

Artiste	Paolo Caliari dit Véronèse	
Titre	Esquisse pour le Paradis	
Date	Vers 1577	
Technique	Peinture à l'huile sur toile	
Dimensions	H. 87cm ; L.207cm	

CONTEXTE

En 1577, un incendie endommage la salle du Grand Conseil au Palais des Doges (Venise, Italie). Le Palais des Doges est le lieu de regroupement des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Un concours est lancé avec pour sujet le couronnement de la Vierge par le Christ, en présence de saints, au Paradis, identique à celui qui était présent avant l'incendie et réalisé par Guariento di Arpo. Le choix d'un thème religieux pour un lieu politique renforce des liens que Venise souhaitent afficher. Véronèse remporte le concours pour peindre le groupe central (l'artiste Francesco Bassano fut retenu pour peindre des figures), mais décédé avant son exécution en 1588, ce sera l'œuvre de Tintoret qui sera retenue lors d'un second concours selon l'esquisse de 1588. Cependant l'œuvre présente au Palais des Doges fut surtout peinte par son fils (Tintoret meurt en 1594) Domenico Tintoretto. Un défi attend le peintre reçu : réaliser une œuvre de 22 mètres de large et de 7 mètres de hauteur. L'esquisse de Véronèse nous permet de saisir les choix effectués par l'artiste.

ARTISTE

Paolo Caliari, dit Véronèse est né à Vérone en 1528 et mort à Venise en 1588. Artiste peintre, il reçoit des commandes de fresques et de tableaux, de sujets profanes ou religieux. En 1553, il intervient au Palais des Doges comme dans la salle d'Audience, avec *Jupiter chassant les vices*, *Junon déversant les dons sur Venise*, *La Jeunesse et la Vieillesse*, et *La Liberté*, ou encore *l'Apothéose de Venise*, placée au-dessus du trône du doge. Parmi ses réalisations les plus célèbres on retiendra également les fresques de la villa Barbaro exécutées à partir de 1562, ainsi que *Les noces de Cana*, commandée pour le réfectoire du monastère San Giorgio Maggiore, à Venise. Considéré comme artiste maniériste, il exploite la couleur et la lumière pour rythmer et accentuer les effets émotionnels de l'œuvre. Maîtrisant le travail sur des espaces architecturaux complexes et la perspective, il réalise des trompes l'œil comme ceux de la villa Barbaro. Il influencera des peintres tels que Vélasquez et Rubens, puis plus tardivement Delacroix ou Cézanne.

ŒUVRE

L'esquisse exposée au Palais des Beaux-Arts de Lille semble être une première proposition pour le concours. Dans un premier temps, elle fut attribuée au Tintoret puis à Véronèse en 1919 par Hadeln. L'esquisse provoque la sensation d'un mouvement dynamique et d'une ascension liée au point lumineux qui matérialise la présence divine. Une foule de personnages nus ou drapés assistent, placés dans un espace céleste évoquant une profondeur qui achemine le regard du spectateur vers les trois personnages principaux et l'action principale, le couronnement de la Vierge Marie par Dieu et Jésus.

L'incarnation : en Jésus Christ, Dieu a pris « chair » ; « Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire » (Jean 1.14). Le travail pictural de la composition passe par l'emplacement des corps, et de leurs mouvements qui guident le regard du spectateur vers le trio principal. Véronèse insiste sur la présence physique, traitée par masses ou volumes, réunissant l'aspect pictural et organisationnel des formes à la pluralité et proximité des corps. Le traitement pictural renvoie à une idée, liant le divin à sa représentation matérielle, charnelle.

La palette chromatique est restreinte (rappelons qu'il ne s'agit pas d'une œuvre définitive) et tire parfois sur la grisaille (peinture monochrome en camaïeu gris), la touche est large, insistant peu sur les détails et le geste rapide. L'esquisse a pour rôle de visualiser la composition globale et d'inscrire les personnages dans l'espace de la représentation.

PISTES PÉDAGOGIQUES

. **Esquisse, étude, ébauche et croquis, quelles intentions pour quelles parties expérimentales et créatives avant la réalisation définitive? Quelles distinctions entre l'esquisse et l'œuvre définitive ?**

Donner vie à l'idée, chercher, expérimenter : l'esquisse dévoile une phase de créativité.

. **L'œuvre de commande : l'esquisse est-elle un lien de partage et de réflexions communs entre le commanditaire et l'artiste ?**

La commande, la présentation du projet, l'échange, les choix, les décisions vont influencer les partis pris choisis pour l'œuvre définitive.

. **Une œuvre, pour un lieu : comment l'artiste peut-il s'imprégner du lieu et de la situation spatiale de son œuvre afin de créer une connivence et un traitement plastique spécifique ?**

Le rapport d'échelle, la fonctionnalité du lieu, l'emplacement de l'œuvre par rapport au spectateur ainsi que ses dimensions, le déplacement du spectateur sont autant de facteurs à prendre en compte dès l'esquisse. L'anticipation est primordiale. Véronèse a déjà fait l'expérience de très grandes œuvres avant de répondre à cette commande.

EPI (enseignement de pratiques interdisciplinaires)

PEAC: Une pratique artistique, une rencontre avec l'oeuvre, un projet.

En classe:

Expérimenter, produire, créer – les élèves sont amenés à se questionner plastiquement sur les différents procédés, retiennent du vocabulaire spécifique et interrogent, analysent la pratique artistique de Véronèse.

Dans le musée: face à l'oeuvre.

Pistes:

- . proposer une boîte à questions, activée devant les oeuvres.
- . proposer des fiches mêlant questions axées sur des mots clés et croquis.
- . créer un reportage sous la forme d'un répertoire d'images et de mots – avec l'usage d'appareils numériques.
- . créer un jeu: imaginer l'oeuvre finale à partir de l'esquisse – sculpture, peinture, photographie? Décrire les enjeux de la pratique, de ses dimensions, du choix coloré ou non, du titre définitif, du lieu d'exposition, des déplacements du spectateur.

CHAMP REFERENTIEL

Le Tintoret, Esquisse *Le couronnement de la Vierge* pour *Le Paradis* (Palais des Doges), vers 1580, huile sur toile, Paris, musée du Louvre

Le Tintoret, *Le Paradis*, huile sur toile, Italie, Venise, Palais des Doges, Salle du Grand Conseil

Saraceni, *le Jugement dernier*, Lille, Palais des Beaux-Arts

Jacques Louis David, *Le serment des Horaces* (étude préparatoire), 1784, Lille, Palais des Beaux-Arts

Hubert Robert, *Six croquis d'études de figures*, non datés, Lille, Palais des Beaux-Arts

Giorgio Vasari, *Le martyre de Saint Sigismond* (étude préparatoire), pour le retable exécuté en 1550 dans l'église San Lorenzo à Florence (disparue au XVIIIe siècle), Lille, Palais des Beaux-Arts