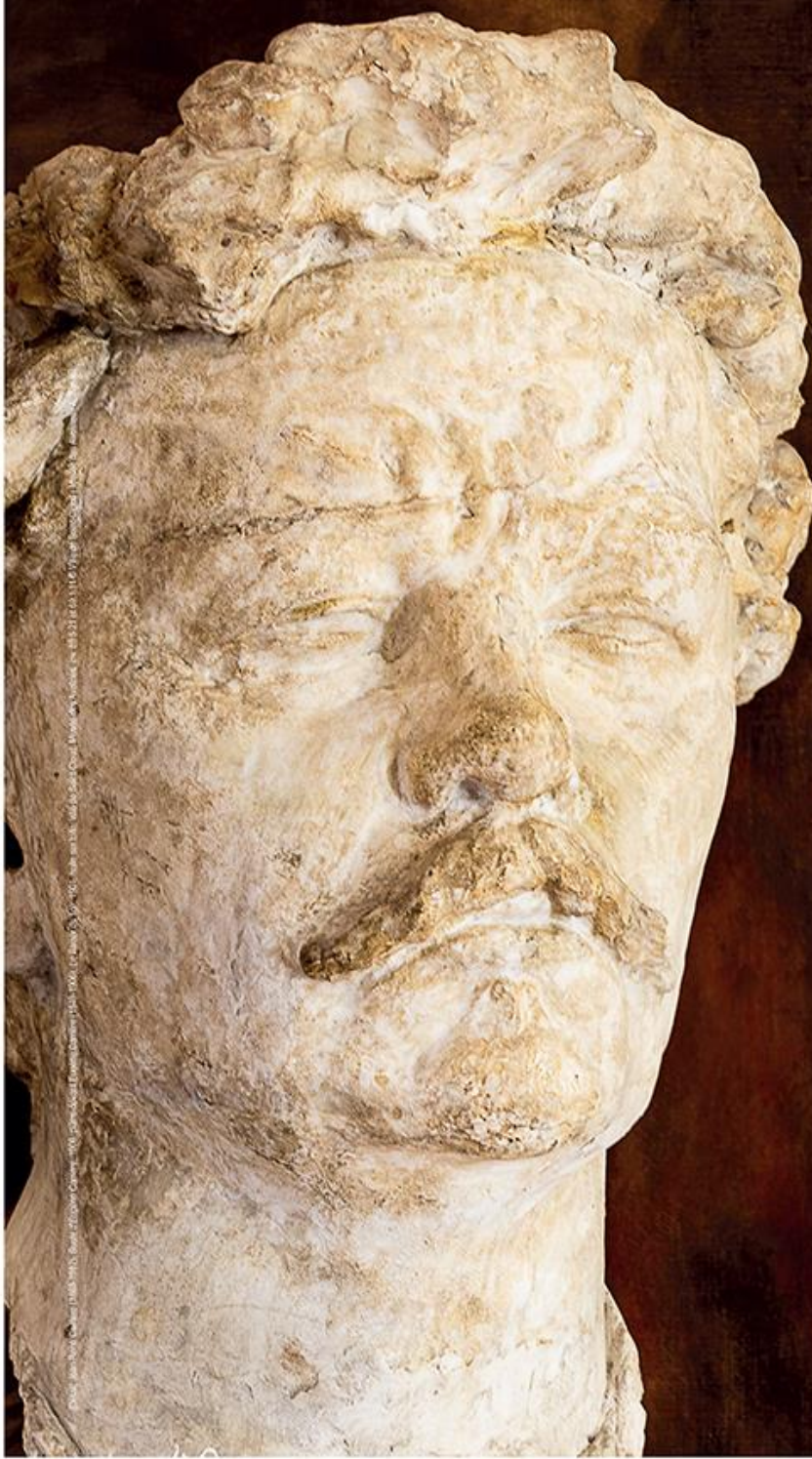

Eugène Carrière (1849-1906)

de tendresse et d'amitié

Bourdelle • Fantin-Latour • Henner • Rodin

Exposition

du 17 octobre 2024
au 16 février 2025

musée des
AVELINES

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

Entrée libre

Exp^osition
d'intérêt
national

SOMMAIRE

Eugène Carrière (1849-1906), de tendresse et d'amitié

Préparer sa venue au musée	3
Informations pratiques et contacts	4
Présentation du musée	6
Présentation de l'exposition	7
Objectifs pédagogiques.....	10
Parcours de l'exposition.....	11
Atelier de pratique artistique.....	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 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 de 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. N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet.

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.

Eugène Carrière (1849-1906), de tendresse et d'amitié, 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 du mardi au vendredi : les mardis matin à 9h30, les mercredis, jeudis et vendredis à 9h et 14h.

Déroulé d'une visite de l'exposition

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

Durée : environ 2h

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

Eugène Carrière (1849-1906), de tendresse et d'amitié

Exposition du 17 octobre 2024 au 16 février 2025

Pour sa nouvelle exposition temporaire, le musée des Avelines met en avant un artiste phare de sa collection permanente, dont les œuvres ne laissent pas indifférent. À travers les salles et les thèmes abordés, cette exposition permet de comprendre la peinture d'Eugène Carrière tout en montrant ses inspirations et l'influence qu'ont eu ses œuvres sur la production artistique de son temps.

En effet, Eugène Carrière a marqué son époque et ses contemporains. À travers ses portraits et ses scènes de vie familiale, le peintre transmet des émotions intenses qui transparaissent dans les camaïeux ocres et bruns caractéristiques de son œuvre.

Cette exposition est également l'occasion de démontrer l'influence de Carrière auprès d'artistes renommés de sa génération, comme les sculpteurs Auguste Rodin et Antoine Bourdelle mais aussi auprès de ses élèves, qui ont exploré d'autres voies et ont créé de nouveaux courants artistiques. Présentées en regard les unes des autres, les œuvres des uns et des autres permettent de saisir l'importance d'Eugène Carrière dans l'art de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle.

Au fil des salles, les élèves pourront se familiariser avec de nombreux médiums artistiques : la peinture, le dessin mais aussi la sculpture et la photographie. Ils pourront découvrir la vie d'un artiste important du XIXe siècle et comprendre que les arts dialoguent entre eux ; qu'un sculpteur peut s'inspirer d'un peintre ou qu'un photographe peut faire référence à des toiles dans ses photographies.

Eugène Carrière (1849-1906)

Le Baiser du soir, 1901

Huile sur toile, 98,5 x 131 cm

Saint-Cloud, musée des Avelines, inv. 69.1.11

© Ville de Saint-Cloud – musée des Avelines / Audrey Bonnet

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

Repères biographiques

1849

Eugène Carrière naît le 16 janvier à Gournay-sur-Marne (Seine-Saint-Denis).

1862-1868

Il est apprenti lithographe à Strasbourg, puis à Saint-Quentin (Aisne) où il découvre les pastels de Maurice-Quentin de La Tour.

1869

À Paris, il apprend la peinture à l'École des beaux-arts dans l'atelier d'Alexandre Cabanel.

1870

Durant la guerre franco-prussienne, il s'engage et est fait prisonnier. Il est interné à Dresde où il obtient la permission de travailler au Musée, et découvre Rubens et Raphaël

1876

Après avoir repris ses études à l'École des beaux-arts, il échoue au Prix de Rome. Premier envoi au Salon (*Portrait de la mère de l'artiste*).

1878

Mariage avec Sophie Desmouceaux, fille d'un tanneur parisien.
Naissance de sa première fille, Élise (Lisbeth).

1881

Naissance de son premier fils, Léon (mort en 1885).

1882

Naissance de Marguerite.

1885

Il rencontre Auguste Rodin et son atelier voisine celui d'Antoine Bourdelle jusqu'en 1888.

1886

Naissance de Nelly.

1887

Voyage en Belgique et en Hollande avec le sculpteur et collectionneur Louis Devillez pour étudier Rembrandt, Vermeer et Hals.

Eugène Carrière dans son atelier, vers 1900

Photographie, 12 x 11 cm

Donation Bourgeon Picart Le Doux – Veuve Oulmont, 1989

Saint-Cloud, musée des Avelines, inv. 89.5.20

© Ville de Saint-Cloud – musée des Avelines

1888

Naissance de Jean-René.

1889

Naissance de Lucie.

Il participe à l'Exposition Universelle et obtient une médaille de première classe. Clemenceau le fait chevalier de la Légion d'honneur. Il est invité dans le salon d'Edmond de Goncourt, « le Grenier », et en devient un familier.

1890

Il quitte le Salon des Artistes Français et participe à la fondation du Salon de la Société Nationale des beaux-arts avec notamment Pierre Puvis de Chavannes, Ernest Meissonier et Auguste Rodin.

1892

Il expose *Maternité*, commande de l'État pour le Musée du Luxembourg, dont l'esquisse préparatoire est conservée au musée des Avelines.

1896

Expositions à Genève avec Pierre Puvis de Chavannes et Auguste Rodin, au Salon de la Libre Esthétique à Bruxelles, à Paris à la galerie de l'Art Nouveau.

1897

Il réalise l'affiche pour le lancement de *L'Aurore*, journal de Clemenceau.

1898

Il parcourt l'Espagne avec Devillez et étudie Vélásquez et Goya. Il cherche un atelier en Belgique et séjourne chez le poète Emile Verhaeren.

1898-1903

Il enseigne à l'« Académie Carrière » rue de Rennes, à Henri Matisse, André Derain, Jean Puy, Henri Manguin, Charles Camoin, entre autres.

1899

Naissance de sa cinquième fille, Arsène.

1900

Il exécute l'affiche de l'exposition Rodin à l'occasion de l'Exposition Universelle. Il obtient le Grand Prix de Gravure, et est fait officier de la Légion d'honneur.

1903

Il participe à la fondation du Salon d'Automne, dont il devient le premier Président d'honneur.

1904

Il est à nouveau Président d'honneur du Salon d'Automne.

Le 20 décembre, un grand banquet rassemble cinq cents personnes. Il lui est offert à l'appel d'Antoine Bourdelle et d'Elie Faure, sous la présidence de son ami Rodin.

1906

Il meurt d'un cancer, le 27 mars, à la Villa des Arts (Paris), âgé de 57 ans.

Objectifs pédagogiques

À travers les salles, les médiatrices mettront en avant des œuvres qui permettront d'aborder les objectifs suivants :

- Découvrir la vie d'Eugène Carrière et son œuvre
- Se familiariser avec les différentes formes d'expressions artistiques et repérer les différents types d'œuvres : sculptures, peintures, gravures, photographies...
- Observer et décrire des œuvres
- Percevoir les liens entre les artistes et leurs œuvres respectives

Parcours de l'exposition

- **Aux origines de l'œuvre**

August Wilhelm Schulgen (1814-1880), d'après
Raphaël (1483-1520)

La Madone Sixtine, vers 1865

Tirage argentique sur papier albuminé, 31 x 25 cm

Saint-Cloud, musée des Avelines, fonds

documentaire

© Ville de Saint-Cloud – musée des Avelines /

Audrey Bonnet

Eugène Carrière débute sa formation à Strasbourg où, dès l'âge de douze ans, il assiste aux cours de l'École municipale de dessin. En 1868, il s'installe à Saint-Quentin et fréquente l'école gratuite de dessin. Il y admire les pastels de Maurice Quentin de La Tour. L'année suivante, il emménage à Paris et étudie dans l'atelier du peintre Alexandre Cabanel à l'École des beaux-arts.

Peu à peu, Carrière se détache de sa formation académique et développe le style qui fera sa singularité. Il réduit les couleurs sur sa palette et adopte un camaïeu qui doit beaucoup au *sfumato* de Léonard de Vinci. Utilisant principalement des bruns et des gris, il crée des compositions où les formes semblent émerger de l'ombre.

On peut voir dans ces choix, des références aux maîtres du clair-obscur, tels Rembrandt et Velázquez, dont il admire le travail depuis son plus jeune âge.

- **Révéler la forme visible de l'âme**

Eugène Carrière est entouré d'artistes : il réalise le portrait de poètes, hommes de lettres, personnalités du monde de la musique, est ami avec d'autres et inspire ses pairs.

On retrouve des similitudes dans le travail de plusieurs artistes qui l'entourent : Eugène Carrière et Auguste Rodin partagent la virtuosité de réaliser des portraits psychologiques, au-delà de la représentation de traits physiques. Devenus amis, ils vont s'inspirer des qualités de l'un et de l'autre comme le *non finito* de Rodin qu'on peut retrouver dans les fonds indéterminés des portraits de Carrière.

- **La lecture**

L'influence de Carrière se perçoit également dans les thèmes qu'il aborde. De nombreuses œuvres de Carrière représentent des personnages aspirés par un travail de couture, de dessin ou plus fréquemment par la lecture. Ce sujet intime est beaucoup repris par ses contemporains comme Henri Fantin-Latour ou Albert Besnard.

Albert Besnard (1849-1934)
Portrait de Madame Besnard lisant, vers 1890
Huile sur toile, 46 x 38 cm
Musée Carnavalet, Histoire de Paris, P2685
CCO Paris Musée / Musée Carnavalet - Histoire de

- **La maternité**

Eugène Carrière est le peintre de la maternité. Ce sujet l'envoûte, d'autant qu'il a six enfants avec son épouse Sophie Desmouceaux. Dans ses œuvres, la mère est considérée comme le pivot de la famille et prend un caractère allégorique.

En même temps qu'il développe ce thème, un certain nombre d'artistes de son entourage se l'approprient comme Antoine Bourdelle. Entre 1885 et 1888, le sculpteur loue un atelier mitoyen de celui de Carrière pendant des années. C'est à ce moment que Bourdelle a l'idée de représenter des mères et leurs enfants. Lorsqu'il crée sa *Maternité*, en 1893, il entre comme praticien dans l'atelier de Rodin, formant ainsi, avec le peintre, une communauté de pensée. À ce trio se joint Medardo Rosso, un autre sculpteur proche de Rodin, qui réalise notamment *Aetas Aurea [L'Âge d'or]* en 1886. Chez chacun, on retrouve la même prédilection pour l'effacement des contours créant des effets vaporeux, de même qu'une expression contrastée de la mère dont le visage se situe entre l'inquiétude et la joie.

Antoine Bourdelle (1861-1929)
Femmes - groupe de quatre têtes, vers 1898
Bronze, 70,4 x 98,5 x 37,5 cm
Paris, musée Bourdelle, inv. I1119
CCO Paris Musée / Musée Bourdelle

- **Eugène Carrière et la photographie**

Eugène Carrière n'est ni un adepte ni un pratiquant de la photographie. Son œuvre a néanmoins joué un rôle déterminant dans l'évolution de cet art.

Avec ses thèmes intimistes et ses nuances de tons ocres et bruns, Carrière est contemporain des expériences artistiques menées par une nouvelle génération de photographes qui créent, par diverses manipulations de leurs négatifs et lors du développement, un art monochrome rivalisant avec la peinture. Ce mouvement dit « pictorialiste » se développe à partir de 1890 et concerne de nombreux artistes européens et américains. Il est dès lors impossible de méconnaître, par exemple, les liens esthétiques entre la *Figure vue de dos se peignant* de Carrière et *Dolor* d'Edward Steichen, alors même qu'ils sont tous les deux amis avec Rodin.

- **L'héritage artistique**

À l'aube du XXe siècle, Eugène Carrière joue un rôle d'éducateur auprès d'une nouvelle vague de créateurs poursuivant l'exploration des frontières de l'expression artistique.

Dès 1884, le maître dispense son enseignement dans plusieurs écoles, avant de fonder, en 1898, l'Académie Carrière, rue de Rennes. Il encourage ses élèves à développer leur propre voie plutôt que de se contenter de reproduire ses œuvres, leur accordant ainsi une vaste liberté créative. Alors que l'œuvre de Carrière est monochrome, certains de ses protégés, tels Henri Matisse, André Derain ou Jean Puy, acquièrent leur renommée grâce à leur style coloré et éclatant, qui fait sensation lors du Salon d'Automne de 1905 et donne naissance au Fauvisme.

L'Académie Carrière figure aussi parmi les premiers ateliers parisiens à accueillir femmes et hommes, offrant une précieuse opportunité aux artistes féminines de l'époque, à l'instar d'Octavie Charles-Paul Séailles ou de Laure Ettighausen-Isaac.

Henri Caro-Delville (1876-1928)

Le Baiser maternel, 1909

Huile sur toile, 60 x 60 cm

Musée d'Art moderne et contemporain de Strasbourg en dépôt à

Cabourg, Villa du Temps retrouvé, inv. 55.974.0.718

© Musée d'art Moderne et Contemporain de Strasbourg / Photo

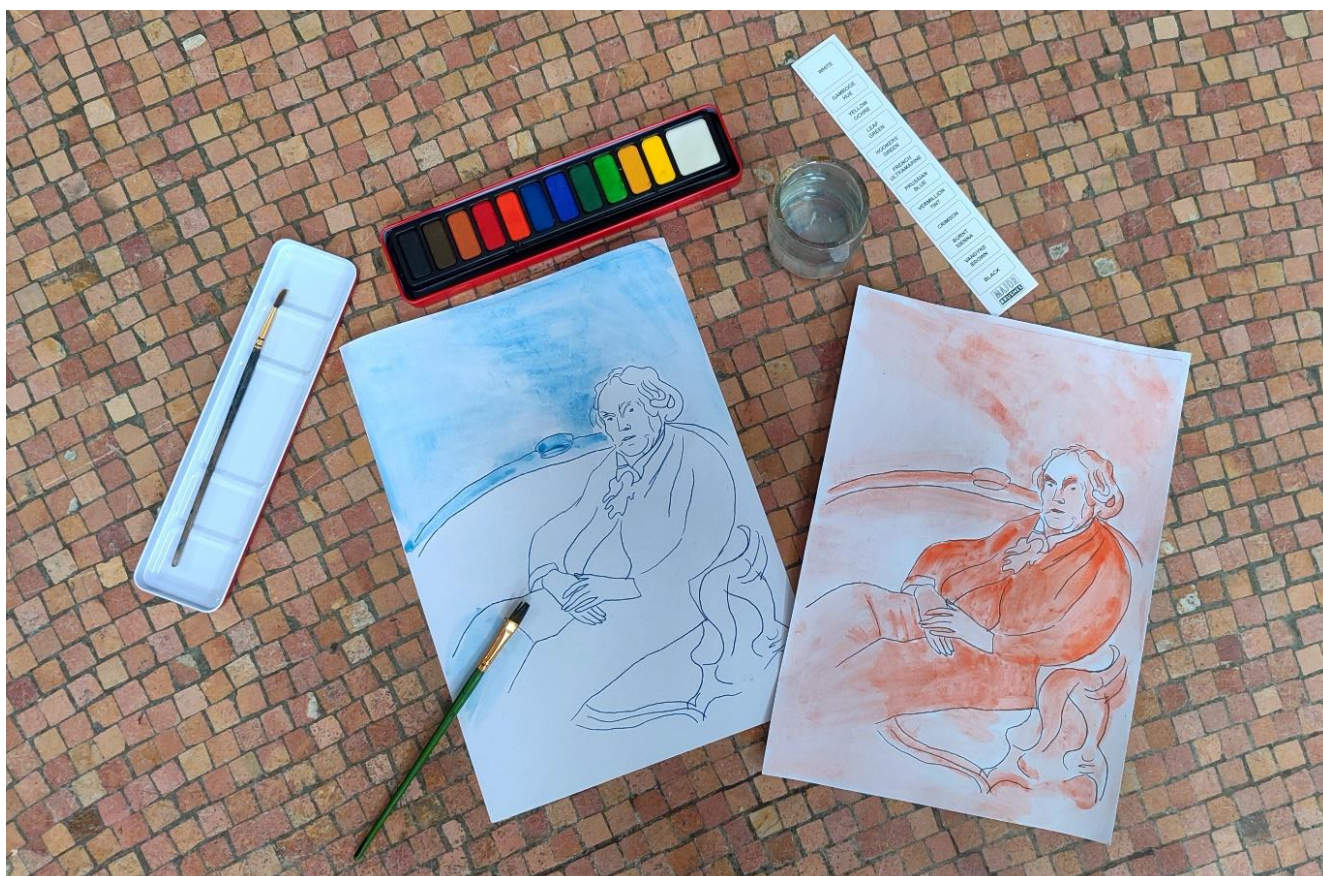
Musées de Strasbourg / M. Bertola

Atelier de pratique artistique

À la suite de la visite, les élèves sont invités à reproduire une œuvre d'Eugène Carrière, en utilisant comme lui, uniquement les tons d'une couleur.

Les élèves choisiront chacun une couleur sur leur palette d'aquarelle et devront faire apparaître les ombres et les lumières en créant un camaïeu. Un exercice idéal pour découvrir la magie de cette peinture à l'eau !

Cet atelier est proposé aux classes à partir de la Grande Section jusqu'à la Terminale.

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, 6246, 467** : Arrêt Général Leclerc

