

Dossier Histoire des arts :

Opéra Garnier

I. Le contexte historique.

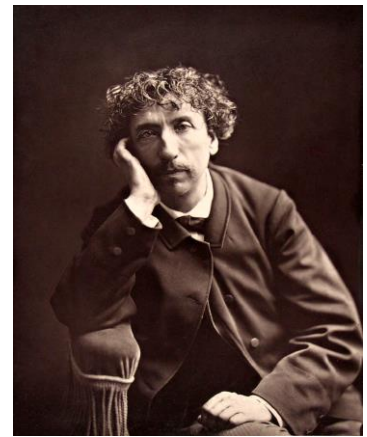
L'opéra Garnier situé à Paris fut inauguré le 5 janvier 1875 après quinze ans de constructions. Il fut créé à la suite d'un attentat envers l'empereur Napoléon III durant la révolution industrielle sous le Second Empire par un architecte jusqu'ici inconnu, Charles Garnier, dans le but de concurrencer les capitales européennes mais aussi pour compléter le vaste plan de rénovation de Paris par le préfet Haussmann.

Napoléon III
(1808-1876)

Préfet Haussmann
(1809-1891)

Charles Garnier
(1825-1898)

II. Charles Garnier, un architecte de génie.

Charles Garnier naquit le 6 novembre 1825 à Paris, il gagne le concours de l'Opéra en 1861, et commence une série de nombreux voyages pour visiter toutes les grandes salles d'Europe. Il prend des notes, fait des relevés sur l'espacement des sièges, le nombre de rangées, beaucoup d'études sur l'acoustique, sans parvenir à la fin à comprendre comment le son pouvait se maîtriser scientifiquement. Il fit beaucoup de remarques sur les lustres qui étaient suspendus au centre des grandes salles. L'importance de ces lustres et leur situation pouvaient faire apprécier l'architecture du bâtiment ou au contraire, faisaient de l'ombre à cette formidable architecture. Charles Garnier a également entrepris la visite des carrières de pierre et de marbre pour choisir quelles textures et quelles couleurs il choisirait. Lors de la construction il utilisa les éléments suivants :

- La pierre d'Euville qui est caractérisée par ses nuances blondes.
- Des marbres de couleurs.
- De l'or qui recouvre quelques endroits.

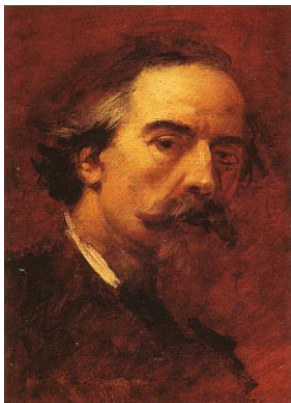
- Du fer en de nombreux endroits.
- Des lames de bois assemblés avec la méthode du rivetage (méthode utilisée au XIXe siècle).
- Le plâtre.
- La pierre.
- Le stuc (matière à base de chaux).

L'Opéra Garnier fut très compliqué à concevoir. En effet, il fallait construire un édifice d'une grande envergure sur une surface extrêmement petite. Ces difficultés poussèrent l'architecte à demander divers aménagements à ses supérieurs qui refusèrent sur le champ.

Garnier utilisa diverses techniques de construction tout au long des travaux. Il employa notamment la technique de rivetage qui consiste à assembler plusieurs lames de bois les unes aux autres. La surface du terrain occupée par l'Opéra est de 15 000m² : il est long de 173 mètres et large de 125 mètres. La salle de l'Opéra Garnier mesure 20 mètres de haut, 32 mètres de long et 31 mètres de large. Le palais est placé de façon à ce que la façade soit au carrefour de nombreuses percées Haussmanniennes. Le tracé et les proportions de ce monument font de ce monument un exemple somptueux de l'architecture éclectique.

Pour décorer son Opéra, Garnier a lui-même choisi les quatorze peintres, les mosaïstes ainsi que les soixante-treize sculpteurs, dont le célèbre Jean-Baptiste Carpeaux, qui a participé à l'ornementation du palais. Certaines de ces statues furent sévèrement jugées par le peuple en raison de l'asymétrie et de la nudité des personnages représentés, comme par exemple, la sculpture intitulée *La Danse* de Jean-Baptiste Carpeaux.

Jean-Baptiste Carpeaux
(1827-1875)

La Danse de Jean-Baptiste
Carpeaux, mis en place en
1869.

Les pièces qui resteront les plus connues de cet Opéra sont sans doute le grand escalier à la rampe d'onyx, qui possède trente-deux marches, des balcons sont disposés de chaque côté des marches, puis le grand foyer de 54 m de long et enfin l'immense salle de spectacle à l'italienne, rouge et or, à cinq étages de loges, et éclairée par une double couronne de globes et hublots à facettes.

Le grand escalier à la rampe d'onyx.

Le Foyer de l'Opéra.

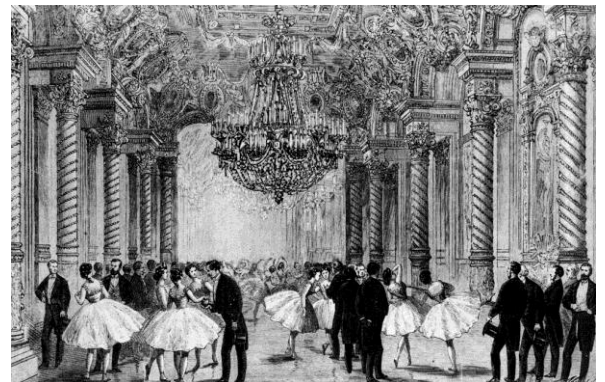

La salle de spectacle à l'italienne.

III. Les raisons d'un immense succès.

Après ces longues années de construction l'opéra connut néanmoins un grand succès car il possédait plusieurs fonctions très importantes :

- Le spectacle.
- Les relations sociales, en effet les gens venaient surtout dans l'optique de se faire voir afin de parfaire leur image et asseoir leur place dans la société. On y faisait des rencontres, on y trouvait le parti idéal pour marier son enfant. Le palais Garnier était aussi un endroit propice aux affaires.

- La fonction politique, car ce monument fut créé dans le but de concurrencer par sa magnificence les grandes capitales Européennes comme Londres et ce fut une réussite.

IV. Le XXème siècle : un siècle de rénovations

Cet opéra magnifique se vit le 16 octobre 1923 remettre le titre de monument historique.

Le splendide « plafond » de Chagall

Malgré toute sa splendeur ce palais avait besoin d'être modernisé et c'est ce qui arriva en septembre 1964. En effet André Malraux alors ministre des affaires culturelles de l'époque demanda au peintre Chagall de repeindre le plafond de la salle de spectacle. Le peintre réalisa donc un tableau fait de douze panneaux collés sur une surface de 240 mètres carrés et rendit hommage aux grands compositeurs comme (Mozart, Wagner, Berlioz, Verdi, Beethoven, Ravel, Tchaïkovski, Debussy, Bizet...) en les accompagnant de leurs plus grandes œuvres (La Flûte enchantée, Tristan et Isolde, Le Lac des Cygnes, Romeo et Juliette, Pelleas et Mélisande, La Traviata...). Ce tableau est venu recouvrir celui de Jules-Eugène Lenepveu qui reste bien conservé sur le plafond de l'opéra.

Grâce à cette toile Chagall a réussi à rendre ce palais unique car de nombreux autres opéra sont construits sur le même modèle « à l'italienne » comme « la Scala de Milan », « la Fenice de Venise » ou encore « le Grand Théâtre de Bordeaux »...

La Scala de Milan (1778)

La Fenice de Venise, XVIIIe siècle

Le grand théâtre de Bordeaux (1780)

Aujourd'hui encore le palais Garnier attire de nombreux visiteurs (795000 en 2011) et continue donc malgré les siècles à nous faire rêver. Je pense que ce monument attire les visiteurs pour sa qualité architecturale. Cet opéra est un chef d'œuvre de beauté et de luxe magnifié par un grand maître de la peinture Chagall. Il reste encore aujourd'hui un lieu prestigieux classé au titre de monument historique.

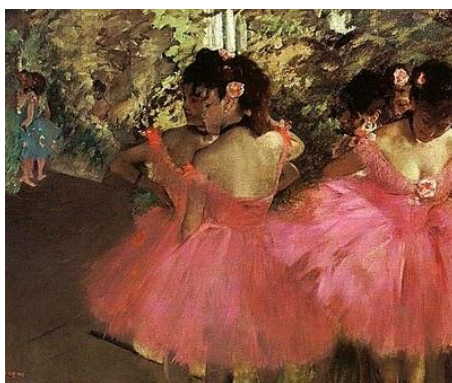
V. Un endroit ayant accueilli les plus grands artistes.

Bien des artistes ont travaillé à l'opéra Garnier d'autres l'ont représenté ou s'en sont inspirés: les écrivains comme Gaston Leroux dans son célèbre roman *Le fantôme de l'opéra* (1910) ou Guy de Maupassant dans *Bel Ami* des couturiers renommés tels Yves St Laurent (dans les années 60), Kenzo, ou Christian Lacroix, de nombreux chanteurs comme Nathalie Dessay, Maria Callas, Roberto Alagna ou Pavarotti ainsi que des peintres et sculpteurs comme Chagall, Ferdinand Leger, Cocteau (décors) et Degas.

Christian Lacroix apporte les dernières retouches à un costume.

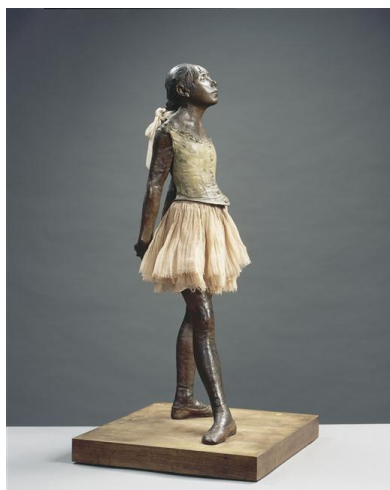
Les Danseuses mauves, Degas, 1893

Nathalie Dessay dans le rôle de Lakmé

VI. Le palais Garnier, un symbole Français.

Ce monument symbolise le pays dans lequel il a été construit car il est un des plus hauts lieux de la culture française, il fait partie des monuments historiques de France, il est un haut lieu du tourisme et de nombreux artistes de toutes catégories s'y sont produits ou l'ont représenté.

Dossier réalisé par Camille Fleuret et Sylvain Vetter.