
TABLE DES MATIERES

Préface du Docteur François Trucy, Sénateur-Maire de Toulon.

Préface du Docteur Pierre Joffard, Adjoint-Délégué à la Culture et au Patrimoine.

Préface du Professeur Jacques Thuillier, Collège de France.

AVANT-PROPOS		14
INTRODUCTION		20
PREAMBULE	Situation du paysage provençal dans les années 1840, tendances classique et romantique	24
	<i>Barrigue de Fontainieu, Aubert, Constantin, Granet, Forbin ; les peintres de marine ; les Ayyalades.</i>	

CONDITIONS DE L'ESSOR DU PAYSAGE PROVENÇAL

I - LES RELATIONS DE VOYAGE	Les motifs du voyage	34
	Provence, terre "étrangère"	
	<i>Sites et moeurs ; les excès du climat ; exotisme de la végétation.</i>	
	Le sentiment du paysage	
	<i>Le sublime et l'horreur ; splendeur des ruines antiques et décadence de la Provence contemporaine ; Marseille et la mer ; métamorphose de Marseille.</i>	
	Vers une approche picturale du paysage	
	<i>La lumière ; la couleur ; les vues de ville ; les panoramas ; la nature spontanément composée ; l'espace dilaté ; le paysage animé ; le motif isolé.</i>	
II - FORMATION ET INFORMATION DES ARTISTES	L'école des Beaux-Arts de Marseille	50
	<i>Origine et direction de l'école ; organisation des études ; conditions et moyens de travail ; les principes en vigueur ; nécessité d'une classe de peinture.</i>	
	Compléments de formation	
	<i>L'atelier des directeurs de l'Ecole de Dessin ; les ateliers dans Marseille ; ouvrages et lithographies ; l'atelier des maîtres parisiens.</i>	
	La photographie	
	<i>L'intérêt pour la Provence et la Société Photographique de Marseille ; le réalisme photographique ; la lumière ; espace et cadrage ; la modernité industrielle ; images "abstraites" et irréalistes.</i>	
III - LES AMIS DES ARTS	Les Sociétés des Amis des Arts	70
	<i>Avignon 1827-1830 ; Marseille 1846-1849.</i>	
	La Société Artistique des Bouches-du-Rhône 1850-1871	
	<i>L'intermède de l'Union des Arts. Déclin de la Société Artistique des Bouches-du-Rhône. Bilan de la Société Artistique des Bouches-du-Rhône.</i>	
	Le Cercle Artistique de Marseille 1867 et la Société des Amis des Arts 1874	
	<i>Les expositions du Cercle Artistique 1868-1880 ; bilan du Cercle Artistique de Marseille.</i>	

IV - LE SALON DE MARSEILLE	Les principales tendances du moment <i>Ingres, Delacroix et Couture ; courant réaliste ; paysage classique et védutisme ; courant romantique ; Corot et ses émules ; école de Barbizon ; à l'aube de l'impressionnisme ; les peintres de marine ; les orientalistes ; l'Europe à Marseille ; la photographie au Salon.</i> Organisation et audience des Salons <i>Les marchands au Salon ; admission des oeuvres ; présentation au Salon ; le public au Salon ; bilan des Salons.</i>	84
V - COLLECTIONS ET COMMANDES	Les collectionneurs <i>Le rôle de la presse ; le constat des années quarante ; le goût des arts à Marseille ; l'exemple de Jean-Baptiste Charles-Roux ; Jules Charles-Roux, collectionneur, mécène ; les autres collectionneurs.</i> Paysage et commande <i>Commande privée et publique ; mode de vie des artistes ; les artistes et le régime.</i>	104
VI - LE COMMERCE D'ART LES CAFÉS	Le commerce d'art <i>Les premiers marchands : Revest, Tassy, Turin, 1841-1860 ; la deuxième génération, 1853-1868 : les papetiers Martin, Quetin rue Saint-Ferréol, Guiboud, rue Haxo ; les magasins de décoration de la rue Saint-Ferréol, 1850-1879 ; les présentations de vitrines occasionnelles ; la galerie Collé et Vérane 1868-1874; les marchands de Paris; les ventes aux enchères.</i> Les cafés de Marseille <i>La multiplication des cafés ; le Café Ture ; les décors peints ; les artistes, les cafés et la vie sociale.</i>	116
VII - LA LITTÉRATURE PROVENÇALE ET LES ARTISTES	Les prémices à l'époque romantique Félibrige et peinture <i>Ut pictura poesis ; liens entre poètes et peintres ; une thématique commune ; les caminaïres.</i>	124
VIII - LA PRESSE RÉGIONALE ET LES ARTISTES	Les organes de presse marseillais La presse et les grandes tendances du moment <i>Les objectifs de la presse ; la nostalgie de la "grande peinture" ; refus du réalisme ; abandon des formules classiques ; critique de la fantaisie.</i> L'oeuvre idéale selon la presse <i>Le naturalisme ; la facture ; le dessin ; fermeté du premier plan ; le fini et les pochades ; art et argent ; l'idéal pictural ; les "phares" du moment ; une vision sereine de la Provence ; le respect du public ; la révolte d'un artiste.</i>	132
IX - LES ÉCHANGES DES MARSEILLAIS	Les échanges avec Paris <i>Les Marseillais à Paris (le Salon de Paris ; de l'exode au séjour parisien ; les maîtres parisiens et la solidarité entre Provençaux ; le quartier Bréda ; vues de Paris et paysages de Fontainebleau). Les Parisiens en Provence (Michallon, Corot, Marillhat, Paul Huet, Decamps ; les peintres de marine à Marseille ; les orientalistes ; Hébert, Ziem ; Le Var : Hyères, Toulon ; de Nice à Cannes).</i>	146

Les échanges avec la province

*Marseille-Lyon (les Marseillais au Salon de Lyon ; les Marseillais au Salon de Saint-Etienne ; les relations entre Marseillais et Lyonnais ; les Lyonnais au Salon de Marseille ; les Lyonnais en Provence).
La France du Nord. Le Sud de la France (Marseille et la Provence ; Marseille - Nîmes ; Marseille - Montpellier ; Marseille - Toulouse ; Marseille, les Pyrénées et le Sud-Ouest ; Marseille - Bordeaux).*

Les Marseillais en voyage à l'étranger

*L'Italie (les prédécesseurs de Loubon ; Loubon ; Naples ; l'Italie et le paysage composé ; Papety ; La Toscane ; la côte ligure et Gênes ; Milan, Venise ; les scènes de genre italiennes).
Les autres pays ; bilan des échanges.*

LE NATURALISME PROVENÇAL ET LES RESISTANCES

I - L'ÉCOLE DE MARSEILLE

Naissance de l'école

Loubon - le rôle de la presse.

Reconnaissance de l'école

L'école reliée à la tradition.

L'école après Loubon

188

II - EMILE LOUBON 1809-1863

Formation, évolution et sources

Les débuts : Aix et Rome ; Paris ; Marseille.

Caractères de l'oeuvre de Loubon

Loubon classique

Horizontalité et construction ; références classiques ; primauté du dessin et de la raison ; la Provence claire.

Loubon et le romantisme

Sujets romantiques ; l'enracinement de Loubon ; illustrations et scènes de genre ; la couleur locale ; les ciels ; le mouvement ; l'art des tensions.

Loubon éclectique

Carrière et conciliations ; les amitiés de Loubon ; la technique ; modèles et principes ; le type rustique provençal ; les intentions morales ; l'art des citations ; le mélange des genres ; glissement de sens.

Loubon réaliste et naturaliste

l'artiste et le monde moderne ; machines, inventions modernes et usines ; les travailleurs ; le réel sur la toile ; Loubon et Daumier ; Loubon et Courbet ; le naturalisme.

Loubon expérimental

Loubon précurseur ; l'espace en question ; perspectives orientales ; la Razzia ; la vision panoramique ; mouvement, transformation et vitesse ; flou et photographie.

Loubon jugé par ses contemporains

Loubon en porte-à-faux ; Loubon et ses partisans ; Loubon peintre excentrique.

Loubon revisité

194

III - PROSPER GRÉSY 1801-1874	Mise au point biographique Première période 1836-1849 <i>Grésy dans le naturalisme ; recherches de matière ; influence de Decamps ; naturalisme et idéal ; la double lecture ; Grésy et les sociétés secrètes.</i> La seconde manière 1849-1859 <i>Les oeuvres déterminantes ; le courant barbizonien.</i> La maturité 1859-1870 <i>Vers l'apogée ; le retour à Marseille et la reconnaissance.</i> L'homme, l'artiste, facettes et ambiguïtés <i>L'homme et le collectionneur ; sa conception de l'art ; paysage et plein air ; sa stratégie ; Grésy en porte-à-faux.</i> Grésy et la critique <i>La presse parisienne ; la presse provençale.</i>	244
IV - MARIUS ENGALIÈRE 1824-1857	Problèmes biographiques Vedute et dessins Engalière dans le romantisme <i>La mode gothique ; l'Espagne ; montagne et thermalisme.</i> Les gouaches expérimentales Les pochades sur le motif <i>Fragment ; valeurs ; écran et planéité ; lumière ; instantanés.</i>	270
V - PAUL GUIGOU 1834-1871	Evolution <i>Les années de formation ; la période marseillaise ; l'incompréhension de la critique marseillaise ; la période parisienne.</i> Les expériences novatrices <i>Planéité ; japonisme ; photographie ; Guigou et la marine moderne ; Guigou graveur ; Guigou et les Macchiaioli.</i> A la recherche de l'unité <i>Un naturalisme conciliant ; l'équilibre ; l'unité.</i> Marginalité de Guigou dans l'impressionnisme naissant. Guigou "hors école"	294
VI - LES AUTRES DISCIPLES	Les Paysagistes <i>Louis Auzende ; Ernest Fraissinet ; Marius Guindon 1831-1918 ; François, Eugène Mayan.</i> Les Aquarellistes <i>Joseph Cabasson 1841-1920 ; les frères Camoin ; Paul Martin 1830-1903</i> François Reynaud 1825-1909, "le peintre des types napolitains". François Simon 1818-1896, "l'animalier de l'école marseillaise"	322
VII - LES ORIENTALISTES	<i>Les voyageurs avant le Second Empire</i> <i>François Barry 1813-1905 ; Etienne Billet 1821-1888 ; Honoré Boze 1830-1909 ; Fabius Brest 1823-1900 ; Alfred Chataud 1833-1908 ; Louis Amable Crapelet 1822-1867 ; Victor Huguet 1835-1902 ; Jules de Magy 1827-1878.</i>	346
VIII - LES PEINTRES DE MARINE	Le poids de Joseph Vernet Les tendances diffuses Les premières générations <i>Philippe Tanneur 1795-1878 ; François Barry 1813-1892 ; les Roux ; les élèves d'Aubert.</i>	374

	Les élèves de Loubon <i>Paul Bouillon-Landais 1825-1911 ; Joseph Suchet 1824-1896 ; Gustave Julien 1825-1882 ; Raphaël Ponson 1835-1904.</i>	
	Dans la mouvance de Ziem <i>Joseph Guichard 1830-1877 ; Justin Gabriel 1838-1923 ; André Maglione 1839-1923 ; Paul Bistagne 1850-1886.</i>	
IX - LES RÉSISTANCES	La tentation du paysage idéalisé <i>Adolphe de Fontainieu ; Antoine-Dominique Magaud 1817-1899 et Emmanuel Coulange-Lautrec 1824-1898 ; Joanny Rave 1827-1882.</i>	404
	Les tendances poétiques <i>Joseph Colla 1841-? ; Fortuné Viguier 1841-1916.</i>	
	Auguste Aiguier 1814-1865 <i>Evolution et formation ; Aiguier et le naturalisme ; Aiguier idéaliste ; les paysages "atmosphériques" ; Aiguier reconnu ; la "douce Provence".</i>	
	Adolphe Monticelli 1824-1886 <i>les années de formation 1839-1855 ; la deuxième période, 1855-1870 ; Marseille 1871-1886.</i>	
X - BILAN DE L'ÉCOLE DE MARSEILLE	Aspects techniques ; lumière et couleur ; espace et construction ; thèmes d'inspiration ; le foyer marseillais et ses limites ; la vision provençale.	446
CONCLUSION		460
 ANNEXES		
NOTES		470
SECTION DOCUMENTAIRE	Carte des principaux sites (Marseille et Provence) représentés par les paysagistes provençaux. Tableau du Conseil d'Administration de la Société Artistique des Bouches-du-Rhône. Collections marseillaises XIXe siècle. Décor et animation des Cafés de Marseille. Vente des oeuvres de Feu Auguste Aiguier 1866.	537
EXPOSITIONS ET BIBLIOGRAPHIE DU SUJET		558
REMERCIEMENTS		614
CREDIT PHOTOGRAPHIQUE		616