

Horace Vernet, le peintre de Louis-Philippe

Une retraite triomphale au Château de Versailles

Jusqu'au 17 mars 2024, le Château de Versailles ouvre grand ses portes pour accueillir une rétrospective exceptionnelle dédiée au célèbre peintre Horace Vernet (1789 - 1863).

Cet événement artistique d'envergure met en lumière l'œuvre magistrale de l'artiste, étroitement lié à l'histoire de Versailles sous le règne de Louis-Philippe.

Horace Vernet, artiste émérite du XIXe siècle, a marqué de son génie les Galeries historiques de Versailles pendant plus de treize ans. Ses pinceaux ont donné vie à certaines des plus sublimes toiles que l'on puisse admirer aujourd'hui dans ce haut lieu de l'histoire française. La collection rassemblée à Versailles constitue la plus vaste réunion d'œuvres de ce grand maître de la peinture.

À travers cette manifestation, le château de Versailles rend hommage à Horace Vernet en tant qu'artiste polyvalent. Elle met en avant sa maîtrise artistique dans divers genres, notamment le portrait, avec de nombreuses œuvres provenant de collections privées, et offre une plongée complète dans le XIXe siècle du peintre, en présentant un sublime panorama de sa carrière artistique. Les toiles des salles d'Afrique seront exposées lors de cet événement.

Commissariat : Valérie Bajou, conservateur général au musée national des châteaux de Versailles et de Trianon / Scénographie : Antoine Fontaine.

Portrait d'Horace Vernet en habit d'académicien, Jean-Emile-Horace Vernet, 1864 © Château de Versailles, Dist. RMN © Christophe Fouin

Plus de quarante ans après la dernière exposition dédiée à Horace Vernet, cette présentation constitue un événement culturel incontournable pour les amateurs d'art et d'histoire. Elle offre un moment unique de redécouvrir ce peintre exceptionnel et injustement oublié.

Bataille de Las Navas de Tolosa (1212) Horace Vernet (1817)
© RMN-GP (Château de Versailles) © G. Blot

Cette rétrospective exceptionnelle met en lumière environ 200 œuvres, offrant aux visiteurs une rare opportunité de découvrir ces trésors, parmi lesquels de nombreux chefs-d'œuvre inédits. En plus des toiles, l'exposition présente des esquisses et des dessins, un aperçu de la méthode de travail de Vernet. Ces esquisses précieuses dévoilent les secrets de la création artistique et révèlent les étapes du processus créatif, de l'idée initiale à la réalisation complète du projet, permettant ainsi de mieux comprendre l'homme derrière le pinceau.

La diversité de styles, de la fougue romantique partagée

avec Géricault à une approche plus mesurée de la peinture de bataille, demeure le fil conducteur essentiel de cette démonstration.

Malgré les défis initiaux, Horace Vernet réussit à établir sa réputation grâce à son talent incontestable et devient ainsi un pilier de la scène artistique officielle de cette période.

L'évolution d'une vie

Né le 30 juin 1789 au Louvre, au cœur de la Révolution française, Horace Vernet a vu le jour et tissé sa tendre enfance pendant les moments les plus tumultueux qui ont marqué l'histoire de la France. Son baptême le 1er juillet 1789 coïncide avec les premiers jours de la Révolution, symbolisant ainsi un nouveau chapitre pour la nation.

Le 15 avril 1811, au milieu des bouleversements politiques et sociaux de l'époque, il s'unit à Louise Pujol et fonde avec elle une famille très soudée.

En décembre 1862, Napoléon III apprenait depuis son exil en Angleterre qu'il était gravement malade. Alors, il se dépêche de lui adresser ces mots élogieux : « Mon cher Monsieur Horace Vernet, je vous envoie la Croix de Grand officier de la Légion d'Honneur, à l'image du grand peintre d'une grande époque ».

L'artiste s'éteint à Paris, la ville qui l'a vu naître, le 17 janvier 1863 et se fait inhumer au cimetière Montmartre.

Selon Sainte Beuve, Vernet était un homme d'esprit, d'un caractère aimable, doté d'une nature droite, honnête, loyale, vive et sensée.

Pendant la colonisation française, une commune d'Algérie portait son nom.

De plus, une rue parallèle à l'avenue des Champs-Élysées rend hommage à la fameuse famille de peintres français Claude Joseph Vernet, son fils Carle Vernet, et le fils de ce dernier, Horace Vernet.

Horace Vernet, *Prise du fort Saint-Jean-d'Ulloa, 27 novembre 1838* © RMN-GP (Château de Versailles) / Droits réservés

Un héritage artistique familial

L'héritage artistique de Horace Vernet est profondément enraciné dans une dynastie familiale exceptionnelle. Petit-fils du célèbre peintre de marines Joseph Vernet (1714-1789) et fils du renommé peintre de chevaux Antoine Charles Horace Vernet, dit Carle Vernet (1758-1836), il hérite d'un riche patrimoine artistique. Ainsi, il suit les traces de son père en se spécialisant dans la peinture militaire, où son talent brille avec éclat, malgré un échec initial au Prix de Rome.

Portrait de Mademoiselle Mars,
Horace Vernet, 1815-1820, huile sur toile © RMN-GP
(Château de Versailles) © Christophe Fouin

Un parcours exceptionnel

En plus de sa maîtrise de la peinture militaire, Vernet se distingue par sa collaboration avec le cercle romantique des années 1820, aux côtés de son ami Théodore Géricault. Il explore également la lithographie et devient le peintre favori du duc d'Orléans, le futur Louis-Philippe.

Ses nombreux voyages, notamment en Italie et en Algérie, ont eu un impact significatif sur son parcours artistique. En 1829, il est nommé directeur de l'Académie de France à Rome, où il plonge dans l'héritage classique italien en expérimente la peinture d'histoire inspirée par les grands modèles de l'époque.

En 1833, lors de sa découverte de l'Algérie, Vernet se passionne pour l'orientalisme, ce qui le pousse à explorer des sujets variés tels que la vie civile, religieuse et militaire. Deux ans plus tard, il est chargé de commémorer les conquêtes militaires des héritiers de Louis-Philippe dans les salles d'Afrique du château de Versailles.

Au fil des années, l'artiste a entrepris de nombreux voyages en Orient et en Russie, dans le but d'approfondir sa compréhension des cultures diverses. Ces expéditions ont profondément marqué son travail et imprégné ses compositions d'une richesse culturelle et d'une sensibilité uniques.

Sous le Second Empire, sa carrière est consacrée lors d'une rétrospective de son œuvre à l'exposition universelle de 1855.

En décembre 1862, Napoléon III apprenant qu'il était gravement malade, il lui écrit ces mots depuis son exil en Angleterre : « Mon cher Monsieur Horace Vernet, je vous envoie la Croix de Grand officier de la Légion d'Honneur, comme au grand peintre d'une grande époque ».