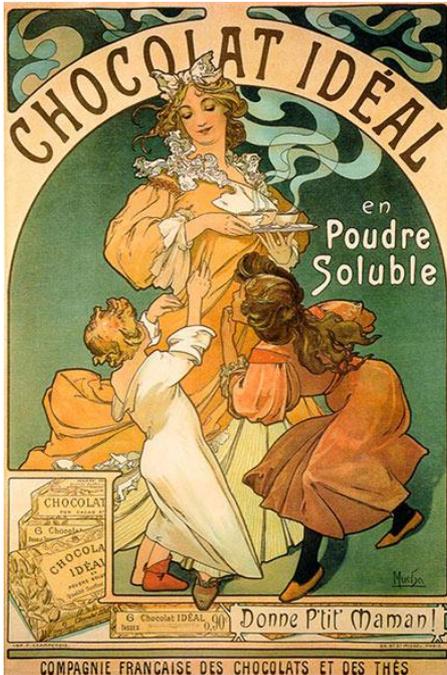

Jean-Dominique Ingres,, Portrait de Mr Bertin, 1832, Huile sur toile, 116x95cm, Louvre

Antoine van Dyck, Portrait d'un vieux noble génois, 1623-24, 203 x 117, Berlin

L'affiche : un nouveau support rapide et efficace

- Promotion des spectacles dès le XIXème (Lautrec, Mucha)
- Promotion de la modernité (chemins de fer, croisières, voiture, aviation,...)
- Promotion commerciale
- Propagande politique dès les années '20

La publicité : codes variables et censure

SODEX
REMPLECE AVANTAGEUSEMENT
LES CRISTAUX DE SOUDE

SODEX
BLANCHIT ET NETTOIE
MIEUX QUE LES LESSIVES

Les Imp^{rs} A.G. LINDIP, 28 rue de Belle PARIS
M. CALVINY AGENT G^{ral}

The advertisement features a central illustration on a red background. On the left, a Black woman in a patterned dress and a large hat is shown in profile, appearing to be washing or scrubbing a white man who is leaning over a wooden tub. A small box of SODEX is on the floor next to the tub. The overall style is a caricature, emphasizing racial contrast.

LA
REVUE NÈGRE
AU
Music-hall
DES
CHAMPS-ÉLYSÉES

PAUL COLIN

H. CHACHOIN Imp. PARIS - 1925

The poster features a stylized illustration of three Black figures. At the top, a woman in a white dress and hat poses with her hands on her hips. Below her, a man in a white suit and a white hat with a red band is shown in profile, smiling broadly. In the foreground, a large, stylized face of a Black man with a wide smile is visible. The background is a mix of white and red tones.

1914-18 : L'art devient un enjeu politique

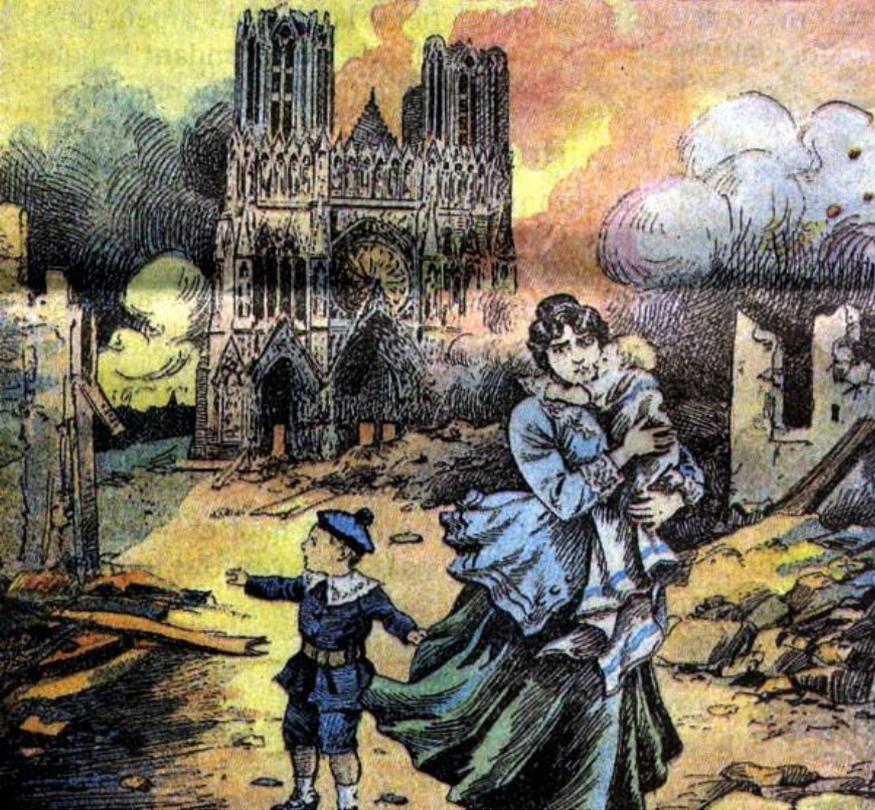

Image de propagande anti allemande

Reims

Le récit complet
illustré

sous les Obus

Manifeste du futurisme

1. Nous voulons chanter l'amour du danger, l'habitude de l'énergie et de la témérité.
2. Les éléments essentiels de notre poésie seront le courage, l'audace, et la révolte.
3. La littérature ayant jusqu'ici magnifié l'immobilité pensive, l'extase et le sommeil, nous voulons exalter le mouvement agressif, l'insomnie fiévreuse, le pas de gymnastique, le saut périlleux, la gifle et le coup de poing.
4. Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle: la beauté de la vitesse. Une automobile de course avec son coffre orné de gros tuyaux tels des serpents à l'haleine explosive...
une automobile rugissante, qui a l'air de courir sur de la mitraille, est plus belle que la Victoire de Samothrace.
5. Nous voulons chanter l'homme qui tient le volant dont la tige idéale traverse la terre, lancée elle-même sur le circuit de son orbite...
C'est en Italie que nous lançons ce manifeste de violence culbutante et incendiaire, par lequel nous fondons aujourd'hui le Futurisme parce que nous voulons délivrer l'Italie de sa gangrène d'archéologues, de cicérones et d'antiquaires...

F. T. Marinetti

« Il faut mépriser toutes les formes d'imitation et glorifier toute forme d'originalité. Il faut balayer tous les sujets déjà usés, pour exprimer notre tourbillonnante vie d'acier, d'orgueil, de fièvre et de vitesse. Le dynamisme universel doit être donné en peinture comme sensation dynamique. » **Boccioni.**

Boccioni, La Charge des lanciers, 1914-15, gouache, crayon, encre, papier collé. 35x50cm.

L'art au service du politique : '30-'70

- L'image est un outil direct pour diffuser/imposer des idées/une idéologie
- Les dictateurs l'ont compris : Staline, Hitler, Mao
  - Élaboration d'une formation encadrée par les membres du Parti
  - Cours politiques pour les artistes et étudiants des académies
  - Suppression de toutes les formes artistiques non conformes à l'idée politique en cours
  - Poursuites et liquidations des opposants
  - Diffusion large des images : presse, affiches, ...

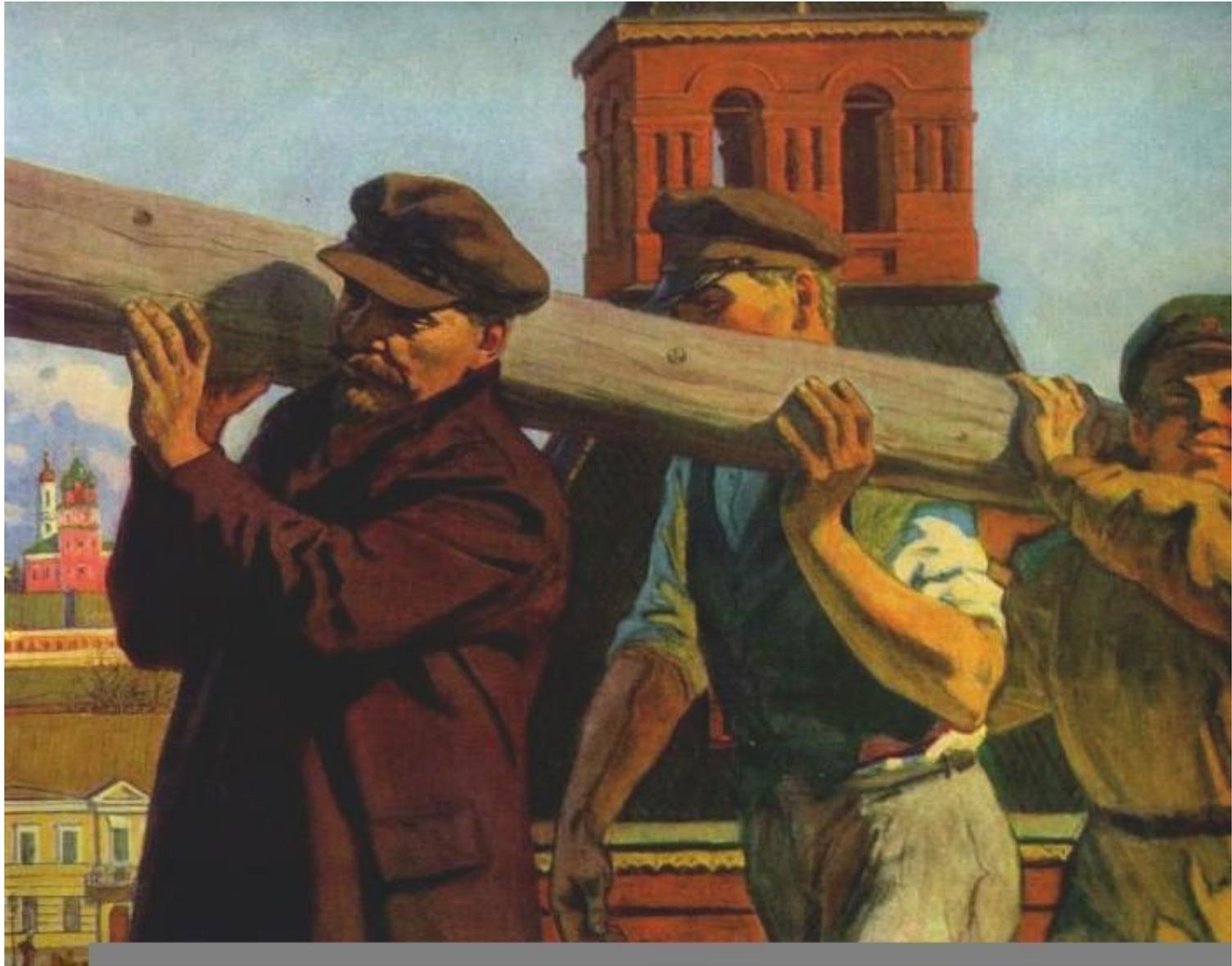
CONTRE LES VALETS DE STALINE

VOTEZ NATIONAL

L'art de propagande soviétique et national socialiste

Viktor Ivanov (1909–1968), "V. I. Lenin, a volunteer in the Kremlin"

La condamnation de l'art abstrait.

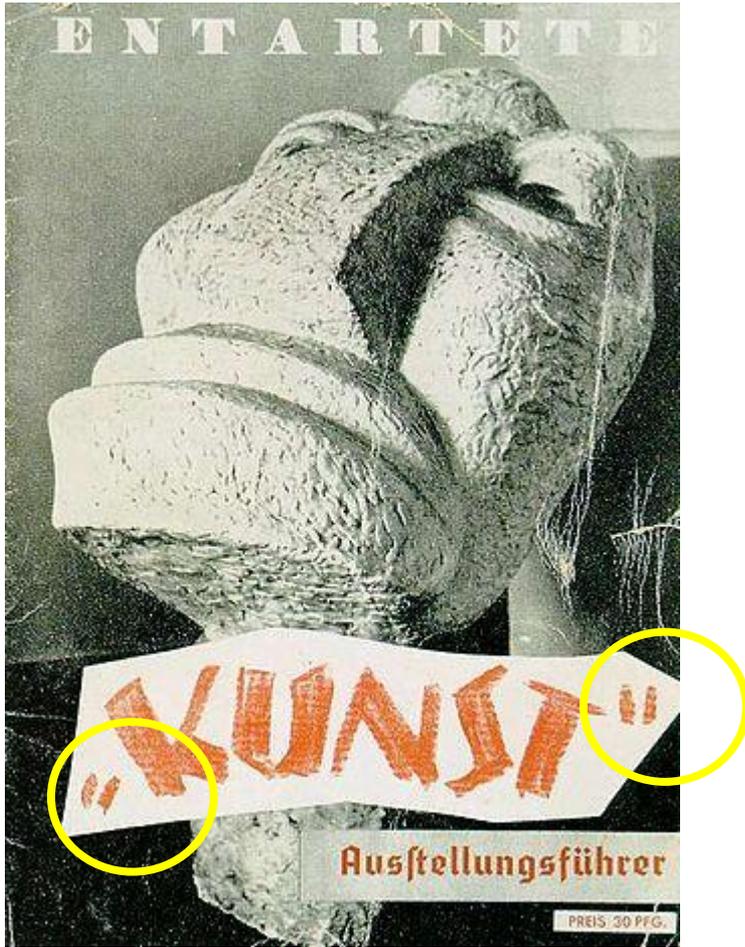
Les années '30 : les deux grands foyers de l'art d'avant-garde sous contrôle ; retour à la figuration :

- en Russie, le réalisme socialiste affecte tous les arts
- en Allemagne, l'art nazi déclare la guerre à l'art « dégénéré »

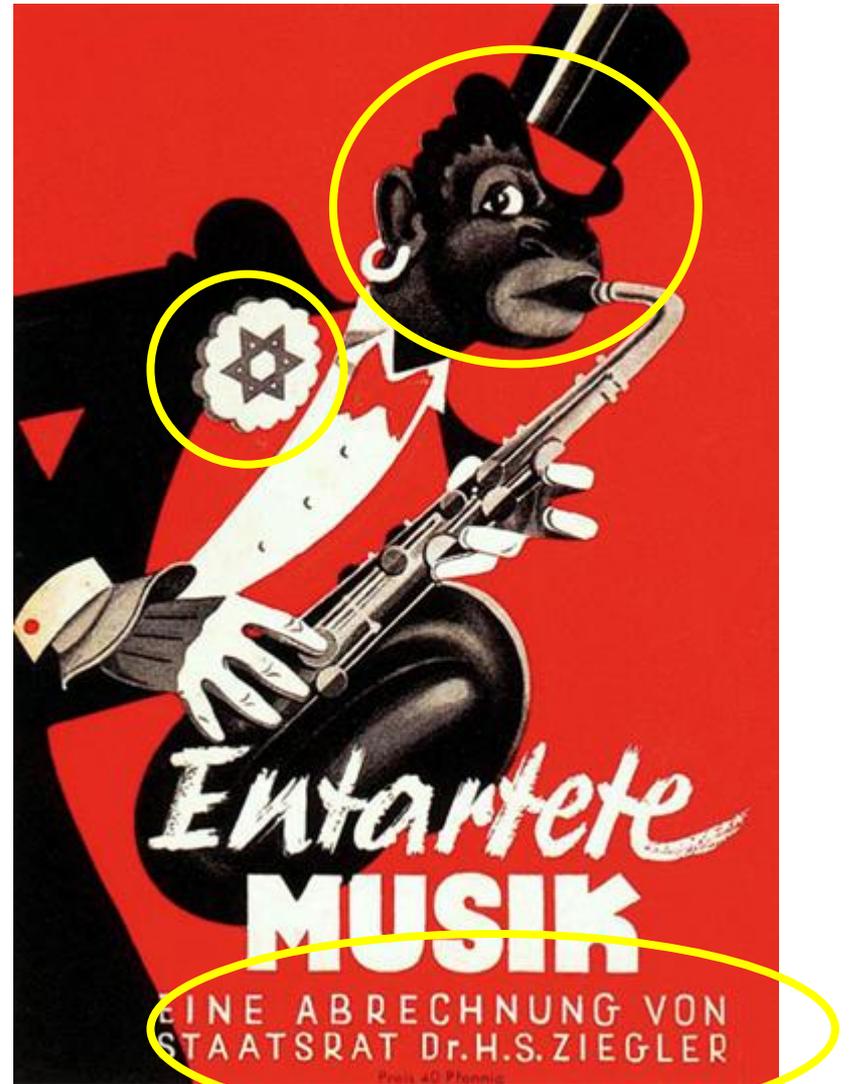
Les artistes avant-gardistes se réfugient aux Etats-Unis. New-York prend sa place dans le développement artistique

Les purges et l'art dégénéré

Munich, 1937

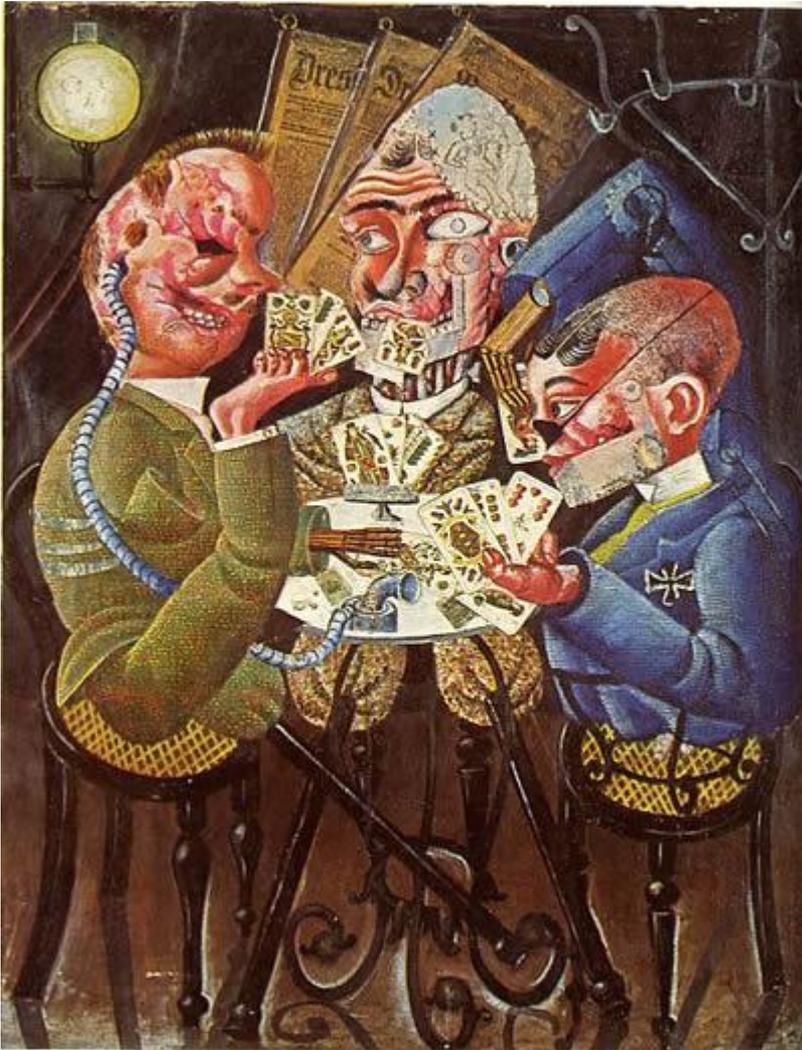
Düsseldorf, 1938

« Avant que le national socialisme ne prenne le pouvoir, il n’y avait en Allemagne que le soi-disant Art Moderne. Chaque année un autre art moderne... Nous, nous voulons un art Allemand d’une valeur éternelle. L’art n’est pas fondé sur le temps, une époque, un style, une année, mais uniquement sur un peuple. »

Hitler, discours d’inauguration de l’exposition de Munich en 1937

1937, Hitler et Ziegler (Chef de la Chambre du Reich aux Affaires culturelles) au dépôt des œuvres « purgées » de Berlin et à l’expo de Munich.

Otto Dix
Invalides de Guerre Jouant aux cartes
1920? Coll. privée

Paul Padua, Le Führer parle (1939).

Exposition d'art officiel (Otto Breker).

Les collections dans le Reich

- 1933 : prise de pouvoir par Hitler et mise en place d'une **politique culturelle nazie**. Premières manifestations contre l'art moderne (expo en avril)
- 1933 : **Fermeture du Bauhaus**, école d'architecture et de design.

*«À l'avenir, seuls ceux qui sont membres d'une chambre sont autorisés à être productifs dans notre vie culturelle L'adhésion est ouverte uniquement à ceux qui remplissent la condition d'entrée **De cette façon, tous les éléments indésirables et nuisibles ont été exclus...** »**

Goebbels, chef de la propagande, 1934

- **1937 : l'expo de Munich**

- Exposition contre l'art « dégénéré »
- Vente d'œuvres dégénérées contre des devises fortes ou des œuvres « classiques »
- Purification des musées

- 1938 : Düsseldorf
- Exposition contre la musique dégénérée : atonale (Schoenberg) ou influencée par le jazz (Hindemith, Kurt Weill)

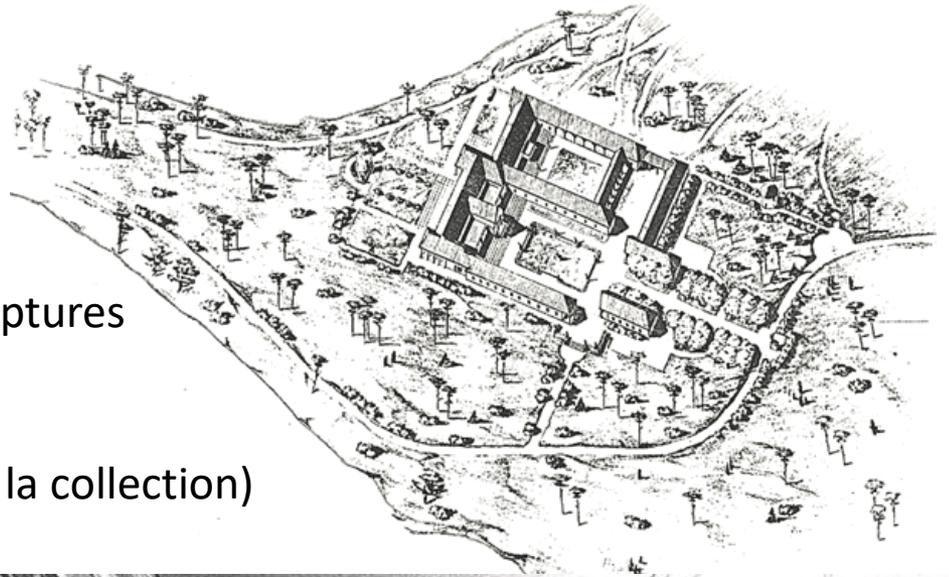
- **1938 : Anschluss. Rassemblement des œuvres d'art au profit du pangermanisme**

- Musée des Beaux-Arts de Linz et rapport Kümmel (*catalogue des réclamations des objets culturels d'origine germanique*)
- Collections privées de Hitler
- Musée de la Nation juive

Goering et le Karinhall (1936-1944)

1375 peintures, + tapisseries, objets d'art, sculptures
700 pièces venues des confiscations de l'ERR

Goering et Walter Hofer (conseiller privé pour la collection)

L'art engagé : Picasso, Guernica, 1937

L'art de propagande : exemple chinois

- Thèmes :
  - Image du progrès socialiste
  - Le grand Bond en Avant (1958)
  - Image des campagnes, des ouvriers, des soldats
  - Image personnelle de Mao
  - Nationalisme exacerbé (traditions)
- Style :
  - Clair, lisible, réaliste
  - Impressions à large diffusion
  - Grands formats (ou grand tirage des chromos)
  - Compositions élaborées : diagonales, mouvements, couleur rouge
  - Personnages idéalisés, bien nourris, souriants, actifs

MAO TSE-TOUNG

INTERVENTIONS
AUX CAUSERIES SUR
LA LITTÉRATURE ET L'ART
A YENAN

1953 : Association des artistes chinois

- Financée par des fonds publics
- Les associations privées sont supprimées
- Dans les statuts :
  - « créer des œuvres à forte teneur idéologique et qualité artistique afin d'exalter l'ardeur au travail et la combativité du peuple »
  - « organiser, pour les artistes, l'étude du marxisme léninisme et de la théorie artistique du réalisme socialiste, l'étude des dispositifs du Parti et du gouvernement, l'observation de la vie sociale et d'adopter les méthodes de la critique et de l'autocritique pour régulièrement remodeler et améliorer la conscience idéologique des artistes. »

Nouvelle orientation culturelle

- L'art est sous contrôle politique.
  - Le marché de l'art est annulé
  - les académies privées sous contrôle ou fermées.
  - Des cours « officiels » sont créés
  - Artistes envoyés dans les campagnes (révolution culturelle)
- Réalisme socialiste
  - L'art est un outil de propagande.
  - Afin que le peuple en saisisse le message, il doit être simple, direct, réaliste.
  - Affiches et sculpture : visibilité des slogans et modèles (!)
  - Anonymat artistique
- 1956 : « les Cent Fleurs » : un air de liberté passager
- Quelques tentatives de production non révolutionnaire :
  - *No Name group* : 1959

Liu Chunhua's "Chairman Mao Goes to Anyan"
1968

Chen Yanning,
Le Président Mao visite
la région du Gangdong.

毛主席视察广东农村

好 儿 女 志 在 四 方

10 15 20 25 30 35

Le Président Mao est le soleil rouge dans notre coeur

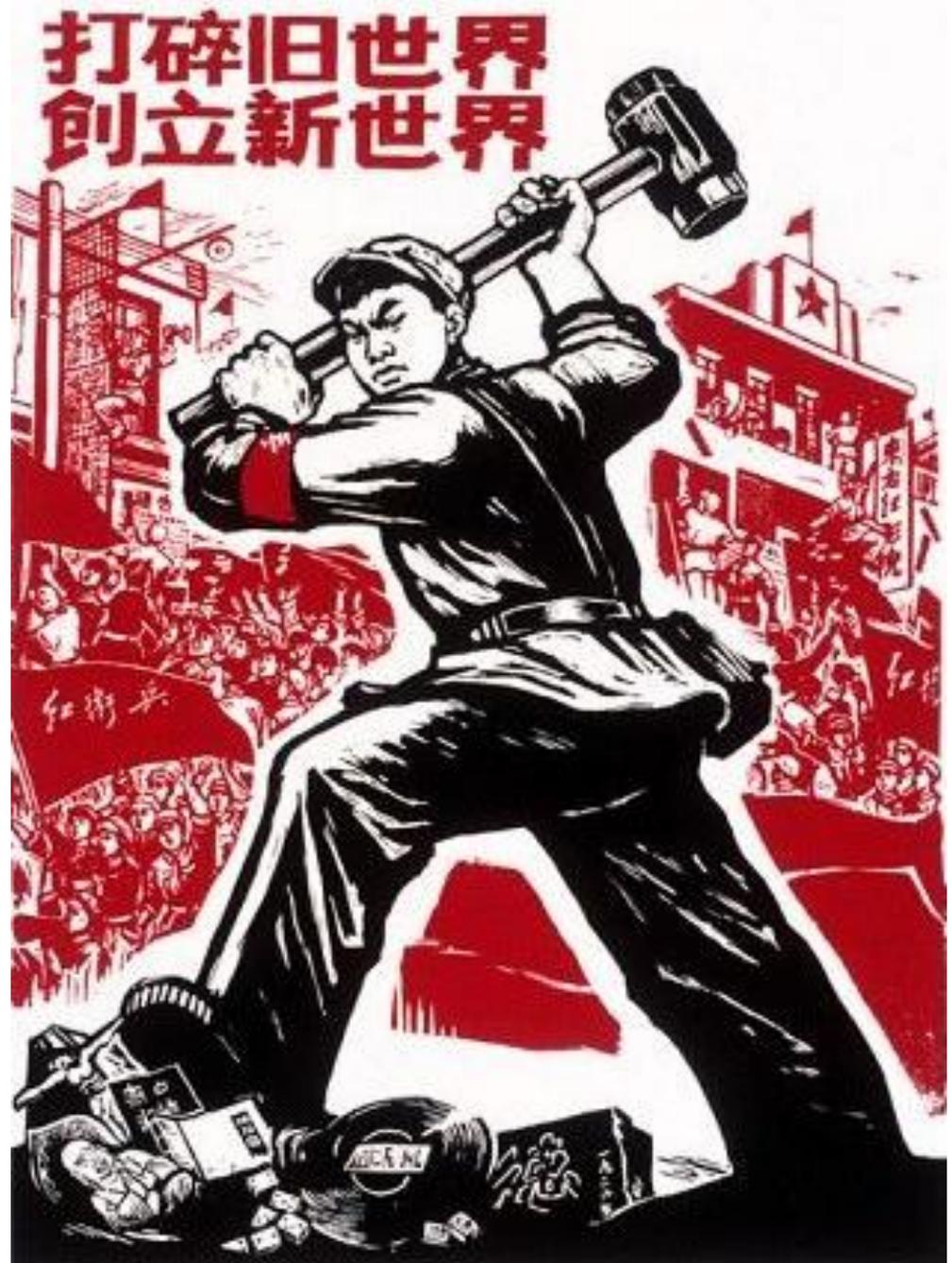
Suivons de près le Président Mao dans la tempête!
Shen Yao-I, Woodcut, 1966

Affiche de propagande, 1970
(départ vers les villages)

Soutenez fermement l'avancée socialiste,
auteur(s) non connu(s), 1984

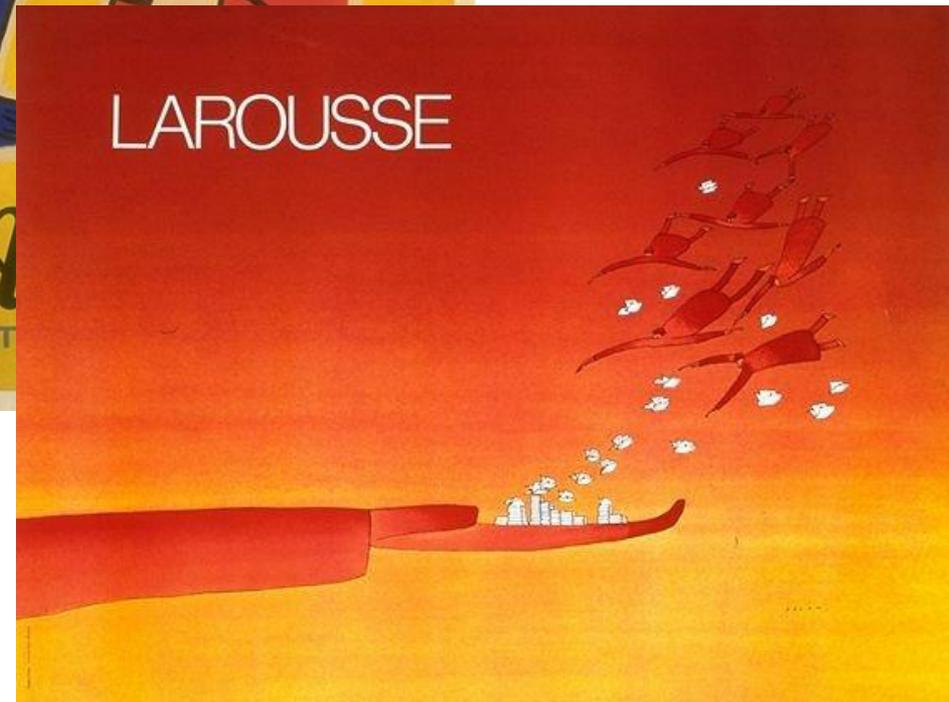
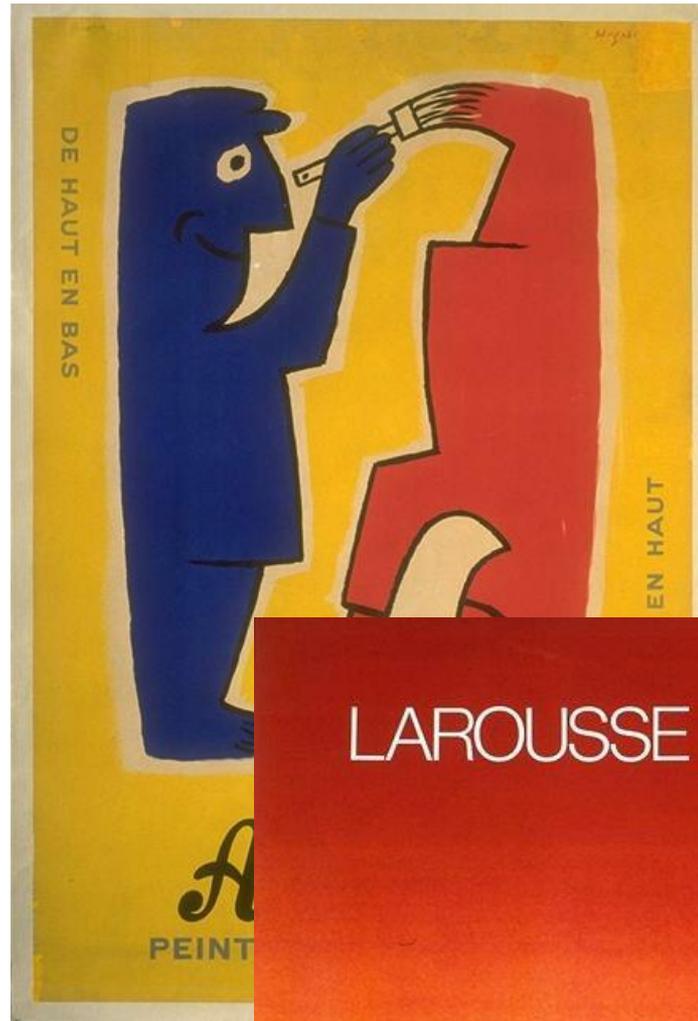
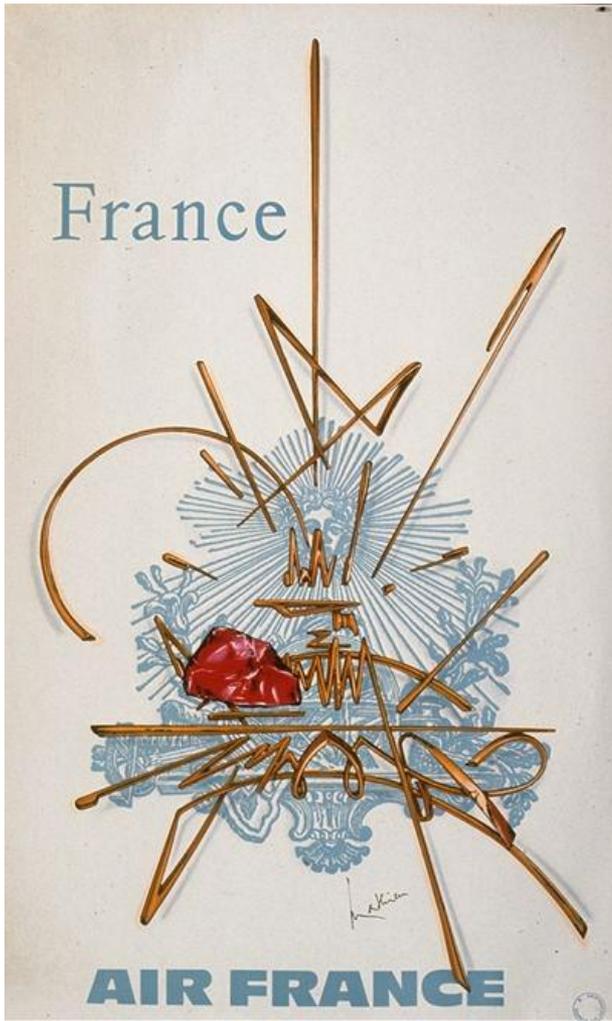
Da sui jiu shijie : casser le passé partout
dans l'univers
Chuang li xing shijie : établir la
nouveau partout dans le monde

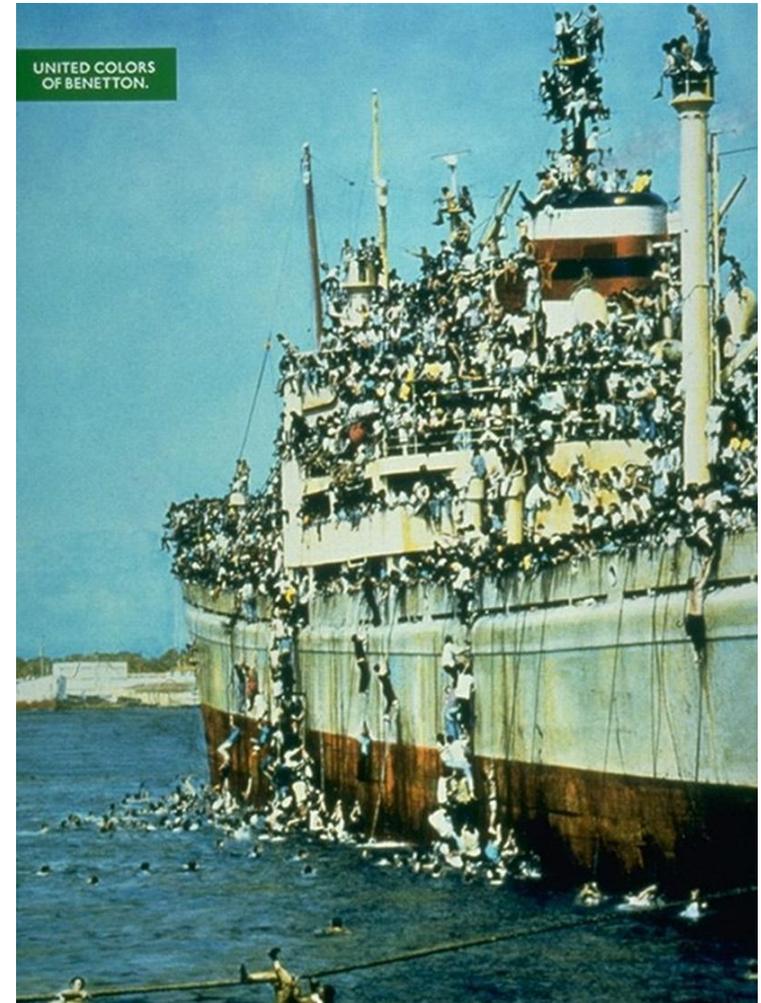
Représentation de Raid sur le régiment du Tigre blanc en août 1967

Art et pouvoir : nouveau mécénat ?

- l'intervention de l'État français dans la politique culturelle dès de 1977 (Centre Pompidou, puis avec Mitterrand, augmentation du budget du ministère de la Culture, multiplication des commandes publiques, création des Fonds régionaux d'art contemporain)
- Grands collectionneurs et industriels : collections d'art contemporain à visée spéculative
- Publicitaires : recours aux artistes reconnus pour soutenir leurs campagnes
- Position belge lors de la Crise du COVID : « l'art n'est pas essentiel »
- Street art, Happenings : liberté face au marché

L'art comme provocation

Une banane scotchée au mur vendue 120 000 dollars à la foire Art Basel de Miami

1917-2019

Banksy, vente 2018