

Jean Hugo

ses paysages et notre temps

03.10.2024

14h-17h30

Recherche à
l'Université Paul-Valéry

Journée d'études

Jean Hugo, ses paysages et notre temps

Les 17 et 18 mai 1995, le Centre d'études du XXe siècle, devenu RIRRA 21, avait consacré un colloque à l'artiste Jean Hugo à l'occasion de la grande exposition **Jean Hugo une rétrospective** qui lui était consacrée au Musée Fabre. Ce colloque, **Jean Hugo peintre et poète**, a fait ensuite l'objet d'une publication coordonnée par Pierre Caizergues. Les intervenants avaient permis de donner de Jean Hugo « une image un peu plus juste, un peu plus nuancée, un peu moins convenue que celle qui affectait jusqu'alors une personnalité hors du commun mais fort peu soucieuse d'assurer son avenir par une publicité tapageuse ». On avait évoqué les divers champs d'interventions artistiques de Jean Hugo : peinture, illustrations de livres, décors de théâtre et de cinéma, liens avec le Sud et avec Jean Cocteau dont rappelons-le, l'Université Paul-Valéry, possède un Fonds parmi les plus riches de France.

Presque trente ans plus tard, trois nouvelles expositions à Lunel (**Jean Hugo Sa vie à Lunel** de 1920 à 1984, Musée Médard du 19 juin au 22 septembre 2024), à Sète (**Jean Hugo Entre ciel et terre**, Musée Paul-Valéry du 24 juin - 13 octobre 2024) et à Montpellier (**Jean Hugo. Le Regard magique**, Musée Fabre du 28 juin au 13 octobre 2024) fournissent l'occasion de revenir sur cette œuvre et d'en considérer de nouvelles dimensions.

Tout n'a pas encore été dit sur Jean Hugo. Sans prétendre épuiser le sujet, une journée d'études proposée par le centre de recherches Rirra21 (Recréer, inventer la réalité du Romantisme au 21e siècle) entend explorer de nouvelles entrées dans l'œuvre, en pleine collaboration avec les responsables des trois expositions.

Nous voudrions d'abord interroger la place de Jean Hugo dans la très longue tradition du paysage occidental. À contre-courant ? en réaction, ou en écho, aux mutations du regard et à la crise de la représentation de deuxième vingtième siècle? On s'interrogera notamment sur sa réception : pourquoi s'obstine-t-on souvent à en faire un peintre "naïf" ? un décorateur ?

Nous souhaitons ensuite questionner et mettre en lumière, dans son œuvre et dans ses écrits (**Le Regard de la mémoire**, acte Sud, 1984 et **Carnets 1946 -1984**, Acte Sud, 1994), comment Jean Hugo témoigne de la disparition du monde ancien qu'il a connu, du saccage environnemental des paysages, dont il fait une thématique centrale et dont il s'attelle à une recension méthodique, presque obsessionnelle. Une thématique et des réflexions qui font écho à des préoccupations très actuelles, bien plus qu'elles ne l'étaient il y a trente ans, portées par les discours et les actions sur « le retour au vivant ». Nous avons pour traiter ce sujet souhaité croiser les disciplines en faisant appel à des chercheurs en sciences naturelles et en architecture afin d'examiner ces aspects prémonitoires de sa pensée.

Nous avons également voulu revenir sur **Le Chemin de Jean Hugo**, projet mis en place à l'automne 2023 par l'association des Amis de Jean Hugo dans le cadre de la candidature de Montpellier comme Capitale européenne de la culture. Ce parcours sensible d'éveil à la biodiversité et aux transformations des paysages de ces 60 dernières années, les étudiants du Master Cinéma en Création documentaire de l'Université Paul-Valéry l'ont emprunté lors d'un atelier photographique encadré par Jean-Baptiste Hugo et dont il sera présenté une sélection.

Programme

Auditorium Musée Fabre
39 boulevard Bonne Nouvelle 34000 Montpellier

14h

Accueil et introduction

14h10 – 15h10

« Jean Hugo, peintures et paysages »

Table Ronde autour **Vincent Bioulès**, en sa présence, peintre et ami de Jean Hugo.

Avec la participation de :

Florence Hudowicz, conservatrice en chef du patrimoine au musée Fabre et co-commissaire de l'exposition **Jean Hugo Le Regard Magique**,

Jean-Baptiste Hugo, artiste photographe et fils de Jean Hugo,

François Amy de La Bretèque, professeur émérite en histoire du cinéma, RIRRA 21 - Université Paul-Valéry.

Modérateur : Éric Villagordo, professeur en Arts Plastiques, RIRRA 21 - Université Paul-Valéry.

15h10 – 16h10

« Jean Hugo et le "retour au vivant". »

Table Ronde autour de **Jean-Baptiste Hugo**, artiste-photographe et artisan du « Chemin de Jean Hugo ».

Avec la participation de :

Véronique Mure, botaniste et ingénieur en agronomie tropicale / photographe,

Michel Péna, paysagiste et président de la « Fondation Paysages »,

François Amy de la Bretèque, professeur émérite en Histoire du Cinéma, RIRRA 21 - Université Paul-Valéry.

Modérateur : Guillaume Boulangé, professeur en Études cinématographiques et audiovisuelles, RIRRA 21 - Université Paul-Valéry.

16h10 – 16h30

Présentation d'une sélection des travaux photographiques du Master 2 Création documentaire de l'Université Paul-Valéry de Montpellier sur « Le chemin de Jean Hugo ».

16h30 – 17h45

Visite commentée de l'exposition « Jean Hugo le regard magique » par **Florence Hudowicz et Jean-Baptiste Hugo**.

« Je me sens étranger à ce monde.
Moi qui, même enfant, ai toujours
préféré l'immobilité. »
Jean Hugo

Éléments biographiques

Jean Hugo
(Paris 1894 - Lunel 1984)

1894

Naissance de Jean Hugo le 19 novembre à Paris. Fils de Georges Hugo, petit-fils de l'écrivain Victor Hugo, et de Pauline Ménard-Dorian fille d'Aline et Paul Ménard-Dorian, il grandit entre Paris, l'île de Guernesey et le mas de Fourques, propriété de sa grand-mère maternelle à proximité de Lunel. Ses parents se séparent en 1901.

1914

Mobilisé dès le mois de septembre 1914 pour toute la durée de la guerre, Jean Hugo se distingue sur le front de l'Artois et à Verdun. Dans les moments d'accalmie, il dessine des paysages et des scènes de la vie quotidienne des lignes arrière.

1917

Rencontre la jeune peintre Valentine Gross, qu'il épouse deux ans plus tard.

1919

Démobilisé en 1919, Jean Hugo habite avec son épouse Valentine un appartement au Palais-Royal, où ils reçoivent leurs amis artistes, le poète et dramaturge Jean Cocteau, le romancier Raymond Radiguet ainsi que les musiciens du groupe des Six, tel Georges Auric.

1921

Réalise les décors et les costumes des **Mariés de tour Eiffel** (1921), mis en scène par Jean Cocteau, première de ses nombreuses contributions pour le théâtre. Durant toute la décennie, il est proche de Cocteau, Picasso, Max Jacob, ou encore de Marie-Laure et Charles de Noailles, couple de riches mécènes.

1929

Installation au mas de Fourques et séparation d'avec Valentine, devenue proche du groupe surréaliste. Ils divorceront en 1931.

1935

Mai : la poétesse Louise de Vilmorin rencontre Jean Hugo au mas de Fourques. S'ensuit une abondante correspondance pendant près de vingt ans.

1936

Reçoit une première commande de vitraux pour le couvent de La Sarte à Huy en Belgique. Sur un demi-siècle, Jean Hugo réalisera trente projets de vitraux, en France et en Belgique.

1939-1945

Mobilisé brièvement comme capitaine du 81e régiment d'infanterie à Sète. Pendant la guerre, plusieurs de ses amis, dont l'écrivain Julien Benda, viennent trouver refuge à Fourques. Durant cette période, Jean Hugo peint à l'huile ou à la détrempe de nombreux paysages d'après nature.

1948

Rencontre l'éditeur Pierre-André Benoit avec qui il va collaborer dans le domaine du livre pendant près de trente ans.

1949

Jean Hugo se marie avec Lauretta Hope-Nicholson devient père avec la naissance de Charles, premier né d'une fratrie de sept enfants avec Marie, Jean-Baptiste, Adèle, Jeanne, Sophie et Léopoldine.

1952

Voyage à Moscou et Leningrad pour les célébrations du 150e anniversaire de la naissance de Victor Hugo, il est invité à cette occasion, à l'initiative de Paul Éluard, par l'Union des écrivains soviétiques.

1953-1954

Plusieurs séjours en Catalogne (Cadaqués, Estarlit, Barcelone) donneront lieu à une série de peintures.

1955

Travaille à la réalisation de vitraux pour plusieurs édifices religieux (église Saint-Flavien du Mourillon à Toulon ; maison de Saint-Dominique à Fanjeaux, près de Carcassonne).

1960

Un séjour en Bretagne (pointe Saint-Mathieu, Aber Wrach...) inspire plusieurs paysages.

1962

Achète la propriété de La Rivière, près de Nant, dans la vallée du Durzon.

1963

Célébration du 400e anniversaire de Shakespeare. Jean Hugo séjourne dans la campagne autour de Stratford-upon-Avon, afin de documenter une série de treize panneaux qui serviront de maquettes pour une commande de peintures murales, les Shakespeare's Cotswolds.

1966-1967

Pour l'Exposition universelle de Montréal de 1967 sur le thème « Terre des Hommes » exécute, avec l'assistance de Pauline Whitehouse, six très grands formats représentant le Canada, Ceylan, Cuba, la Dalmatie, la Tunisie et le Sénégal, programme pictural intitulé « Six Paysages du monde d'avant la civilisation industrielle » et présenté dans le pavillon de l'Homme dans la cité.

1968

Parution des Actes présumés de **Saint Alban de Nant**, réalisée en collaboration avec Pierre-André Benoit.

1971

Crée vingt-six lithographies en couleurs pour une édition de La Saulsaye, du poète renaissant Maurice Scève. Participe à l'exposition « Groupe Montpellier-Sète » à Montpellier (musée Fabre et galerie Frédéric Bazille) avec neuf œuvres. Réalise plusieurs vues du port de Sète.

1972

Juin : participe à l'exposition « Groupe Montpellier-Sète » au musée Paul-Valéry.

1973

Exposition monographique au musée de Toronto.

1974

Exposition au musée Paul-Valéry de Sète.

1976

Exposition au musée d'Art moderne de la Ville de Paris.

1981

Réalise, à la demande de Vincent Bioulès, les décors pour Daphnis et Alcimadure, opéra en occitan de Joseph Cassanéa de Mondonville, pour la création du festival de Montpellier Danse.

1983

Parution du **Regard de la mémoire**, aux éditions Actes Sud.

21 juin 1984

Jean Hugo meurt dans sa 90e année au mas de Fourques.

1995

Exposition monographique au Pavillon populaire, rattaché au musée Fabre.

organisée par **Rirra 21 - Représenter, inventer la réalité du romantisme à l'aube du XXIe siècle**

Auditorium Musée Fabre
39 boulevard Bonne Nouvelle 34000 Montpellier

