

Charles Gounod et les Beaux-Arts

La constellation artistique d'un musicien

Leopold Burthe (1823-1860), 1849, Sapho jouant de la lyre, 1848 (détail) Huile sur toile - Musée des Beaux-Arts de Carcassonne © RMN-Grand Palais (Musée des Beaux-Arts de Carcassonne / Benoît Touchard)

Dossier pédagogique
Exposition
du 20 octobre 2023
au 18 février 2024

musée des
AVELINES

60, rue Gounod - Saint-Cloud
www.musee-saintcloud.fr

Entrée libre

Avec le soutien de la Direction régionale
des affaires culturelles d'Île-de-France
Ministère de la Culture

Action financée par la Région Île-de-France

Exposition réalisée avec la collaboration
exceptionnelle de la Bibliothèque
nationale de France

SOMMAIRE

Charles Gounod et les Beaux-Arts : la constellation artistique d'un musicien

Préparer sa venue au musée	3
Informations pratiques et contacts	4
Présentation du musée.....	6
Présentation de l'exposition	7
Parcours de l'exposition.....	9
Atelier de pratique artistique : l'art du drapé.....	15

Préparer sa venue au musée

Les groupes scolaires

Le musée des Avelines accueille les groupes scolaires de la maternelle au lycée afin de leur faire découvrir les expositions temporaires et les sensibiliser aux pratiques artistiques. Selon les sujets abordés, il est possible que les visites soient dédiées à des niveaux en particulier et non à tous.

Pour les classes de la Grande section de maternelle jusqu'au CM2, la visite menée par une médiatrice est obligatoirement suivie par un atelier de pratique artistique. Pour les classes de collège et lycée, l'atelier est sur demande.

Les groupes sont accueillis en classe entière et les accompagnateurs restent avec les élèves tout au long de la visite et de l'atelier.

Chaque visite est adaptée au niveau des élèves, tant sur la durée de la visite que sur le contenu.

Projets pédagogiques

L'équipe médiation du musée peut soutenir des projets spécifiques, en marge des expositions temporaires, à la demande de l'enseignant, et selon la nature de la proposition.

Le dossier pédagogique

Le dossier pédagogique vous donne quelques clés pour préparer la visite avec vos élèves en vous fournissant le parcours de l'exposition, des visuels et des pistes pédagogiques. Vous pouvez également l'utiliser après la visite.

Visiter l'exposition

L'entrée au musée est gratuite, vous pouvez venir visiter l'exposition librement avant votre venue. Le musée est ouvert du mercredi au dimanche, sauf les jours fériés.

Le catalogue d'exposition

Disponible à la boutique du musée, le catalogue de l'exposition regroupe articles, visuels et bibliographie pour approfondir votre visite.

Charles Gounod et les Beaux-Arts : la constellation artistique d'un musicien, Edition Musée des Avelines, Saint-Cloud, 120 p., 18€

Informations pratiques et contacts

Modalités de visite : Durant toute l'exposition, le musée accueille les classes uniquement les matins, les mardis à 9h30, les mercredis, jeudis et vendredis à 9h.

Déroulé d'une visite de l'exposition

- Accueil du groupe, dépôt des affaires, rappel des règles au musée
- Visite commentée de l'exposition (entre 30 minutes et 1h selon le niveau)
- Atelier de pratique artistique dans l'atelier pédagogique (entre 30 et 45 minutes)

Durée : 1h30

Tarif de la visite - atelier : 32€ par classe.

Règlement : sur place, en espèce, carte bancaire ou par chèque, à l'ordre du Trésor public.

Réservation :

La réservation pour les groupes est obligatoire et doit se faire au minimum 2 semaines à l'avance.

Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail, du mardi au dimanche.

Pour chaque réservation, il vous sera demandé le niveau de la classe, le nombre d'élèves, une adresse mail et un numéro de téléphone pour vous joindre rapidement en cas de problème.

Une confirmation du rendez-vous sera envoyée par mail avant chaque visite.

Nouveauté : Visites en autonomie

Vous pouvez désormais venir au musée visiter librement l'exposition avec votre classe du mercredi au vendredi de 12h à 18h. Ces visites sans médiatrices et sans atelier sont gratuites. Vous êtes libres de présenter les œuvres que vous souhaitez, de préparer des outils pédagogiques en lien avec l'exposition.

La réservation est toujours obligatoire afin que nous puissions répartir les groupes et vous garantir un confort de visite.

N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions.

Contacts :

Vous pouvez joindre le service des publics par téléphone au **01.46.02.67.18** ou nous envoyer votre demande de réservation à nos adresses mail :

Margot THOMAS, Responsable du développement des publics et de la programmation

m.thomas@saintcloud.fr

Guillemette LESIGNE, Médiatrice culturelle

g.lesigne@saintcloud.fr

Présentation du musée

Le musée des Avelines, un musée d'art et d'histoire

À deux pas de Paris, au cœur d'un jardin arboré, le musée des Avelines, situé dans une ancienne villa des années 30, s'inscrit dans un cadre exceptionnel pour transmettre l'art et l'histoire aux grands et aux petits, dans un désir de convivialité.

L'élément architectural le plus frappant, l'atrium, avec sa rotonde à 15 mètres du sol, a été réhabilité dans une volonté de retrouver les décors d'origine. La collection permanente, composée de peintures, sculptures, porcelaines, dessins, objets d'art, gravures, photographies et cartes postales, est présentée autour de plusieurs axes : l'histoire de la ville de Saint-Cloud et de son château depuis le XVIIe siècle, la mise en valeur de sa collection de porcelaine tendre, la présentation des artistes clodoaldiens, la donation Oulmont composée de meubles et portraits du XVIIIe siècle, associés à une collection remarquable de tableaux d'Eugène Carrière.

Les expositions temporaires mettent en valeur des artistes, personnages historiques importants dans l'histoire de la ville mais aussi le patrimoine clodoaldien. Deux expositions temporaires sont présentées au public chaque année.

Au croisement des arts, le musée des Avelines vous propose des conférences, rencontres, lectures, mais aussi des performances, concerts, spectacles de danse, ateliers beaux-arts... Des visites commentées sont organisées le samedi et le dimanche à 14h30. Les enfants sont accueillis pour des visites-ateliers les mercredis, samedis et dimanches, ainsi que pendant les vacances scolaires.

Présentation de l'exposition

Charles Gounod (1818-1893) et les Beaux-Arts : la constellation artistique d'un musicien

Exposition du 20 octobre 2023 au 18 février 2024

À l'occasion des 130 ans de sa disparition, le musée des Avelines rend hommage à ce célèbre compositeur du XIXe siècle, connu notamment par ses opéras encore joués de nos jours. Charles Gounod est également une figure historique de Saint-Cloud, ville à laquelle il fut très attaché.

L'exposition se penche sur les liens existants entre Charles Gounod, ses œuvres musicales et les Beaux-Arts. À l'aube de sa carrière, Charles Gounod hésite entre la musique et la peinture mais choisit finalement de se consacrer à la musique. Fils d'un peintre, il entretient toute sa vie des relations amicales avec de nombreux artistes, dont certains sont des membres de sa famille.

De nombreux artistes, peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs s'inspirent des opéras de Gounod. En effet, les œuvres *Sapho* (1851), *Faust* (1859), *Mireille* (1864) et *Roméo et Juliette* (1867) connaissent une réception favorable et leurs héros, les décors ou les histoires se retrouvent dans les œuvres des artistes de la fin du XIXe siècle.

Au-delà de la découverte d'un personnage important, cette exposition permet de familiariser les élèves avec des formes d'expression artistiques diverses.

Cette exposition est accessible de la Grande Section de maternelle à la Terminale.

Jean Seignemartin (1848-1875), *Le ballet de Faust*, 1871, huile sur toile, 89 x 116 cm
Lyon, Musée des Beaux-Arts, inv. B726
© Lyon MBA – photo Alain Basset

Repères biographiques

1818 - Naissance de Charles Gounod à Paris.

1839 - Lauréat du Prix de Rome, il séjourne trois ans à la Villa Médicis.

1842-1843 - Voyage à Vienne (Autriche) et retour à Paris.

1851 - Première de Sapho à l'Opéra de la rue Le Peletier.

1852 - Mariage avec Anna Zimmerman, fille du compositeur Pierre-Joseph Zimmerman. À partir de cette date, Gounod séjourne souvent à Saint-Cloud où il fait édifier un chalet dans la propriété de ses beaux-parents.

1853 - Première exécution de l'Ave maria.

1856 - Naissance de son fils Jean.

1859 - Première de Faust au Théâtre-Lyrique.

1863 - Naissance de sa fille Jeanne.

1864 - Première de Mireille au Théâtre-Lyrique.

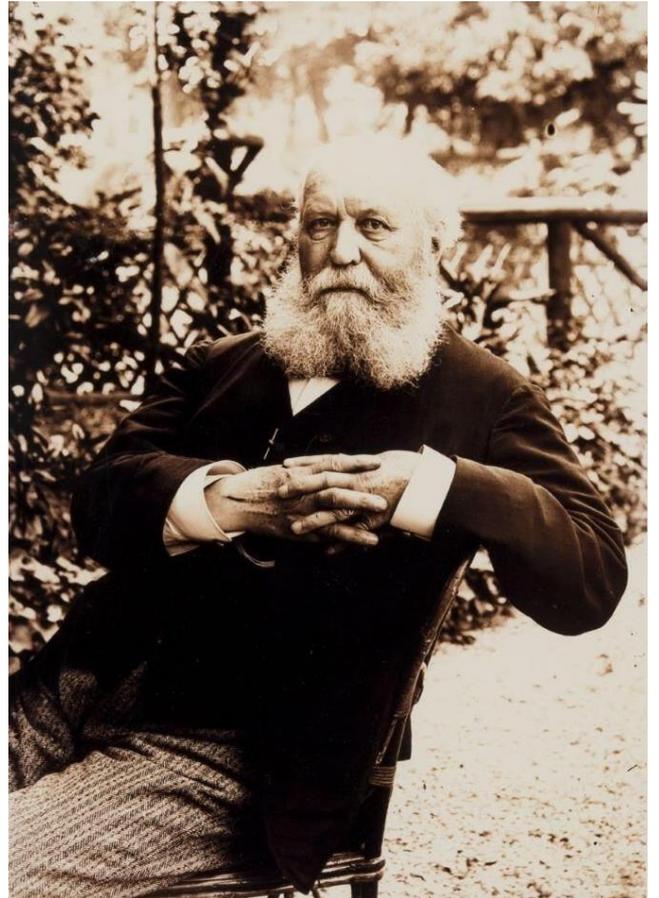
1867 - Première de Roméo et Juliette au Théâtre-Lyrique.

1870-1874 - Sous la pression des événements, chute de l'Empire et siège de Paris par les Prussiens, Gounod séjourne en Angleterre.

1871 - Sa maison de Saint-Cloud est détruite. Elle est reconstruite après la guerre.

1890 - Retiré dans sa maison de Saint-Cloud, Gounod y donne régulièrement des concerts.

1893 - Mort de Gounod à Saint-Cloud.

D'après Pierre Duglé, *Portrait de Charles Gounod*, photographie, tirage.

Saint-Cloud, musée des Avelines, inv. 93.6.5

Parcours de l'exposition

L'entourage familial

L'entourage familial de Charles Gounod est composé de nombreux artistes. Tout d'abord, son père, François-Louis Gounod (1758-1823), peintre, est reconnu pour ses portraits et ses pastels. Cette fibre artistique se retrouve chez son fils mais il décide de ne pas suivre les pas de son père et choisit la musique.

Ceci n'empêche pas Charles Gounod de côtoyer un grand nombre d'artistes dont plusieurs font partie de sa famille : son beau-père, Joseph Zimmerman est compositeur, son beau-frère Edouard Dubufe est peintre tandis que sa belle-sœur Juliette Dubufe (née Zimmerman) s'adonne à la sculpture. Leur fils, Guillaume Dubufe, peintre également, est très attaché à son oncle qu'il considère presque comme son père. Par ailleurs, Guillaume nomme presque tous ses enfants d'après les personnages des opéras de Gounod : Juliette, Mireille, Marguerite et Vincent.

Ces liens familiaux se développent en grande partie dans le chalet que le compositeur fait bâtir dans la propriété de ses beaux-parents à Saint-Cloud, en bordure du parc de Montretout. L'artiste est très attaché à cette ville, il y passe tous ses étés, donne des concerts à l'église Saint-Clodoald, fréquente les autres artistes clodoaldiens et est même surnommé « le patriarche de Saint-Cloud ».

Objectifs pédagogiques :

- Découverte de Charles Gounod et de son lien avec la ville de Saint-Cloud.
- Comprendre l'entourage artistique du compositeur

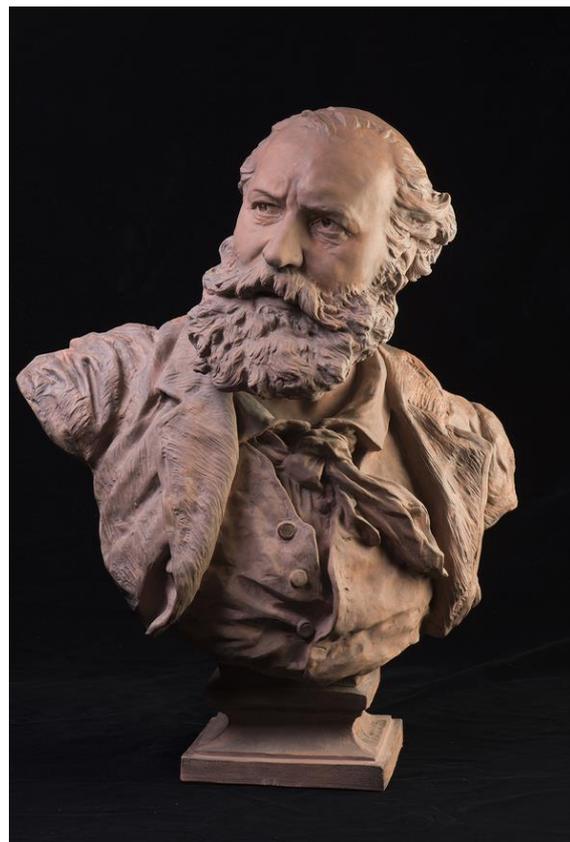
Guillaume Dubufe (1853-1909)
Portrait de Juliette et Mireille Dubufe, 1898 (Salon, n°430), Huile sur toile, Ø 148 cm
Collection particulière
© Ville de Saint-Cloud – Musée des Avelines / Audrey Bonnet

Les amitiés artistiques

Au-delà de sa famille, Charles Gounod est entouré d'artistes qui ont compté dans la vie artistique du XIXe siècle. Pensionnaire de la villa Médicis comme lui, le peintre Ernest Hébert devient un de ses grands amis. Celui-ci représente alors des muses qui ressemblent de manière troublante au personnage de Sapho qui est le personnage principal de l'un des plus célèbres opéras de Gounod, créé en 1851.

Par son œuvre et sa personnalité, Gounod suscite la fierté de la Nation. Connu dans l'Europe entière, membre de l'Académie des Beaux-Arts, grand officier de la Légion d'honneur, il devient l'une des grandes figures de son temps. De ce fait, beaucoup d'artistes réalisent son portrait : le peintre romantique Ary Scheffer le peint en 1850, Jean-Baptiste Carpeaux réalise son buste vers 1873 tandis que Carolus-Duran le représente à la fin de sa carrière, en 1890, au moment où Gounod commence à se retirer dans son chalet de Saint-Cloud.

Ainsi représenté par plusieurs artistes, de différentes générations, Charles Gounod apparaît comme une figure majeure du milieu artistique de la fin du XIXe siècle. Adoubé par les plus anciens il est également une référence pour les plus jeunes.

Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875)
Buste de Charles Gounod, vers 1873
Terre cuite, 64 x 60 x 19 cm
Saint-Cloud, Musée des Avelines, inv.
2008.5.1
© Ville de Saint-Cloud - Musée des Avelines
/ Gilles Plagnol

Objectifs pédagogiques :

- Repérer les différents types d'œuvres : sculptures (en marbre, terre cuite, plâtre), peinture à l'huile, aquarelle, imprimés, photographie ...
- Comment réaliser le portrait d'un homme célèbre : la question de la posture, du regard, des accessoires qui permettent de l'identifier.
- Mesurer la renommée de ce compositeur au vu du nombre de portraits réalisés.

Sapho :

L'histoire des amours compliquées de la poétesse grecque du VIIe siècle av. J.-C., Sapho de Mytilène, est demeurée célèbre depuis l'Antiquité et devient le sujet de la première œuvre lyrique de Charles Gounod.

Créée le 16 avril 1851 à l'opéra de la rue Le Peletier et malgré la présence de deux des plus célèbres chanteurs du moment, le succès n'est pas immédiat. Ce n'est que plus tard que l'œuvre est appréciée, suite aux modifications apportées par le compositeur. Suscitant plus d'intérêt, on demande au peintre Gustave Moreau de travailler sur les costumes d'une reprise en 1883. Alors au sommet de sa carrière, lui qui a déjà traité à plusieurs reprises le thème de Sapho, il réalise plus de trente études de costumes pour cet opéra. Finalement, les projets de Moreau ne seront jamais réalisés.

La figure de Sapho est présente dans les représentations tout au long du XIXe siècle, avant l'opéra de Gounod. En 1849, par exemple, les visiteurs voient l'héroïne représentée par Léopold Burthe et, en 1850-1851 par Théodore Chassériau. En 1852, peu après la première représentation de l'opéra de Gounod, James Pradier réalise un marbre *Sapho assise* dont une version en bronze est ici exposée. Les représentations de Sapho continuent à se multiplier les années suivantes, au rythme des nouvelles versions de ce spectacle, ce qui démontre l'intérêt que peintres et sculpteurs portent au compositeur.

Objectifs pédagogiques :

- Démontrer comment les artistes se sont emparés des opéras de Gounod.
- Mettre l'accent sur un art : celui du drapé (peinture, dessin, sculpture) qui sera le sujet de l'atelier.

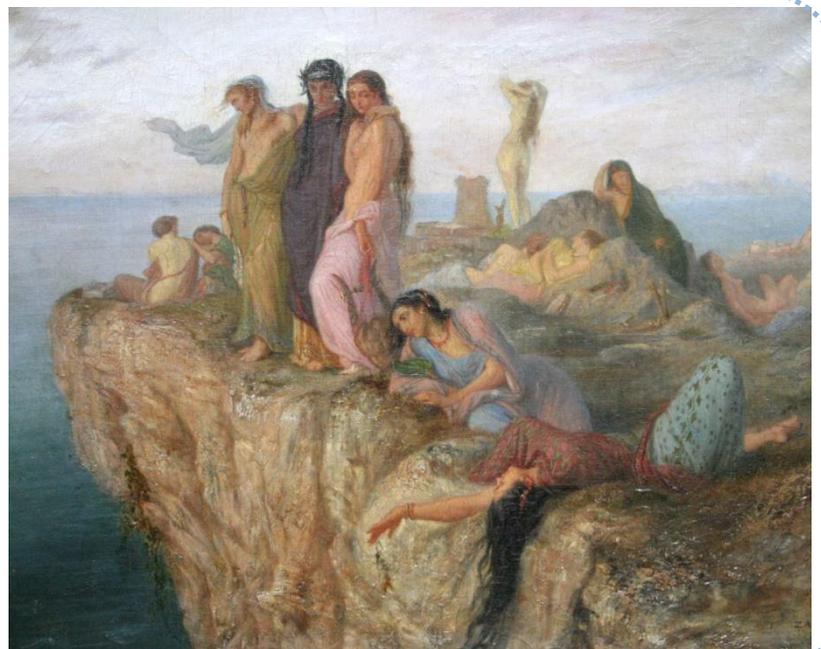
Tony Zac (1819-1899)

Les compagnes de Sapho, 1868, huile sur toile,
32,3 x 40,2 cm

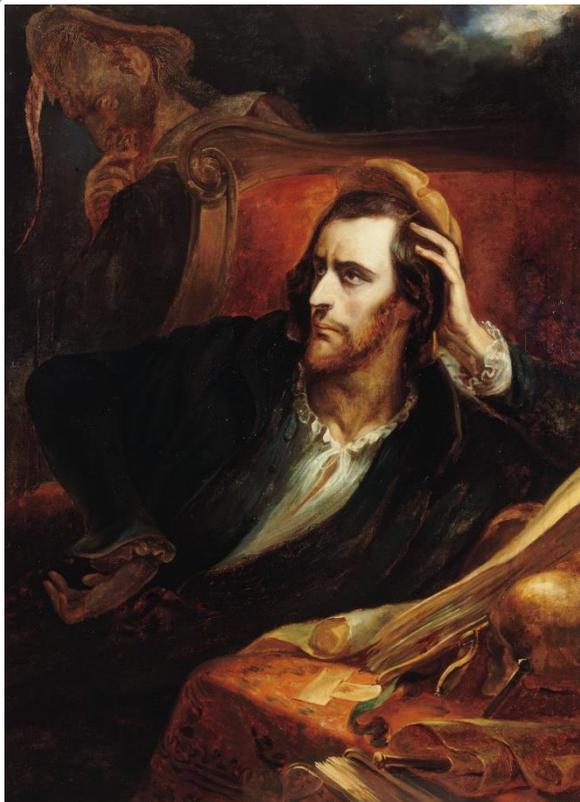
Vienne (Isère), Musée d'art et d'archéologie,
inv. 903

Collection Musée de Vienne (Isère)

© Céline Vautey

Faust

Ary Scheffer (1795-1858)
Faust dans son cabinet, vers 1848, huile
sur toile, 122,5 x 90 cm
Paris, Musée de la Vie Romantique, 2003.1
© Paris Musée / Musée de la Vie
Romantique

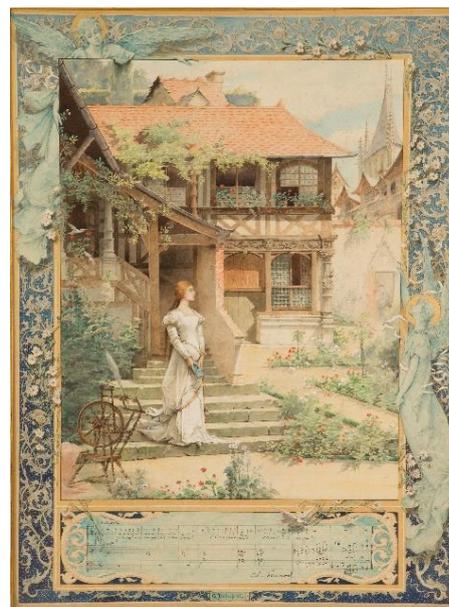
Après le relatif échec de *Sapho*, Gounod consacre un opéra à l'histoire de Faust et raconte le destin de ce savant déçu par le néant de son existence. Faust contracte un pacte avec le Diable, personnifié par Méphistophélès, afin de retrouver la jeunesse. Faust tombe amoureux de Marguerite, amour voué à l'échec.

La première est donnée le 19 mars 1859, au Théâtre-Lyrique. Le livret s'inspire du texte de Goethe paru en 1808 et que Gounod apprécie.

L'ouvrage de Goethe inspire déjà de nombreux artistes avant l'opéra de Gounod comme Ary Scheffer.

Le succès de l'opéra étant immédiat et unanime, celui-ci connaît une diffusion internationale et plusieurs Faust et Marguerite sont exposés au Salon. Parmi ceux-ci, James Tissot crée *La Rencontre de Faust et Marguerite* en 1861.

La reprise des différents thèmes de l'opéra ne s'arrête pas au lendemain des premières représentations mais se poursuit jusqu'au superbe ouvrage illustré par Guillaume Dubufe en 1887, dans lequel figurent deux aquarelles évoquant *Marguerite au jardin* et *Marguerite à l'église*.

Guillaume Dubufe (1853-1909), *Marguerite au jardin*, 1887
Aquarelle enchâssée dans un livre-objet, 87 x 57 x 8,5 cm
Saint-Cloud, Musée des Avelines, inv. 2010.1.1
© Ville de Saint-Cloud - Musée des Avelines / Audrey Bonnet

Mireille

Après s'être inspiré de l'Antiquité et du Moyen Âge, Gounod choisit un texte contemporain, le « poème provençal » publié par Frédéric Mistral sous le titre *Mirèio*. Ce texte raconte les amours contrariées d'une fille aisée, Mireille, et d'un pauvre vannier, Vincent.

En 1863, le compositeur se rend auprès de l'écrivain à Saint-Rémy-de-Provence pour préparer la partition. La première représentation de l'œuvre a lieu le 19 mars 1864 au Théâtre-Lyrique mais l'œuvre ne trouve pas son public. Gounod retravaille son opéra et propose une nouvelle version quelques mois plus tard, qui sera appréciée des spectateurs. Quelques esquisses des décors sont exposées afin de retranscrire l'ambiance de cet opéra.

Le texte qui inspire cet opéra n'a été édité qu'en 1859-1860. Il faut attendre presque 20 ans pour voir apparaître l'héroïne de cet opéra sous les pinceaux de Louis Deschamps et, en 1881, avec Vincent blessé.

Louis Deschamps (1842-1902)
Vincent blessé, un épisode de la Mireille de F. Mistral, 1881, huile sur toile, 78 x 106 cm
Avignon, Musée Calvet,
© Ville d'Avignon, Musée Calvet

Roméo & Juliette

Trois ans après *Mireille*, Gounod livre la partition de *Roméo et Juliette*, d'après la pièce de Shakespeare racontant l'histoire de deux jeunes gens, amoureux malgré la haine que se vouent leurs familles, qui connaissent un destin funeste. La première représentation a lieu au Théâtre-Lyrique, le 27 avril 1867, au moment où se déroule la deuxième Exposition Universelle parisienne. Le succès est au rendez-vous et, dès 1867, relayé par les visiteurs qui sont venus à Paris pour l'Exposition, l'opéra conquiert les salles du monde entier.

Le monde artistique s'est aussi laissé séduire par le théâtre de Shakespeare et Roméo et Juliette. Cependant, au moment où l'opéra de Gounod s'élabore, la mode est passée et il faut attendre ensuite longtemps avant de renouer avec ce thème comme, en 1898, lorsque Jules Salles (1814-1900) réalise le *Roméo et Juliette* aujourd'hui conservé au musée de Nîmes et présentée dans l'exposition.

Jules Salles-Wagner (1814-1900), *Roméo et Juliette*, 1898, huile sur toile, 148 x 114 cm
Nîmes, Musée des Beaux-arts, inv. IP 2398
© Rémi Bénali

Objectifs pédagogiques :

- Qu'est-ce qu'un opéra ?
- Prendre conscience du nombre de métiers qui travaillent sur l'élaboration d'un opéra : le librettiste, le compositeur et les musiciens, les décors, les costumes, les chanteurs...
- Voir les passerelles entre les arts

Atelier de pratique artistique : l'art du drapé

À la suite de la visite les élèves sont invités à s'essayer à l'art du drapé. En s'appuyant sur les œuvres présentées dans les salles, les enfants pourront mettre leurs talents à contribution pour habiller les personnages des opéras de Gounod.

À l'aide de leur sens de l'observation, les élèves pourront placer les ombres et les lumières grâce aux dégradés de couleurs.

Cet atelier sera accessible aux classes à partir du CE1 jusqu'à la Terminale.

Les classes de Grande Section et CP seront initiées à la technique de l'aquarelle et pourront ainsi donner des couleurs aux héros des opéras vus dans l'exposition.

musée des Avelines

Musée des Avelines, musée d'art et d'histoire de Saint-Cloud

Jardin des Avelines

60, rue Gounod - 92210 Saint-Cloud

01 46 02 67 18

musee-avelines@saintcloud.fr

www.musee-saintcloud.fr

**Ouvert du mercredi au samedi de 12h à 18h et le
dimanche de 14h à 18h**

Entrée libre

Fermé les jours fériés

- **SNCF** : Arrêt gare de Saint-Cloud (ligne St-Lazare / Versailles, St-Nom-La-Bretèche ou La Défense / La Verrière),
- **Métro ligne 10** : Arrêt Boulogne / Pont de Saint-Cloud,
- **Tram 2** : Arrêt Parc de Saint-Cloud, puis **Bus 160, 460, 467** : Arrêt Général Leclerc

