

**Conférence UTL du 29 février 2016
par Mme Monique Parmentier**

Diego VELASQUEZ, une œuvre populaire, religieuse et royale.

«L'œuvre de Diego Velasquez nous emmène au cœur de l'Espagne, et au cœur du Siècle d'Or. Tout au plus 120 tableaux racontent la Cour espagnole dans sa hautaine splendeur, et révèlent les petites gens qui gravitent autour d'elle.

Le talent du grand peintre passe habilement de la scène de genre populaire pleine de vie aux fiers sujets royaux qu'il dote de détails si humains qu'ils en sont aimables. Ses décors apportent un souffle de nature lumineuse. Hardiment, il manie ses couleurs d'une fabuleuse intensité. Le noir est puissant de vie. Et on reste médusé devant le regard de tel ou tel portrait saisissant, auquel il ne manque que la parole.» Le tableau "Les Meninas", où il s'est représenté en compagnie de la famille royale, est considéré par plusieurs comme la plus belle oeuvre jamais réalisée de tous les temps, attestant du génie incomparable de Velasquez !

Diego Velasquez, 1599-1660 est un peintre baroque espagnol. Une exposition au Grand Palais au printemps 2015 a présenté nombre de ses œuvres sauf les Ménines. Nous ne connaissons qu'un seul auto portrait de lui.

Il naquit à Séville. La capitale était alors Valladolid et non Madrid. La ville s'était considérablement enrichie par les échanges avec l'Amérique Latine mais au XVIIème siècle il y a un net appauvrissement.

Séville oscille entre opulence et misère mais sur le plan culturel connaît une nette croissance. cf. époque de Cervantes, Zurbaran etc...

Vue de Séville, gravure de Jansonius

Portrait de Pacheco par Velasquez

Le comte d'Olivares, ministre du roi Philippe IV, va favoriser cette culture. Pacheco (Traité de la Pictura) réunit à Séville une sorte de cercle dans lequel il admet Velasquez.

Le père de D. Velasquez, Joan Rodriguez da Silva, était notaire ecclésiastique, sa mère était une Velasquez dont Diego prendra le nom. Diego Velasquez a eu ensuite 4 frères et sœurs.

Il reçoit une bonne éducation et c'est son père qui l'introduit jeune dans le cercle de Pacheco qui a aussi un atelier aux influences italiennes et flamandes. Diego reste 5 ans dans cet atelier et en 1618 il épouse la fille du maître, Joanna Pacheco.

Diego Velasquez va d'abord peindre des œuvres religieuses, telle l'Immaculée Conception pour un couvent de Séville.

Il a à peine 20 ans quand il est reconnu dans ses qualités de peintre.

Il aime à observer les petites gens et les représente sans embellissement ni caricature. Il représente avec naturel les objets et les attitudes. La virtuosité de ces représentations (cuivre, porcelaine, émail) fait penser à l'art hollandais.

Une vieille femme faisant cuire des œufs

Il est critiqué mais Pacheco le défend: « Quand mon gendre les peint, ces objets ont la plus haute estime ».

Trois musiciens par Velasquez

Il s'agit de trois musiciens, à mi-corps sur un fond sombre. La lumière est de face : influence du Caravage mort 2 ans auparavant.

L'aquador, le porteur d'eau : contraste entre le visage âgé et tanné et la fraîcheur du jeune devant lui. Admirez la poterie vernissée, prise sur le vif.

Jésus chez Marthe et Marie

Une femme âgée conseille une plus jeune qui prépare un repas. Le fond est sombre et sur la droite on voit une ouverture ou bien est-ce un tableau accroché ? Jésus avec Marie, la contemplative à ses pieds et Marthe debout, l'active qui lui reproche de ne pas l'aider. C'est une incitation au « Hic et nunc » : ici et maintenant.

Mère Jeromina della Fuente

C'est la supérieure d'un couvent de Séville, la «mère Teresa» de l'époque, partie en 1620 aux Philippines. Elle est représentée brandissant un crucifix.

Le comte-duc d'Olivares

Velasquez tente de se rapprocher des cercles royaux et se rapproche de ce comte proche du Roi, Philippe IV. C'est un homme bienveillant qui s'intéresse au peintre. Oeuvre à rapprocher des portraits de Philippe de Champaigne en France.

Le roi Philippe IV jeune, en noir.

Elisabeth de Bourbon

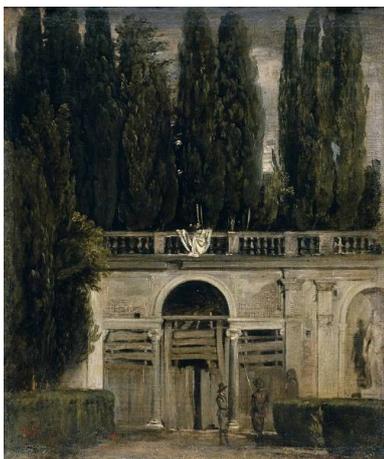

Marie-Maria von Osterreich

Une grande amitié naît entre le roi et le peintre (valet de chambre particulier) auquel il octroie 20 ducats par mois. Philippe IV ne réalisera jamais le respect que lui doit son peintre et l'accablra de beaucoup de charges au lieu de jouer les mécènes en finançant son art.

A noter : le prognatisme des Habsbourg. Le roi tient un billet à la main dont on ne sait le contenu. Le roi s'aperçoit de la valeur de Velasquez qui rencontre le peintre Rubens alors au service de Buckingham et missionné à Madrid. Il y eut beaucoup d'échanges entre les deux peintres. Rubens conseille au roi d'envoyer Velasquez se former en Italie. Il y fera deux voyages. Puis Rubens regagne Anvers. Velasquez a peint la 1ère femme de Philippe IV: Elisabeth de Bourbon, fille d'Henri IV. Il peint aussi l'infante Marie-Maria von Osterreich, sœur de Philippe IV.

Velasquez à Venise découvre Le Tintoret puis arrive à Rome. L'été 1629 il loge sur le Pincio

Vues des jardins de la villa Médicis à Rome

Velasquez peint les jardins de la Villa Médicis, il peint en plein air, n'embellit pas (cf. les planches qui ferment l'arcade) et représente la balustrade comme le Tintoret. Ce sont les deux seuls tableaux de paysage.

La forge de Vulcain

gros plan sur Apollon et Vulcain

Ce tableau, inspiré des métamorphoses d'Ovide mesure 2, 90m sur 2,22m. Apollon arrive dans la forge de Vulcain et lui révèle que son épouse Vénus le trompe avec le dieu Mars. Surprise de Vulcain outré et de ses trois acolytes! Admirez les détails de la cruche et des reflets sur l'armure.

La tunique de Joseph apportée par ses frères à leur père.

Scène de reconnaissance : effondrement du père. Faux affligement des fils! Le petit chien sur le devant aboie car il sait qu'ils mentent!
Velasquez est toujours à Rome malgré les rappels de Philippe IV.

3 Philippe IV à cheval

1 Philippe IV d'or et d'argent

2 Philippe IV à la chasse

4 Philippe IV en tenue d'apparat

De retour à Madrid, Velasquez est chargé de peindre tous les invités du roi. Ce dernier organise un concours entre plusieurs peintres. Velasquez est le gagnant et devient huissier de la chambre du roi avec logement et pension.

Le tableau 1 est cérémonieux. Tous les membres de la famille seront peints. C'est une vitrine à montrer. Les tableaux seront envoyés dans toute l'Europe.

Le tableau 2 est très moderne pour l'époque. Le roi en tenue de chasse en plein air avec son chien et l'arquebuse, se rapproche de ses sujets. Influence anglaise (cf. Reynolds).

Pour le tableau 3 (cf. le Titien et Charles Quint) le roi a consenti à poser 4 heures sur un cheval empaillé !

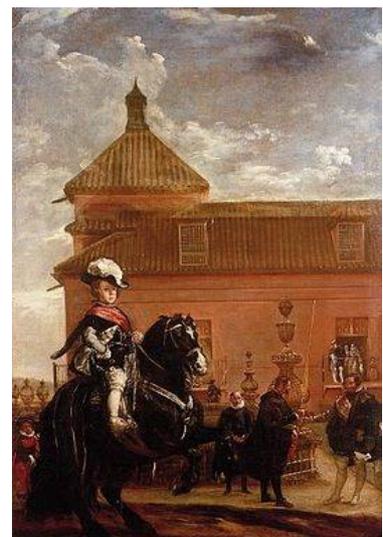
Tableau 4. Philippe après la bataille de la Fraga dont il sort victorieux des révoltés contre lui. Philippe IV fait envoyer le tableau à son épouse Elisabeth qui meurt quelques jours après. Le roi restera inconsolable car dit-il il «*a perdu une amie, une épouse*»

A

B

C

Consolation du roi: A le prince Baltazar Carlos et sa naine. B à cheval.. C au manège à l'école d'équitation. Le roi assiste à la leçon.

Don Carlos en tenue de chasse et gants de peau. Il meurt très jeune

Reddition de Breda
Lutte entre l'Espagne et les Pays Bas

L'affrontement a duré 30 jours. Breda n'a plus aucun ravitaillement. Ce tableau de 3,67m sur 3,07m est très humain. Ce n'est pas la bataille qui est représentée mais l'instant de la reddition. 2 personnages, côté espagnol à droite et Pays Bas à gauche. Spinola l'Espagnol se penche vers Justin de Nassau . Estime mutuelle.

Les deux protagonistes

Deux personnages de leur suite

Le Christ en croix : commande pour un couvent

Pacheco avait fixé les conditions de représentation du Christ en croix : fond noir et tête baissée. Grand réalisme de l'oeuvre.

Don Diego de Aceto et des livres. Il y a beaucoup de nains à la cour. Libre Parole. Ils suivent le roi partout. Velasquez s'entend très bien avec eux.

Jean de Parejauan de Pajera. Mulâtre habillé richement. Il était au service de Velasquez qui l'affranchit.

Innocent X pape

Velasquez est à nouveau envoyé en Italie pour acheter des toiles pour le musée de Philippe IV. Il y peint le pape Innocent X qui le reçoit avec dédain, peu aimable. cf. visage très dur, rougeaud, yeux scrutateurs. Le pape tient une requête de Velasquez qui rêvait de rentrer dans un ordre de chevalerie pour que le pape intervienne en sa faveur. Le pape, étonné quand il voit ce tableau (trop vrai) appuiera la requête de Velasquez pour l'ordre de saint Jacques.

Venus au miroir

Seul nu connu de Velasquez. cf. les nus de Le Titien. Une amante? Nous n'en savons rien. Liaison ? De Madrid il enverra régulièrement de l'argent pour un petit Antonio.

La reine Marianne nièce de Philippe IV
et sa 2e épouse

Infante Marie-Thérèse

L'infant don Prospero qui mourra très jeune, et son petit chien

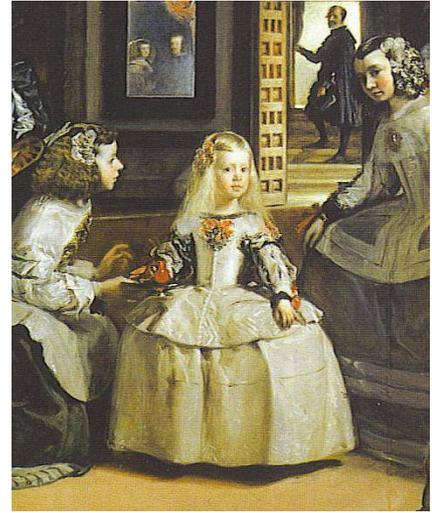
Mariage de Louis XIV et Marie-Thérèse fille du 1er mariage de Philippe IV. Tout a été orchestré par Velasquez. Cela se passe au Pays basque sur la Bidassoa (île aux faisans)

Infante Marie-Thérèse
(Coiffure)

Les Ménines : portrait de famille. Velasquez, libre de sa composition est lui-même à gauche, debout en train de peindre, dans une pièce de l'Alcazar de Madrid, détruit peu après. Noter la présence du molosse, un petit nain pose le pied sur le chien., une autre naine adulte, une suivante faisant la révérence devant l'infante. A l'arrière une veuve (comme une religieuse), la grande maîtresse. Au fond quelqu'un s'en va . A gauche une autre servante propose de l'eau fraîche à l'infante Marguerite qui a 5 ans. Ces personnages font face aux roi et à la reine révélés par le miroir.

Le miroir

Détails

L'infante Marguerite

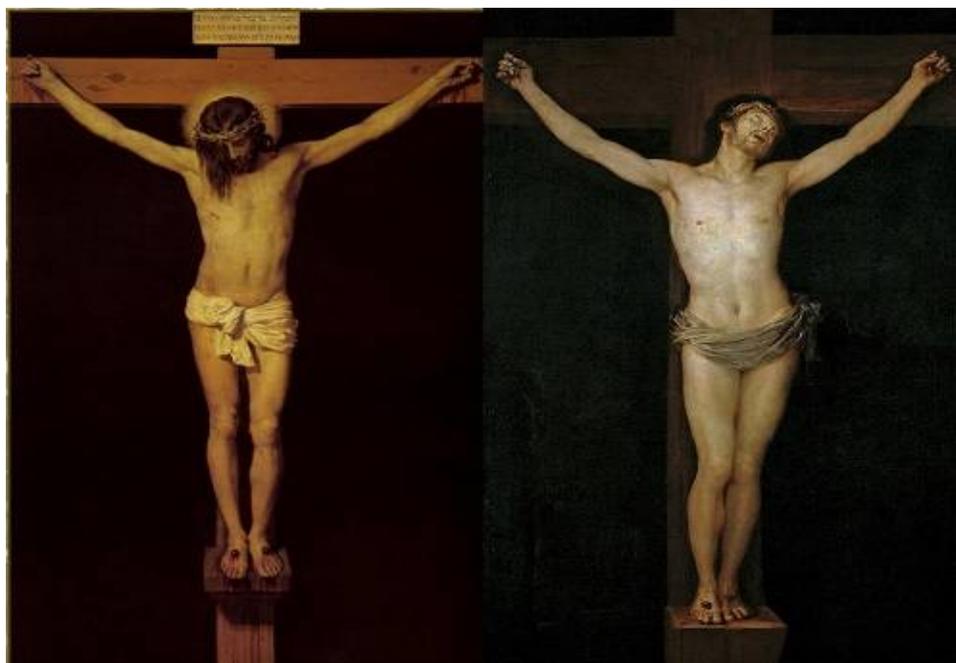
Le roi, content de cette œuvre lui obtiendra l'ordre de santiago (que le roi aurait peint lui-même sur la tunique du peintre après sa mort. Velasquez surchargé fait 2 crises cardiaques à 6 semaines d'écart et meurt à la 2de crise.

L'infante marguerite mourra à 23 ans.

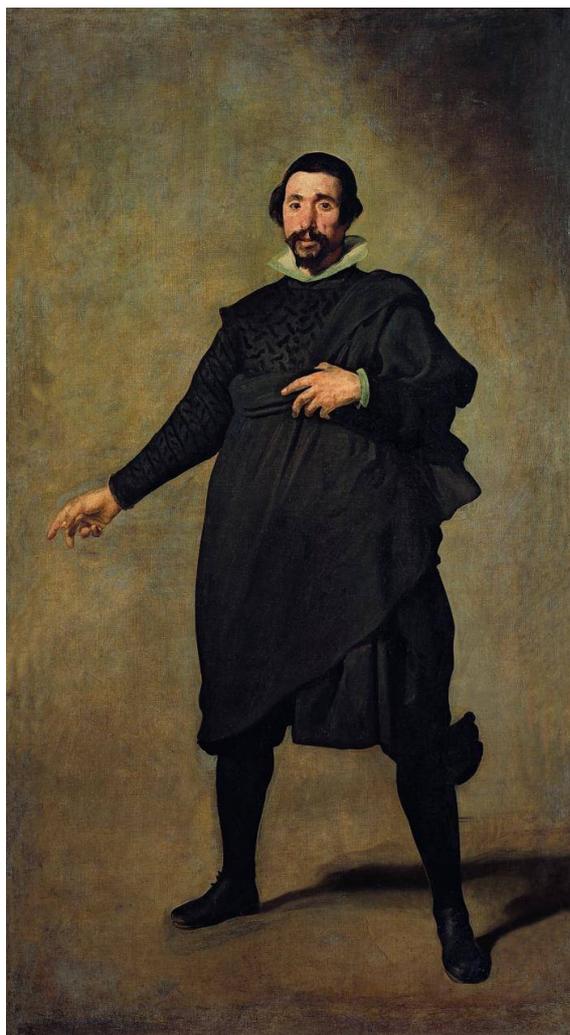

Don Carlos sera le roi Charles II

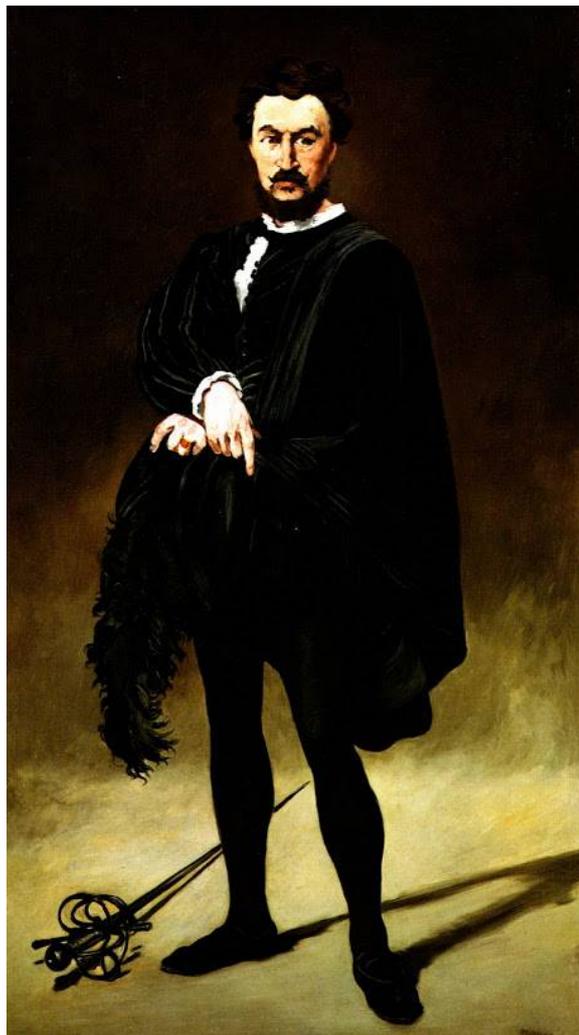
Goya s'inspire de Velasquez pour
Don Manuel Prospero

Le Christ en croix par Velasquez et Goya

Pablo de Valladolid par Velasquez

l'acteur tragique par Manet

Picasso a également représenté les Ménines en éléments repérables<.

Manet dira de Velasquez : « avec du noir il fait de la lumière. »

CR réalisé à partir des notes prises par Chantal Auvray.
(Photos aimablement transmises par Mme Parmentier.)