

ZUOLAGA EN EL PARÍS DE LA BELLE EPOQUE, 1889-1914

FUNDACIÓN MAPFRE - EXPOSITION DU 28.09.2017- 7.01.2017

Retrouvez cette fiche pédagogique en suivant le chemin suivant: RESSOURCES

MUTUALISEES\1. FICHES MUTUALISÉES -TOUS

NIVEAUX\C1\fiches_pedagogiques_profs/exposition_Zuloaga_Mapfre_C1_C2

Niveau : à partir de C1. A adapter pour les autres niveaux

Public : adultes

Durée de l'activité : environ 2 heures

THÈME ET OBJECTIFS

Présentation

Objectifs (inter)culturels : visiter une exposition de peinture / connaître un peintre espagnol de la fin du XIX siècle / connaître des peintres et des peintures de la Belle époque / se familiariser avec certains courants picturaux comme le symbolisme.

Objectifs linguistiques : comparer des tableaux / exprimer son opinion et ses sentiments face à une peinture / se familiariser avec le vocabulaire des techniques picturales

1

AVANT DE VISITER L'EXPOSITION

- **Connaissez-vous le peintre Ignacio Zuloaga ? A quelle époque le situez-vous ?**
Zuloaga : 1870-1945
- **« La Belle Époque » : à votre avis, à quelle période historique cette expression fait-elle référence ?** La Belle Époque est un chrononyme rétrospectif désignant la période marquée par les progrès sociaux, économiques, technologiques et politiques principalement en France et en Belgique, s'étendant de la fin du XIX siècle au début de la Première Guerre mondiale en 1914. L'expression est née à la fin des années 1930 pour évoquer la 15e aine d'années qui précèdent la Grande Guerre.

VISITEZ L'EXPOSITION ET RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES :

I. PARCOURS

1. Tout au long de votre visite, repérez le parcours proposé par cette exposition en notant le thème de ses différentes sections :

- **Rez-de-chaussée**: Les premières années de l'artiste / Le Paris de Zuloaga / Zuloaga et ses grands amis: Émile Bernard.

- **1er étage**: Le portrait moderne (Zuloaga portraitiste) / Zuloaga collectionneur / Auguste Rodin: Retour aux racines.

2. Pour chacune de ces sections, quel est le ou les tableaux qui retiennent votre attention ? Expliquez pourquoi. Réponse libre

Fiche conçue par : Patricia Couderchon & Patrick Carle

Fiche partagée sous licence libre - <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr>

Date : Novembre 2017

3. Quels sont les différents genres abordés dans cette exposition? Lequel est le plus représenté ? Pourquoi ? Différents types de portraits: en pied, en buste, portraits d'artistes - de société- d'apparat- **Paysages – Monuments - Scènes de genre - Scènes de groupe.**

Le plus représenté: Le portrait. Montée en puissance d'une clientèle bourgeoise.

4. L'exposition veut donner une image du Paris de la Belle Époque comme d'une ville cosmopolite. Quelles sont les différentes nationalités des peintres ici présentés ?

Français: Sérusier (ex : *Synchronie en vert- sous-bois*) - Émile Bernard – Toulouse-Lautrec - Cottet – Carrière – Gauguin - Lucien Simon (*Procession à Penmarch*) - Jacques Émile Blanchet (*la comtesse de castiglione*) - Gervex (portrait de Mme Henri Gervex) - Maurice Denis.

Italien: Boldini (*Portrait de madame Charles Max*).

Espagnols: Velazquez - El Greco - Zurbarán – Goya - Rusiñol - Picasso - Pablo Uranga (a fait un portrait de Zuloaga) - Hermenegildo Anglada Camarasa (*Démarche gitane*).

"Américain" (États-Unis) : mais né à Florence, formé à Paris avant de s'installer à Londres : John Singer Sargent (*Retrato de un enano*)

5. Parmi ces artistes, en dehors de Zuloaga, lequel ou lesquels connaissiez-vous ? Y a-t-il parmi tous leurs tableaux une ou plusieurs découvertes qui vous touchent particulièrement ? Réponse libre

II. MODERNITÉ ET TRADITION

2

6. Relevez les tableaux qui ont pour cadre le Paris de la Belle-Époque ? *Parisiennes à St Cloud* (Zuloaga)- *Mlle Valentine* (Zuloaga) - *La tía Luisa* (Zuloaga) - *Mi padre y mi hermano en Paris* (Zuloaga) - *Casque d'Or* (Zuloaga) - *El viejo verde* (Zuloaga) - *Crépuscule Île St Louis* (Rusiñol) - *Loge à l'opéra comique* (Cottet) - *Place Clichy la nuit* (Cottet) - *Terrasse de St Germain-en-Laye* (Maurice Denis).

7. Le présent: dans le Paris de la Belle Époque se donnent rendez-vous les courants artistiques les plus innovateurs. Quelles sont les œuvres qui pourraient illustrer cette affirmation ? En quoi vous paraissent-elles innovatrices ? **Les symbolistes** de la première grande salle dont **Gauguin, Bernard**. Voir la **sensation d'irréalité et de mystère** qui se dégage de certains paysages symbolistes. **Expression personnelle, émotions plus que descriptions. Subjectivité. Présence de Rodin**

Quelques éléments à confronter avec les œuvres exposées : il faut souligner la grande diversité des symbolistes (pour ne citer que ceux qui sont les plus proches de Zuloaga : Bernard, Gauguin, Sérusier et Puvis de Chavannes, absent de cette exposition). Zuloaga participe de certaines de leurs positions dont la recherche d'une union entre la forme et le contenu qui vise à donner un contenu spirituel à leurs oeuvres. Il s'agissait notamment de transcender l'image telle que les impressionnistes la concevaient et qu'ils avaient fait leur. Ils voulaient aller au-delà de la simple « impression » afin d'atteindre une vérité plus profonde.

8. **Le passé** : Zuloaga collectionneur nous donne des indications sur les goûts du peintre et sur les maîtres qui l'ont influencé. Dans quelles œuvres retrouve-t-on l'influence de différents peintres espagnols ? Relevez ces influences.

Mi tío y mis primas: lévrier rappelant les chiens peints par **Velázquez**. Cf aussi les peintures de nains.

Vispera de la corrida: influences de **Goya** et **Velázquez**.

Retrato de Maurice Barres (fond: Tolède. cf. **Le Gréco**)

Monje en extasis: **Le Gréco**

Mujer de Sepulveda: influence de **Goya**

9. Zuloaga a su combiner les nouveautés artistiques apprises à Paris avec certains éléments de la tradition espagnole que vous avez repérés précédemment, ce qui a parfois fait dire qu'il était un espagnol "afrancesado", avec une certaine bipolarité entre modernité européenne et essence celtibère.

Après avoir repéré quelques tableaux montrant bien cette "bipolarité", pouvez-vous distinguer les éléments appartenant à l'une et à l'autre ?

Zuloaga n'est pas symboliste au sens strict mais il utilise quelques-uns des recours esthétiques de ce mouvement. En effet, il n'oublie pas ce qu'il a appris des symbolistes dans la composition de ses tableaux et dans les fonds. Exemples: fonds tourmentés, allongement des figures. Compositions décentrées, déplacement des personnages jusqu'aux limites du tableau comme s'il s'agissait d'une photo qui immobilise la scène en plein mouvement et laisse une partie du fond du tableau vide (emprunt à Degas). Donc voir la « dette » de Zuloaga avec les symbolistes. Il conserve cependant son propre langage pictural, notamment sa dette envers la tradition espagnole en utilisant une palette plus sombre.

Ex. *Mes cousines / Mi padre y mis hermanas en Paris* (les personnages ne sont pas statiques, on a l'impression qu'ils vont avancer) / *Mujeres de Sepulveda* : Avec des accents symbolistes et décadents.

III. UN CERTAIN REGARD ... SUR L'ESPAGNE

10. Comme certains artistes qui ont quitté Paris pour retrouver une réalité plus authentique, moins contaminée par la ville et l'industrialisation (par exemple Gauguin), Zuloaga alternera les séjours entre l'Espagne et la France. Il finira par se fixer dans son pays ; toutefois sa fortune critique y sera tardive. Il faudra attendre 1926 pour qu'une exposition lui soit consacrée à Madrid au Circulo de Bellas artes.

A votre avis, pourquoi ce rejet ? Pour répondre à cette question, vous pourrez vous appuyer notamment sur l'analyse du tableau *Vispera de la corrida* rejeté par le comité espagnol pour l'exposition universelle de Paris en 1900. Ce rejet vous semble-t-il justifié ?

Ce rejet s'expliquerait peut-être du fait de la représentation d'une Espagne où figurent des mendiants, des gitans, des nains, des visages austères de paysans ancestraux, des entremetteuses. Une Espagne plutôt noire (*La España Negra*) ou trop folklorique: majas con mantillas, toreros. Les tons utilisés sont assez sombres.

Zuloaga opte pour une vision de l'Espagne parfois cruelle et attardée. Ex: *El enano Gregorio el Botero*.

Réflexion sur *Vispera de la corrida* : Tableau rejeté par le comité espagnol pour l'exposition universelle de Paris en 1900 car considéré comme un tableau qui "perpétue une image arriérée et stéréotypée du pays"

11. Ces raisons peuvent-elles expliquer tout au contraire son succès critique à l'étranger et auprès de la génération de 98 ? À l'étranger, à cette époque, on aime ce qui est exotique: les guitares, les éventails, les châles typiques, les mantilles, les danses folkloriques, la corrida...

12. Parmi les artistes français, certains ont représenté l'Espagne. Leur vision est-elle proche ou très éloignée de celle de Zuloaga ? De ces tableaux, lequel préférez-vous et lequel vous laisse un peu froid. *Émile Bernard* a repris des thèmes de son ami Zuloaga (musiciens, pauvres, mendiants) que l'on considère authentiquement espagnols à cette époque. Exemple : *Le bain des sultans à l'Alhambra* ; *Mendiants espagnols* ; *Danse de gitans*./

Le tableau de **Toulouse-Lautrec**: *un Espagnol*.

13. Si vous comparez la mode espagnole à la mode des Parisiennes de la Belle-Époque, remarquez-vous des différences notables ? Robes de la Belle-Époque, avec une taille très serrée. Avec un corset renforcé avec des baleines, on serrait le corps de manière à obtenir une silhouette en S en consonance avec la ligne sinueuse de l'art Nouveau. (Cf. parisiennes à St Cloud)

Mi tío y mis primas: Zuloaga s'éloigne de la mode parisienne du moment. C'est la tradition qui prime.
Mujeres de Sepulveda : Les grands châles que les femmes portent
Les coiffes sont différentes. Les mantilles sont typiquement espagnoles.

IV. ARRÊTONS-NOUS SUR QUELQUES ŒUVRES :

14. Le tableau *Mlle Valentine Dethomas*, future femme de Zuloaga, a été choisi comme icône de cette exposition. Ce choix vous semble-t-il justifié ? Tout ce que ce tableau doit au symbolisme. Le fond du tableau: curieux arbre-nuage dont le sens ésotérique nous échappe mais conçu comme un symbole. Composition décentrée comme Degas. Femme en mouvement. Doit beaucoup à Gauguin et au symbolisme (schématisation). Par ailleurs, la femme de Zuloaga lui a permis de rencontrer de nombreux artistes de l'époque. Elle a joué un rôle important dans sa carrière.

15. Le tableau d'Emile Bernard « Paysage avec deux petites Bretonnes et vache » pourrait être considéré comme un manifeste du symbolisme en peinture, symbolisme qui rejette le positivisme basé sur l'idée de progrès. En quoi ce tableau vous paraît-il correspondre à cette définition ?

École de Pont-Aven. Trois instigateurs: Gauguin, Louis Anquetin, É. Bernard. Ils ont inauguré le cloisonnisme (technique picturale consistant à peindre en aplats de couleur séparés par un trait plus sombre, comme dans les émaux cloisonnés). Simplification de la forme. Forts aplats de couleurs vives. Sans franchir le pas, l'artiste prépare la voie au fauvisme.

Se référer à ce site sur la polémique Gauguin/ Bernard et l'École de Pont-Aven : http://www.bretagne.com/fr/culture_bretonne/peinture/emile_bernard

Voir aussi sur Emile Bernard: https://www.exporevue.com/magazine/fr/index_emile_bernard.html

Le synthétisme : formes simples et aspect formel innovateur, gamme de couleurs restreinte. Voir ce qui a été dit plus haut sur la composition et le cloisonnisme.

16. a. Pourquoi Rodin, au-delà de leur simple amitié, a-t-il pu séduire Zuloaga ? Partagez-vous cette fascination pour Rodin ?

b. Les œuvres exposées vous semblent-elles illustrer cette citation de Rodin lui-même : « Quand un bon sculpteur modèle ses corps humain, il ne présente pas seulement la musculature, mais aussi la vie qui les réchauffe. » : Réponse libre

c. Comparez le baiser de Rodin avec celui de Brancusi (1876-1957) :

Il serait intéressant de souligner la sensualité de Rodin et l'aspect fusionnel chez Brancusi, et de

	<p>Brancusi : Plus cubique. Plus enlacés. Un seul être. Tronqués à mi-corps. Un seul bloc: bouches unis, cheveux identiques. Pas de nez, pas de cou.</p>		<p>Rodin : Séparés en dépit de leur enlacement. Plus figuratif.</p>
---	---	---	--

remarquer comment est abordée l'image tant rebattue de l'étreinte et du baiser chez les deux artistes. .

17. Comparez *la Celestina* de Zuloaga et celle de Picasso, ainsi que *La nana* de Picasso avec la représentation du même sujet par Zuloaga. Lesquelles emportent votre suffrage et pourquoi ?

	<p>La Celestina – Zuloaga : Toulouse-Lautrec donnera envie à Zuloaga d'aborder des sujets "canaillé". Son tableau ressemble plus aux prostituées de Toulouse-Lautrec. Représente l'exotisme + figure allongée dans le style du Gréco.</p>		<p>La Celestina (la femme à la taie)- Picasso : sérieuse, hiératique, figure de deuil, monochromie.</p>		<p>La nana – Picasso: peinte en 1901. Ce tableau remémore un thème classique de la peinture espagnole : la déformation physique (voir notamment Vélasquez et Goya). On y voit aussi l'influence de Degas (ses danseuses) et de Toulouse-Lautrec (Jane Avril), comme chez Zuloaga. Toutefois, Picasso ne montre pas cette déformation physique comme un spectacle, le défaut devenant anecdotique. Palette légère, riche, polychromique.</p>
--	--	--	--	---	--

18. Les trois portraits d'Anna de Noailles ainsi que la sculpture de Rodin qui la représente : que distinguent ces quatre visions d'une même femme ? Zuloaga, Rodin, Émile Blanche. Réponse libre.

19. Votre opinion sur le tableau de Toulouse-lautrec : *Un Espagnol* : Réponse libre.

CONCLUSIONS :

20. L'exposition a-t-elle confirmé ce que vous pensiez de Zuloaga ou bien vous a-t-elle ouvert de nouveaux horizons ? Réponse libre.

21. De quel tableau de ce peintre vous souviendrez-vous ? Quelles traces aura-t-il laissé en vous ? Réponse libre.

22. Cette question, posez-vous-la aussi pour les autres artistes de l'exposition et pour l'exposition elle-même. Réponse libre.

Visite virtuelle de l'exposition à la fundación Mapfre :

http://exposiciones.fundacionmapfre.org/zuloaga/visita_virtual/visita_virtual.html

Fiche conçue par : Patricia Couderchon & Patrick Carle

Fiche partagée sous licence libre - <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr>

Date : Novembre 2017