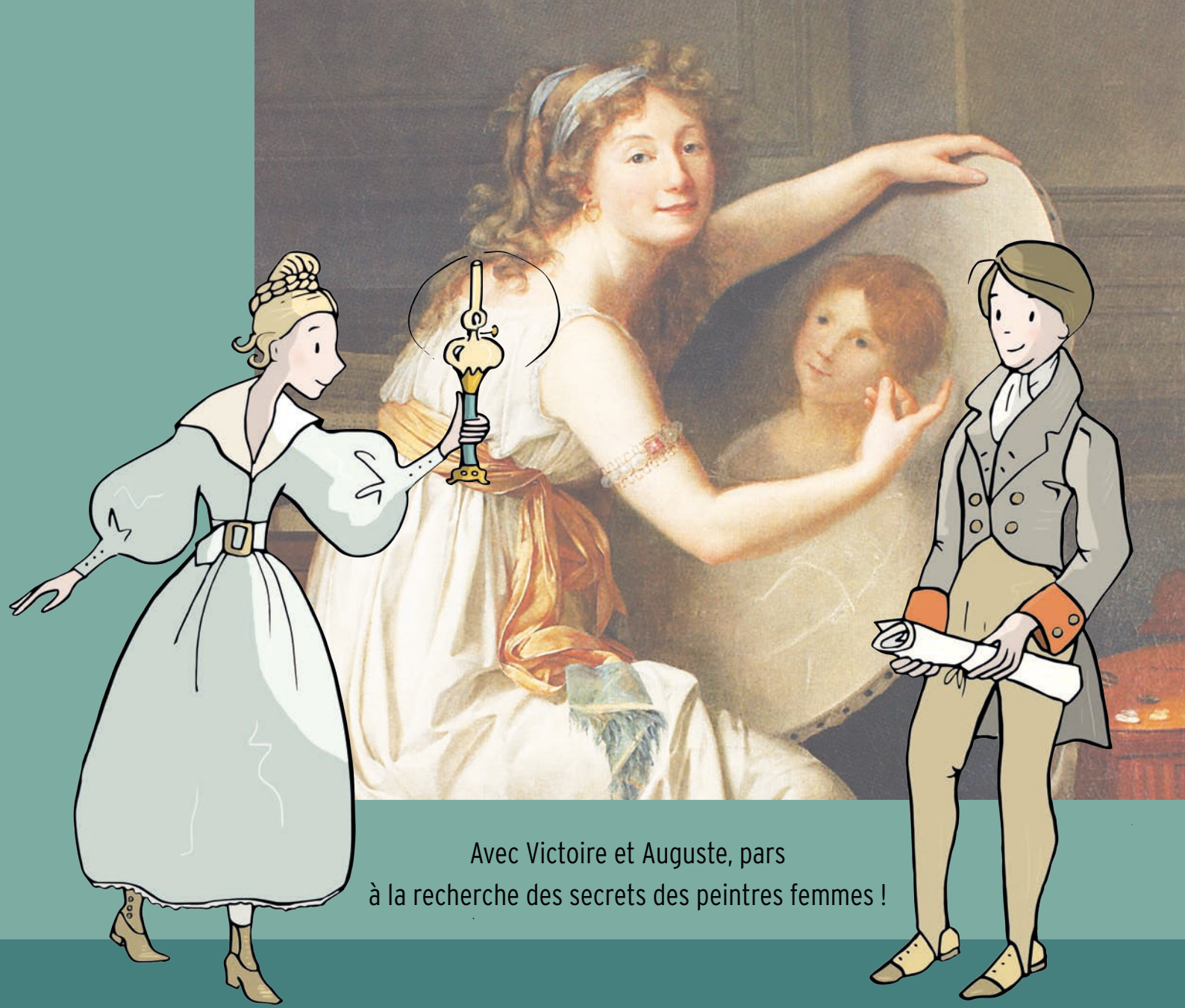


Avec Victoire et Auguste, pars
à la recherche des secrets des peintres femmes !

PEINTRES FEMMES

1780 - 1830. NAISSANCE D'UN COMBAT

MUSÉE DU LUXEMBOURG
SÉNAT

du 3 mars au 4 juillet 2021

NOUS SOMMES EN 1819

Tu peux lire cette introduction dans la première salle de l'exposition.

Constance Mayer

Victoire est une élève de Constance Mayer, auprès de qui elle prend des cours de dessin et de peinture. Particulièrement douée, Victoire rêve de devenir peintre et a été folle de joie d'apprendre qu'une toile de son professeur venait d'être achetée par le roi Louis XVIII en personne !

Elle en profite pour demander conseil à Constance sur la manière de parvenir à faire carrière dans la peinture.

Accompagnée de son frère Auguste, Victoire se glisse alors dans les vastes salles d'archives du Musée du Luxembourg, sur les traces de l'histoire des peintres femmes... **Quels secrets brûlants ont-elles à lui confier ?**

À chaque découverte, Victoire notera sur une page de son carnet **le secret qui lui aura été révélé.**

→ Toi aussi va explorer les œuvres des peintres femmes et réponds aux questions posées. À la fin de l'exploration tes réponses te permettront de découvrir la grande quête des peintres femmes ! Les œuvres présentées sont indiquées sur le plan à la fin du livret.

FAIRE PARLER DE SOI : TOUT UN ART !

Elisabeth Vigée Lebrun

En fouillant dans les archives,

Victoire et Auguste découvrent qu'il a bien existé des peintres femmes célèbres en France avant la Révolution, mais qu'elles étaient souvent considérées comme des sortes de "prodiges de la nature".

Il suffit de lire les vives réactions provoquées par l'admission à l'Académie Royale de Peinture d'**Elisabeth Vigée Lebrun** et **Adélaïde Labille-Guiard** lors d'une même journée en 1783 : jamais l'admission de deux nouveaux membres n'aura fait autant de bruit...

Le scandale du portrait de la Reine

Elisabeth Vigée Lebrun a toujours su user avec malice de la liberté que lui procurait son statut "d'exception"... En 1783, elle réalise un portrait de la reine Marie-Antoinette où celle-ci pose **dans une simple robe de mousseline, coiffée d'un chapeau de paille** ! Une tenue légère que la Reine aimait porter dans son domaine privé de Trianon, mais qui a provoqué un vrai petit scandale pour un portrait officiel !

Elisabeth a été contrainte de **peindre le portrait une deuxième fois** dans une tenue plus royale... On n'a jamais autant parlé d'elle, et elle est restée la portraitiste préférée de la Reine ! :-)

Dans la deuxième version de ce portrait, à ton avis dans quelle tenue plus "royale" a été représentée Marie-Antoinette ?

La bonne réponse te donnera le premier nombre-mystère !

- ☐ *À la créole ?* — 4
- ☐ *En gaulle ?* — 7
- ☐ *En robe de cour ?* — 16
- ☐ *En chemise ?* — 9

Indice: en dehors de la bonne réponse, toutes les autres désignent la légère robe de mousseline que tu peux admirer dans le tableau que tu as sous les yeux !

Secret n° 1 :
Faire parler de soi

BIEN SOIGNER SON RÉSEAU DE RELATIONS

Adèle Romanée

Auguste est tombé sur un bel **autoportrait*** d'Adèle Romanée accompagné de quelques notes sur sa vie.
Cette jeune femme s'est mariée avec un peintre miniaturiste. Même si cette union n'a duré que quelques années, elle lui a donné l'occasion d'être présentée au peintre renommé Jean-Baptiste Regnault, dont la femme dirigeait un atelier pour jeunes filles : c'est là qu'**Adèle Romanée** a pu apprendre la peinture !

*Un **autoportrait** est le portrait d'un peintre par lui-même.

Faire carrière en partant de rien : chapeau l'artiste !

Marie-Gabrielle Capet était fille de domestiques, elle est montée à Paris et s'est formée auprès de la célèbre Adélaïde Labille-Guiard, qui lui a permis de se forger un important réseau de relations, composé d'artistes et d'hommes influents.
Marie-Gabrielle, qui n'avait pas de liens familiaux dans le monde de l'art, a représenté ici le lieu qui lui a permis de devenir peintre. Son cas est assez rare à une époque où les peintres femmes étaient souvent filles ou épouses de peintres !

Combien de femmes comptes-tu dans l'atelier ?
C'est le 2e nombre-mystère !

1 3 5 ?

Secret n° 2 :
Être bien entourée

OÙ ET COMMENT APPRENDRE À PEINDRE ?

À ton avis, que va dessiner la jeune fille en blanc ? Imagine son projet dans cet espace :

Ce portrait montre à quel point la "jeune fille peintre" devient à la mode au début du XIXe. C'est une figure charmante et l'on attend d'elle des sujets tout aussi charmants !

Après la Révolution il y a une grande crise économique en France. De plus en plus de femmes, même celles issues des milieux privilégiés, ont besoin de gagner leur vie : la peinture est une activité acceptable pour une jeune fille et les ateliers pour jeunes filles se développent.

Va observer le tableau représentant cet atelier pour jeunes filles : il permet de comprendre comment se passait l'apprentissage du dessin de personnages masculins, sans faire appel aux modèles vivants. *Quel détail dans le tableau te permet de le comprendre ?*
Coche la bonne réponse, elle te donnera le 3e nombre-mystère !

☐ *le poêle où les jeunes filles se réchauffent les mains ?* **2**

☐ *les bustes en plâtre sur une étagère ?* **11**

Choisir ce que l'on peint ?

Au début du XIXe, les femmes sont souvent formées par des peintres célèbres et ont accès à une formation classique de peintre.

Mais on préfère que les femmes peignent de **petits formats** et choisissent des **sujets proches de la vie réelle** – scènes de la vie quotidienne, portraits de leur entourage, natures mortes… Certaines techniques comme la peinture sur des plaques de porcelaine, les miniatures ou la copie de tableaux célèbres deviennent des activités typiquement féminines.

Secret n° 3 :
Se former en vrai peintre

VOYAGER EN ITALIE

TRACER SA ROUTE PARMI LES PEINTRES :

Plus ils avancent dans leurs recherches, plus Victoire et Auguste ont l'impression qu'il y a quelques étapes incontournables à franchir pour devenir un peintre célèbre. Trois défis, un peu plus difficiles à relever pour les femmes... mais pas impossibles !

ÊTRE RECONNUE PAR L' ACADÉMIE

Va contempler cette majestueuse vue d'Italie et sa belle lumière dorée.

Par ses nombreux voyages en Italie et en Sicile depuis l'âge de 34 ans, **Louise-Joséphine Sarazin de Belmont** s'est forgé une solide formation de peintre. Elle s'est spécialisée avec succès dans la peinture de paysage, où elle a fait une très brillante carrière. C'est l'une des premières femmes à peindre en plein air.

Observes-tu une différence entre cette reproduction et le vrai tableau ?

5 *pas de différence ?* ☐

10 *une différence ?* ☐

La bonne réponse te donnera le 4ème nombre-mystère !

La hiérarchie des genres, qu'est-ce que c'est ?

Ce classement, établi par l'Académie au XVIIe siècle, a dominé le monde de l'art français pendant plus de 200 ans.*

+ *échelle du prestige* -

- LA PEINTURE D'HISTOIRE *(scènes myhtologiques, bibliques ou historiques)*
- LES SCENES DE GENRE *(scènes de la vie quotidienne)*
- LES PORTRAITS
- LES PAYSAGES
- LES NATURES MORTES *(objets inanimés, commes des paniers de fleurs ou de fruits)*

Différence : La couleur de la robe de la femme au premier plan.

TROIS MARCHES VERS LA CÉLÉBRITÉ

EXPOSER AU SALON

*__Le Salon__ était une exposition temporaire organisée tous les ans par l'Académie, dans les salles du Louvre : des artistes soigneusement sélectionnés pouvaient y présenter leur travail et ainsi se faire connaître. C'était un très grand événement !

À l'époque du Salon, comment les peintres femmes s'y prennent-elles pour être sélectionnées ?
Elles savent bien qu'elles ont intérêt à proposer des tableaux dans des catégories qui seront plus facilement acceptées de la main d'une femme...
Mais cela ne les empêche pas de parfois habilement contourner les règles !

*__L'Académie__ est une institution officielle qui cherche à soutenir et à développer l'art d'un pays.

Ce "podium" déterminait quels étaient les sujets les plus nobles à représenter dans un tableau !

La peinture d'histoire était jugée plus prestigieuse car on trouvait qu'elle demandait plus d'imagination de la part du peintre, et qu'elle pouvait transmettre un message moral ou politique.
Les femmes en étaient traditionnellement exclues car elle nécessitait souvent de dessiner des corps masculins en partie dénudés et en plein effort (dieux antiques, soldats...)
Ce n'était pas jugé correct pour une femme !

Tous les tableaux ci-dessous ont été peints par des femmes et exposés au Salon. Va les retrouver dans l'exposition, prends le temps de bien les regarder et relie chaque tableau avec sa description, qui te fera comprendre comment ces femmes ont réussi à être sélectionnées !

1. Je suis une peinture d'histoire de grande dimension ! Mais je donne également à voir une touchante scène familiale.

2. Je suis une plaque de porcelaine peinte d'après une œuvre célèbre.

3. Je suis un portrait attendrissant d'une mère et de son enfant, c'est un sujet qui attire toujours les éloges pour les peintres femmes et qu'elles ont aussi plaisir à peindre.

4. Je suis un portrait, mais d'un personnage exotique et lointain, ce qui a permis à mon auteur et au public de s'évader un peu du quotidien !

5. Je suis pile dans la tendance de la peinture troubadour* !

*__La peinture troubadour__ : avec le retour en France du Roi au XIXe siècle, les artistes se passionnent pour un Moyen-âge un peu « rêvé » !

Secret n° 4 :
Faire preuve d'astuce

Réponse : 1B - 2A - 3E - 4D - 5C

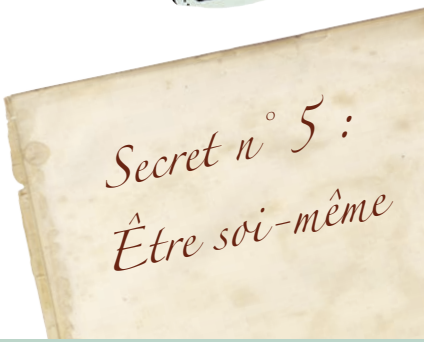
MOI, PEINTRE

Arrête-toi devant l'autoportrait de **Constance Mayer**, qui s'y est représentée sans pinceaux à la main, dans un grand dépouillement, devant une toile encore vide.

À ton avis, où se situe le tableau qui sera peint sur cette grande toile ?
Coche la bonne réponse elle te donnera le 5e nombre-mystère !

- ☐ *Sur l'envers de la toile ?* — 2
- ☐ *Dans l'esprit de Constance, qui est en train de le concevoir silencieusement, du plus profond de son âme ?* — 4

Réponse : vivre de son art



Plus que sur la virtuosité technique, c'est bien sur la puissance de l'imagination que veut insister Constance Mayer : dans ce tableau, elle semble vouloir nous parler de cette force intérieure qui la pousse à peindre.

Tu as découvert les 5 nombres-mystère ? Chaque nombre te donne la position d'une lettre-mystère dans le "secret" noté par Victoire à l'étape correspondante. Les "secrets" sont notés sur les feuilles de papier ancien visibles en bas de chaque page *(par exemple, si le nombre-mystère est 3, regarde en bas de la page le secret de l'étape et entoure sa 3e lettre).*

Recopie ici les 5 lettres-mystère :

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Puis remets-les dans le bon ordre pour compléter l'expression ci-dessous, elle désigne l'une des plus belles conquêtes des peintres femmes :

Va révéler l'expression à la librairie du Musée, tu seras récompensé !

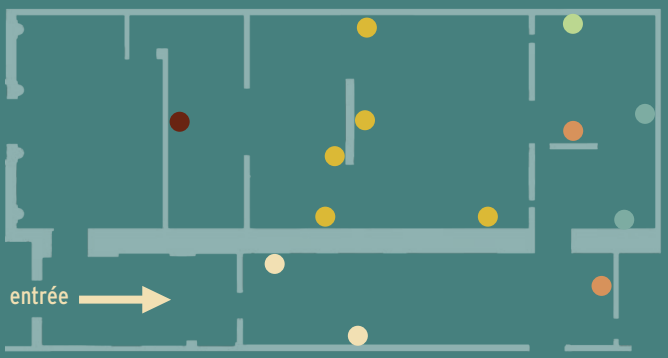
_ _ _ _ _ DE SON ART

Crédits photos : p1 Autoportrait présumé d'Adèle Romanée © Musée des Beaux-Arts de Rouen - p2 Autoportrait par Constance Mayer © Bibliothèque Paul Marmottan / Fine Art Images-Bridgeman Images - p3 Autoportrait de l'artiste peignant le portrait de l'impératrice Maria Féodorovna par Elisabeth-Louise Vigée Lebrun © Saint-Pétersbourg, Musée de l'Ermitage ; Portrait de Marie-Antoinette en robe de mousseline par Eisabeth-Louise Vigée Lebrun © Kronberg, Hessisches Hausstiftung - p4 idem p1 ; L'atelier de Madame Vincent en 1800 par Marie-Gabrielle Capet © BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais / image BStGS - p5 Portrait de Mesdemoiselles Duval par Augustin Pajou © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Stéphane Maréchalle ; Atelier de jeunes filles par Catherine Caroline Cogniet-Thévenin © Orléans, Musée des Beaux-Arts / François Lauginie - p6 Naples, vue du Pausilippe par Louise-Joséphine Sarazin de Belmont © Toulouse, Musée des Augustins / Daniel Martin - p7 La Sainte famille d'après Raphaël par Marie-Victoire Jaquotot © RMN-Grand Palais (Sèvres, Cité de la céramique) / Thierry Ollivier ; Mars et Vénus par Marie-Joséphine-Angélique Mongez © Musées d'Angers / P. David ; Novès et Alix de Provence par Pauline Auzou © Musée de Brou, Bourg-en-Bresse ; Portrait d'Abd El-Kader par Marie-Eléonore Godefroid © Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / image musée de l'Armée ; Portrait présumé de Marie-Geneviève Lemoine avec sa fille Anne Aglaé Deluchi dans un parc par Marie Victoire Lemoine © Courtesy Galerie Eric Coatalem, Paris - p8 idem p2.

Exposition organisée par **la Réunion des musées nationaux - Grand Palais**

Conception, graphisme et illustrations : **Le Chapeau à Plume.**

Livret imprimé par **Papier Vert** : impression écologique sur papier 100% recyclé.



Les œuvres présentées dans le livret sont indiquées par un point de couleur :

p 3
p 4
p 5
p 6
p 7
p 8