

Les merveilles de la Belle Epoque

Collection Valentine Dethomas Zuloaga

Institut français de Madrid

(17 novembre 2017- 19 janvier 2018)

Retrouvez cette vidéo en suivant le chemin suivant : RESSOURCES MUTUALISEES\1. FICHES MUTUALISÉES -TOUS NIVEAUX\B1\fiches_pedagogiques_profs/exposition_merveilles_belle_epoque_prof_B1

Niveau : niveau B1- adaptable aux autres niveaux

Public : grands adolescents / adultes

Durée de l'activité : environ 2h00

THÈME ET OBJECTIFS

Présentation

Objectifs (inter)culturels : visiter une exposition / se familiariser avec une période historique française et ses caractéristiques / découvrir les affiches de Chéret et Valentine Dethomas

Objectifs linguistiques : analyser une affiche publicitaire / exprimer son opinion et ses sentiments face à un support publicitaire et artistique

AVANT DE VISITER L'EXPOSITION

1. **Quand situez-vous la période de la Belle Epoque ? Justifiez votre réponse.** Les élèves trouveront la réponse dans l'exposition. (Cette expression a été inventée par les Français dans les années 30 pour qualifier avec un soupçon de nostalgie la période d'une vingtaine d'années qui précède la Grande Guerre, la guerre de 14-18. (www.herodote.net et wikipedia).

2. **Lisez le titre de l'exposition : "Les merveilles de la Belle Epoque". A votre avis, sur quoi porte l'exposition ? Réponse libre.**

3. **Sauriez-vous identifier l'auteur du tableau ci-contre ainsi que la personne qui y figure ?** Montrez aux élèves le tableau d'Ignacio Zuloaga, peintre espagnol (1870-1945) et un flyer de l'exposition de l'Ifm. Ce tableau intitulé « Retrato de Melle Valentine Dethomas », peint par Zuloaga en 1895 représente son épouse, Valentine Dethomas et a été choisi comme icône de l'exposition de l'IFM mais aussi de la Fundación Mapfre pour

rendre hommage au rôle que cette figure féminine a joué dans la carrière de Zuloaga, en l'introduisant dans les milieux artistiques de l'époque. D'autre part, c'est la collection d'affiches de Valentine Dethomas ainsi que certains objets (boîtes, livres etc.) et tableaux de sa collection personnelle qui sont exposés à l'institut. Cf. *Premier panneau*.

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 ?** C'est la petite-fille du peintre Zuloaga et de son épouse Valentine Dethomas.

b. Dans quels buts María Rosa Suárez Zuloaga a-t-elle voulu cette exposition ? Pour mettre en lumière le rôle et la place de Valentine Dethomas dans la trajectoire d'Ignacio Zuloaga, à travers son goût de collectionneuse, mais aussi montrer le monde dans lequel le peintre évoluait à la fin du XIXe siècle, montrer le Paris de Zuloaga, milieu qui a inspiré une partie de son œuvre (cf. par exemple les tableaux où il peint des parisiennes). Cette exposition nous replonge également aux sources françaises de l'inspiration d'Ignacio Zuloaga au cœur de l'effervescence créative de la Belle époque.

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 ? Réponse libre

c. Observez-les de plus près et cherchez :

- Au moins trois dates de création : 1891, 90, 91, 94. Les dates apparaissent en général à côté de la signature. Elles permettent de situer aussi la période de la Belle époque (fin du XIX)
- Une signature et son auteur : Chéret. L'auteur est-il le même pour toutes les affiches ? Cochez la bonne réponse : vrai faux. Il s'agit de la collection de Valentine Dethomas. Elle possède plus de 100 affiches.

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 de 14-18. Justification : « on appelle Belle Epoque... en 1914 »	x	
2. A cette époque, Paris est la capitale des innovations culturelles, artistiques et technologiques.	x	
3. Seule la haute bourgeoisie et les aristocrates ont accès aux divertissements qui caractérisent le Paris de la Belle époque. Justification : « les cabarets, où les élites... classe populaire »		x
4. La Belle Epoque est une période d'austérité économique et culturelle en France. Justification : « Paris est le centre du monde culturel et du progrès », « effervescence créatrice », « un monde en pleine mutation avait Paris comme capitale »		x
5. 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 : « le développement des moyens... industriels »	x	

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

- un lieu où se rencontre différentes classe sociales : le cabaret.
- 3 exemples de divertissements : opérette, café-concert, ballets, théâtre
- Deux nouveautés qui révolutionnent le champ artistique et redéfinit l'objet artistique : le cinématographe et les affiches publicitaires.

c. Dans la vitrine, derrière le panneau, observez la collection de livres de Valentine Dethomas. Citez un titre que vous connaissez et son auteur : réponse libre mais les étudiants reconnaîtront au moins Robinson Crusoé de Defoe.

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 ?**

Réponse libre. En fonction de sa propre sensibilité, on pourra aussi suggérer que l'éclairage par le bas mais aussi l'explosion de couleurs peuvent faire penser à l'ambiance des music-hall, des cabarets, du théâtre, lieux de divertissement très en vogue et de plus en plus accessibles aux différentes classes sociales à cette époque. De plus, les rideaux qui ouvrent sur l'espace du fond où se trouvent les objets familiaux de la famille Zuloaga rappelle cette atmosphère de divertissement. A cette époque, Paris est la capitale du divertissement dans le monde. D'autre part, on la baptise « ville lumière » car elle est entièrement éclairée à l'électricité. Le pétrole et l'électricité étant les deux nouvelles sources d'énergie caractéristiques de la Belle Epoque.

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 (affiche Diaphane, au-dessus des livres)

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	les étrennes (les jouets du 1 ^{er} janvier)	x	Les grands magasins du Louvre / Aux buttes Chaumont
2. Vous me trouverez en bidon de 5 litres.	Pétrole de sûreté pour lampe à pétrole	Saxoléine	x
3. Je suis la colère, l'avarice, l'envie, l'orgueil, la gourmandise, la paresse et la luxure.	Un livre/ un roman d'Eugène Süe	Les sept péchés capitaux	Chez les libraires et les marchands de journaux
4. Je n'ai pas peur des animaux féroces	Un numéro de cirque	Le dompteur noir	Folies Bergères
5. Je suis à base de petits fruits rouges	Un alcool	Le bigarreau bourguignon	Dans tous les cafés
6. je vous surprendrai par ma taille	Un numéro de cirque	Le nain hollandais	Valentino
7. La sévillane, le flamenco n'auront plus de secret pour vous	Un spectacle de danse	Les danseuses espagnoles	Les Montagnes russes
8. l'élégance pour 40,75 francs	Des vêtements et accessoires (costume, chapeau)	x	A la place Clichy
9. Si vous toussiez, prenez-en !	Des pastilles pour la gorge	Pastilles Géraudel	x
10. Je suis un sport d'hiver	Le patin à glace	X	Le palais des Glaces
11. Quand je danse, je me transforme en papillon	Spectacle de danse	Loïe Fuller (une danseuse américaine)	Folies Bergères
12. Mon nom est synonyme de « travail » en anglais	Papier à cigarette	Job	x
13. Mon père est le maître du naturalisme	Roman feuilleton de Zola	L'argent	Gil Blas (journal)
14. Grâce à moi, vous aurez la peau douce et propre	Savon	Cosmydor	partout

- d. **A votre tour, créez une devinette pour trouver une affiche et posez-la à votre camarade de classe** : réponse libre
8. **Relevez les différents types de spectacles proposés à cette époque** : Exemple : le bal.
Le bal, la grande redoute, la fête de nuit, la revue, les pantomimes lumineuses, le music-hall, le café-concert, le cirque.
9. **A quel type de divertissement appartiennent les numéros du Nain hollandais, de l'homme poisson, de Holtum-l'homme aux boulets de canon ?** Ce sont des numéros de cirque ou de foire.
10. **Citez au moins 3 salles de spectacles célèbres à cette époque** : les Folies Bergères, Les montagnes russes, Valentino, le théâtre de l'opéra, le Casino de Paris. **A votre avis, certaines existent-elles encore ? Si oui lesquelles ?** Les Folies Bergères, le Casino de Paris et l'Opéra !
11. **Citez le nom d'un musée qui est toujours célèbre** : le musée Grévin
12. **Citez le nom d'un grand magasin** : les grands magasins du Louvre / Aux Buttes Chaumont. **Connaissez-vous des grands magasins en France à l'heure actuelle ?** les Galeries Lafayette, le Printemps, le bon marché, la Samaritaine.
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 ? ce sont les cadeaux que l'on offrait au 1er janvier. A cette époque, on ne recevait pas de cadeaux de Noël le 25 décembre et le Père Noël n'était pas populaire.
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.** Créé en 1881 par Clément Ader, il s'agit d'une utilisation spécifique du téléphone permettant d'écouter l'opéra par ce biais. Des micros sont installés de chaque côté de la scène de l'Opéra Garnier et permettent d'écouter l'opéra en restant chez soi. En 1911, Marcel Proust, grand amateur de musique et féru d'opéra, s'abonne au théâtrophone, essentiellement pour écouter les opéras de Richard Wagner, qu'il adore. Par ailleurs, Proust est un grand ami de la famille Zuloaga.
15. **PANNEAU 3 : « JULES CHÉRET, ROI DE L’AFFICHE »** : Lisez les explications et répondez aux questions suivantes :
- De quel milieu social provient Jules Chéret ? Du milieu ouvrier. C'est le fils d'un ouvrier typographe.
 - Où apprend-il le métier d'affichiste ? A Londres et à Paris.
 - Quelle contribution apporte-t-il dans le milieu de l'image ? Il contribue à créer la profession d'affichiste en France.
 - Citez deux autres créateurs d'affiche, contemporains de Jules Chéret ? Dethomas, frère de Valentine Dethomas et donc beau-frère du peintre Zuloaga, et Toulouse-Lautrec. (on pourra aussi parler d' Alfons Mucha mais il n'est pas cité sur le panneau)
 - Comment s'appelle le courant artistique dans lequel il s'inscrit ? C'est l'art nouveau.
 - Quel surnom lui donne-t-on ? C'est « le roi de l'affiche »
 - Est-il célèbre et reconnu à son époque ? Oui puisqu'on lui consacra une rétrospective au Salon d'automne l'année suivant sa mort.
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 ?
- Le format** (ex : carré, rond, rectangulaire, petit, grand, en hauteur, en largeur etc.) : grand, en hauteur la plupart du temps car il fallait qu'elle se voie. Chéret modifie les formats habituels en ayant recours à des pierres de grande taille car ces affiches étaient destinées aux colonnes Morris créées en 1968 et qui existent encore à l'heure actuelle.
 - Les personnages** : (ex : homme, femme, enfant, personnes âgées etc.) : on y voit toute sorte de personnages mais il y a presque toujours **une femme** (baptisée *la chérette*) qui occupe le centre de l'affiche quel que soit l'objet vendu. Lorsqu'il s'agit d'un spectacle, c'est **l'image de la vedette** qui apparaît mais de manière assez peu figurative. Ex : Loïe Fuller. En revanche, la figure féminine disparaît du premier plan sur les publicités pour les étrennes et laisse place **aux enfants**. Sur la publicité du nain hollandais, l'homme le plus petit du monde, on découvre aussi le public. Il est intéressant d'observer les

classes sociales : aristocrates mais aussi plus classe plus populaire car la Belle Epoque c'est aussi la naissance d'une classe bourgeoise et moyenne qui accède aux biens de consommation mais aussi aux divertissements.

- Le nombre de personnages : peu de personnages en général, mis à part « la chérette ». Ils sont parfois diffus derrière elle.
- Les couleurs (pour le fond, le texte, les personnages) : Beaucoup de couleurs éclatantes qui attirent l'œil. C'est une des caractéristiques des affiches de Chéret. La couleur la plus éclatante et chaude est toujours attribuée à la *chérette* car c'est elle qui vante le produit proposé. Elle attire ainsi l'œil sur le produit. Certains fonds sont en dégradés (pour cette technique, Chéret recourt à une technologie issue des papiers peints).
- Le texte : il est relativement présent. Il est informatif plus que persuasif. C'est surtout l'image plus que le texte, qui cherche à vendre et à séduire à travers son graphisme et ses couleurs.
Son contenu : ça dépend du produit. la marque, le lieu où trouver le produit et parfois l'adresse (ex : Montagnes russes pour les danseuses espagnoles)/
Sa disposition dans l'affiche et son importance : autour de la chérette qui est au centre. Plus l'information est importante et plus il est en lettres capitales.
Un slogan : pas de slogan en général. Sauf pour les pastilles Géraudel. Le slogan est balbutiant, peu efficace à cette époque. Il viendra plus tard. « si vous toussiez, prenez des pastilles Géraudel »
Sa couleur : il est noir ou coloré, en fonction de son importance et de son équilibre dans l'ensemble de la composition.
Le texte joue un rôle important malgré tout.
- Le produit vendu : quelle place occupe-t-il dans la composition ? lorsqu'il s'agit de spectacles, il est mis en valeur par la vedette elle-même qui apparaît généralement au centre (exemples : l'homme poisson, Fleur de lotus, danseuses espagnoles etc.) mais pour le reste, il est moins imposant que la figure féminine qui l'accompagne. Exemple : les pastilles Géraudel, le savon Cosmydor, le bigarreau bourguignon ou même le théâtrophone. Pour la Saxoléine, il disparaît complètement. A l'heure actuelle, ce serait plutôt le contraire.

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

NB : Chéret était un grand admirateur du peintre Watteau. Manet l'avait d'ailleurs surnommé « le Watteau des rues ». La chérette rappelle assez bien des tableaux du peintre du XVIIIe siècle où règne une atmosphère de légèreté et de bonne humeur.

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

La femme de Chéret est séduisante, élégante, dynamique... Bref, autant d'adjectifs qui la rendent séduisante aux yeux des passants et permet d'attirer l'œil sur l'affiche. Elle sert donc **d'appât**. Ses couleurs, ses poses, parfois plus coquines, sa taille fortement marquée, ses décolletés habituels découvrent ses charmes dans les limites du publiquement acceptable et contribuent à faire vendre le produit (exemple de l'affiche du papier à cigarettes *Job* où, à cette époque, une femme qui fumait n'était pas très bien perçue. Mais ici, l'élégance de la chérette que traduit entre autre le choix du vêtement, montre qu'il ne s'agit pas d'« une femme de mauvaise vie ». « Sans tomber dans le graveleux (...) chéret a su cristalliser une somme de fantasmes en une figure parfaitement conformes aux appétences de la domination masculine », dans un climat ambiant oscillant entre célébration de « la » femme et misogynie : elle incarne un objet de désir, qui se transmet à l'objet à vendre. » (source : wikipedia).

Chéret met au point le mode de communication dynamique centré sur une figure servant d'appât et en mouvement.

- c. Cette femme correspond-elle aux critères de beauté actuelle ? **Réponse libre.**
- d. De nos jours, la femme est-elle encore très présente dans les publicités ? Si oui, citez des exemples. **Oui. Chéret avait bien compris les ressorts de la publicité.**
- e. Quelle est votre « chérette » préférée ? Pourquoi ? **Réponse libre.**

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 ? **Elle appartient à une famille de juristes, d'hommes politiques et de banquiers de la haute bourgeoisie française.**
- b. Citez deux amis écrivains, deux amis musiciens et trois amis peintres qu'elle connaissait: **Marcel Proust, André Gide / Manuel de Falla, Ravel, Debussy / Manet, Toulouse-Lautrec, Degas, Gauguin, Bernard, Zuloaga et Dethomas.**
- c. Parmi l'ensemble des objets exposés, quels sont ceux qui retiennent votre attention et pourquoi ? **Réponse libre.**

IV. QUESTIONS SUR L'ENSEMBLE DE L'EXPOSITION

19. Qu'avez-vous préféré dans l'exposition ? **Réponse libre**
20. Quelle est votre affiche préférée et pourquoi ? **Réponse libre**
21. Quel produit achèteriez-vous et pourquoi ? **Réponse libre**

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=f1rnFrDXjlk> 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 ».
- **Organiser un débat avec les élèves :** sur la publicité et plus particulièrement sur le rôle de la femme dans la publicité.
- **Pour parler du rôle de la femme dans la publicité :** quelques 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)
- **Faire comparer une affiche publicitaire actuelle et une de Chéret** sur un savon, sur un spectacle, sur un alcool par exemple pour mieux apprécier les différences.
- **Sur Valentine Dethomas et Zuloaga : témoignage de María Rosa Suarez sur Valentine Dethomas :** catalogue de l'exposition, page 12.
- **Lire un extrait de *Au bonheur des dames* de Zola sur les grands magasins et la publicité naissante** (cf. document annexes).
- **Fiche bilingue 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>

