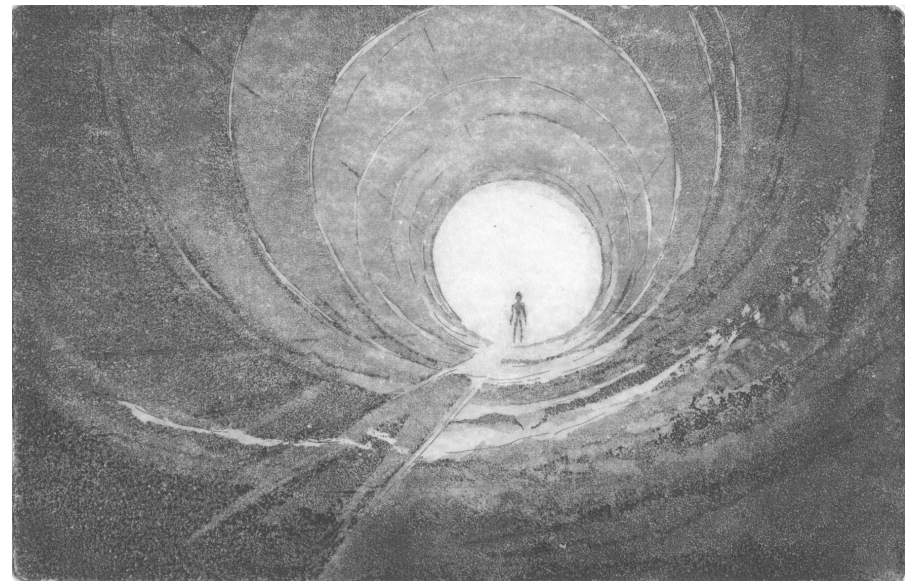
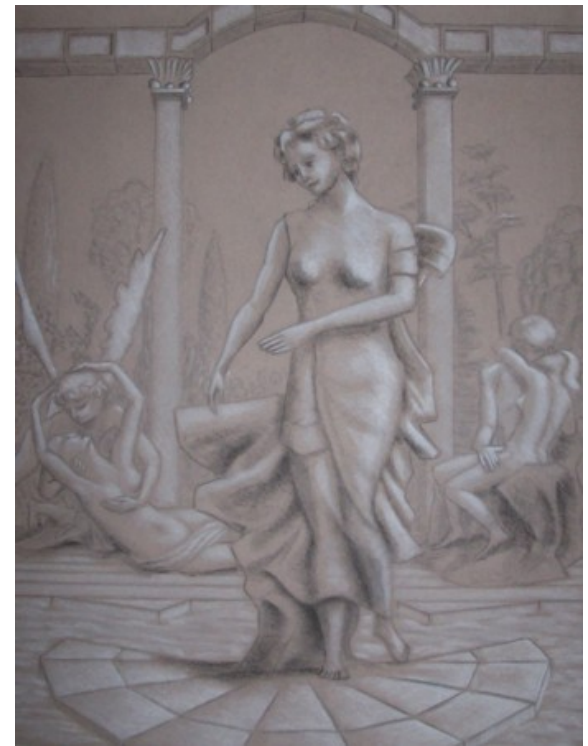

**Henri de
Toulouse-Lautrec**

(1864 –1901)

**Peintre, affichiste,
lithographe, illustrateur**

JACQUES PETER

LA PEINTURE FRANCAISE POST- IMPRESSIONNISTE (~1886 ~1910)

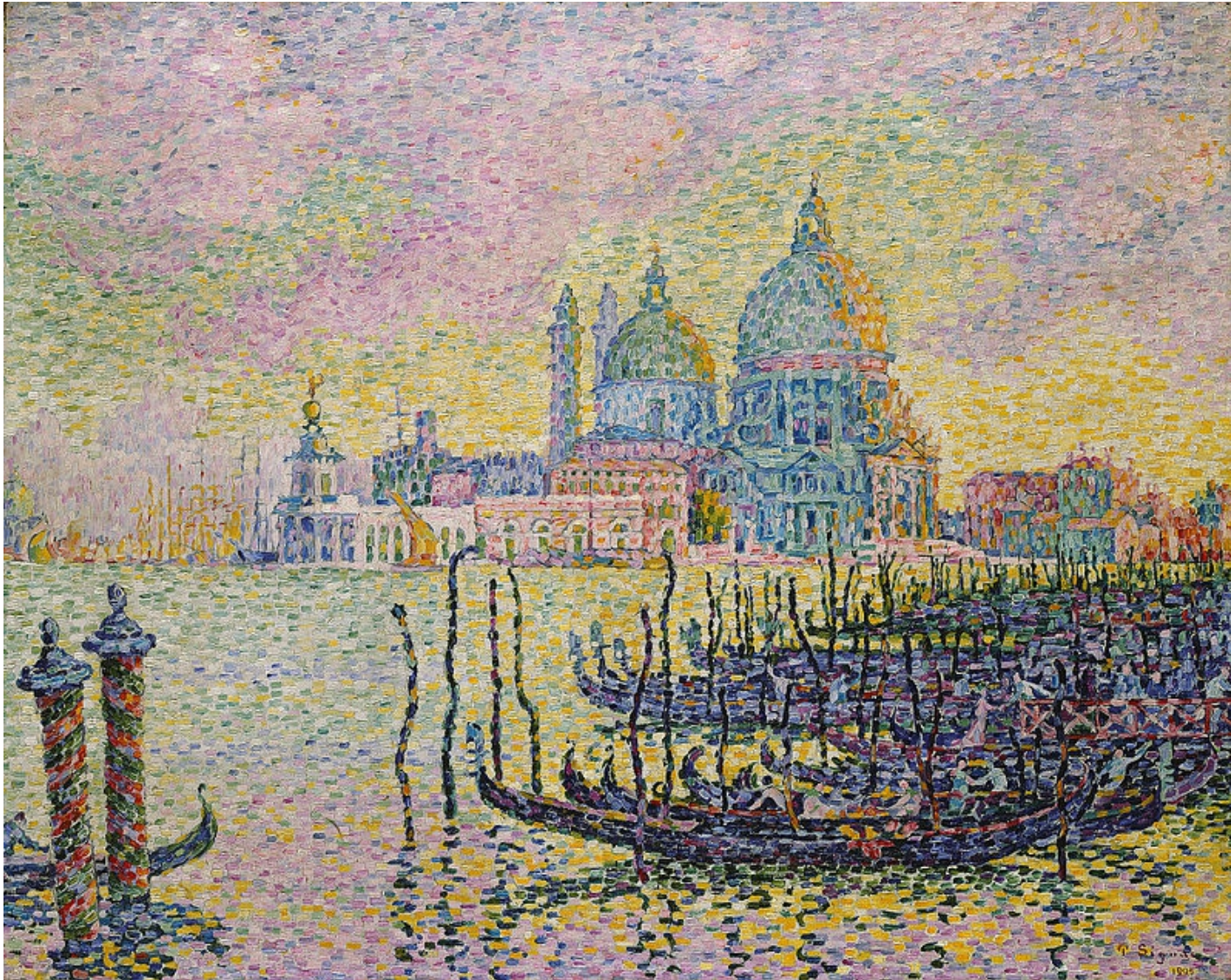
**Quels peintres, quels tableaux
très largement connus ?...**

LA PEINTURE POST-IMPRESSIONNISTE

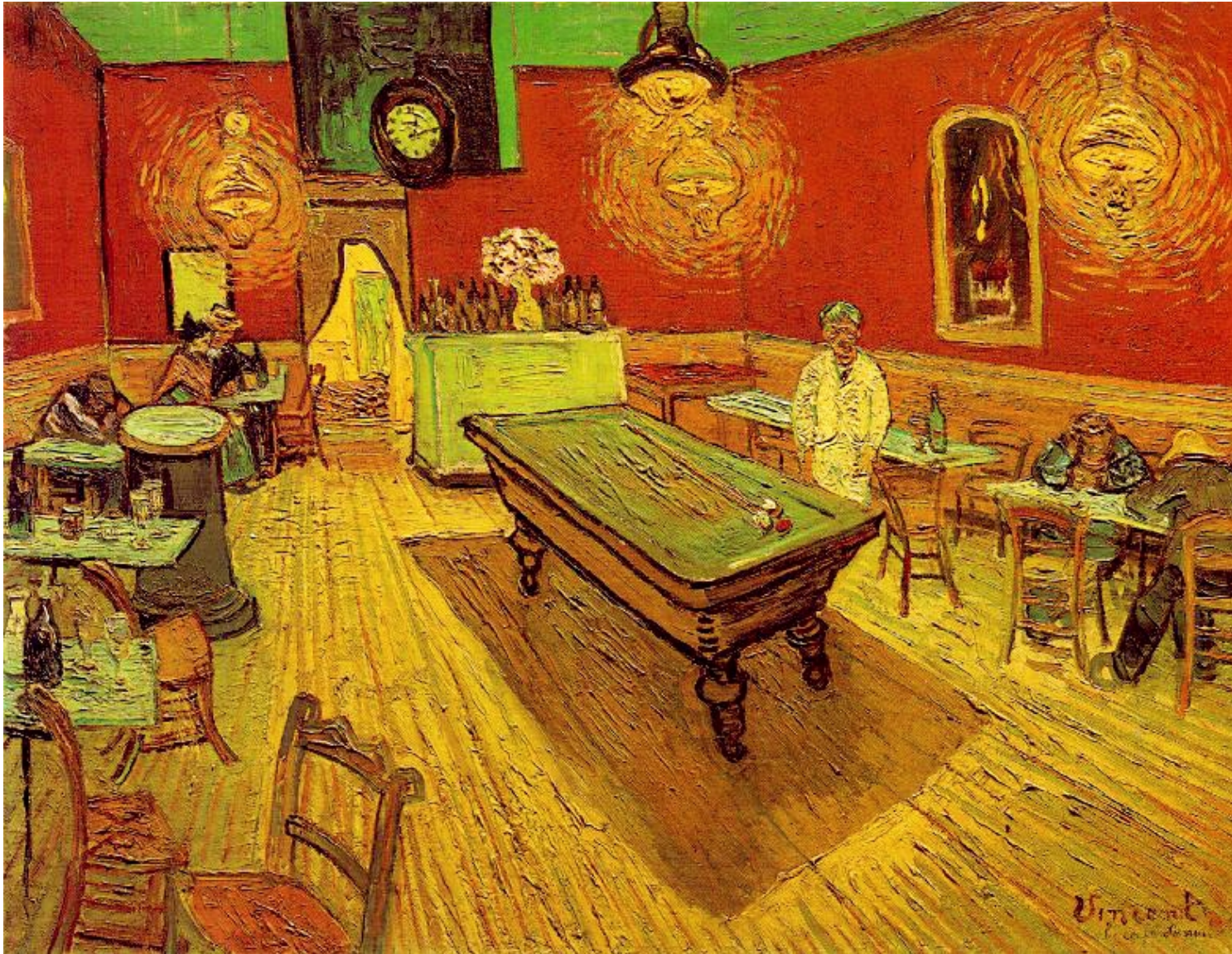
Georges Seurat 1859-1891
***Un dimanche à la grande Jatte* 1884**

LA PEINTURE POST-IMPRESSIONNISTE

Paul Signac 1863 – 1935
***Venise, le grand canal* 1905**

LA PEINTURE POST-IMPRESSIONNISTE

Vincent Van Gogh 1853-1890
Café de nuit 1888

LA PEINTURE POST-IMPRESSIONNISTE

Paul Gauguin 1848-1903

D'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ?

LA PEINTURE POST-IMPRESSIONNISTE

Paul Gauguin 1848-1903
***Te Rerioa* 1897**

LA PEINTURE POST-IMPRESSIONNISTE

Henri Rousseau (le Douanier Rousseau) 1844-1910
***Le rêve* 1910**

LA PEINTURE POST-IMPRESSIONNISTE

Georges Lemmen 1865-1916
***Plage à Heilst* 1891**

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC

**Quels tableaux
très largement connus ?...**

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC

Bal au Moulin-Rouge (1890)

HENRI DE TOULOUSE- LAUTREC

Yvette Guilbert
(chanteuse, parolière,
auteur, actrice...)
au Divan Japonais

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC

- Biographie
- Repères
- Portraits
- Spectacles
- Intimité
- Cirque

REPERE BIOGRAPHIQUES

1864 Naissance à Albi.

Son père est le comte Alfonse de Toulouse-Lautrec-Monfa, sa mère Adèle de Tapié de Céleyran, cousins germains

1874 Souffre d'une maladie des os liée à la consanguinité de ses parents. Croissance anormale

1881-86 Apprend la peinture dans l'atelier de Princeteau, puis de Bonnat, puis de Cormon

1884 Installé à Paris, à Montmartre, dont il est une figure, il fréquente les cabarets

1901 Mort à Saint-André-du-Bois Gironde de conséquences de la syphilis et de l'alcoolisme

Auteur de 737 tableaux, 275 aquarelles, 369 lithographies environ 5000 dessins

REPERE BIOGRAPHIQUES

château de la famille Toulouse-Lautrec

Famille très riche où on se passionne pour la chasse et l'équitation

Officier et deux chevaux 1880 – La malle-poste 1880

**Famille très riche où on se passionne pour
la chasse et l'équitation
Tête de cheval (gazelle) 1881**

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC

- **Biographie**
- **Repères**
- **Portraits**
- **Spectacles**
- **Intimité**
- **Cirque**

1- Style graphique à la peinture à l'huile. Traits tracés au pinceau

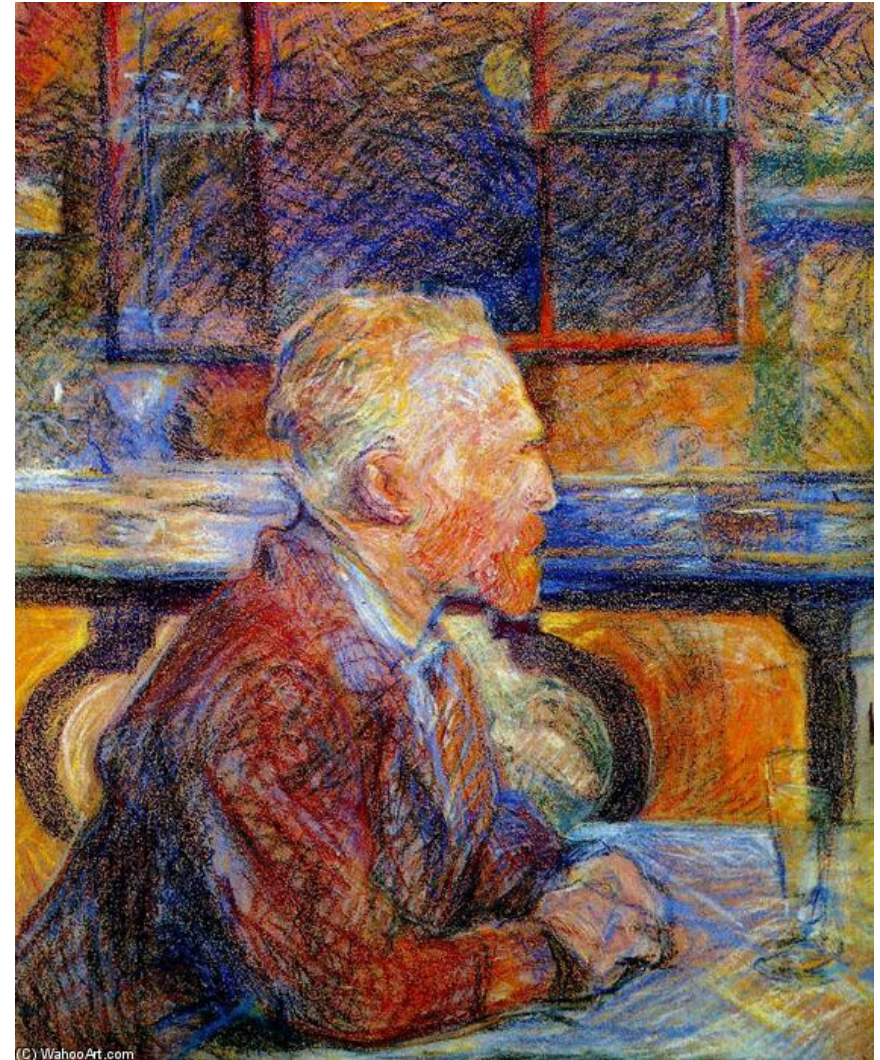

1- Style graphique à la peinture à l'huile.

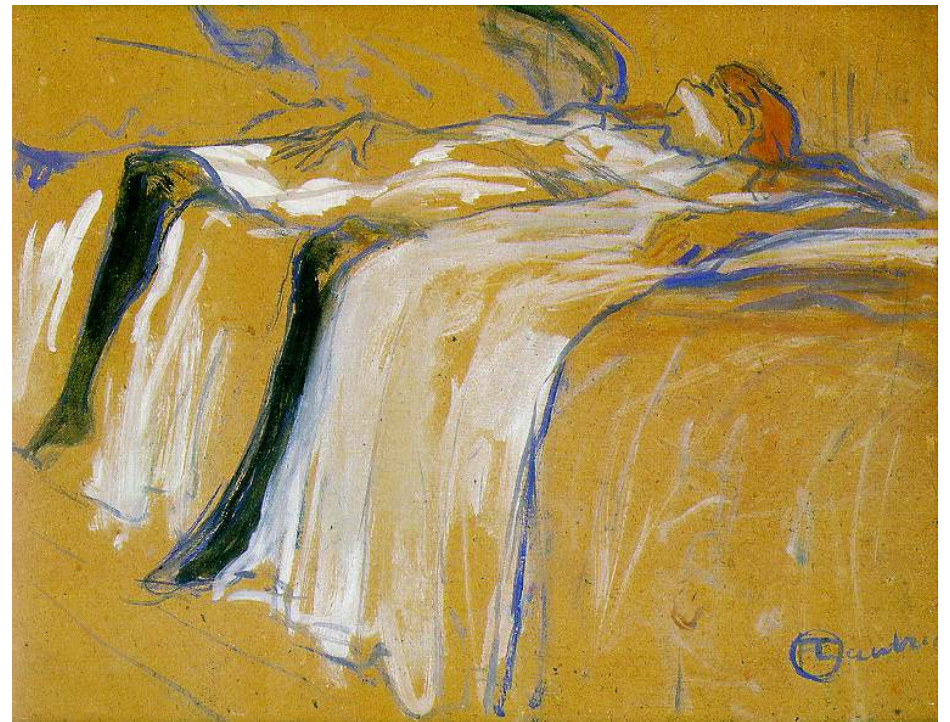
Peinture proche du pastel (rarement utilisé)

Suzanne Valadon ou „Gueule de bois“ – peinture à l'huile

Vincent van Gogh – pastel

2- Beaucoup de dessins / d'esquisses sur support carton

3- Compositions qui mettent le spectateur proche des personnages représentés

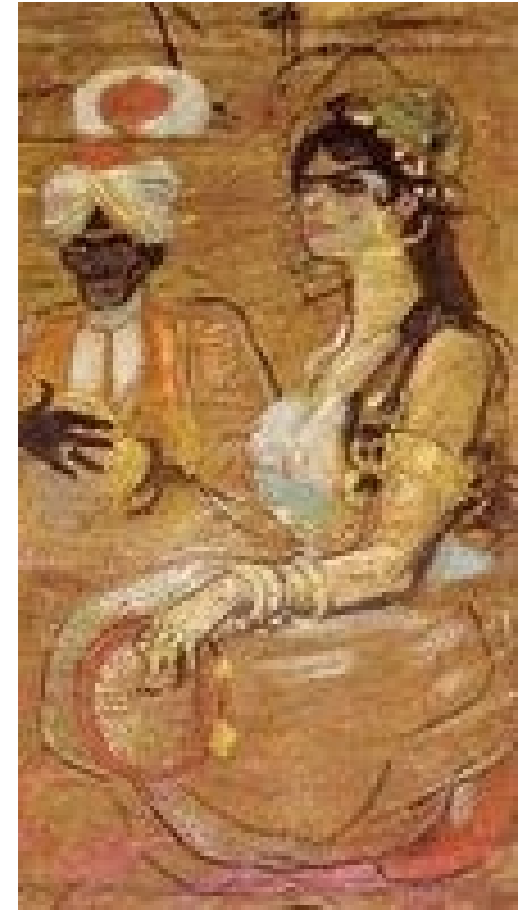
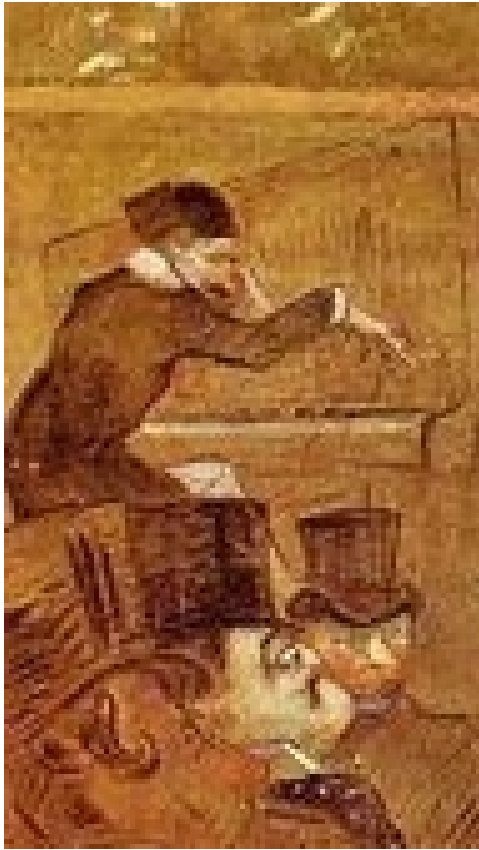

4- Silhouettes parfois caricaturales ou proches de la caricature...

... rien d'étonnant
pour un dessinateur-affichiste

4- Silhouettes parfois caricaturales... ... rien d'étonnant pour un dessinateur-affichiste

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC

- Biographie
- Repères
- Portraits
- Spectacles
- Intimité
- Cirque

Portraits

Peu de portraits académiques d'un style naturaliste

Bienveillance de la famille et des proches qui posent durant les premières années de carrière

Bienveillance de Toulouse-Lautrec pour ses modèles

Portraits très nombreux de certains modèles. Série Camille Gaudin

Autoportrait

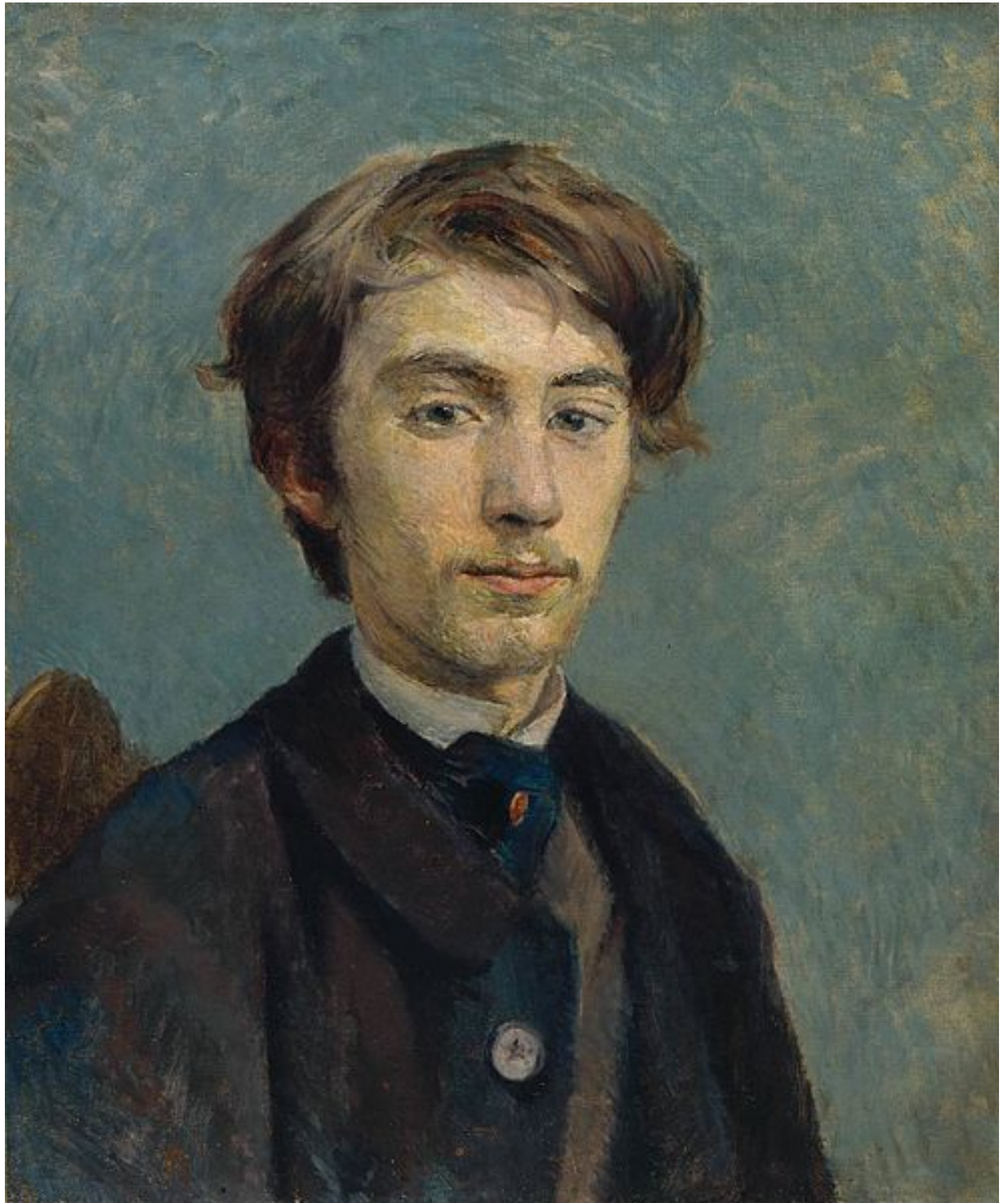
Regard/bouche
imprécis. Expression
volontaire. Décor assez
indéterminé

1882-1883

Portrait d'Emile Bernard

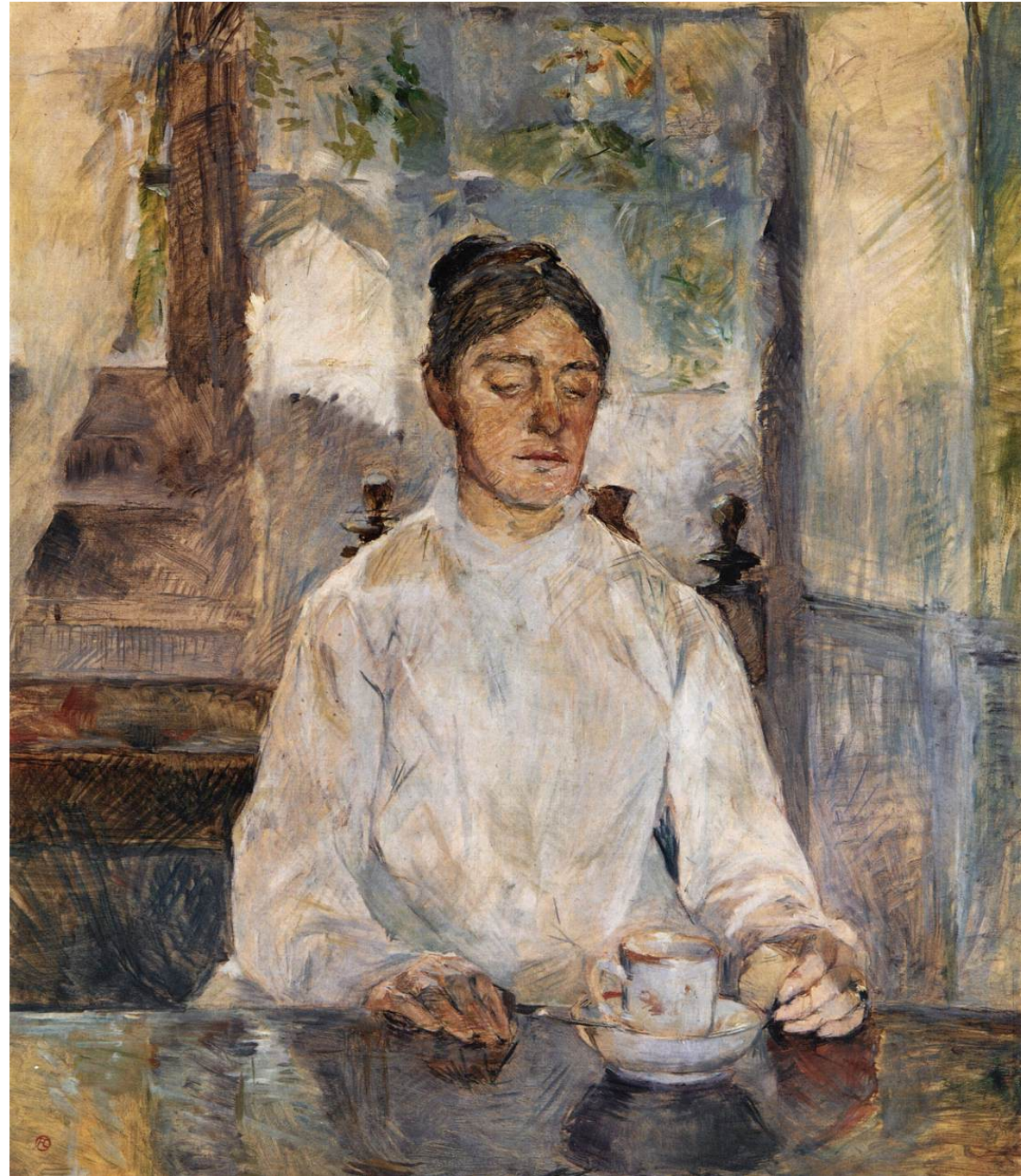
1886

**Adèle de
Toulouse-Lautrec,
mère de l'artiste**

1881-83

**Vieille femme
assise sur un
banc à Ceyleran**

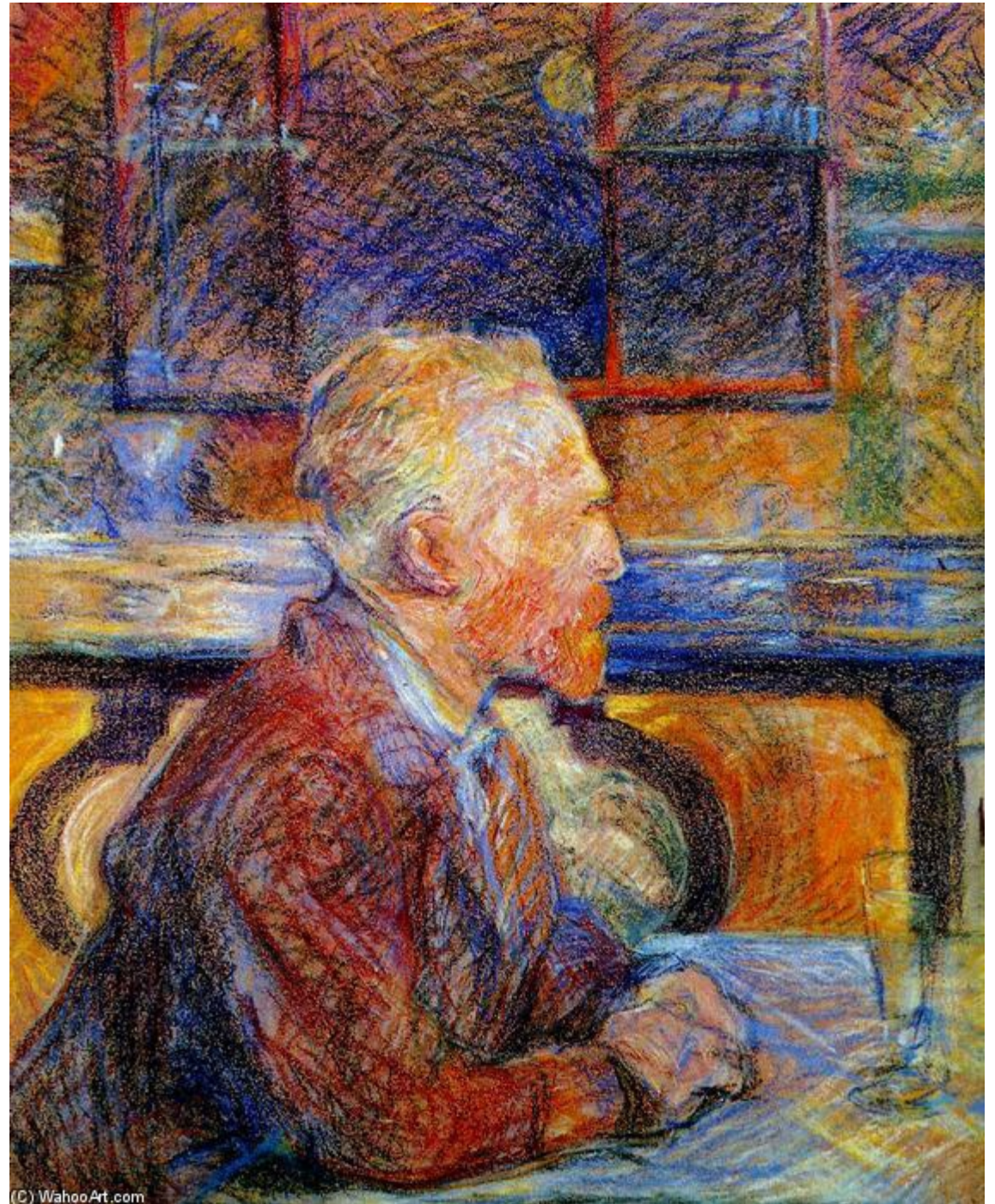
1882

Portrait de Vincent van Gogh

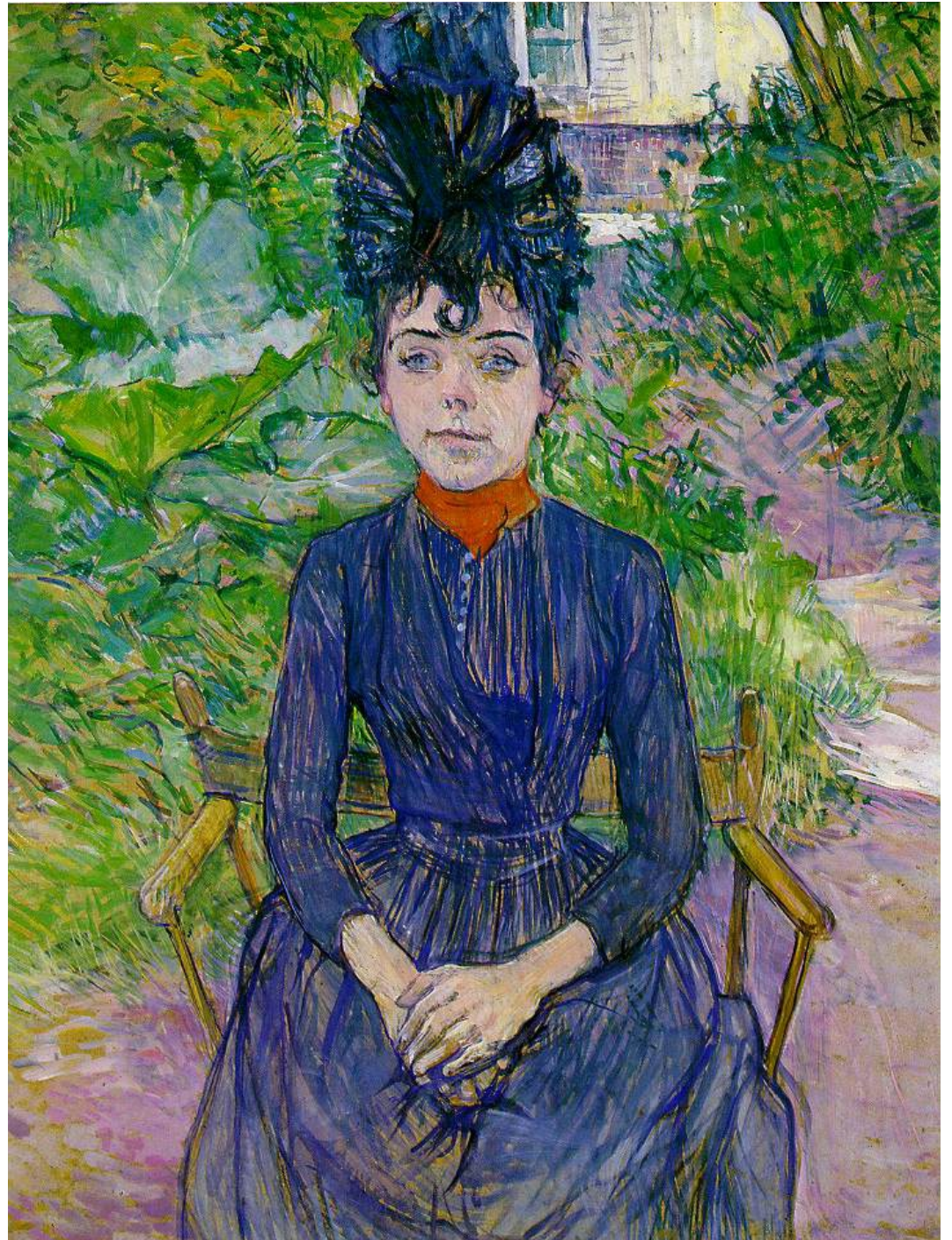
Pastel, pose,
expression

1887

Justine Dieuhl

1891

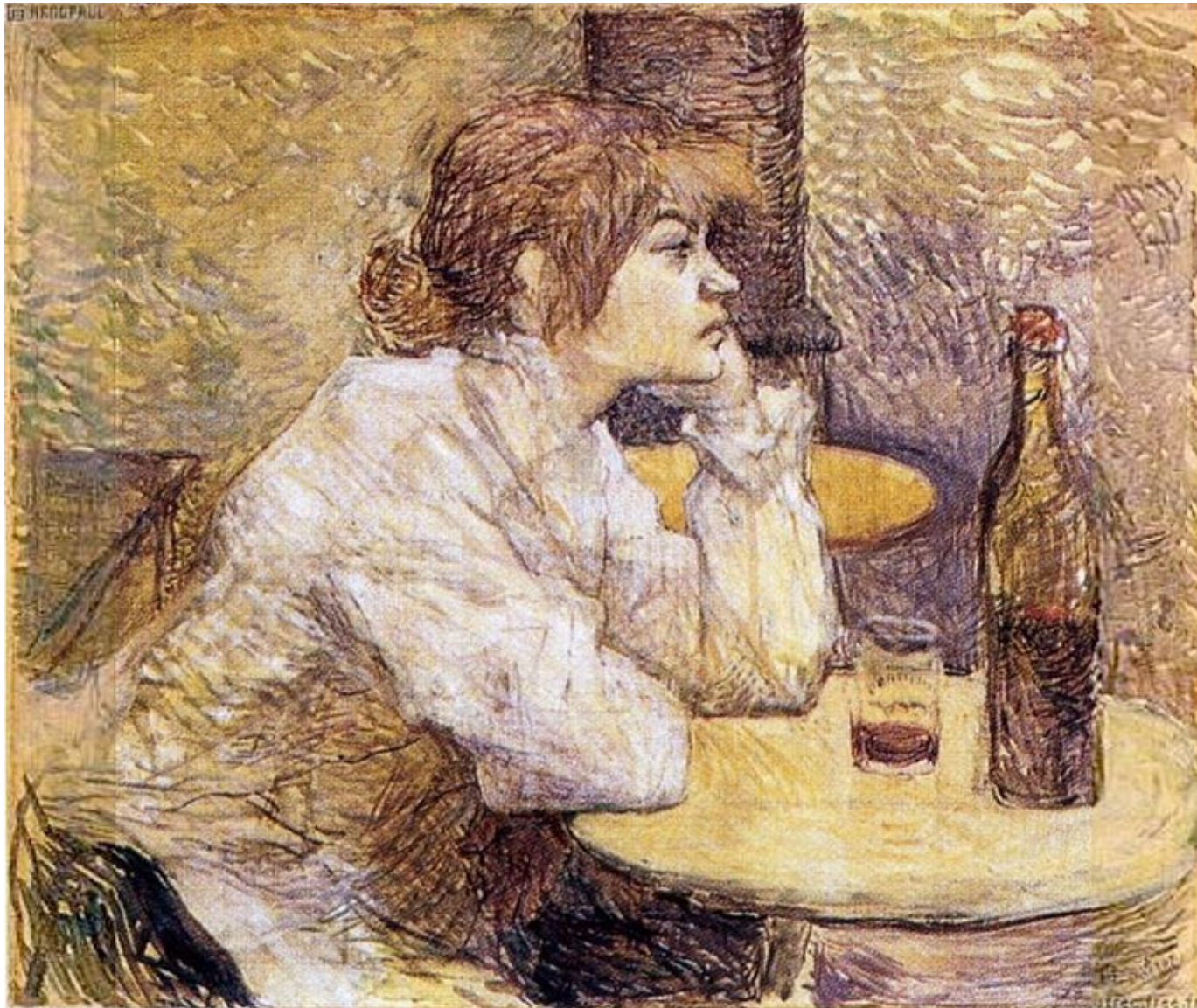

La femme au boa

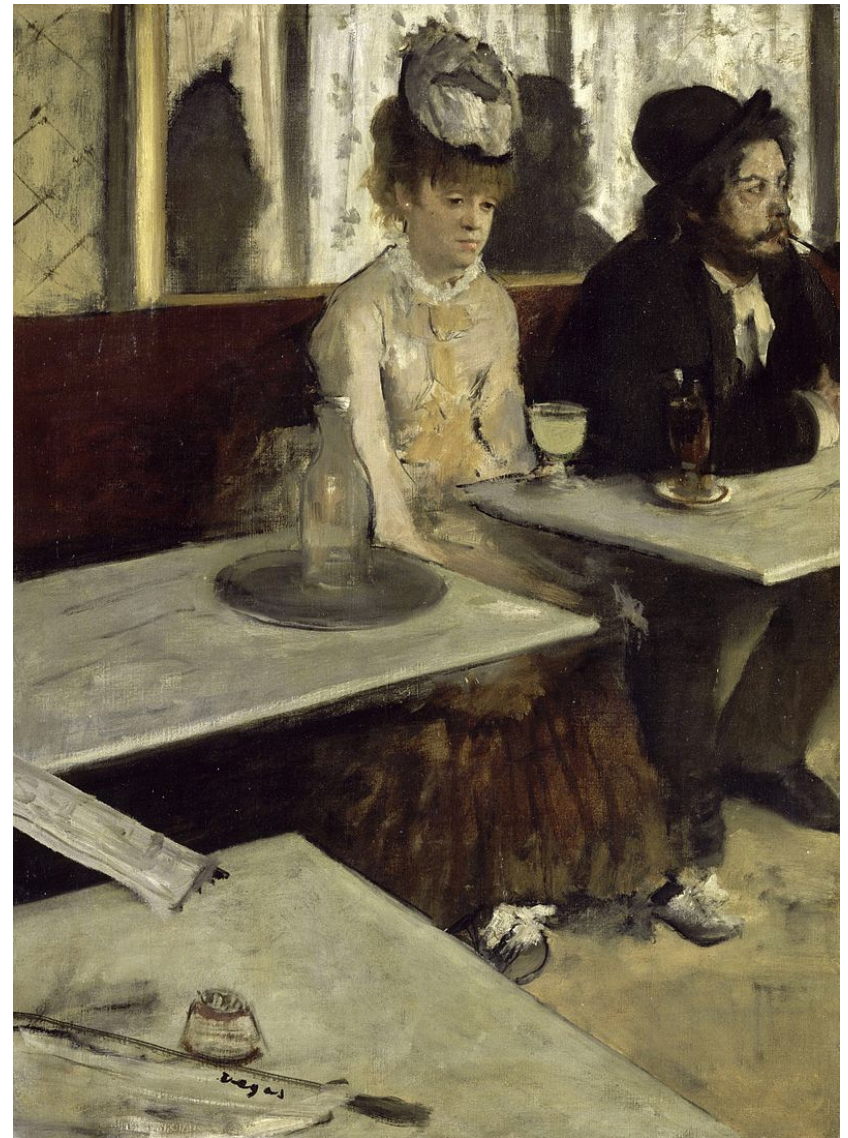
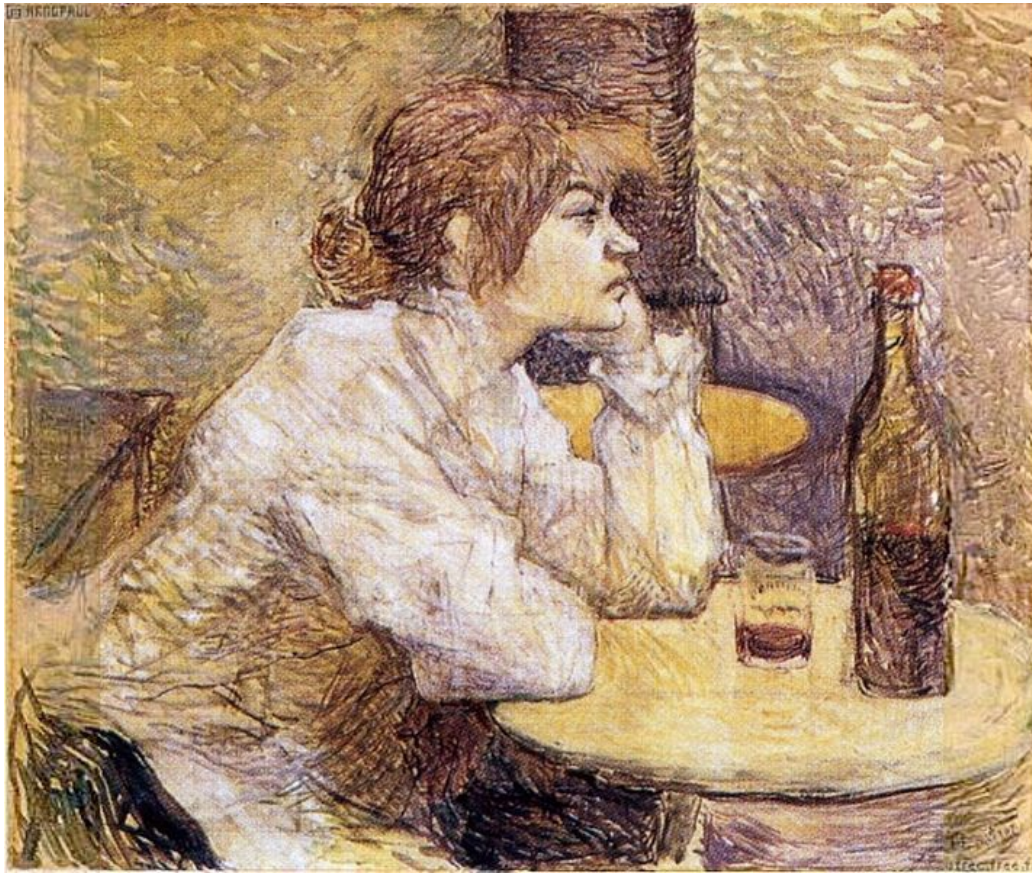
1892

(Portrait de) Suzanne Valadon vers 1888

**(Portrait de) Suzanne Valadon vers 1888
ou toile sur l'abrutissement par l'alcool
A droite, *L'absinthe* (Degas)**

Portrait d'Hélène Vary

Pose, expression,
gamme de couleurs

1889

Monsieur Boileau au café

1893

Série de portraits de Carmen Gaudin

Carmen Gaudin, ouvrière de Montmartre dont les cheveux roux ont attiré Toulouse-Lautrec. Dans un livre de François Gauzi, qui a publié ses souvenirs avec le peintre, récit de la rencontre

***«... une jeune fille, vêtue simplement comme une ouvrière, mais dont la chevelure cuivrée fit s'arrêter Lautrec qui s'écria, enthousiasmé :
– Elle est bath ! Ce qu'elle a l'air carne ! Si on pouvait l'avoir comme modèle, ce serait merveilleux. »***

En 1884, à la demande de Lautrec, Henri Rachou l'aborda et elle posa à l'atelier qu'il partageait avec Lautrec. Henri Rachou sera plus tard conservateur du musée de Toulouse.

Prenant goût à l'activité de modèle, Carmen Gaudin posa pour d'autres peintres

**Carmen Gaudin
ou
La Blanchisseuse**

1889

(vendu 22M\$ en 2005)

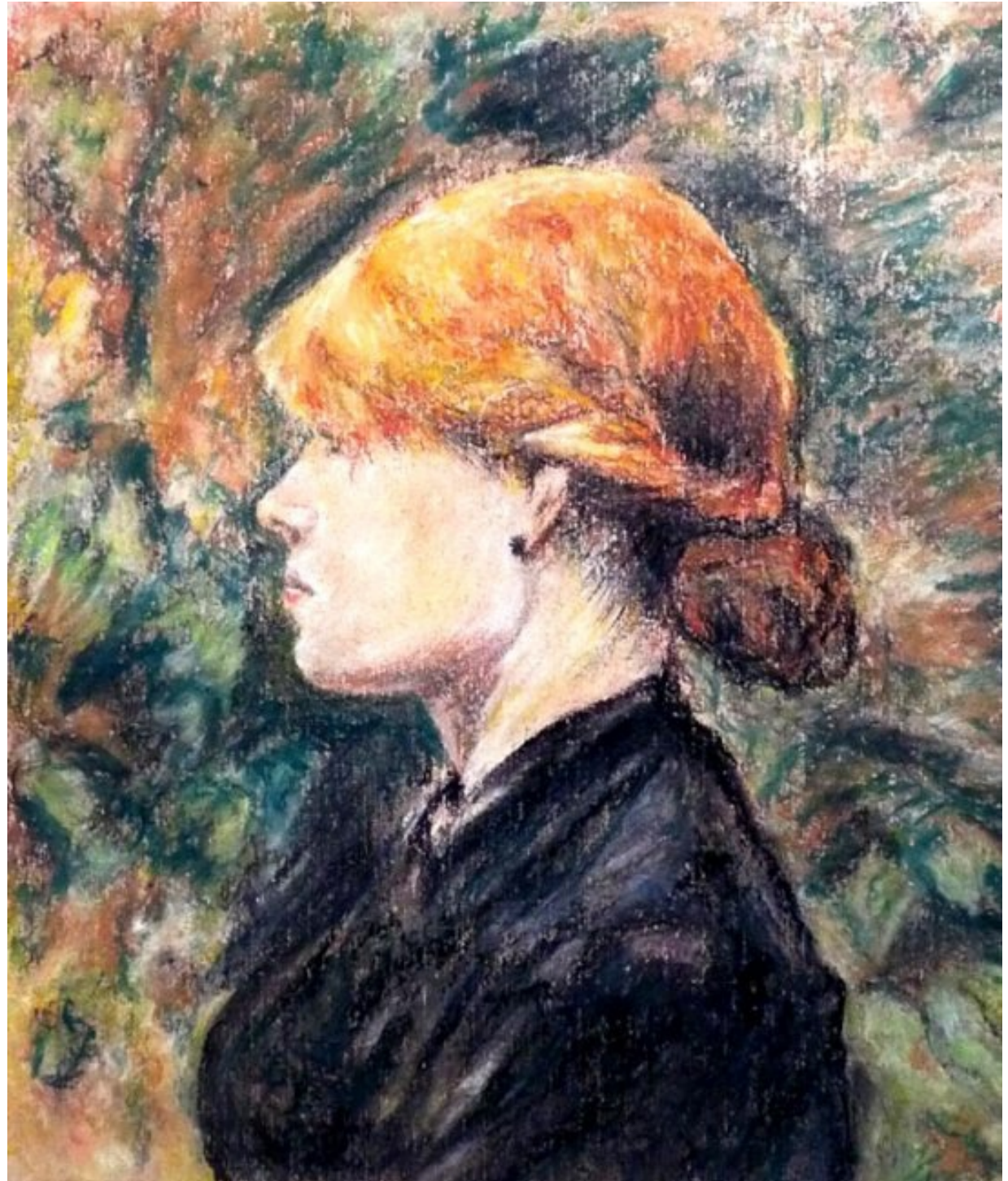
Carmen Gaudin

1885

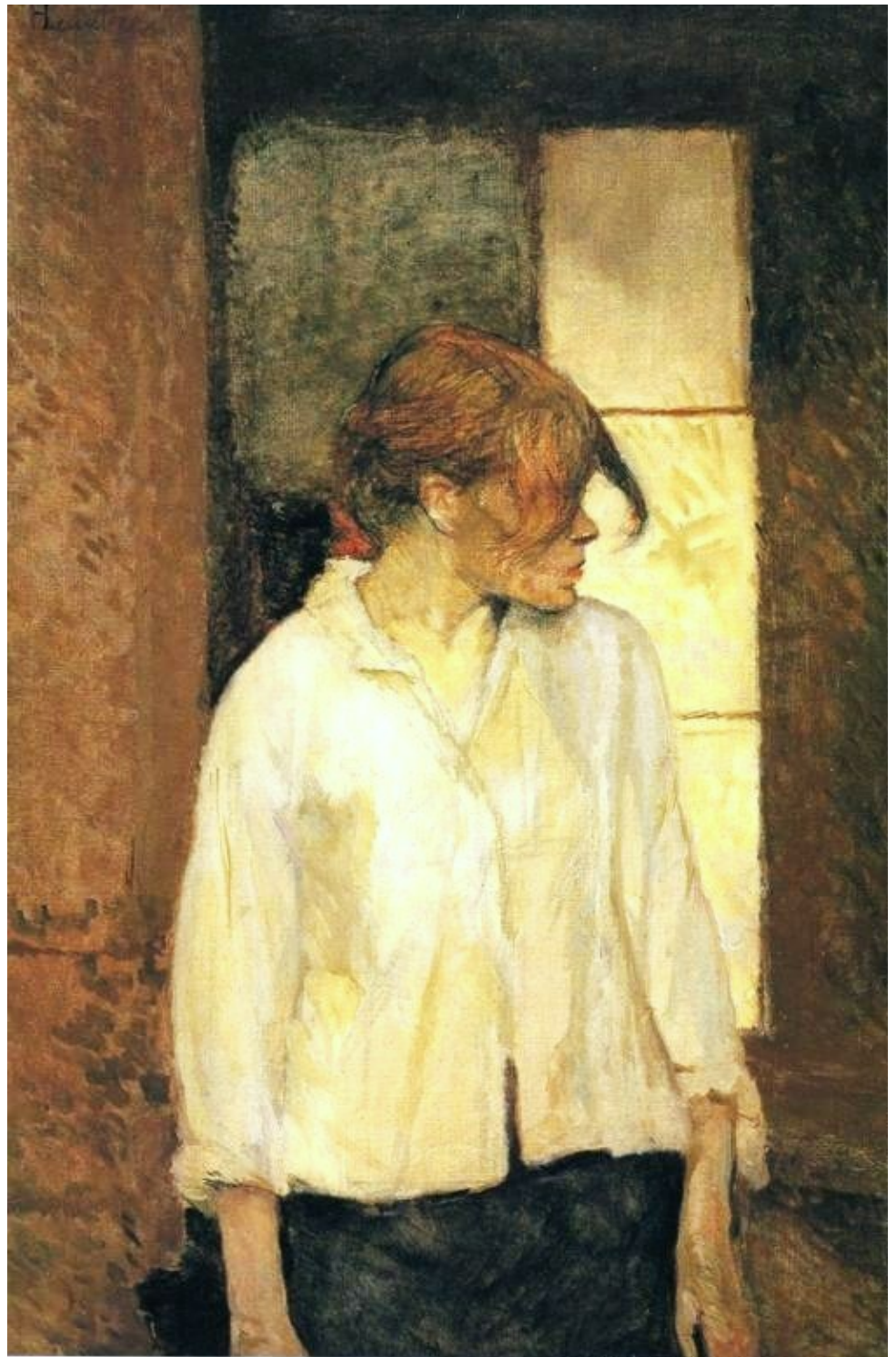
Carmen Gaudin

1885

Carmen Gaudin

1889

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC

- **Biographie**
- **Repères**
- **Portraits**
- **Spectacles**
- **Intimité**
- **Cirque**

Spectacles

Toulouse-Lautrec fréquente les grands cabarets parisiens mais aussi les théâtres dont les plus renommés

Il est intime de plusieurs vedette des cabarets

Fréquente public, coulisses, scène

Va voir si besoin un grand nombre de fois un spectacle (comme Degas)

Il réalise un grand nombre d'affiches pour des spectacles (danse,chant...)

La Goulue – Louise Weber (1866-1929)

Blanchisseuse, modèle, demi-mondaine, danseuse de cancan (au cirque Fernando, au Moulin Rouge, à l'Alcazar...) puis a tenu sa propre baraque foraine où elle est danseuse orientale puis dompteuse...

A formé un couple de danse fameux avec *Valentin le désossé* (Jules Renaudin)

Appelée „La Goulue“ car elle était réputée vider le verre de tous les hommes avec qui elle bavardait. Elle ôtait le chapeau des hommes d'un coup de pied.

Amie de Toulouse-Lautrec qui est dit „*Peintre ordinaire de la Goulue*“

La Goulue – Louise Weber (1866-1929)

La Goulue et Valentin le Désossé au Moulin Rouge 1890

La Goulue et Valentin le Désossé au Moulin Rouge 1891

Caricature, position du
spectateur dans le cercle,
simplification des couleurs

La Goulue arrivant au Moulin Rouge 1892

Décor de la baraque foraine de La Goulue Foire du Trone 1895

Décor de la baraque foraine de La Goulue 1895

(souvenirs du Molin-Rouge et de l'Elysée-Montmartre, avec Valentin le désossé, Jeanne Avril, le père La Pudeur...) graphique, caricatural, „lacunaire“

Toiles délavées, démontées, roulées, découpées, vendues puis reconstituées

Décor de la baraque foraine de La Goulue 1895

graphique, caricatural, „lacunaire“

Décor de la baraque foraine de La Goulue 1895

(la danse du ventre, spectacle de la baraque) graphique, caricatural et „lacunaire“
Toiles délavées, démontées, roulées, découpées, vendues puis reconstituées

Au Moulin Rouge 1892-1895

Bal Debray au Moulin de la Galette Bal à Montmartre

Bal Debray au Moulin de la Galette 1895

Bal Debray au Moulin de la Galette

pour mise en perspective
Auguste Renoir – Isaac Israëls

Sarah Bernhardt dans *Phèdre*

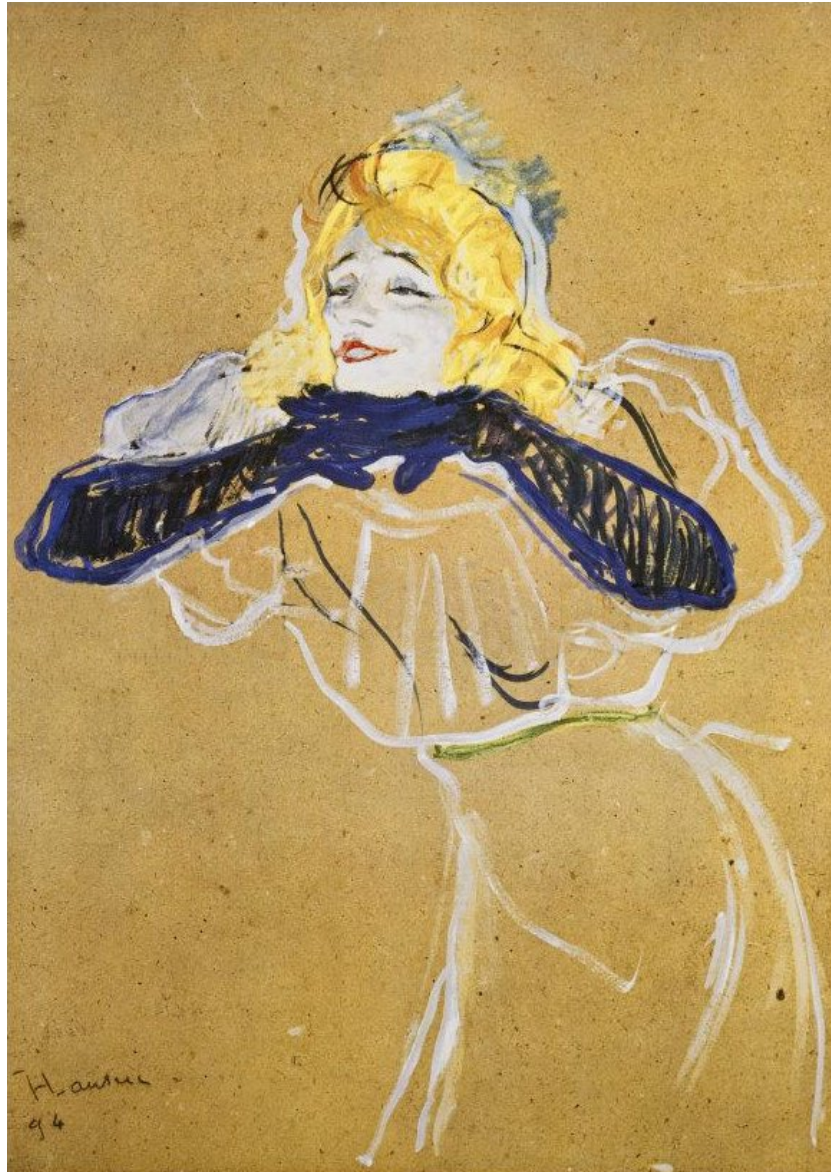

Yvette Guilbert (1865-1944)

Chanteuse de café-concert, actrice, auteur, metteur en scène

Yvette Guilbert (1865-1944) par Toulouse Lautrec

Yvette Guilbert (1865-1944) par Toulouse Lautrec

Yvette Guilbert dans la glue (flou de la lithographie)

Yvette Guilbert (1865-1944) par Toulouse Lautrec

Affiche (Jane Avril, danseuse de cabaret, au premier plan)
et projet d'affiche refusé

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC

- Biographie
- Repères
- Portraits
- Spectacles
- Intimité
- Cirque

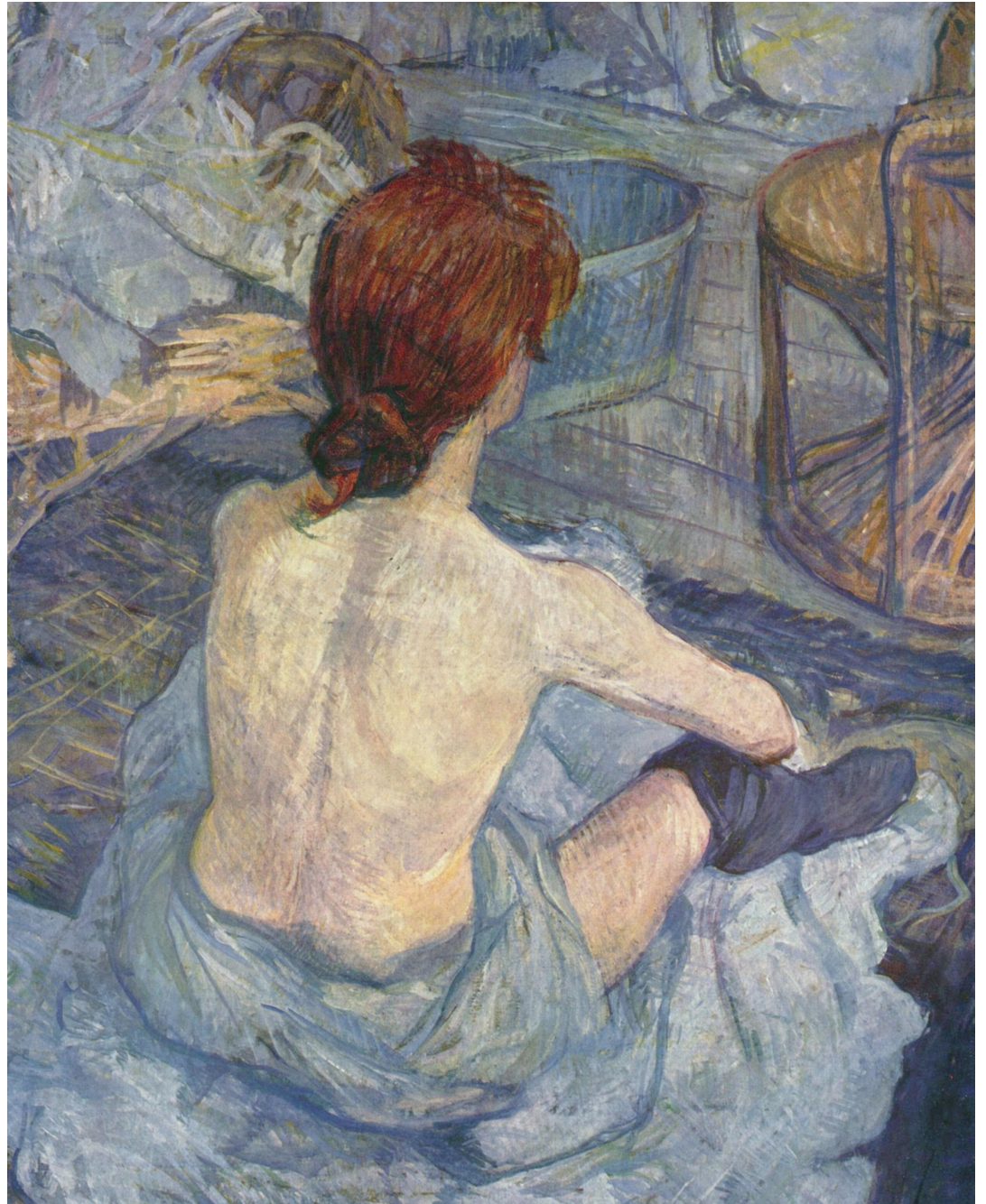
Intimité

**Dessins et peintures de femmes à la toilette.
Thème devenu classique avec les pastels de Degas sur le
sujet**

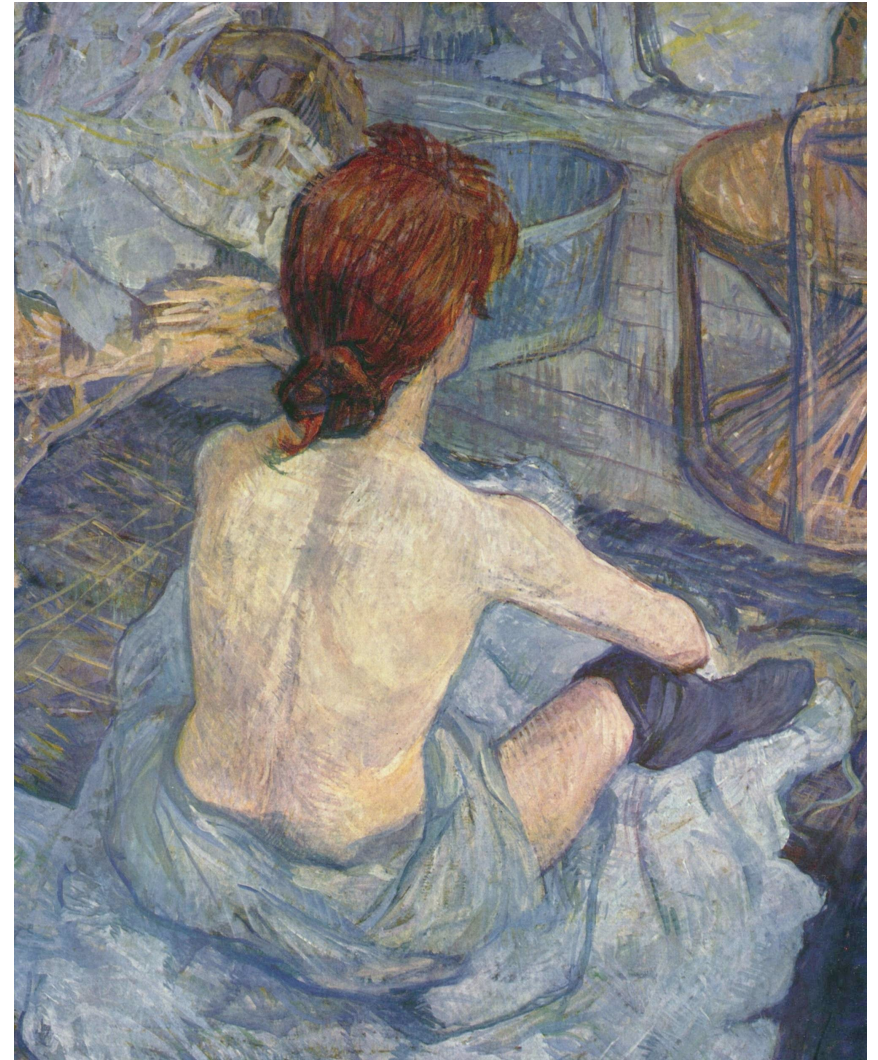
**Dessins et peintures dans des lupanars dont „*La Fleur
blanche*“, bordel de la rue des Moulins à Paris où, selon la
légende, Toulouse-Lautrec aurait eu une chambre à
demeure**

**Femme à la toilette
(Carmen Gaudin ?)**

1889

Toulouse-Lautrec – Femme à la toilette 1889
Degas – Femme au tub 1886

Lupanar de la rue des Moulins

Le salon – Peinture et Pastel

Lupanar de la rue des Moulins

Le salon – Peinture et Pastel

Lupanar de la rue des Moulins

Le réfectoire – Le blanchisseur

Toulouse-Lautrec – Au lit 1893

Toulouse-Lautrec – Seule ou Lassitude 1896

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC

- **Biographie**
- **Repères**
- **Portraits**
- **Spectacles**
- **Intimité**
- **Cirque 1899**

Série de dessins sur le cirque (1899)

Fréquentation de cirques avec sa famille puis son professeur de peinture René Princeteau

Début 1899 Toulouse-Lautrec est interné à Neuilly en raison de divers désordres mentaux causés notamment par l'alcool

En Février 1899 Pour montrer qu'il a recouvré ses moyens, il exécute de mémoire une série de dessins sur le cirque

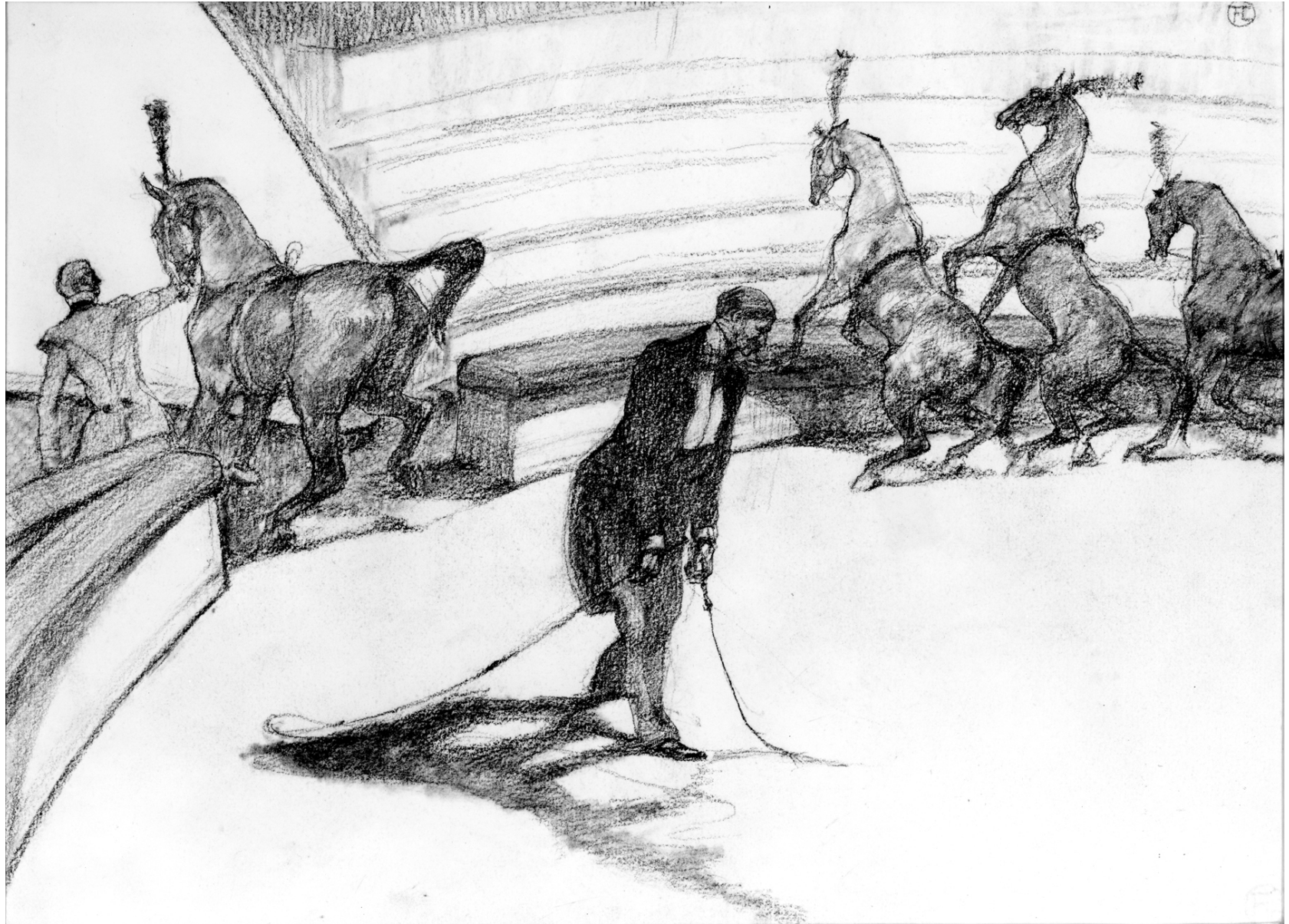
Quitte la clinique en Mai 1899

Série de dessins sur le Cirque (1899)

La marche espagnole

Série de dessins sur le Cirque (1899)

Série de dessins sur le Cirque (1899)

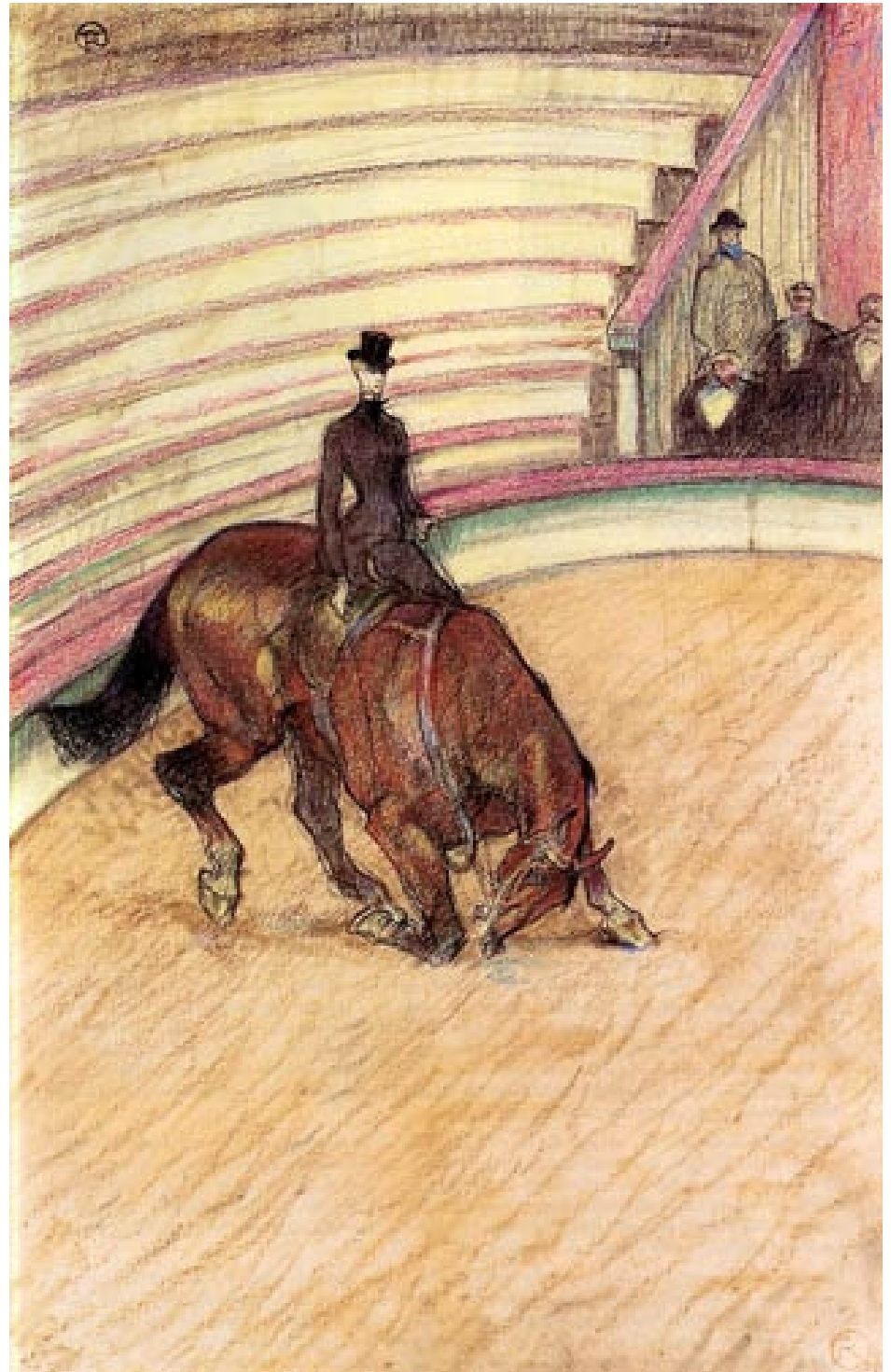
Série de dessins sur le Cirque (1899)

Clown, cheval et singe

Série de dessins sur le Cirque (1899)

Exercice de dressage

Série de dessins sur le Cirque (1899)

La marche espagnole

Série de dessins sur le Cirque (1899)

Dressage

CONCLUSION

Vie heureuse malgré un handicap lourd

Parmi des artistes singuliers

Regard sans jugement sur le monde du spectacle, de la prostitution

Peintre, dessinateur, caricaturiste