

Les merveilles de la Belle Epoque

Collection Valentine Dethomas Zuloaga

Institut français de Madrid
(17 novembre 2017- 19 janvier 2018)

AVANT DE VISITER L'EXPOSITION

1. Quand situez-vous la période de la Belle Epoque ? Justifiez votre réponse :
2. Lisez le titre de l'exposition : "Les merveilles de la Belle Epoque". A votre avis, sur quoi porte l'exposition ?

3. Sauriez-vous identifier l'auteur du tableau ci-contre ainsi que la personne qui y figure ?

PREMIERS CONTACTS AVEC L'EXPOSITION : comprendre l'époque du peintre Zuloaga et de sa femme, Valentine Dethomas - la Belle Epoque.

4. **PANNEAU 1** : « LES MERVEILLES DE LA BELLE EPOQUE » : Lisez les explications et répondez aux questions suivantes :

- a. Qui est María Rosa Suárez Zuloaga ?
- b. Dans quels buts María Rosa Suárez Zuloaga a-t-elle voulu cette exposition ?

5. Observez les premiers objets présentés dans le hall :

- a. De quoi s'agit-il ? Cochez la bonne réponse.

Ce sont : des tableaux des tapisseries des photos des dessins des gravures
 des affiches publicitaires

- b. Quelles sont vos premières impressions à la vue de ces objets ?
- c. Observez-les de plus près et cherchez :
 - Au moins trois dates de création :
 - Une signature et son auteur :
 - L'auteur est-il le même pour toutes les affiches ? Cochez la bonne réponse : vrai faux.

6. **PANNEAU 2** : « LA BELLE ÉPOQUE » : Lisez les explications et répondez aux questions suivantes :

a. Dans le tableau ci-dessous, indiquez si les affirmations sont vraies ou fausses, et justifiez :

Affirmations :	vrai	faux
1. La Belle Epoque concerne les 20 années qui précèdent la guerre 14-18. Justification :		
2. A cette époque, Paris est la capitale des innovations culturelles, artistiques et technologiques.		
3. Seule la haute bourgeoisie et les aristocrates ont accès aux divertissements qui caractérisent le Paris de la Belle époque. Justification :		
3. La Belle Epoque est une période d'austérité économique et culturelle en France. Justification :		
4. C'est l'époque où se développent les loisirs, les biens de consommation et les moyens de communication de masse comme par exemple, les affiches publicitaires. Justification :		

b. Dans le Paris de la Belle Epoque, citez :

- Un lieu où se rencontrent différentes classe sociales :
- 3 exemples de divertissements :
- Deux nouveautés qui révolutionnent le champ artistique et redéfinit l'objet artistique :

c. Dans la vitrine, derrière le panneau, observez la collection de livres de Valentine Dethomas. Citez un titre que vous connaissez et son auteur :

II. L’AFFICHE PUBLICITAIRE : un support d’expression emblématique de la Belle Epoque

La fin du XIXe siècle est marquée par une deuxième révolution industrielle, et donc par la diffusion des biens de consommation à plus grande échelle. Parallèlement, et pour vendre ces produits, la publicité se développe et l’affiche publicitaire est le support privilégié. En effet, on achète mieux ce qu’on voit, mais il n’y a pas encore de télévision ni d’ordinateur ! Les progrès de l’imprimerie, notamment de la lithographie, permettent à Jules Chéret de donner ses lettres de noblesse à l’affiche publicitaire qui devient un objet artistique. D’ailleurs, à cette époque, l’engouement des collectionneurs et des amateurs est tel pour cet objet qu’on qualifie cette mode d’ « affichomanie ».

7. Découvrons à présent la collection d’affiches de Valentine Dethomas :

- a. Parcourez la salle principale et observez les affiches publicitaires créées par Jules Chéret. Que pensez-vous de la mise en scène et de l’éclairage ? Quelle ambiance cela vous rappelle-t-il ?
-
-

b. **Observez l'ensemble des affiches et repérez les différentes thématiques abordées ici. A quels domaines appartiennent les produits vantés ?** Parmi les propositions, cochez les bonnes réponses :

- le secteur automobile la santé le divertissement les restaurants l'alcool le tabac les jouets la presse le jeu les voyages les musées l'immobilier le travail la mode l'hygiène la télévision la téléphonie mobile l'éclairage la nourriture le maquillage

c. **Êtes-vous observateur ?** Lisez les devinettes ci-dessous, retrouvez le type de produit qui est annoncé et, si possible, précisez le nom de la marque et son lieu de vente :

Devinettes :	Produit en vente :	Nom du produit / marque :	Lieu de vente :
1. Je fais le bonheur des enfants une fois dans l'année.			
2. Vous me trouverez en bidon de 5 litres.			
3. Je suis la colère, l'avarice, l'envie, l'orgueil, la gourmandise, la paresse et la luxure.			
4. Je n'ai pas peur des animaux féroces.			
5. Je suis à base de petits fruits rouges.			
6. je vous surprendrai par ma taille.			
7. La sévillane, le flamenco n'auront plus de secret pour vous.			
8. l'élégance pour 40,75 francs.			
9. Si vous toussiez, prenez-en !			
10. Je suis un sport d'hiver.			
11. Quand je danse, je me transforme en papillon.			
12. Mon nom est synonyme de « travail » en anglais			
13. Mon père est le maître du naturalisme.			
14. Grâce à moi, vous aurez la peau douce et propre.			

d. **A votre tour, créez une devinette pour retrouver une affiche et posez-la à votre camarade de classe :**

8. **Relevez les différents types de spectacles proposés à cette époque :** Exemple : le bal.

9. **A quel type de divertissement appartiennent les numéros du Nain hollandais, de l'homme poisson, de Holtum-l'homme aux boulets de canon ?**.....

10. **Citez au moins 3 salles de spectacles célèbres à cette époque .A votre avis, certaines existent-elles encore ? Si oui lesquelles ?**

11. Citez le nom d'un musée qui est toujours célèbre :
12. Citez le nom d'un grand magasin de la Belle Epoque :
 Connaissez-vous des grands magasins en France à l'heure actuelle ? Si oui, lesquels ?.....

13. Les affiches des Grands magasins du Louvre et de Aux buttes Chaumont font de la publicité pour « les étrennes ». A votre avis, que signifie ce mot ?
14. Sur l'une des affiches, on vante le « théâtrophone ». A votre avis, en quoi consiste cette invention ? Observez l'affiche et faites des hypothèses :
15. **PANNEAU 3** : « JULES CHÉRET, ROI DE L’AFFICHE » : Lisez les explications et répondez aux questions suivantes :
- De quel milieu social provient Jules Chéret ?
 - Où apprend-il le métier d'affichiste ?
 - Quelle contribution apporte-t-il dans le milieu de l'image ?
 - Citez deux autres créateurs d'affiche, contemporains de Jules Chéret ?
 - Comment s'appelle le courant artistique dans lequel il s'inscrit ?
 - Quel surnom lui donne-t-on ?
 - Est-il célèbre et reconnu à son époque ?
16. **L'affiche Chéret** : Observez l'ensemble des affiches et leur composition. Comment sont-elles construites ? Y a-t-il un style propre à Chéret ?

Éléments de composition :	Vos observations :
Le format (ex : carré, rond, rectangulaire, petit, grand, en hauteur, en largeur etc.)	
Les personnages : (ex : homme, femme, enfant, personnes âgées etc.)	
Le nombre de personnages	
Les couleurs (le fond, le texte, les personnages etc.)	
Le texte (contenu, disposition dans l'affiche et son importance, couleur, slogan etc.)	

Le produit vendu (place qu'il occupe dans la composition etc.)	

17. **La figure féminine** : c'est un élément récurrent et fondamental des affiches de Jules Chéret, à tel point qu'on l'a baptisé « la chérette ». Observez de plus près cette figure féminine et répondez aux questions suivantes :

a. Parmi les adjectifs suivants, entourez ceux qui la caractérisent au mieux (plusieurs possibilités) :

Triste / sérieuse / coquine / laide / joyeuse / grosse / séduisante / noire / vivante / élégante /
ennuyeuse / colorée / coquette / fade / dynamique / austère / libre / statique / en mouvement /
blanche

b. A votre avis, pourquoi Jules Chéret a-t-il choisi de mettre en avant **une femme** et **ce type de femme** ?.....

.....

c. Cette femme correspond-elle aux critères de beauté actuelle ?

d. De nos jours, la femme est-elle encore très présente dans les publicités ? Si oui, citez des exemples :

.....

e. Quelle est votre « chérette » préférée ? Pourquoi ?

.....

III. LE CABINET DE CURIOSITÉS DE VALENTINE DETHOMAS

Le cabinet de curiosités était autrefois une pièce de la maison des collectionneurs, d'amateurs d'art ou de scientifique : on y exposait des animaux empaillés, des antiquités, des herbiers ou toutes sortes d'objets. C'était un petit musée personnel ! Voici quelques éléments de la collection familiale du peintre zuloaga et de son épouse, Valentine Dethomas.

18. **PANNEAU 4** : « VALENTINE DETHOMAS ». Lisez les explications et répondez aux questions suivantes :

a. A quelle famille appartient-elle ?

b. Citez deux amis écrivains, deux amis musiciens et trois amis peintres qu'elle connaissait :

.....

c. Parmi l'ensemble des objets exposés, quels sont ceux qui retiennent votre attention et pourquoi ?

.....

IV. QUESTIONS SUR L'ENSEMBLE DE L'EXPOSITION

19. Qu'avez-vous préféré dans l'exposition ?

20. Quelle est votre affiche préférée et pourquoi ?

21. Quel produit achèteriez-vous et pourquoi ?

V. POUR ALLER PLUS LOIN

- Vidéo sur la Belle Epoque : <https://www.youtube.com/watch?v=8MZGusqwKPo>
- Le spectacle de Loïe Fuller : <https://www.youtube.com/watch?v=flrnFrDXjlk> ou dans la vidéo précédente à 31'06". Cf. aussi le beau film *La danseuse* réalisé par Stéphanie Di Giusto sur la vie de Loïe Fuller (trailer : www.youtube.com/watch?v=A4wSYsndSY0)
- Le catalogue de l'exposition, « les merveilles de la Belle Epoque ».
- Sur Valentine Dethomas et Zuloaga : témoignage de María Rosa Suarez sur Valentine Dethomas : catalogue de l'exposition, page 12.
- Le rôle de la femme dans la publicité : sites et vidéos
<http://tpe-stereotypesfemininspub.eklablog.com/> (stéréotypes de la femme dans les publicités)
<http://www.culturepub.fr/chapitres/la-place-de-la-femme-dans-la-pub> (vidéo : Culture pub: la place de la femme dans la publicité)
- <http://www.culturepub.fr/chapitres/l-image-de-la-femme-dans-la-pub-2009-03-09/> (vidéo culture pub- idem)
- Lisez un extrait de *Au bonheur des dames* de Zola sur les grands magasins et la publicité naissante (chapitre 9)
- Fiche milingual sur le cabinet de curiosités et les objets : <http://cours.ifmadrid.com/prof/archives/6898>
- Pour mieux connaître le peintre Zuloaga : fiche pédagogique de l'exposition temporaire à la Fundación Mapfre à Madrid : <http://cours.ifmadrid.com/prof/archives/6929>