

COLLECTION PERMANENTE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Primaire / Collège / Lycée

Musée de Montmartre ©Charly Lataste

SOMMAIRE

PRESENTATION DU MUSEE DES JARDINS	1-2
PISTES PEDAGOGIQUES	3-4
NOS VISITES-ATELIERS	5
ATELIER DE SUZANNE VALADON	6-7
LE PARCOURS	8
ELEMENTS DE CONTEXTE HISTORIQUE	9-13
NOS COLLECTIONS	14-23
HISTOIRE DE L'ART	24-27
APPRENDRE EN S'AMUSANT PENDANT LA VISITE : QUIZ	28-30
PLAN DU SITE ET TARIFS	31-32

MUSEE DE MONTMARTRE

Les ateliers du 12-14, rue Cortot furent des lieux de rencontre et abritèrent de nombreux artistes : Pierre-Auguste Renoir, Maximilien Luce, Francisque Poulbot, les fauves Charles Camoin, Emile-Othon Friesz et Raoul Dufy, Emile Bernard, puis Suzanne Valadon, Maurice Utrillo et André Utter surnommés "le trio infernal". Le Musée de Montmartre reste imprégné de l'âme de ces personnalités.

LA MAISON DU BEL AIR HISTOIRE DE LA BUTTE

Le Musée de Montmartre a été créé en 1960 dans l'une des bâtisses les plus anciennes de la Butte, construite au XVIIème siècle : la maison du Bel Air.

Elle abrite une collection unique de peintures, affiches et dessins signés Toulouse-Lautrec, Modigliani, Kupka, Steinlen, Valadon et Utrillo. Le parcours de visite revient sur l'histoire de la Butte, l'effervescence artistique de ses ateliers, du Bateau-Lavoir à l'atelier Cortot, et l'ambiance de ses cabarets, du Lapin Agile au Moulin Rouge.

Une salle est dédiée au French Cancan, une autre met en scène le théâtre d'ombres d'Henri Rivière, ce décor onirique de plaques de zinc qui a fait la réputation du cabaret du Chat Noir.

L'HÔTEL DEMARNE : EXPOSITIONS TEMPORAIRES

L'hôtel Demarne est une belle demeure de l'époque directoire agrémentée d'une nouvelle façade néoclassique au XIXème. C'est dans cette bâtisse que vécut Claude de la Rose, dit Rosimond, comédien de la troupe de Molière. C'est aussi dans ces murs que se trouvait la loge du Père Tanguy, marchand de couleurs.

©Modrzyk Emilie

JARDINS RENOIR

En 1875, le peintre impressionniste Pierre-Auguste Renoir s'installe au 12 rue Cortot.

Pierre-Auguste Renoir
Crédits : Pictures Inc./The Life
Picture Collection-Getty

A deux pas de la place du Tertre, les trois Jardins Renoir entourent le Musée de Montmartre et dominent les vignes.

Ils ont été nommés en souvenir de Pierre-Auguste Renoir, le peintre impressionniste qui vécut sur place entre 1875 et 1877 et y peignit plusieurs chefs-d'œuvre, dont *Le Bal du Moulin de la Galette*, et *La Balançoire*.

Les Jardins Renoir offrent une vue exceptionnelle sur les vignes du Clos Montmartre, et sur la vaste plaine située au nord de Paris.

Les ateliers du 12-14 rue Cortot furent des lieux de rencontre pour de nombreux artistes de la fin du XIXème siècle jusqu'au milieu du XXème.

Musée de Montmartre ©Jean-Pierre Delagarde

PISTES PEDAGOGIQUES

Intérêt par rapport au programme scolaire

Primaire

Le parcours des collections permanentes peut être abordé en parallèle du programme d'histoire du cycle 3. En effet, celui-ci s'appuie sur l'étude du XIXe siècle, en s'attachant à la découverte des transformations sociales qui y prennent place, mais aussi à l'étude du patrimoine local.

Collège et Lycée

Le programme d'histoire (XVIIIe et XIXe siècles), de français (le récit au XIXe siècle) et d'histoire des arts (arts, espace et temps du XVIIIe au XIXe siècle), du cycle 4 et du parcours secondaire peuvent s'appuyer sur les périodes présentées dans les collections permanentes.

En effet, il est question des transformations économiques, sociales et culturelles de l'Âge industriel du milieu du XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle.

Dans le cadre du Parcours d'Education Artistique et Culturelle, la collection permet d'aborder l'histoire des Arts et en particulier celui des affichistes, de l'art "visuel" notamment les théâtres d'ombres et du pré cinéma, de l'art pictural, des lieux de spectacles (cirque, cabaret, danse...).

Il nécessite un travail préalable de préparation en classe, à l'aide des outils proposés.

La collection permanente est conçue comme une véritable plongée dans l'histoire de Montmartre et de ses cabarets en mettant en lumière des œuvres surprenantes.

La visite participe à enrichir la culture artistique et patrimoniale des élèves tout en sollicitant leur réflexion critique. Elle peut également donner lieu à un travail d'expression plastique.

©Modrzyk Emilie

PISTES PEDAGOGIQUES

Avant la visite

Afin de préparer les élèves à la visite de nos collections, il est possible d'introduire quelques notions en classe qui seront exploitables lors de la visite. Les ressources présentes dans ce dossier, peuvent vous aider à construire votre parcours et choisir les salles qui vous semblent les plus pertinentes dans votre cursus scolaire.

Pour mieux comprendre les œuvres, il est intéressant d'expliquer la vie campagnarde de Montmartre avant son annexion à Paris. Cet événement l'a fait progressivement basculer dans un état plus urbain. Pour cela vous pouvez vous aider des fiches sur l'histoire de Montmartre et des Moulins. Il est utile de faire une visite de Montmartre avant la visite du musée, pour que les élèves voient les différences entre ce qui existe aujourd'hui et la campagne de la fin du XIXème.

Montmartre est un lieu de fête qui a beaucoup inspiré les artistes, notamment les peintres. Vous pouvez évoquer la vie artistique de Montmartre aujourd'hui, en évoquant la place du Tertre, lieu incontournable de la Butte qui réunit les caricaturistes et peintres ambulants.

Dans les collections permanentes il sera possible de faire un parallèle avec Maurice Utrillo qui a également réalisé des œuvres sur la place du Tertre. Les caricaturistes peuvent trouver un écho avec les œuvres du musée, notamment les salles consacrées aux affichistes. Ce dernier est un art de l'illustration qui prend de l'importance à cette époque.

Le Moulin Rouge rend également hommage à cette ambiance festive et dansante de la fin du XIXème et début XXème avec les cafés concert et les cabarets qui se déployaient en nombre sur la butte.

©Modrzyk Emilie

NOS VISITES-ATELIERS

Le médiateur culturel propose une visite de 30 min des collections ou de l'exposition temporaire selon la thématique de l'atelier. Les enfants réalisent ensuite une production artistique durant 1h.

Le matériel est entièrement fourni par le Musée.

Nous veillons à adapter nos ateliers et discours sur les collections aux différents publics scolaires.

Le théâtre d'ombres

CE1, CE2, CM1, CM2

Au cours de l'atelier, les élèves plongent dans la Belle Époque en participant eux-mêmes à un véritable petit spectacle autour des artistes qui ont vécu sur la Butte. Les enfants pourront aussi créer leurs silhouettes.

Les moulins

CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Plongez dans les ruelles sinueuses de Montmartre et découvrez ces célèbres moulins ! Au cours de l'atelier, les enfants créent leur propre moulin.

Les fleurs de Valadon

CP, CE1, CE2, CM1

En s'inspirant des compositions florales de Suzanne Valadon, les enfants réalisent leurs chefs-d'œuvre avec du papier crépon.

Renoir et l'impressionnisme

CE2, CM1, CM2

Les enfants choisissent une œuvre déjà existante ou tout droit sortie de leur imaginaire. Ils appréhendent l'impressionnisme et mettent en application cette technique pour leur création.

©Modrzyk Emilie

L'ATELIER DE SUZANNE VALADON ET DE MAURICE UTRILLO

En 1912, Suzanne Valadon succède à Emile Bernard dans l'atelier rue Cortot. Elle y restera jusqu'en 1926.

Elle s'installe avec son fils, Maurice Utrillo, et son compagnon, André Utter.

Suzanne Valadon devient modèle pour les peintres montmartrois : Renoir, Puvis de Chavannes ou encore Toulouse-Lautrec.

Autodidacte, elle apprend la peinture auprès de ces grands noms de l'histoire de l'art et devient elle-même artiste.

Ses sujets de prédilection sont notamment la nature morte, le nu ou encore les paysages qu'elle peint notamment depuis la fenêtre de son atelier en s'inspirant des jardins du 12 rue Cortot.

Son fils Maurice Utrillo est également peintre, il aura d'ailleurs beaucoup de succès et de reconnaissance à son époque.

L'atelier tel que vous pouvez l'observer dans le musée de Montmartre, a été reconstitué à partir de photos d'archives, datant de l'époque où Suzanne Valadon y habitait.

Musée de Montmartre 10/2016 ©Jean-Pierre Delagarde

Photographies d'époque

ARCHIVES

Atelier de Suzanne Valadon et Maurice Utrillo (détail)
vers 1909 - crédit photo Roger-Viollet

Suzanne Valadon, Maurice Utrillo et André Utter

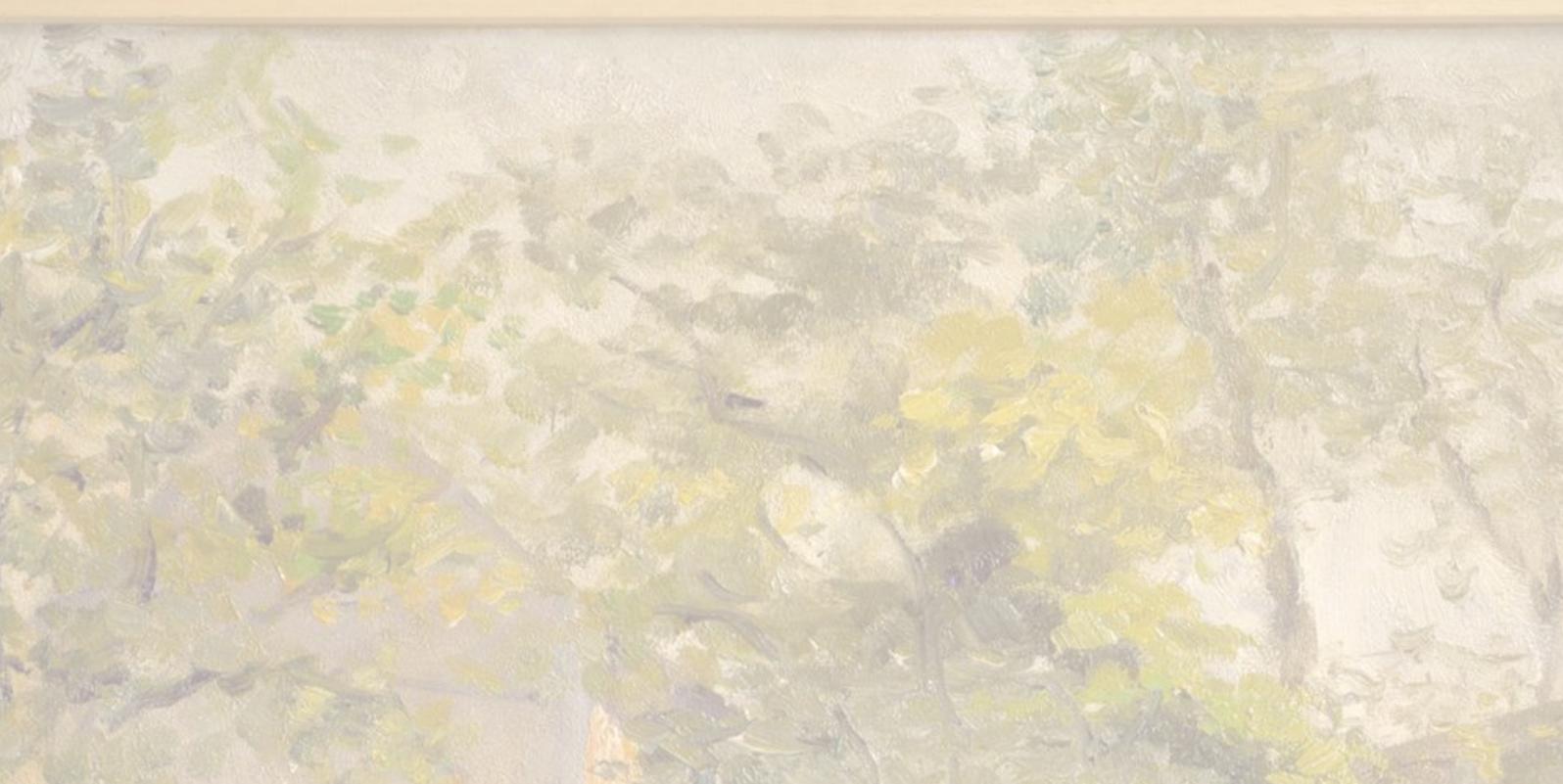

LE PARCOURS

- L'histoire de Montmartre
- Le cabaret du Chat noir
- Le cabaret du Lapin Agile
- Le second Chat noir et les autres cabarets
- Les personnalités du monde du spectacle
- Le French cancan
- Suzanne Valadon, Maurice Utrillo et André Utter
- Atelier de Suzanne Valadon

©Modrzyk Emilie

ELEMENTS DE CONTEXTE HISTORIQUE

Savoir se situer dans nos collections

HISTOIRE DE LA FRANCE

XIXÈME SIÈCLE

LE CONSULAT ET L'EMPIRE (1804-1814)

Le XIXème siècle a été marqué par de profonds bouleversement et d'instabilité politiques. La révolution française se termine avec le coup d'état en 1800 qui propulse Napoléon Bonaparte au rang de premier consul et met ainsi fin à la monarchie. L'empire est proclamé en 1804 avec le sacre de Napoléon 1er à la cathédrale de Notre-Dame de Paris en présence du pape venu tout droit de Rome.

Le nouveau monarque se lance alors dans la conquête de l'Europe et plus largement du monde. L'empire atteint son apogée en 1811 après la victoire de plusieurs batailles comme celle de Wagram en 1809 contre les autrichiens.

La résistance s'organise de part le monde et un élan de contestation voit le jour notamment en Russie avec la restauration de l'armée Prusse qui force les troupes françaises dans une campagne désastreuse. La retraite de troupe du territoire Russe annonce le déclin de l'Empire en 1811. En 1814, l'Europe entière forme une coalition contre la France et après plusieurs échecs, Napoléon doit abdiquer. Il sera envoyé en exil sur l'île de Sainte Hélène où il y mourra en 1821.

La fin de l'Empire coïncide avec la fin de la période révolutionnaire en France et des nombreuses guerres qui l'ont marqué.

HISTOIRE DE LA FRANCE

XIXÈME SIÈCLE

LE RETOUR DE LA MONARCHIE (1815-1848)

Après la chute de l'empire, la Restauration débute avec l'installation de Louis XVIII sur le trône de France et restaure ainsi la monarchie de droit divin en juillet 1815. Son règne représente une période de calme et une relative prospérité économique.

Charles X, son frère lui succédera en 1825. L'une de ses mesures, la dissolution de l'Assemblée, provoquera la colère du peuple et conduira à son insurrection entraînant la chute de Charles X et son exil.

C'est au tour de Louis Philippe, duc d'Orléans et descendant de Louis XIII d'accéder au trône de France. C'est sous la monarchie de juillet qu'a lieu un véritable éveil dans la création artistique, plutôt absente durant la Révolution et l'Empire. En 1830, Victor Hugo présente sa pièce *Hernani*, bousculant ainsi les conventions et synthétise à merveille l'esprit du Romantisme, mouvement autant artistique que politique qui définissent la plupart des créations de l'époque. On compte ainsi, des artistes tels que Delacroix et Géricault pour la peinture, Berlioz en musique ou encore Balzac en littérature.

LA SECONDE REPUBLIQUE (1848-1852)

La fin du règne de Louis-Philippe est précipitée par une crise économique en 1847. Le 23 février le peuple se révolte et le roi doit abdiquer et le lendemain, la République est proclamée. Sociale et généreuse, voir idéaliste, cette nouvelle République fourmille de nouvelles idées. Le nouveau président sera élu par le peuple français en décembre 1848, il n'est autre que Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu du grand empereur. Son arrivée marque la fin de ce mouvement populaire, qui est rapidement étouffé par le nouveau dirigeant. Louis Napoléon Bonaparte réalise un coup d'État le 2 décembre 1851 et rédige une nouvelle Constitution. Un an plus tard il proclame le second Empire.

HISTOIRE DE LA FRANCE

XIXÈME SIÈCLE

LE SECOND EMPIRE (1852-1870)

Napoléon III cherche dès le départ à renforcer son emprise sur la nation. En province une propagande est mise en place pour vanter les mérites du régime. L'Empire cherche à affirmer son influence et à élargir ses territoires coloniaux. Parallèlement à ces expéditions militaires, on remarque une multiplication des œuvres littéraires pour les contrées lointaines, avec par exemple *Un Voyage en Orient* (1851) écrit par Gérard de Nerval. Les peintres voyagent eux aussi comme Delacroix et Gérôme, mais aussi plus tard Renoir.

Cette seconde moitié du XIXème siècle amorcée avec l'Empire, témoigne d'un nouvel état d'esprit et des mentalités. On assiste aux progrès spectaculaires de la sciences notamment, ce qui conduit à privilégier une vision raisonnable et réaliste des croyances et de la société. La production littéraire et artistique est marquée par ce nouvel esprit réalisme, en témoigne les écrits de Maupassant ou encore d'Emile Zola.

LA IIIÈ RE PUBLIQUE (1870-1940)

La France est contrainte d'entrer en guerre par la Prusse de Bismarck. Mal préparée, elle en subit immédiatement les conséquences : Napoléon III est fait prisonnier à Sedan le 1er septembre 1870 et les troupes prussiennes assiègent Paris. Gambetta, proclame la fin de seconde Empire et le début de la IIIe République le 4 septembre. Le siège de Paris va durer 4 mois, provoquant une famine. Face à l'incapacité du pouvoir en place, nouvellement élu, à rétablir l'ordre, une vague révolutionnaire se met en place en France, avec notamment la Commune qui débute à Montmartre en 1871. Cette épisode durera du 26 mars au 23 mai 1871.

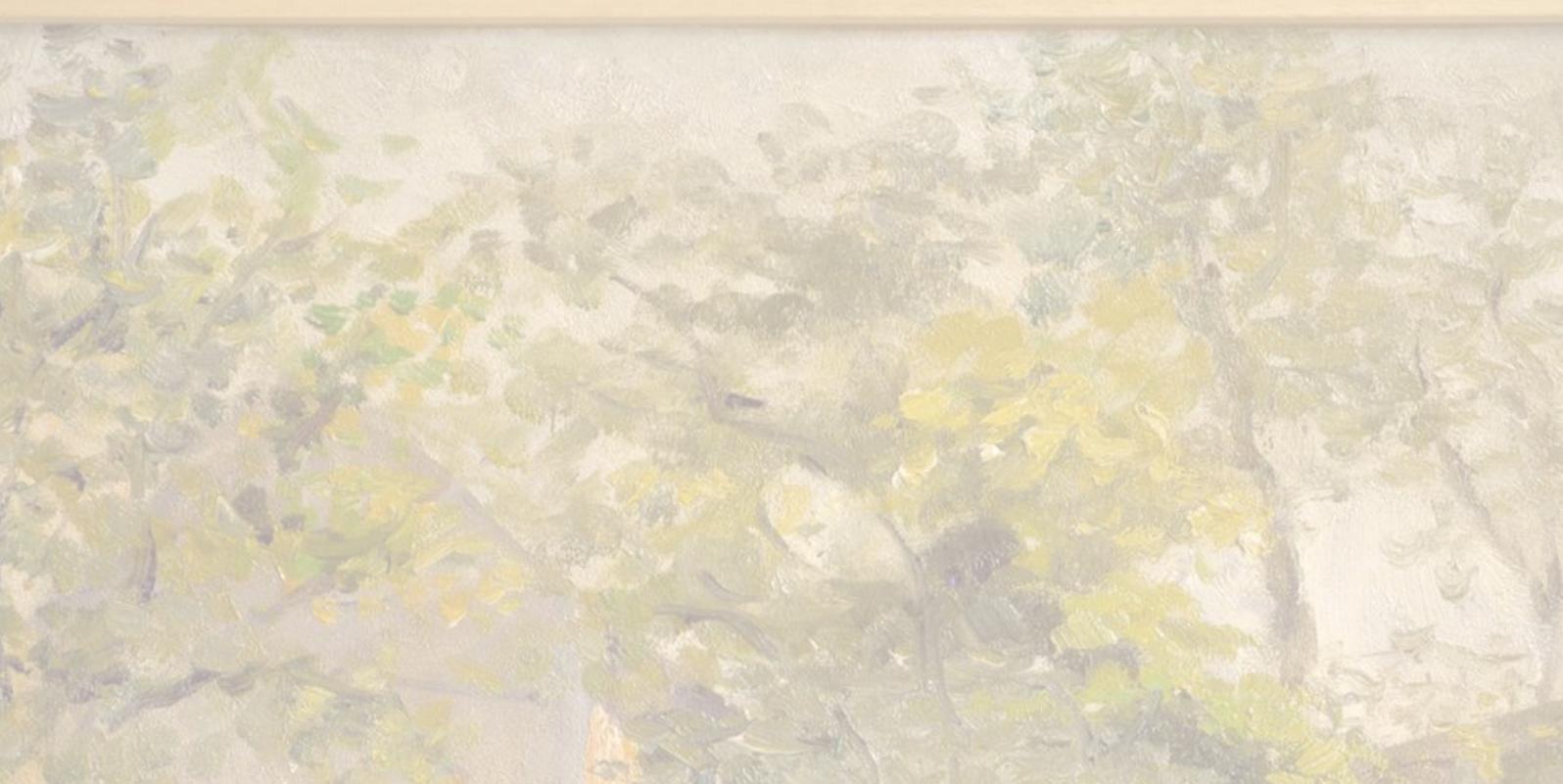
HISTOIRE DE LA FRANCE XIXÈME SIÈCLE

Les communards adoptent le drapeau rouge, et proposent des réformes fondamentales en faveur des ouvriers et de l'éducation. La Commune se termine dans une semaine sanglante, où des milliers d'hommes périssent. Louise Michel deviendra un symbole de la Commune, institutrice, elle participe à tous les combats.

En 1873, le conservateur Thiers est remplacé à la tête du pouvoir exécutif par le maréchal Mac-Mahon qui a mené la répression contre la commune. Il devient président de la IIIe République en 1875.

Anonyme, Groupe de fédérés montant la garde, 1871n épreuve gélatino-argentique, 31 x 42.8 cm, tirage moderne, Musée de Montmartre, collection Le Vieux Montmartre

NOS COLLECTIONS

CHRONOLOGIE

1834

Aujourd'hui il ne reste que deux moulins authentiques datant de leur époque prospère. Le meunier Nicolas-Charles-Debray rapproche le Moulin du Radet et celui du Blute-fin pour les préserver et créer la fameuse guinguette : Le Moulin de la Galette.

1860

Montmartre est officiellement annexé à Paris et intègre le 18ème arrondissement. L'exploitation des carrières est arrêtée la même année, car elles rendaient vulnérable la Butte.

1870

Les artistes s'installent à Montmartre à partir de 1870, les bars et cafés commencent à se multiplier.

18 MARS-23 MAI 1871

La Commune fut proclamée à Montmartre le 26 mars. La défaite des troupes de Napoléon III face à la Prusse, entraîne la chute du Second Empire et la proclamation de la IIIème République deux jours plus tard. Les troupes prussienne encerclent Paris. Face à l'incapacité du pouvoir à rétablir l'ordre, les parisiens se rebellèrent.

Des mesures modernes ont été mises en place comme la séparation de l'Eglise et de l'Etat, création de l'école laïque et obligatoire. L'aventure s'achève lors de la Semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871 avec des milliers de morts dans les rangs des communards. Louise Michèle fut une figure majeure du mouvement.

1875-1919

Paul Abadie, élève de Vollet-le-Duc commence la construction du Sacré Coeur en 1875. La basilique ouvre au culte en 1891. La coupole est à peine achevée en 1900 et ce n'est qu'en 1919 que l'église sera consacrée.

1881

Création du premier Chat Noir, au 84 boulevard de Rochechouart par Rodolphe Salis.

1889

Un nouveau cabaret fait son apparition : Le Moulin Rouge. En 1915, un incendie le ravage et sa reconstruction débute en 1921.

1904-1914

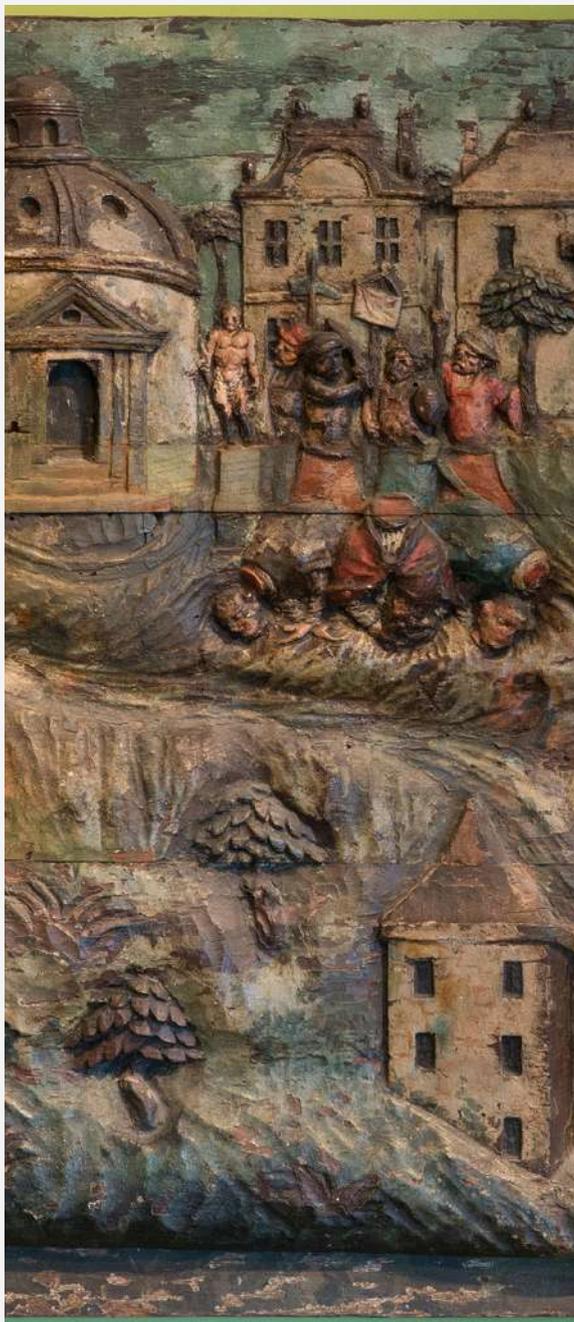
C'est au Bateau-Lavoir, place Emile Goudeau que se sont succédés des grands noms de l'histoire de l'art tel que Pablo Picasso, Otto Freundlich ou encore Paco Durio. Le lieu est prospère pendant 10 ans, jusqu'à la déclaration de la première guerre mondiale. Montmartre voit alors sa population d'artistes partir pour un nouveau centre d'intérêt à Montparnasse.

Le lieu disparaît complètement à la suite d'un incendie en 1970. Aujourd'hui seule une façade témoigne de son existence.

1909-1912

Percement de l'avenue Junot. Annonce les premières transformations d'Haussmann et de l'urbanisation de Montmartre.

HISTOIRE DE MONTMARTRE

Anonyme, Histoire de Saint Denis (détail), seconde moitié du XVIème siècle, Haut-relief en bois polychromé, 66 x 123 cm, Musée de Montmartre, dépôt du musée Carnavalet

MONT MARS ET MONT DU MARTYRE

Connaissez-vous l'origine du nom de Montmartre?

La légende dit, qu'au temps des romains, la colline abritait un temple édifié en l'honneur du **dieu de la guerre** : Mars.

Une autre origine peut aussi être évoquée. Celle-ci s'appuie sur l'histoire de l'**évêque de Saint Denis**, qui au IIIème siècle fut martyrisé sur la butte.

DE LA CAMPAGNE À LA VILLE

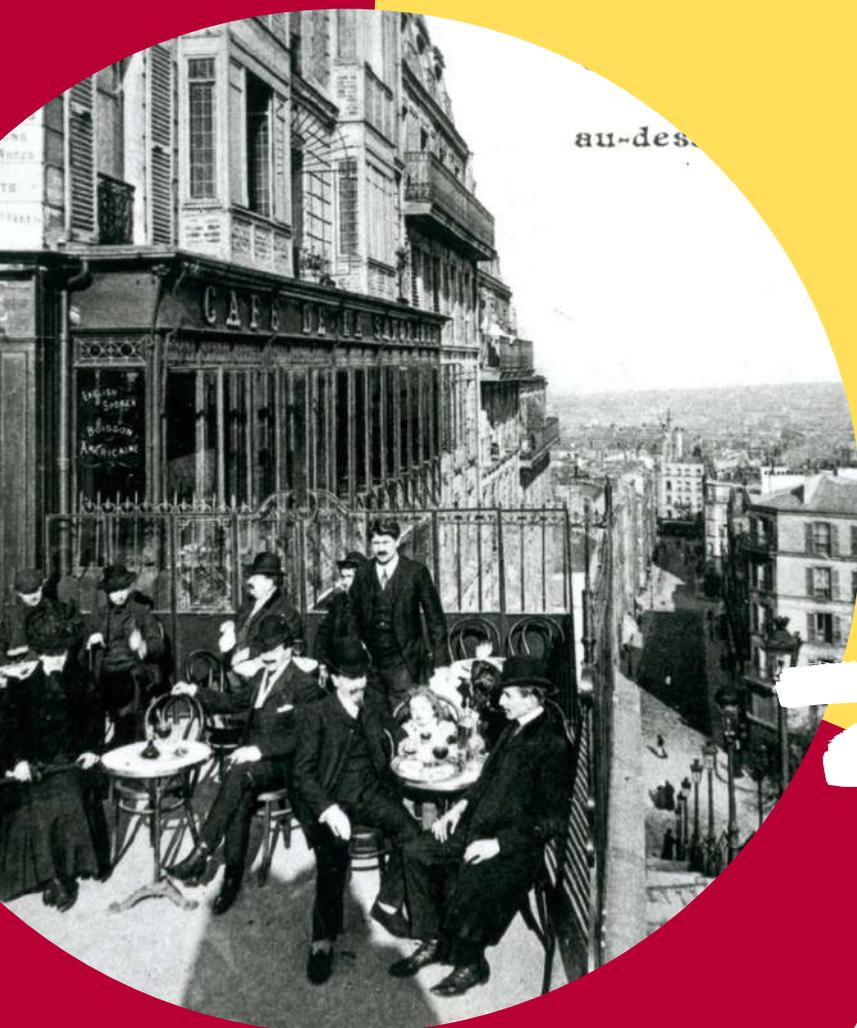
L'**abbaye des dames** a été fondée XIIème siècle durant le Moyen Age et domine les vignes et les moulins de la colline.

La butte subie d'importantes **transformations dès le XIXème** siècle avec l'**industrialisation**. Les carrières et les moulins cessent progressivement leurs activités.

C'est désormais **la ville** qui s'impose à la campagne que fut depuis toujours Montmartre.

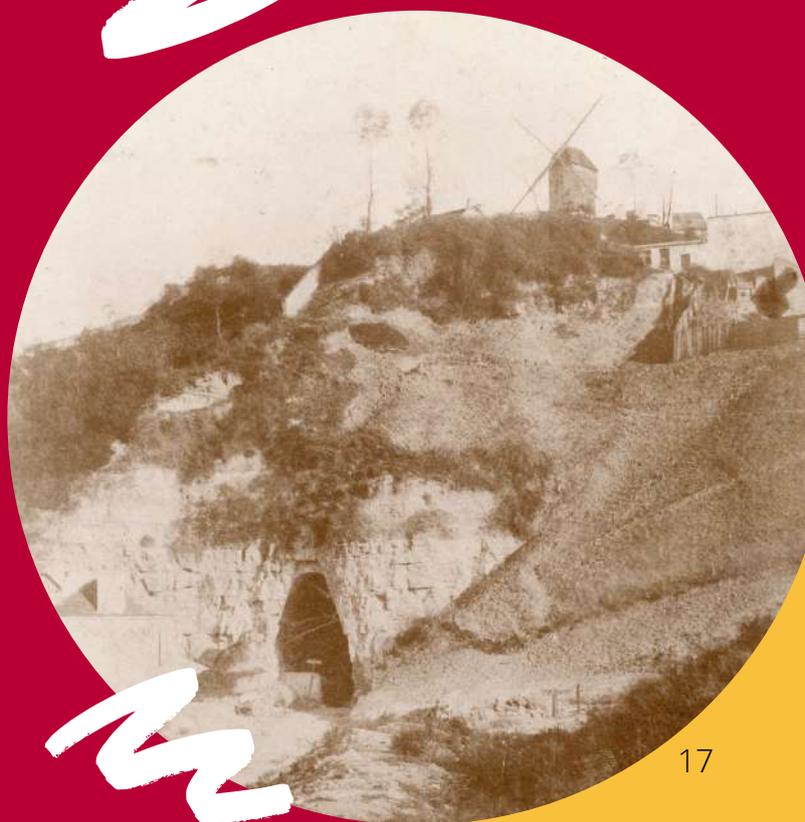
Photographies d'époque

ARCHIVES

Vues de Montmartre, vers 1900 (détail), carte postale,
Musée de Montmartre, collection Le Vieux
Montmartre

Anonyme, Entrée de carrières à Montmartre, 1845-
1855, épreuve gelatino-argentique, 16.5 x 20 cm,
Musée de Montmartre, collection Le Vieux Montmartre,
don Fremont

LES MOULINS

LEGRAND Paul, Le Blute-Fin, vers 1890, huile sur toile, 39 x 31 cm
Musée de Montmartre, collection Le Vieux Montmartre

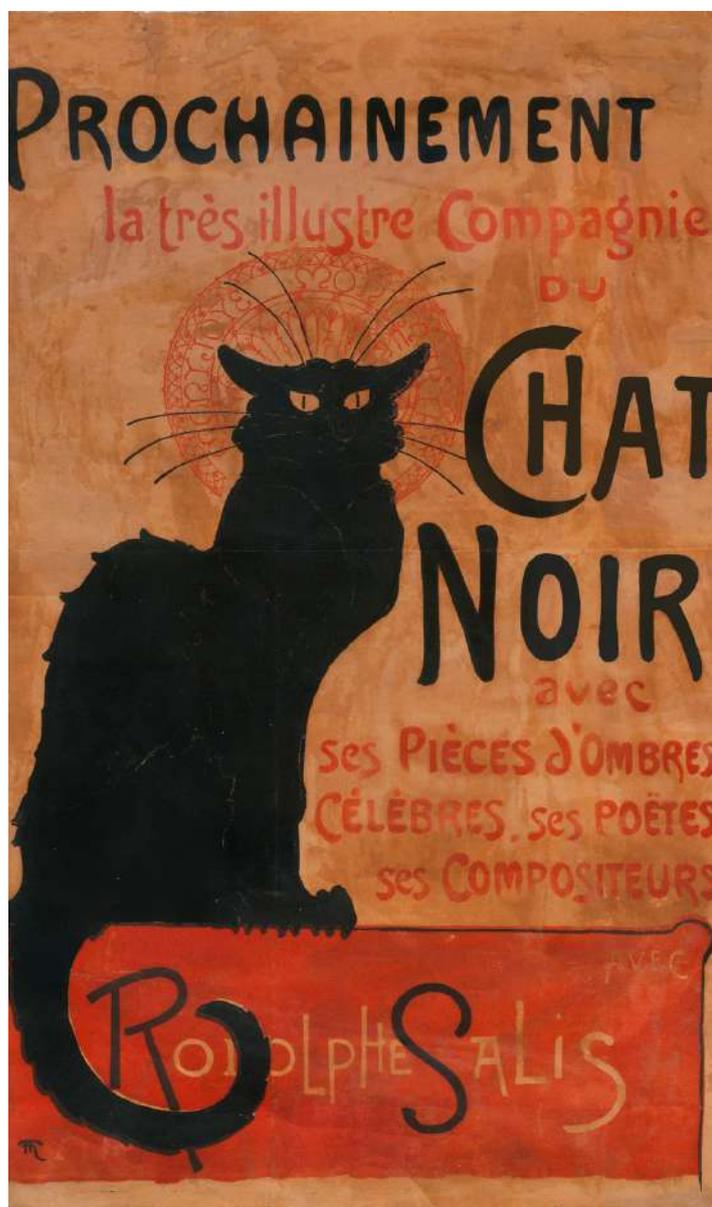
On dénombrait pas moins d'une trentaine de moulins dans les environs de Montmartre, et 14 rien que sur la butte !

Ils étaient utilisés pour faire de la farine, du vin, du plâtre ou encore pour réaliser les couleurs des artistes en broyant des pigments.

Aujourd'hui seuls le Moulin du Radet et le Blute-fin ont été préservés par leur propriétaire Nicolas-Charles Debray, qui les réunis pour les transformer en guinguette : le Moulin de la galette en 1834. Ce lieu est devenu un repère incontournable pour de nombreux peintres et artistes de Montmartre, notamment Renoir ou Picasso.

En 1889, un nouveau cabaret fait son apparition au pied de la Butte : le Moulin Rouge. Un moulin est alors choisi comme emblème, afin de rappeler le passé campagnard de Montmartre et de ses nombreux moulins. Cet espace est un véritable lieu de fête, remettant au goût du jour le french cancan créé sous le second empire, et qui fera la renommée du lieu.

LIEUX EMBLEMATIQUES

STEINLEN Théophile-Alexandre - Affiche pour une Tournée du Chat Noir 1896
Collection le Vieux Montmartre - Musée de Montmartre

LE CABARET DU CHAT NOIR ET SON THÉÂTRE DES OMBRES

Vous connaissez sans aucun doute cette image du chat noir, mais connaissez-vous son origine ?

Rodolph Salis, fonde en 1881 le Cabaret du Chat Noir au 84 boulevard de Rochechouard à Montmartre et souhaite en faire un lieu de création artistique à la fois pour les peintres, les poètes, les musiciens. Il se positionne en marge de l'art académique, et choisit d'exposer des artistes comme Léon Willette, qui ont été refusés au salon officiel.

Créé en 1886 par **Henri Rivière et Henri Somms**, le **théâtre d'ombres** fera le succès du cabaret du chat noir. Considéré comme étant l'ancêtre du cinéma, il a été réalisé dans un premier temps avec des décors en carton, puis face à son engouement, ceux-ci ont été remplacés par des décors en zinc. Le spectacle était total : musique, lumière colorée, histoire et images en mouvements émerveillaient les clients du Chat Noir.

LIEUX EMBLEMATIQUES

FAVEROT Joseph, Régisseur de cirque, vers 1885 (détail), huile sur bois, 36 x 25 cm, Musée de Montmartre, collection Le Vieux Montmartre

LE CIRQUE

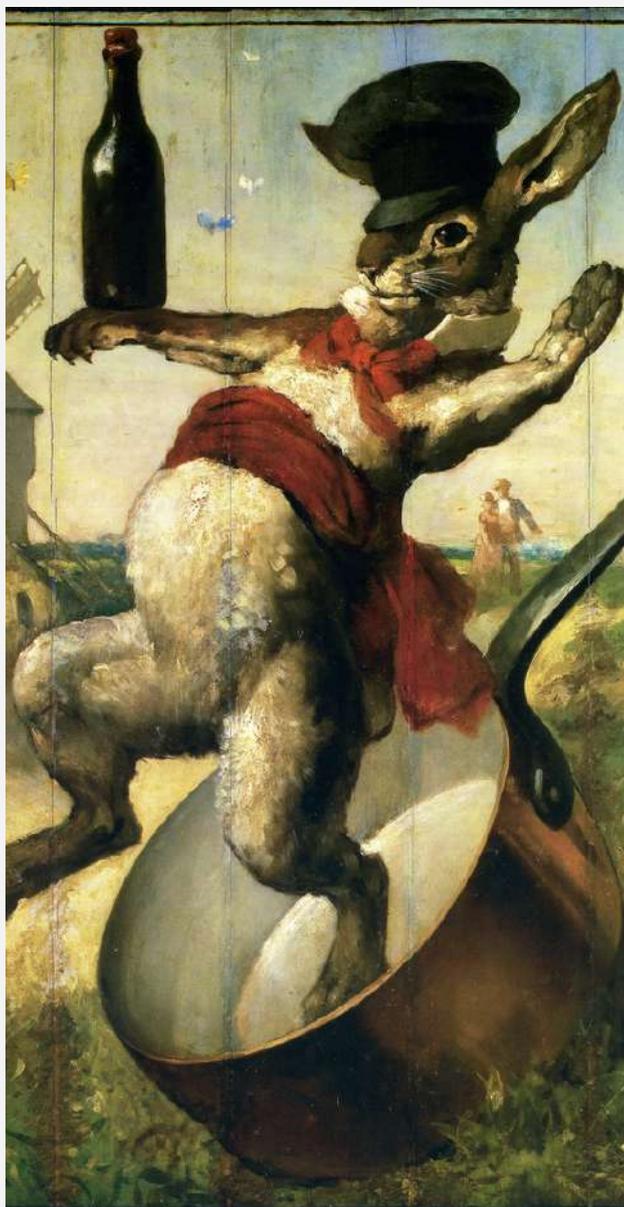
Fernand Beert, installe en 1873 sa troupe équestre entre la rue des Martyrs et du boulevard Rochechouart. Un an plus tard, en 1874, il fait construire un cirque de 2500 places. Très rapidement, le lieu devient un incontournable pour les artistes de la Butte, qui s'intéressent à la représentation de ce monde atypique et de ces personnalités hautes en couleurs. Renoir, Toulouse-Lautrec ou encore Degas, ne manqueront pas de croquer les différents spectacles réalisés.

Le cirque connaît cependant des difficultés financières, et c'est le clown Boom-Boom (Geronimo Medrano) qui reprend la direction en 1897. Un duo célèbre se produit alors au cirque Médrano et fera notamment la réputation du lieu ; Footit et Chocolat. On assiste alors au premier spectacle mettant en vedette un clown noir sur la scène française.

Pablo Picasso ou encore Kees Van Dongen, se rendent régulièrement au cirque.

En 1973, le cirque Médrano ferme définitivement après 100 ans d'existence.

LIEUX EMBLEMATIQUES

GILL André, Enseigne du Lapin-Agile, 1875-1880, huile sur bois, 150 x 110 cm, collection Yves Mathieu, dépôt au musée de Montmartre

LE CABARET DU LAPIN-AGILE

D'où vient ce petit lapin acrobate ?

Fondé en 1795, l'auberge est tout d'abord baptisée "Au rendez-vous des voleurs" en 1860 puis prend un nom encore plus sombre en 1869 en devenant " Le Cabaret des Assassins". Ce lieu mal fréquenté, devient soudain très populaire après l'épisode de la Commune en 1875. C'est à ce moment là, que le caricaturiste André Gill dessine cette nouvelle enseigne représentant un lapin sortant d'une casserole.

Mais pourquoi un lapin ? Et bien c'était la spécialité culinaire du cabaret ! On trouvait également de nombreux lapins sur la butte avant que celle-ci ne s'urbanise. Le cabaret adopte ce joli jeu de mot, en transformant le "Lapin à Gill" par le "Lapin Agile".

LIEUX EMBLEMATIQUES

FAVEROT Joseph, Régisseur de cirque, vers 1885 (détail), huile sur bois, 36 x 25 cm, Musée de Montmartre, collection Le Vieux Montmartre

LE BATEAU LAVOIR

Avez-vous déjà entendu parler du Bateau Lavoir ?

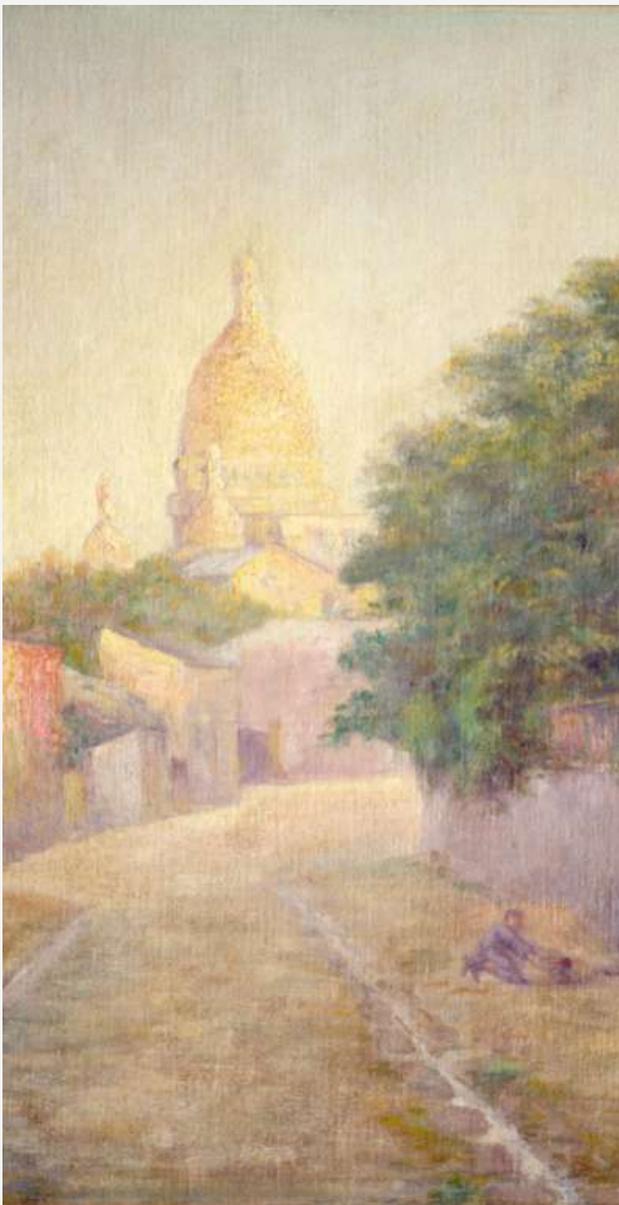
Ce lieu incontournable de l'histoire de l'art, ne serait sans doute pas aussi connu sans la réalisation de l'œuvre *Les Demoiselles d'Avignon* par Pablo Picasso en 1907 et qui annonça le début du cubisme.

Montmartre est un foyer d'artistes à la fin du XIXe - début du XXe siècle. Le Bateau Lavoir commence à accueillir des artistes en 1904, avec notamment Picasso qui s'y installe, mais aussi Van Dongen, Modigliani, Derain ou encore le poète Apollinaire.

Le nom du lieu vient de Max Jacob, qui l'aurait nommé ainsi en voyant sécher le linge aux fenêtres.

Le Bateau Lavoir et plus largement Montmartre, perdent leur population artistique qui se dirige vers un nouveau quartier quelque temps avant la guerre : Montparnasse. Aujourd'hui il ne reste plus qu'une façade pour témoigner de l'existence du lieu, après avoir été victime d'un incendie en 1970.

LIEUX EMBLEMATIQUES

GILL André, Enseigne du Lapin-Agile, 1875-1880, huile sur bois, 150 x 110 cm, collection Yves Mathieu, dépôt au musée de Montmartre

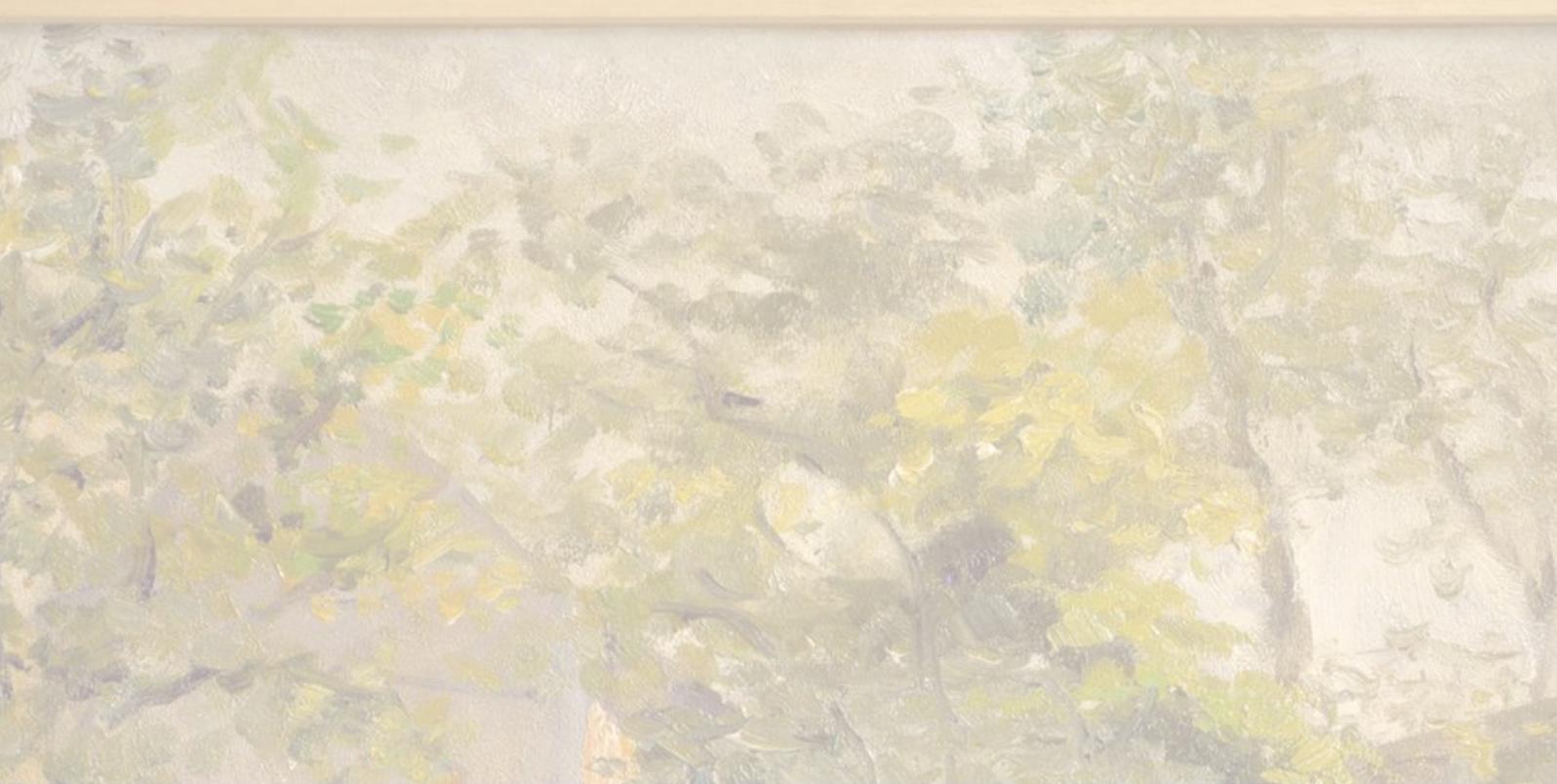
LE SACRE CŒUR

Quelle est l'histoire de ce bâtiment devenu un symbole de Paris ?

Le 23 juillet 1873, une loi est votée à l'Assemblée nationale en faveur de la construction de la basilique du Sacré-cœur. Cette annonce de création a eu une réception très controversée par ses contemporains. Ce rejet fait suite à l'épisode de la Commune durant lequel une loi sur la séparation de l'église et de l'État est votée. Les ex-communards voient ici un affront à la bataille révolutionnaire qu'ils ont menée.

Le concours d'architecture lancé pour ce monument est remporté par Paul Abadie qui réalise une église dans le style romano-byzantin. Le projet a nécessité 6 ans de travaux de fondations préalables pour solidifier le terrain fragilisé par les anciennes carrières de gypse.

L'inauguration de la basilique a lieu en 1891, mais l'église n'est consacrée qu'en 1919.

HISTOIRE DE L'ART

LES AFFICHISTES ET LE PHOTOJOURNALISME

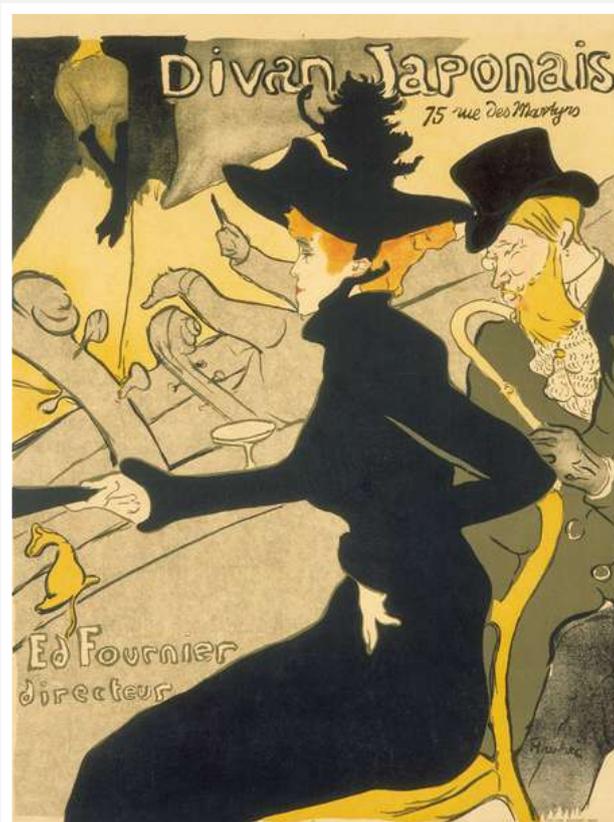
LES AFFICHISTES DE MONTMARTRE

Grâce à l'avènement de la photogravure en 1875, les artistes de Montmartre vont jouer un rôle déterminant dans la production d'affiches à la fin du XIXème siècle. Cette nouvelle forme de création, permet, à moindre coût, de diffuser plus largement le travail de l'artiste.

La création d'affiche est souvent destinée à faire la promotion des spectacles, des cabarets et des concerts divers ayant lieu à Montmartre. Les affiches deviennent un art à part entière grâce à l'intervention d'artistes comme Toulouse-Lautrec et Steinlen.

Dans les années 1880-90, Montmartre est un lieu artistique d'avant-garde. C'est d'ailleurs dans ce quartier, que de nombreux artistes vont commencer à adopter la technique du dessin et de l'illustration qui offre davantage de liberté que la sculpture ou la peinture.

En 1881, la loi sur la liberté de la presse donne naissance à de nouveaux moyens d'expression pour les artistes. Montmartre demeure un lieu moderne et de contestation. Cet esprit révolutionnaire rendra l'endroit idéal pour le développement des journaux satiriques.

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC, Divan Japonais, 1893, lithographie au crachis et au pinceau, 80,5 cm x 64 cm
Musée de Montmartre, collection Le Vieux Montmartre

LA PEINTURE IMPRESSIONNISTE

Qu'est ce que la peinture impressionniste ?

Né durant le second Empire, le mouvement apparaît alors que la société est en pleine mutation industrielle. Les peintres s'attacheront à représenter ses différentes métamorphoses, en rendant notamment compte de la modernisation de la société. L'impressionniste a su réinventer la représentation du paysage et de la peinture des figures.

Le véritable tournant issu du mouvement résulte dans la création elle-même ! La peinture de plein air voit enfin le jour, grâce notamment à l'invention de la peinture en tube qui permet une plus grande liberté des artistes qui peuvent sortir de leur atelier. Par le passé, les peintres ne rendaient compte que de leur souvenir sur la toile pour esquisser des paysages ou des scènes de vie issues de la nature ou de la ville. L'exaltation des couleurs est l'une des caractéristiques du mouvement, tout comme la peinture par touche de couleur. Le 12 rue Cortot fut un foyer de la création impressionniste grâce au peintre Pierre-Auguste Renoir qui y eu son atelier en 1876.

Le Bal du Moulin de la Galette.
RENOIR Pierre Auguste (1841 - 1919)
© Photo RMN-Grand Palais - J.-G. Berizzie

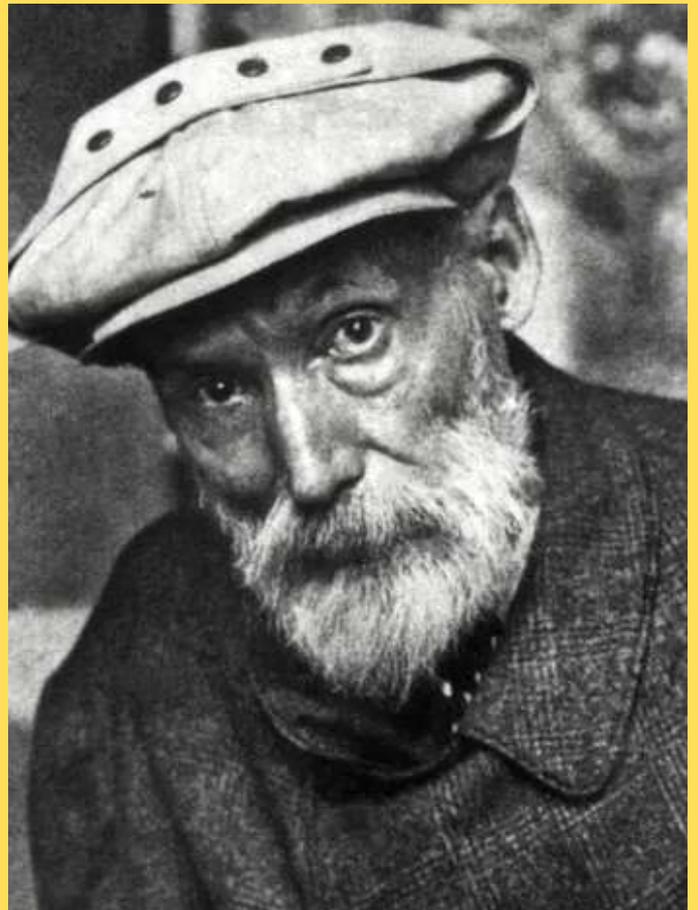

Photo non datée du peintre Auguste Renoir.
Crédits : AFP

LES GENRES EN PEINTURE

L'Histoire : la peinture d'histoire ou historique, est un genre qui illustre des scènes issues de l'Histoire, aussi bien les grands évènements politiques, les guerres, les crises, les couronnements ou la chute de dirigeants. Il peut également s'agir de l'illustration de textes antique, mythologique ou religieux.

La nature morte : la nature morte vise à représenter des éléments inanimés comme les fleurs, les fruits ou tout autre objet divers. Ils sont mis en scène dans une composition par l'artiste.

Le paysage : le paysage est un genre figuratif qui s'inspire de vue d'intérêt.

Scène de genre : met en scène des tableaux anecdotiques ou familial, comme par exemple un diner en entre amis ou des enfants qui jouent.

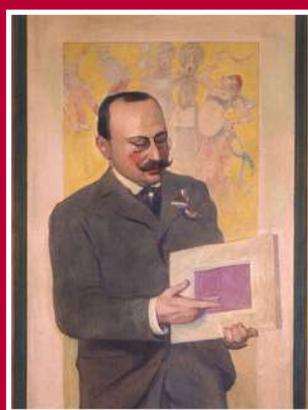
Portrait : vise à représenter fidèlement ou non une personne. L'autoportrait est un dérivé du genre où le peintre se dessine lui-même.

Les exemples dans nos collections :

BELAY Pierre de - Couple au café 1934
(détail), huile sur carton, 72 x 61 cm
Musée de Montmartre, collection Le
Vieux Montmartre

Scène de genre

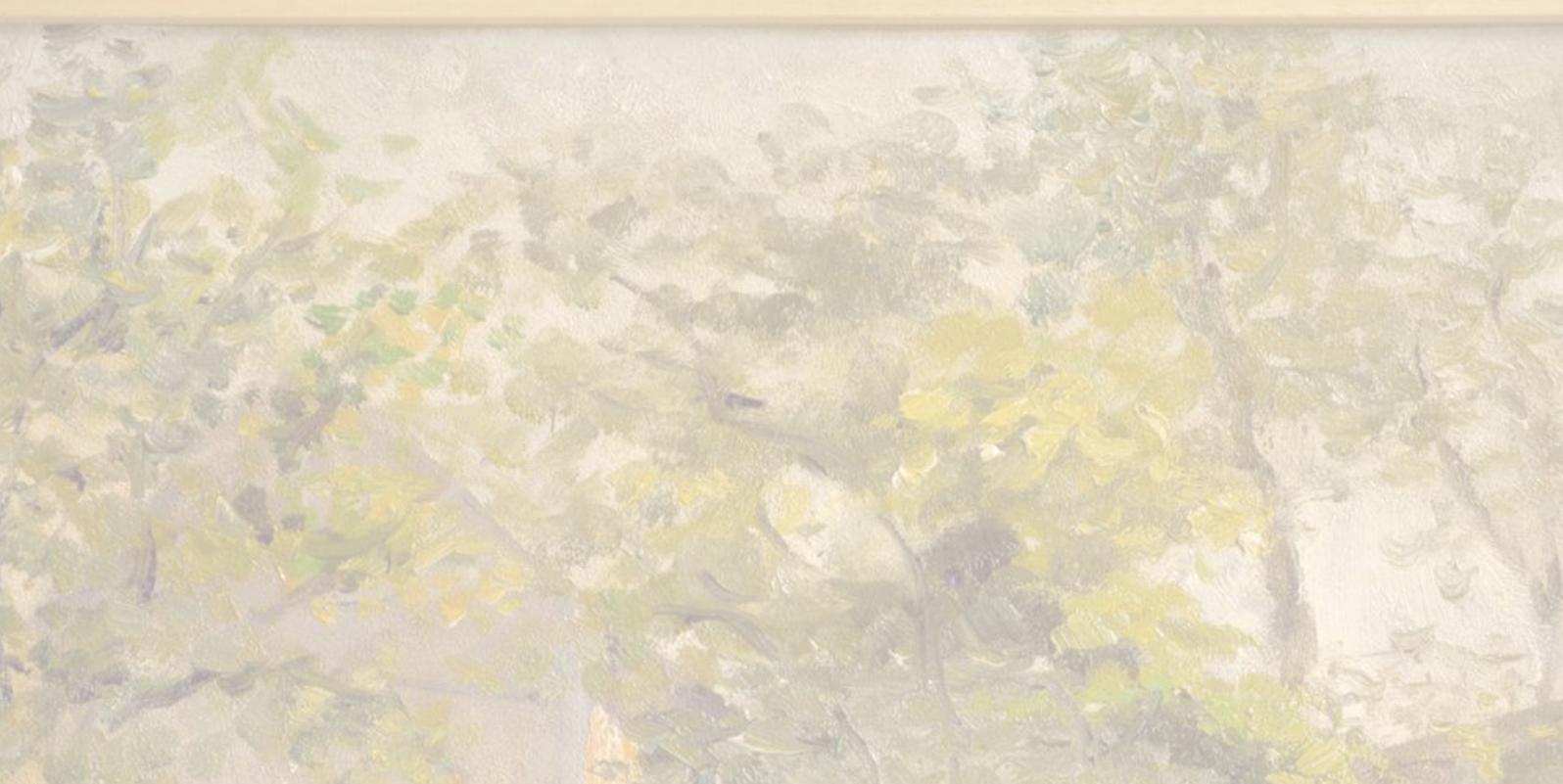
GRÛN Jules-Alexandre , Portrait de
Jules Moy, 1897 (détail), huile sur toile,
202.5 x 82.5 cm
Musée de Montmartre, collection Le
Vieux Montmartre

Portrait

CARLEGLE - La Construction du Sacré-Coeur

Paysage

APPRENDRE EN S'AMUSANT
PENDANT LA VISITE

QUIZ

PENDANT LA VISITE

Jardins Renoir :

Levez la tête, vous pouvez apercevoir la verrière d'un atelier ! A qui appartenait-il ?

Suzanne Valadon et Maurice Utrillo

La balançoire a servi de modèle pour un peintre, lequel ?

Pierre-Auguste Renoir

Depuis les vignes, vous pouvez voir un lieu emblématique de Montmartre, quel est son nom ?

Le cabaret du Lapin Agile

Salle 1 : l'histoire de Montmartre

Quel est le nom de la Basilique que vous voyez en entrant sur la droite ?

Le Sacré Cœur

Un tableau montre le musée et le terrain où se trouvent actuellement les vignes, saurez vous le retrouver ?

Jardin à Montmartre avant les vignes, Julien Pavil

Salle 2 : le Chat noir

Pouvez vous deviner en quoi sont fait les décors du théâtre des ombres ?

En zinc ! Auparavant en carton

A votre avis, pourquoi le cabaret s'appelle le Chat Noir ?

Rodolphe Salis, le créateur du cabaret, a vu un petit chat noir en visitant les locaux !

Salle 3 : le Lapin Agile

Pourquoi le lapin saute-t-il d'une casserole ?

Le lapin était la spécialité culinaire du cabaret, bien sûr il saute pour ne pas être mangé ! Quand Montmartre était campagnard il y avait beaucoup de lapin sur la butte.

Quels éléments de la mise en scène vous rappelle l'esprit des cabarets et des cafés concert ?

La table de bistrot, le piano et le bar

Dans l'escalier

Une affiche montre l'intérieur des deux derniers moulins de la butte, reconverti en salle de bal ... il a aussi servi de modèle pour de nombreuses peintures, comment s'appelle-t-il ?

C'est le moulin de la Galette ! (lithographie : Moulin de la Galette. La Tour aérienne, 1890, anonyme.)

Salle 4 : Le second Chat noir

Quel est le nom de l'artiste qui a réalisé toutes ces illustrations autour du chat ?

Théophile Steinlen

Citez le nom de trois autres cabarets, présents dans la petite salle des affiches.

Le divan Japonais, L'âne rouge, Le cabaret des Quat'z'arts

Salle 5 : Les personnalités du spectacle

Quel est le nom du chansonnier illustré par Toulouse-Lautrec et qui est le logo du musée de Montmartre?

Aristide Bruant

Quelle œuvre illustre le célèbre duo de clowns Footit et Chocolat ?

Henri-Gabriel Ibels, Footit et Chocolat 1895, huile sur bois

Salle 6 : le French Cancan

Amusez vous à observer les cartes postales des danseuses ! Quel nom de scènes se donnaient-elles?

La goulue, Grille d'égout ...

Salle 7 : Suzanne Valadon, Maurice Utrillo et André Utter

Suzanne Valadon se rêvait acrobate. Avez-vous remarqué l'œuvre qui l'évoque?

Suzanne Valadon, Acrobate ou la roue, 1916

L'œuvre la plus célèbre de Maurice Utrillo, se caractérise par des tons blancs notamment. Sauriez-vous identifier les œuvres de la période blanche ? A votre avis, comment obtient-il ce blanc ?

Abbaye en ruines, 1912, huile sur toile, Maurice Utrillo

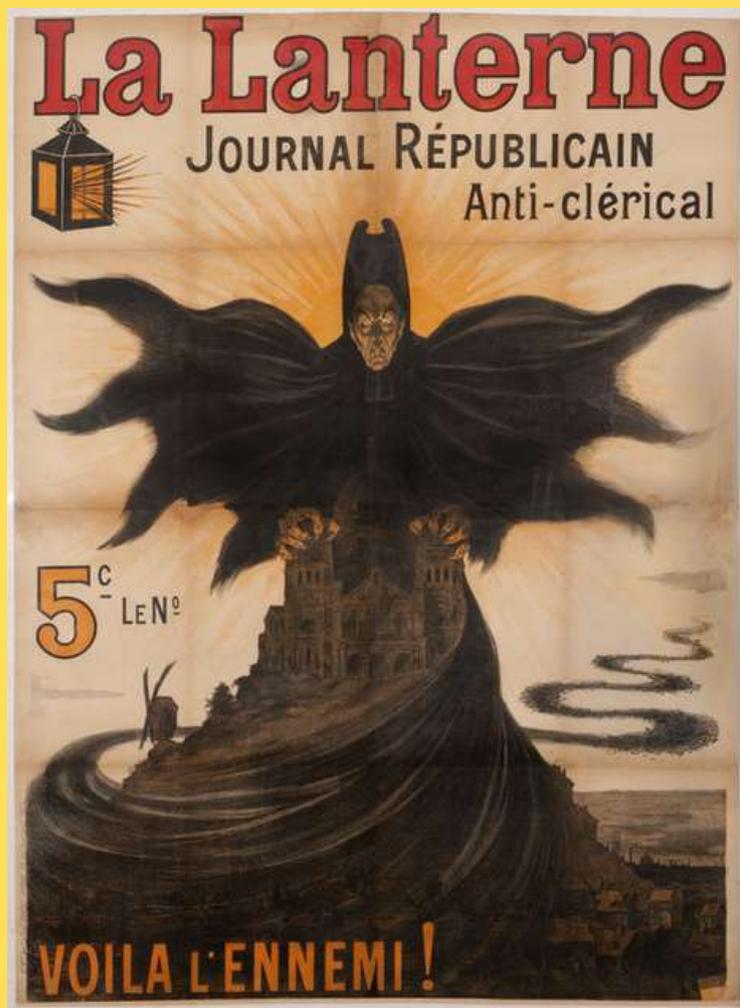
Place Pigalle, 1910, huile sur bois, Maurice Utrillo

Maurice Utrillo, utilise le plâtre pour obtenir ce blanc !

Atelier de Suzanne Valadon

Quels éléments présents dans la pièce montre que nous sommes dans un atelier ?

Chevalet, les palettes, pinceaux, peinture, toiles

Eugène Ogé (1861-1936), La Lanterne, 1902, Lithographie, 134 x 97.5 cm, Musée de Montmartre, collection Le Vieux Montmartre

Quiz à distribuer aux élèves

Jardins Renoir :

Levez la tête, vous pouvez apercevoir la verrière d'un atelier ! A qui appartenait-il ?

La balançoire a servi de modèle pour un peintre, lequel ?

Depuis les vignes, vous pouvez voir un lieu emblématique de Montmartre, quel est son nom ?

Salle 1 : l'histoire de Montmartre

Quel est le nom de la Basilique que vous voyez en entrant sur la droite ?

Un tableau montre le musée et le terrain où se trouvent actuellement les vignes, saurez vous le retrouver ?

Salle 2 : le Chat noir

Pouvez vous deviner en quoi sont fait les décors du théâtre des ombres ?

A votre avis, pourquoi le cabaret s'appelle le Chat Noir ?

Salle 3 : le Lapin Agile

Pourquoi le lapin saute-t-il d'une casserole ?

Quels éléments de la mise en scène vous rappelle l'esprit des cabarets et des cafés concert ?

Dans l'escalier

Une affiche montre l'intérieur des deux derniers moulins de la butte, reconverti en salle de bal ... il a aussi servi de modèle pour de nombreuses peintures, comment s'appelle-t-il ?

Salle 4 : Le second Chat noir

Quel est le nom de l'artiste qui a réalisé toutes ces illustrations autour du chat ?

Citez le nom de trois autres cabarets, présents dans la petite salle des affiches.

Salle 5 : Les personnalités du spectacle

Quel est le nom du chansonnier illustré par Toulouse-Lautrec et qui est le logo du musée de Montmartre ?

Quelle œuvre illustre le célèbre duo de clowns Footit et Chocolat ?

Salle 6 : le French Cancan

Amusez vous à observer les cartes postales des danseuses ! Quel nom de scènes se donnaient-elles ?

Salle 7 : Suzanne Valadon, Maurice Utrillo et André Utter

Suzanne Valadon se rêvait acrobate. Avez-vous remarqué l'œuvre qui l'évoque ?

L'œuvre la plus célèbre de Maurice Utrillo, se caractérise par des tons blancs notamment. Sauriez-vous identifier les œuvres de la période blanche ? A votre avis, comment obtient-il ce blanc ?

Atelier de Suzanne Valadon

Quels éléments présents dans la pièce montre que nous sommes dans un atelier ?

Soyez attentif !

Les enfants qui auront le plus de bonnes réponses, pourront participer à un tirage au sort pour remporter une **surprise** !
(3 gagnants)

Les enseignants qui auront joué le jeu du quiz avec leurs élèves, pourront repartir eux aussi avec un petit **cadeau** !

INFOS PRATIQUES

Musée de Montmartre
12, rue Cortot
75018 Paris

Le Musée est ouvert du mercredi au dimanche
de 11h à 18h
Dernière entrée 45 min avant la fermeture.

CONTACT ET RESERVATION

Tel : + 33 (0) 1 49 25 89 41
jeunepublic@museedemontmartre.fr

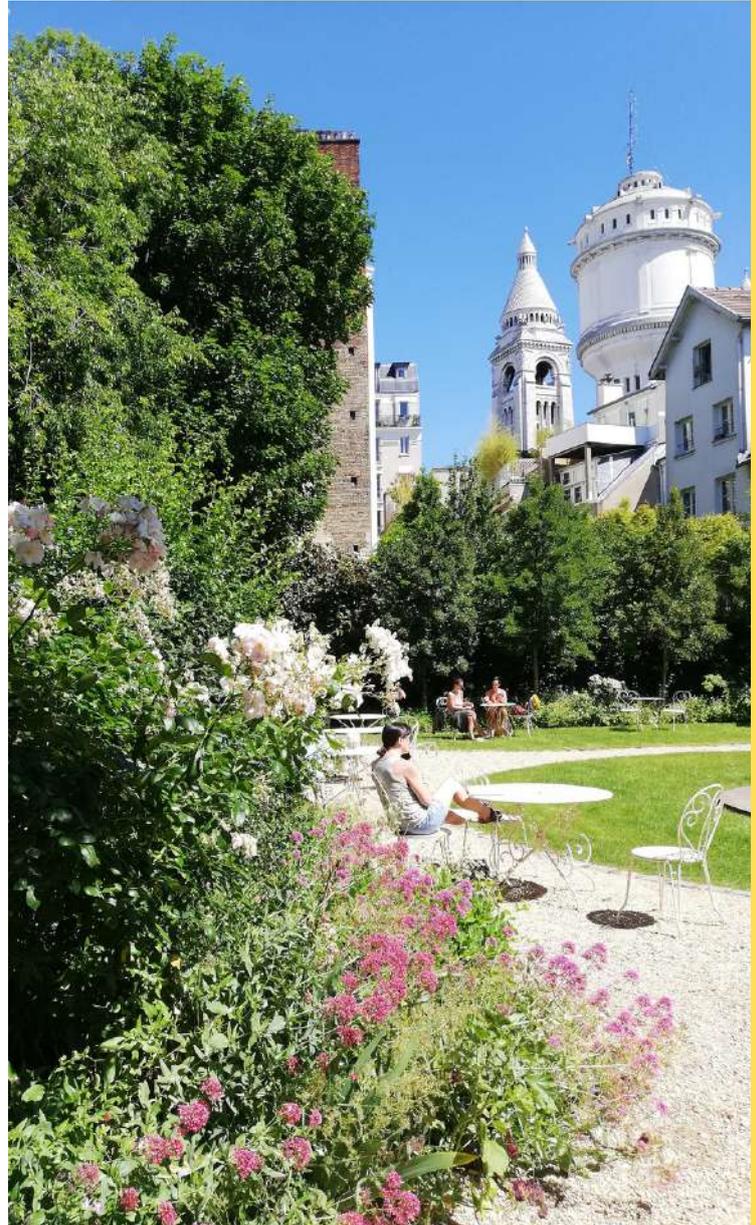
NOS TARIFS

Scolaires *
Visite libre : 4 €
Visite guidée : 6,50 €
Visite atelier : 8 €

Etudiants *
Visite libre : 6,50 €
Visite guidée : 9,50 €

* Tarif applicable à partir de 15 pers.

Un accompagnateur gratuit tous les 10 enfants.
Les accompagnateurs supplémentaires doivent
s'acquitter d'un droit d'entrée à 9,50 €.

©Modrzyk Emilie

