

Découvrez la Villa Ephrussi de Rothschild

Élève collège

1 Prépare ta visite...

- A - Présentation du site
- B - Que vas-tu voir et faire ?
- C - Biographie de Béatrice Ephrussi de Rothschild
- D - Chronologie
- E - Plan repère du domaine

3 Qu'as-tu retenu ?

- A : Quiz bilan
- B : Pistes de prolongement en classe

2 Pendant la visite

A - La visite de la villa : Un voyage dans le temps et les cultures...

- Thème 1 : Une villa évoquant la Renaissance
- Thème 2 : L'art de vivre au siècle des Lumières
- Thème 3 : Matières précieuses et raffinement des œuvres
- Thème 4 : Dans les pas de Béatrice Ephrussi de Rothschild, collectionneuse et esthète

B - La visite des jardins : Un voyage dans le monde et les milieux végétaux...

- Thème 1 : Quand la nature devient une œuvre de l'Homme
- Thème 2 : Les végétaux au défi des milieux et des climats

Avant de commencer

Ce questionnaire va te guider tout au long de ta visite de la Villa Ephrussi de Rothschild. Il te permettra de comprendre comment ce prestigieux domaine a été créé et de découvrir les œuvres d'art et les jardins.

Tu devras alors :

- Prendre connaissance des informations
- Observer et décrire les éléments donnant des informations
- Interpréter ce que tu as vu

Bonne visite !

A - PRÉSENTATION DU SITE

La Villa Ephrussi de Rothschild est l'œuvre de Béatrice Ephrussi de Rothschild, descendante de la célèbre famille de financiers et d'amateurs d'art. C'est en 1905 qu'elle décida de construire la villa sur la crête du Cap-Ferrat, encore peu aménagée. Il n'y avait à cette époque que le hameau de Saint-Jean...

La villa fut bâtie de 1905 à 1912, au prix de travaux gigantesques. Les travaux de terrassement commencèrent en 1907 et la villa commença à s'élever en 1909. Béatrice Ephrussi de Rothschild eut le plus grand mal à trouver l'homme providentiel pour suivre ses instructions, exigeantes et changeantes. Les plans généraux furent dressés par Marcel Auburtin, mais ce fut Aaron Messiah, architecte de nombreuses villas sur la Côte d'Azur à cette époque, qui réalisa la construction de la villa.

Pas moins de neuf maquettes grandeur nature furent élevées sur leurs châssis métalliques, parées des moindres détails. Les murs s'élevèrent enfin en 1910 dans ce style influencé par la Renaissance italienne. En 1911 les détails des moulures finirent de donner à la villa cet air italien.

Quant aux jardins, ils relevaient d'un autre défi, sur cette crête ventée, aux sols secs et pauvres. Les terrassements effectués en 1911, la baronne fit dresser le plan d'eau et les parterres d'un jardin inspiré de l'Italie, bien moins étendus que les jardins actuels qui relèvent de nombreuses reprises et améliorations apportées au cours du XXe siècle. Limité à la perspective visible de la villa, son originalité tenait dans l'extraordinaire foisonnement de fleurs sans cesse renouvelées, fleurs choisies par la baronne au prix d'un investissement à la hauteur de la villa elle-même.

En 1914, la Première guerre mondiale interrompt les fêtes de l'aristocratie sur la Côte d'Azur. Maurice Ephrussi, l'époux de la baronne, mourut en 1916 et elle délaissa rapidement cette villa. Préférant demeurer à Monte-Carlo ou à Paris, passionnée de jeux, Béatrice Ephrussi de Rothschild nomma sa villa "Ile-de-France", en souvenir d'un luxueux paquebot sur lequel elle avait voyagé. Par son testament, en 1933, elle légua ce monument et ses collections à l'Académie des Beaux Arts de l'Institut de France. Elle mourut en 1934, et l'Institut rénova ce lieu désormais très peu entretenu, avant de l'ouvrir au public en 1938. Après la Seconde guerre mondiale, les conservateurs firent évoluer jardins et collections, et en 1991 la gestion de la villa fut confiée par l'Institut à Culturespaces afin de continuer l'œuvre de restauration et d'ouverture au public.

B - QUE VAS-TU VOIR ET FAIRE ?

Deux modes de découverte : les collections de la villa et les jardins...

6 étapes pour organiser votre travail :

Parcours de l'élève du collège

Les questionnaires suivants seront proposés pour un travail pédagogique lors de la visite.

• **Découverte de la villa :**

Etape 1 : Une villa évoquant la Renaissance

Fiches illustrées du questionnaire de description des éléments architecturaux des façades puis des éléments du patio.

Etape 2 : L'art de vivre au siècle des Lumières

Fiches illustrées de description des pièces et œuvres évoquant cette période du XVIIIe siècle au rez-de-chaussée et à l'étage de la villa.

Etape 3 : Matières précieuses et raffinement des œuvres

Fiches illustrées de description de divers types d'œuvres à l'étage, selon les matières et les techniques d'élaboration (porcelaines, tapisseries, ébénisterie, laque etc.)

Etape 4 : dans les pas de Béatrice Ephrussi de Rothschild, collectionneuse et esthète

Fin de la visite au rez-de-chaussée par les appartements de Béatrice Ephrussi de Rothschild. Évocation de son mode de vie, de ses goûts et de ses voyages.

• **Découverte des jardins :**

Après la visite de la villa et de la galerie, les élèves vont être conviés dans les jardins à la découverte en deux temps d'un parcours associant la maîtrise de la nature par l'homme et l'adaptation des végétaux aux contraintes climatiques de divers milieux de la planète.

Etape 5 : Quand la nature devient une œuvre de l'Homme

Fiches illustrées du questionnaire de description des éléments végétaux et architecturaux des jardins espagnol, lapidaire, à la française et japonais.

Etape 6 : Les végétaux au défi des milieux et des climats

Fiches illustrées de description des adaptations des plantes à la sécheresse et à la chaleur avec le jardin exotique et le jardin provençal.

• **Après la visite :**

Les questionnaires suivants seront proposés pour un travail pédagogique de réinvestissement en classe après la visite :

Quiz bilan des éléments principaux à retenir.

Des doubles fiches illustrées de description des diverses facettes présentées lors de la visite (A : La villa, hommage à la Renaissance italienne / B : L'évolution de la peinture, reflet de son époque / C : Commentaire d'une œuvre / D : Les matières précieuses d'œuvres raffinées / E : Jardins du monde et des cultures).

C - LA BIOGRAPHIE DE BÉATRICE EPHRUSSI DE ROTHSCHILD

Charlotte Béatrice de Rothschild est née en 1864, second enfant du baron Alphonse de Rothschild, régent de la Banque de France et de Léonora, une cousine issue elle-même de la famille des Rothschild.

Pour comprendre le destin et la personnalité de Béatrice Ephrussi de Rothschild, il faut évoquer l'extraordinaire destin de cette famille, des financiers internationaux qui furent également de très grands collectionneurs d'œuvres d'art. La jeune Béatrice vécut son enfance à Paris mais aussi au château de Ferrières. C'est là qu'elle découvrit notamment la beauté des œuvres d'art mais également le charme d'immenses jardins.

La vie personnelle de Béatrice Ephrussi de Rothschild fut cependant très tourmentée. En 1883 elle épousa Maurice Ephrussi, riche financier d'origine russe, dont la famille s'était installée à Vienne. Beaucoup plus âgé qu'elle, Maurice Ephrussi n'avait pas la passion de l'art mais celle des chevaux. Le couple n'eut pas d'enfants, Béatrice eut toute sa vie une santé fragile. Elle faisait cependant preuve d'une activité incessante, dirigeant elle-même ses projets avec autorité. Maurice Ephrussi mourut en 1916.

La passion du jeu et le casino occupaient les journées et les longues soirées de Béatrice Ephrussi de Rothschild. Elle aimait également les voyages lointains, ainsi que ses animaux (singes, oiseaux, mangoustes) qui peuplaient son univers familial jusque dans ses appartements privés. Nous verrons dans ses collections de nombreuses reproductions de divers animaux, surtout les singes. Notons qu'une volière d'ibis ornait le bas de la villa lors de sa création.

Après la Première guerre mondiale la santé de la baronne déclina, mais si elle continua à voyager. Elle collectionnait toujours les œuvres d'art, en peuplait ses villas avec ce goût à la fois très sûr de la collectionneuse et une curiosité pour le monde entier.

Elle mourut en 1934, à Davos, en Suisse, victime de troubles respiratoires liés à la tuberculose.

D - CHRONOLOGIE

14 septembre 1864 : naissance de Charlotte Béatrice de Rothschild à l'hôtel Talleyrand (Paris).

1868 : naissance d'Édouard, frère cadet de Béatrice, qui sera son héritier.

1883 : mariage de Béatrice de Rothschild avec Maurice Ephrussi.

1887 : acquisition de l'hôtel de Montpelas (Paris).

1904 : séparation d'avec Maurice Ephrussi dont elle gardera le nom.

1905 : décès d'Alphonse de Rothschild, Béatrice hérite avec son frère de la fortune de son père.

1906 : début de l'acquisition de terrains au Cap Ferrat.

1907 : les travaux de terrassement débutent.

1909 : l'architecte Auburtin dresse les plans de la villa.

1910-1911 : Aaron Messiah dirige l'édification de la villa.

1911 : décès de la mère de Béatrice Ephrussi de Rothschild et de plusieurs de ses proches. Béatrice acquiert un terrain à Monte-Carlo pour construire une autre villa (elle en possédera plusieurs dans la décennie suivante).

1912 : création du jardin et du bassin ; la villa du Cap Ferrat est achevée, décorée et meublée.

1914 : Première guerre mondiale.

1916 : décès de Maurice Ephrussi, la baronne ne vient plus guère au Cap Ferrat et délaisse sa villa au profit de Paris et de Monte-Carlo.

1933 : la baronne Ephrussi de Rothschild lègue sa villa désormais nommée "Ile-de-France" à l'Institut de France, avec ses œuvres d'art, à la condition de conserver l'aspect d'une demeure habitée.

7 avril 1934 : décès de la baronne Béatrice Ephrussi de Rothschild, sans enfant, à Davos (Suisse), des suites d'une tuberculose.

E - PLAN REPÈRE DE LA VILLA

Villa Ephrussi de Rothschild

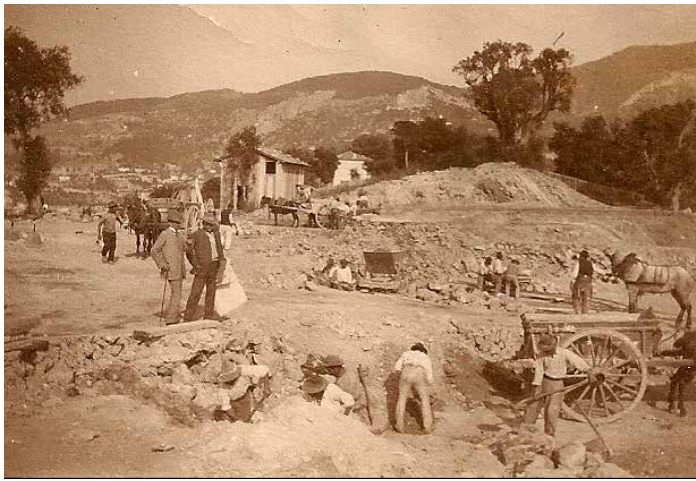
PLAN DES JARDINS MAP OF THE GARDENS

2 Découvre la Villa Ephrussi de Rothschild

Sais-tu que... ?

La villa de la baronne Béatrice Ephrussi de Rothschild fut bâtie de 1905 à 1912, au prix de travaux gigantesques au Cap-Ferrat. Durant cette période, la “Belle Époque”, qui ouvre le XXe siècle, l’aristocratie aimait à se retrouver sur la Côte d’Azur, suivant en cela la mode lancée par les nobles anglais dès le milieu du XIXe siècle. Fuyant l’hiver du Nord, les têtes couronnées, les princes et les riches financiers rivalisèrent de constructions somptueuses, aux styles éclectiques, cernées de jardins exotiques.

Le défi représenté par cette création plaisait à la baronne. La villa commença à s’élever en 1909. La réalisation des travaux fut aussi étonnante par les méthodes que par l’importance des moyens mis en œuvre.

En 1911 les détails et moulures finirent de donner à la villa cet air italien. Les aménagements intérieurs furent menés en harmonie avec l’architecture extérieure.

A - LA VISITE DE LA VILLA : UN VOYAGE DANS LE TEMPS ET LES CULTURES...

Étape 1 : Une villa évoquant la Renaissance

La villa impressionne le visiteur par sa taille - elle regroupe au total une cinquantaine de pièces - et sa décoration, très influencée par l'époque de la Renaissance italienne, avec ses écoles vénitienne et florentine des XVe et XVIe siècles. Le modernisme de la villa - étonnant pour son époque - est dissimulé avec astuce afin de renforcer la ressemblance avec une demeure du passé. Ainsi ascenseur, chauffage central à air pulsé ou volets sont invisibles. On pénètre dans la villa par la façade nord, qui alterne les références au gothique flamboyant, avec les pinacles pointus et très décorés de l'entrée, et les influences de la Renaissance avec les formes rondes et élégantes des fenêtres.

1) Décris les éléments architecturaux de cette façade.

.....

.....

.....

2) Quelle époque évoque-t-elle ? Aide-toi des commentaires de la fiche.

.....

.....

A - LA VISITE DE LA VILLA : UN VOYAGE DANS LE TEMPS ET LES CULTURES...

3) Cite des décors évoquant plutôt la fin du Moyen Âge et ceux évoquant la Renaissance italienne.

.....

.....

.....

.....

Entrons maintenant dans la villa, à la recherche de cette atmosphère Renaissance, perçue sur la façade nord depuis la cour d'honneur. Que voit-on sur la droite, en entrant ?

Triptyque de l'école espagnole de Valence, réalisé au XVe siècle et présentant sainte Brigitte d'Irlande entourée de saint Antoine et saint Roch. Sainte Brigitte fut l'une des premières converties par l'évangélisation de saint Patrick en Irlande, où elle fonda un monastère répandant la religion chrétienne (voir le livre sur ses genoux). Saint-Antoine fut un ermite égyptien du IIIe siècle de notre ère, qui résista à la tentation du diable dans le désert ; il fut le fondateur du monachisme qui se développa ensuite dans toute la chrétienté (il s'appuie sur un tau, une canne en forme de T, son symbole). Saint Roch est un saint du Moyen Âge qui suivit très jeune les routes des pèlerinages. Il fut sauvé de la peste et nourri par son chien (qui l'accompagne toujours). Prié par les pèlerins, il était invoqué lors des épidémies de peste.

A - LA VISITE DE LA VILLA : UN VOYAGE DANS LE TEMPS ET LES CULTURES...

4) De quelle époque date cette œuvre et que montre-t-elle ?

.....
.....

5) À quoi la peinture de cette époque était-elle prioritairement consacrée ?

.....
.....

Que voit-on au plafond de l'entrée ?

6) Décris ce plafond en quelques mots.

.....
.....

7) Ce plafond créé par les décorateurs évoque une période historique, laquelle ?
Tiens compte de tout ce que tu as observé.

.....
.....

A - LA VISITE DE LA VILLA : UN VOYAGE DANS LE TEMPS ET LES CULTURES...

Entrons dans le vaste patio Renaissance, pour en découvrir l'élégance et les divers aspects. Ce patio est à la fois influencé par les styles italien et espagnol, il est conçu autour d'une colonnade en marbre rose de Vérone, aux chapiteaux évoquant le style ionique grec ; à l'étage on peut admirer une galerie aux motifs ouvragés et ses balcons. Ce patio évoque ainsi l'influence retrouvée de l'Antiquité sur la Renaissance, en rupture avec le Moyen Âge, et ses innovations techniques ou artistiques.

8) Quels sont les éléments rappelant la Renaissance et donc le souvenir de la culture antique si importante pour elle ?

.....
.....
.....

A - LA VISITE DE LA VILLA : UN VOYAGE DANS LE TEMPS ET LES CULTURES...

Ce portrait attire notre attention, au milieu des œuvres religieuses des écoles siennoise, portugaise ou catalane. Il s'agit d'un portrait d'un chef militaire vénitien peint à Venise à la fin du XVe siècle et au début du XVIe. On y retrouve les traits caractéristiques de la peinture de la Renaissance, qui bouleversa les codes médiévaux : réalisme des formes et des gestes, des couleurs, qualité de la perspective avec l'introduction des éléments du paysage, portrait réaliste de la société de cette époque.

9) Ce portrait ne nous montre-t-il pas les innovations de la Renaissance, en matière de technique et de style ? Quelle différence avec les œuvres médiévales ? Aide-toi de la légende du tableau en trouvant des détails concrets.

.....
.....

A - LA VISITE DE LA VILLA : UN VOYAGE DANS LE TEMPS ET LES CULTURES...

Etape 2 : L'art de vivre au siècle des Lumières

Quittons le patio pour découvrir les vastes salles de réception du XVIIe siècle, le siècle des Lumières, celles des philosophes ; ce siècle fut aussi celui des fêtes de l'aristocratie. Avec la demande des nobles de la cour, notamment celle de Versailles, les artistes et artisans atteignirent à cette époque le sommet de leur art, que ce soit dans les domaines de la peinture - dans les pas de la Renaissance-, de la tapisserie, de la décoration murale, de l'ébénisterie ou des objets décoratifs qui ornèrent les somptueux salons de châteaux désormais voués au plaisir de vivre et non plus à la défense militaire. Avec les Grand et Petit salons, cette évocation nous fait revivre cette époque brillante ; tous les meubles et objets précieux évoquent les styles de Louis XV et Louis XVI, reconnaissables l'un par ses formes courbes et surchargées d'ornementation, l'autre aux lignes régulières et aux décors minimalistes, souvent inspirés de l'Antiquité.

Le Grand salon abrite un ensemble mobilier de Parmentier, au style épuré Louis XVI, les sièges sont couverts de soieries lyonnaises, le tout repose sur un tapis de la chapelle de Versailles, fabriqué par la manufacture de la Savonnerie.

A - LA VISITE DE LA VILLA : UN VOYAGE DANS LE TEMPS ET LES CULTURES...

**1) Observe le mobilier et l'atmosphère de cette pièce.
Quel en était l'usage ?**

.....
.....
.....
.....

2) Quel était l'un des loisirs préférés de l'aristocratie, d'après ce meuble du XVIIIe siècle ?

.....
.....
.....

A - LA VISITE DE LA VILLA : UN VOYAGE DANS LE TEMPS ET LES CULTURES...

Les décors inspirés des découvertes - récentes au XVIIIe siècle - des trésors de Pompéi marquent le style Louis XVI avec les références à l'Antiquité (personnages, décors, mythologie). Cette époque est également la préférée de la baronne Béatrice Ephrussi de Rothschild, qui a fait de cet art du XVIIIe français le cœur de ses collections.

3) En quoi le décor mural du XVIIe siècle et cette sculpture du dieu de l'amour ailé (Eros) montrent-ils l'influence décorative de l'Antiquité ?

.....

.....

.....

A - LA VISITE DE LA VILLA : UN VOYAGE DANS LE TEMPS ET LES CULTURES...

Au plafond du Grand salon, cette toile marouflée – collée – de Tiepolo, père et fils, s’intitule « le char de l’Amour tiré par des colombes ». Il est représentatif de la décoration du XVIIIe siècle et de cet atelier qui s’illustra dans les châteaux de toute l’Europe. Giambattista Tiepolo fut un peintre vénitien, représentant du courant rococo, au style brillant, sachant jouer des couleurs et des rythmes de composition pour élaborer des scènes vivantes. Remarquons qu’ici l’Amour a les yeux bandés et est susceptible de rendre amoureux n’importe qui avec sa flèche.

4) Pourquoi ce tableau illustre-t-il le succès de l’Antiquité dans la décoration du XVIIIe siècle ?

.....

.....

.....

A - LA VISITE DE LA VILLA : UN VOYAGE DANS LE TEMPS ET LES CULTURES...

Entrons maintenant dans le Petit salon, ou salon Louis XV.

Le style Louis XV, bien représenté, avait précédé la mode de l'antique et conservait ce goût de la courbure, du doré et de la décoration extrêmement riche. On retrouve ce souci du décor dans l'ensemble des trompe-l'oeil, que ce soit au plafond - toile marouflée de Pellegrini - ou dans les alcôves avec les tapisseries elles-mêmes intégrées dans un décor. Les toiles de l'atelier de Boucher complètent ce décor raffiné, comme l'écran de cheminée portant la marque de la reine Marie-Antoinette.

Selon la mythologie grecque, Phaéton, fils du soleil (Hélios) renversa le char de celui-ci et faillit incendier l'univers. Furieux, Zeus le foudroya. Pellegrini, peintre vénitien du XVIIIe siècle, reproduit cette scène mythologique et sensationnelle de la mythologie grecque dans un but décoratif.

5) Quel est le point commun entre ce tableau de Pellegrini et celui de Tiepolo ?

.....

A - LA VISITE DE LA VILLA : UN VOYAGE DANS LE TEMPS ET LES CULTURES...

Des tapisseries des Gobelins ornent les alcôves du salon Louis XV, avec cet effet de perspective en trompe-l'œil. Elles évoquent les aventures comiques de Don Quichotte, le héros du roman de Cervantes, avec deux scènes : celle de "la tête enchantée" et celle des "filles de l'hôtellerie". Dans l'une les hôtes font croire au crédule Don Quichotte que la tête parle, dans l'autre les jeunes filles alimentent le chevalier errant - casqué - avec une paille ! Les tapisseries furent réalisées à partir des œuvres du célèbre peintre de cour, Coypel.

6) Quel rapport entre les arts peut-on établir à propos de ces tapisseries ?

.....

.....

.....

A - LA VISITE DE LA VILLA : UN VOYAGE DANS LE TEMPS ET LES CULTURES...

Etape 3 : Matières précieuses et raffinement des œuvres

Les salles qui vont se succéder à l'étage présentent des œuvres remarquables, par types de matières et d'origine. Elles illustrent à la fois le raffinement des collectionneurs du XVIIIe siècle et celui de Béatrice Ephrussi de Rothschild, qui les réunit ici. Leur valeur tient à la fois à la complexité de leur fabrication, aux matières utilisées et au goût de leur décoration. Elles sont les témoins de la culture de leur temps.

Entrons dans **la salle des porcelaines**, d'origine allemande et surtout en provenance de Meissen, secondairement de Würzburg et de Berlin. Elles évoquent un goût pour le burlesque avec le nain de cour en costume populaire, les scènes animalières ou l'exotisme avec un personnage asiatique. Elles sont parfois intégrées dans des horloges comme celle dite "squelette" car on voit le mécanisme apparent.

1) Trouve la pendule dite au sanglier avec son horloge "squelette". Quels détails indiquent le caractère précieux et difficile à créer du mécanisme et de la figure en porcelaine de Würzburg ?

.....

.....

A - LA VISITE DE LA VILLA : UN VOYAGE DANS LE TEMPS ET LES CULTURES...

2) Qu'il y a-t-il d'exotique pour un aristocrate dans ces deux figures en porcelaine de Meissen ?

.....
.....
.....

A - LA VISITE DE LA VILLA : UN VOYAGE DANS LE TEMPS ET LES CULTURES...

Continuons notre visite par **le salon des tapisseries** : cette pièce expose l'excellence dans l'art des manufactures françaises du XVIIIe siècle, la plupart ayant été créées auparavant, sous Louis XIV, pour produire en France ce que l'aristocratie importait à grands frais d'Italie ou des Flandres. Colbert, grand argentier du roi, avait oeuvré dans ce sens et les Gobelins ou Beauvais furent bientôt synonymes de productions de grande qualité.

3) La pièce possède une variété d'exemples de la qualité des manufactures françaises : décrivez le secrétaire de Dubois, les fauteuils tapissés par la manufacture de Beauvais et la tapisserie en arrière-plan en montrant l'habileté des artisans.

.....

.....

A - LA VISITE DE LA VILLA : UN VOYAGE DANS LE TEMPS ET LES CULTURES...

Le salon des Singes ne fait pas que souligner l'intérêt de la baronne pour ses animaux de compagnie - elle en possédait plusieurs - mais aussi le goût du XVIIIe siècle pour l'amusement : ici les singes parodient les humains.

4) Comment voit-on que ces singes imitent les attitudes ou les défauts des humains ?

.....

5) Pourquoi l'animal substitué à l'humain est-il utilisé dans la critique à cette époque (pense aux fables de La Fontaine) ?

.....

A - LA VISITE DE LA VILLA : UN VOYAGE DANS LE TEMPS ET LES CULTURES...

Le salon chinois nous montre un autre aspect du goût de la baronne de Rothschild, celui des voyages et de l'exotisme. Les deux portes en laque or et noir proviennent du palais impérial de Pékin (XVIIIe siècle) et le paravent est en laque de Coromandel. La laque est une substance végétale tirée d'un arbre, savamment préparée pour enduire une surface de bois, avec une répétition bien dosée. Les laques dites de "Coromandel" furent appliquées puis gravées, tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles, pour le plus grand plaisir des collectionneurs européens.

6) La porte laquée de ce palais chinois nous en indique à la fois la provenance - par ses motifs - et le mode de vie de l'empereur. Peut-on la décrire ?

.....

.....

A - LA VISITE DE LA VILLA : UN VOYAGE DANS LE TEMPS ET LES CULTURES...

Les laques dites de Coromandel étaient d'origine chinoise, mais elles transitaient par la côte sud de l'Inde, lieu de tous les échanges précieux entre l'Asie et les navires européens. C'est la raison pour laquelle elle porte le nom de cette partie méridionale de l'Inde.

7) Pourquoi ce paravent est-il aussi précieux, d'après cette notice et celle de la page précédente ?

.....

Le salon Fragonard évoque un grand artiste de la cour de Louis XV. Fragonard (1732-1806) est né à Grasse, mais vécut très jeune à Paris où il fut l'élève de Chardin et Boucher, deux maîtres de la peinture classique de l'époque. Délaissant la peinture historique et académique, Fragonard se spécialisa dans les scènes distrayantes, parfois galantes, qui trouvèrent un grand succès auprès de l'aristocratie à la recherche de distraction. Il dépeignait en quelque sorte leur mode de vie, mais montrait aussi (pour les amuser ?) des scènes populaires.

8) Que nous montre cette scène de Fragonard ?

.....

A - LA VISITE DE LA VILLA : UN VOYAGE DANS LE TEMPS ET LES CULTURES...

Etape 4 : Dans les pas de Béatrice Ephrussi de Rothschild, collectionneuse et esthète

Béatrice Ephrussi de Rothschild appartient à la branche française de la famille Rothschild. La jeune Béatrice vécut son enfance dans un décor peuplé d'œuvres d'art. C'est auprès de son père Alphonse de Rothschild qu'elle découvrit la beauté des œuvres d'art françaises du XVIIIe siècle, mais également le charme d'immenses jardins. Fidèle à la tradition familiale, elle faisait venir par wagons entiers des œuvres d'art jusqu'à la Côte d'Azur, qu'elle examinait à même le quai avant de les répartir entre ses différentes villas.

Dans les appartements de la baronne, **le boudoir** illustre bien le raffinement et le goût de la propriétaire des lieux. Les boiseries sont peintes en référence à l'art de Pompéi, un secrétaire de Riesener rivalise d'élégance avec une table à plateau et tiroirs décorés de plumes collées.

1) À quel style déjà observé dans la villa correspondent les éléments du mobilier de ce boudoir ?

.....

2) Cette villa était très moderne pour son époque, le début du XXe siècle. Quel détail le montre ?

.....

A - LA VISITE DE LA VILLA : UN VOYAGE DANS LE TEMPS ET LES CULTURES...

Entrons dans **la chambre de Béatrice Ephrussi de Rothschild**, pour évoquer sa vie quotidienne, puis dans la salle de bain.

3) Quels sont les éléments qui évoquent la vie personnelle de la baronne en ces lieux ?

.....
.....

4) La salle de bain contient un ensemble d'objets qui se réfèrent à l'une des passions de la baronne, laquelle ? Comment peut-on la relier au nom "Île-de-France" qu'elle donna tardivement à sa villa ?

.....
.....
.....

A - LA VISITE DE LA VILLA : UN VOYAGE DANS LE TEMPS ET LES CULTURES...

La dernière salle expose une belle collection de porcelaines de la manufacture de Sèvres (XVIIIe siècle). Cette manufacture créée d'abord à Vincennes en 1740 sera installée à Sèvres, près de Paris en 1756 et produira de la porcelaine dure à partir de 1770, à l'imitation des célèbres porcelaines allemandes. La production se développera notamment grâce au gisement de kaolin – la matière première – découvert à cette époque près de Limoges.

5) Quels sont les usages de ces pièces de porcelaine ? À qui les destinait-on ?

.....

.....

.....

.....

B - LA VISITE DES JARDINS : UN VOYAGE DANS LE MONDE ET LES MILIEUX VÉGÉTAUX...

La création des jardins relevait d'un défi à la nature, sur cette crête ventée, aux sols secs et pauvres. Les terrassements furent effectués en 1911, la baronne fit dresser un plan d'eau et les parterres d'un jardin inspiré de l'Italie, bien moins étendu que les jardins actuels. Lorsque les visites de la baronne s'espacèrent, après 1920, le jardin - couverts d'un extraordinaire foisonnement de fleurs sans cesse renouvelées - dépérit rapidement. Lorsque l'Institut de France reçut le legs de la villa, il fit appel à Louis Marchand, en 1934. Il s'occupait de grands jardins dans les villas de la Côte d'Azur, mais ce tourangeau consacra son énergie et son inventivité sa vie durant à ces jardins, leur donnant leur forme actuelle avec leurs particularités - jardin florentin, japonais ou exotique... la guerre mit à mal ce travail, que Marchand reprit après 1945. En 1985 un gel sévère ruina les collections, puis une nouvelle équipe de jardiniers redonna vie à tous ces jardins.

Étape 1 : Quand la nature devient une œuvre de l'Homme

Les premiers jardins à visiter relèvent d'une création montrant comment, en des lieux et des époques différentes, l'Homme sut mêler les végétaux à ses propres architectures pour construire un paysage familier, témoin de sa culture, de ses goûts et de son art de vivre. Tu le verras dans les jardins espagnol, florentin, lapidaire, à la française et japonais.

Commençons notre parcours (se repérer sur le plan) par le jardin espagnol, en contrebas de la villa. L'Espagne se trouva durant tout le Moyen Âge à la rencontre des cultures musulmane et chrétienne ; le style des jardins musulmans, peuplés de bassins rafraîchissants, influença définitivement l'art des jardins espagnols.

B - LA VISITE DES JARDINS : UN VOYAGE DANS LE MONDE ET LES MILIEUX VÉGÉTAUX...

1) Quel est l'élément décoratif principal de ce jardin espagnol ? Pourquoi, en tenant compte du climat méditerranéen ?

.....

2) Quelle influence l'architecture de ce jardin méditerranéen évoque-t-elle ?

.....

3) Quelle est cette plante (voir son identification) ? Pourquoi a-t-elle sa place dans ce jardin ?

.....

Continuons notre voyage méditerranéen par **les jardins florentin et lapidaire** (c'est-à-dire contenant des vestiges archéologiques), hommages à l'Italie, où les jardins se développèrent à la Renaissance autour des villas et palais, désormais voués aux fêtes et aux promenades. Les allées, les colonnades et l'ordonnancement régulier des parterres étaient réalisés en harmonie avec les lignes sobres des palais, aux éléments librement inspirés de l'Antiquité.

B - LA VISITE DES JARDINS : UN VOYAGE DANS LE MONDE ET LES MILIEUX VÉGÉTAUX...

4) En quoi cette architecture du jardin florentin nous évoque-t-elle la Renaissance et le style, florentin, de la villa ?

.....
.....

5) Les éléments du jardin lapidaire – jardin de pierres – sont-ils en rapport avec le jardin florentin ? Pourquoi ? Donne quelques exemples.

.....
.....

B - LA VISITE DES JARDINS : UN VOYAGE DANS LE MONDE ET LES MILIEUX VÉGÉTAUX...

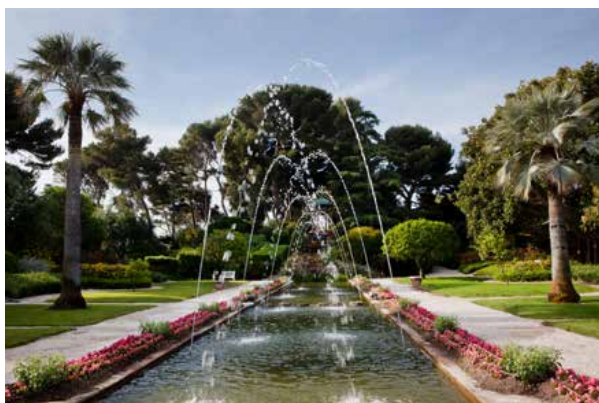

6) En quoi ces arbres sont-ils représentatifs de la zone méditerranéenne (nom, appartenance à un ensemble végétal) ?

.....
.....

Gagnons maintenant **la terrasse, vers le grand jardin** dit “à la française” pour poursuivre notre tour des jardins aménagés. Le jardin à la française - il subit une influence méditerranéenne ici - est contemporain de l’affirmation de la monarchie absolue au XVIIe siècle. Autour de la cour de Versailles, la noblesse suit les efforts faits par le roi Louis XIV pour paraître maître des éléments, même naturels, l’ordre et la symétrie règnent, pour valoriser l’architecture du palais, écrin du pouvoir. La nature est domptée grâce à une architecture savante, mêlée aux jeux d’eau pour un spectacle permanent.

B - LA VISITE DES JARDINS : UN VOYAGE DANS LE MONDE ET LES MILIEUX VÉGÉTAUX...

7) Comment ces jardins traduisent-ils la volonté d'harmonie géométrique ?

.....
.....
.....

8) Comment se mêlent architecture, végétation et autres éléments naturels ?

.....
.....

Pour achever notre visite des premiers jardins aménagés, gagnons en contrebas **le jardin japonais**. Dans un effort d'intégration de l'homme à la nature et à l'univers – en relation avec la religion première du Japon, le shintoïsme, puis le bouddhisme – le jardin doit représenter l'harmonie et non pas subir – en apparence – la trace de l'Homme. L'harmonie règne entre tous les éléments, à leur échelle, pour évoquer la méditation ou les étapes de la vie humaine.

9) Décris ce jardin voué à la méditation. Quel est le rôle de cet élément minéral soigneusement peigné, en vague, autour de petites roches ?

.....
.....

B - LA VISITE DES JARDINS : UN VOYAGE DANS LE MONDE ET LES MILIEUX VÉGÉTAUX...

10) Quelles sont ces espèces végétales, d'après leur fiche d'identification ?
En quoi sont-elles des plantes dites tropicales ?

.....
.....

11) Quelles peuvent être les conditions climatiques de cette zone, expliquant la forme de ces espèces végétales (taille, forme des feuilles etc.) ?

.....
.....
.....

B - LA VISITE DES JARDINS : UN VOYAGE DANS LE MONDE ET LES MILIEUX VÉGÉTAUX...

Étape 2 : Les végétaux au défi des milieux et des climats

Partons à la découverte de formes végétales d'autres zones climatiques du monde, sans que la main de l'Homme n'en contraigne les formes.

(voir plan de localisation)

Le jardin exotique... le parcours en zone aride !

Les zones arides de la planète se situent aussi bien en milieu tropical, donc chaud, que sous des latitudes beaucoup plus froides (plateau du Tibet par exemple). Les collections de plantes rassemblées ici proviennent de zones arides chaudes, les déserts. Les végétaux doivent donc affronter surtout la sécheresse. Avec moins de 200 mm par an, les pluies sont très irrégulières. La forme de leur tronc est adaptée pour favoriser la rétention de l'eau et celle de leurs feuilles pour résister à l'évaporation. Ces plantes sont dites xérophytes, ou adaptées à ce type de climat très sec.

B - LA VISITE DES JARDINS : UN VOYAGE DANS LE MONDE ET LES MILIEUX VÉGÉTAUX...

Voici l'exemple du **figuier de Barbarie**, mais tu pourras observer bien d'autres espèces végétales proches, cactus et autres, pour répondre à ces questions :

1) Que remarque-tu au niveau du tronc ? Quel lien avec la sécheresse ?

.....
.....
.....
.....
.....

2) Comment expliquer la présence d'épines ? Pourquoi ont-elles remplacé les feuilles habituelles ?

.....
.....
.....

B - LA VISITE DES JARDINS : UN VOYAGE DANS LE MONDE ET LES MILIEUX VÉGÉTAUX...

3) Quels sont les noms de ces végétaux et leur lieu d'origine d'après les étiquettes d'identification ?

.....

4) Comment se sont-ils adaptés à la sécheresse ? Observez leur tige, leur feuillage...

.....

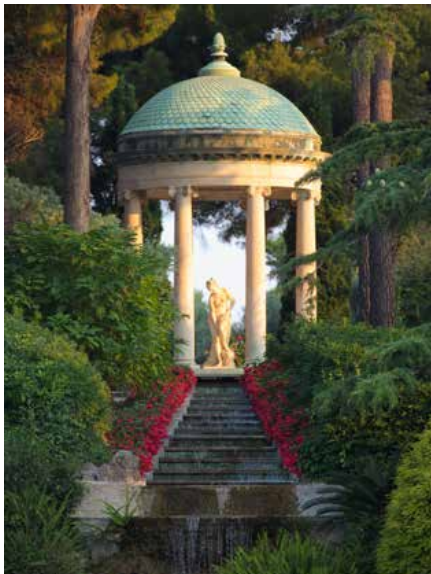
Quittons le jardin exotique pour achever notre parcours par **le jardin provençal**, soumis à des conditions climatiques méditerranéennes bien moins rudes ; il n'en reste pas moins que la sécheresse de l'été est bien présente et influence la vie des végétaux.

5) L'olivier est l'emblème de la Méditerranée, comment évite-t-il une trop grande évaporation de son eau l'été ? Observe les feuilles.

.....

B - LA VISITE DES JARDINS : UN VOYAGE DANS LE MONDE ET LES MILIEUX VÉGÉTAUX...

Notre parcours dans les jardins s'achève par une petite ascension vers **la rotonde**, où une statue de Diane au vase nous accueille... Elle résume à elle seule, face à la villa, ce que fut le rêve de Béatrice Ephrussi de Rothschild.

6) Quelle époque cette rotonde évoque-t-elle ? Et cette statue ? Pourquoi font-elles penser au style de décoration à l'intérieur de la villa ?

.....

.....

.....

.....

7) En regardant la façade sud de la villa, comment peut-on résumer l'architecture voulue par la baronne : style, époque d'influence, éléments décoratifs évoquant une époque et un type de monument ?

.....

.....

.....

.....

3 Qu'as-tu retenu ?

A - LE QUIZ DE LA VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD

1) Qui a érigé cette villa ?

.....

2) Quand a-t-elle été construite ?

.....

3) Quand l'Institut de France en a-t-il hérité ?

.....

4) De quelle époque la baronne s'est-elle inspirée pour l'architecture de la villa ?

.....

5) De quel pays ?

.....

6) Quel architecte réalisa la villa ?

.....

7) À quels rois français font allusion les styles des salons du rez-de-chaussée ?

.....

8) Qui a peint "le char de l'Amour tiré par des colombes" dans le Grand salon ?

.....

9) Qui a peint le tableau montrant le châtimeut de Phaéton dans le Petit salon ?

.....

10) D'où viennent les grands panneaux laqués, dont celui dit de Coromandel ?

.....

11) Quelle est la grande manufacture de porcelaine allemande au XVIIIe siècle ?

.....

12) Quelle est sa concurrente française ?

.....

A - LE QUIZ DE LA VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD

13) Quelles sont les grandes manufactures de tapisserie en France ?

.....

14) Des tapisseries évoquent un grand écrivain espagnol, qui est-ce ?

.....

15) Quel est l'emblème animal, reproduit sur les murs de toute une pièce ?

.....

16) Qui sont les grands peintres français du XVIIIe siècle, dont les œuvres figurent dans la villa ?

.....

17) Qui fut le grand organisateur des jardins actuels, créés après 1934 ?

.....

18) Quels sont les noms des jardins marqués par l'œuvre de l'Homme ?

.....

19) Un jardin à la française laisse-t-il la nature s'exprimer librement ou la maîtrise-t-il par des parterres réguliers, des lignes géométriques ?

.....

20) Quel est l'arbre, donnant des fruits, associé à la Méditerranée ?

.....

21) Quels types de plantes voit-on dans le jardin exotique ?

.....

B - PISTES DE PROLONGEMENT EN CLASSE

3 Qu'as-tu retenu ?

a - La villa, hommage à la Renaissance italienne

Quel est le style copié par ces éléments d'architecture ? Dans quel pays est-il apparu ?

.....
.....

Peut-on considérer ce style comme un nouveau type de décor par rapport au Moyen Âge ?

.....
.....

Pourquoi est-il le témoignage d'une influence de l'Antiquité ?

.....
.....

Dans quel type de bâtiment le trouvait-on ?

.....
.....

B - PISTES DE PROLONGEMENT EN CLASSE

a - La villa, hommage à la Renaissance italienne

Quelle est l'inspiration de ces plaques de marbre sculptées ?

.....

De quelle époque datent-elles ?

.....

Pourquoi le réalisme de leur sculpture marque-t-il une rupture à la Renaissance ?

.....

B - PISTES DE PROLONGEMENT EN CLASSE

b - L'évolution de la peinture, reflet de son époque

Quel est le genre de peinture proposé par ce tableau ?

.....
.....

Pourquoi est-il encore marqué par le genre de sujets de la peinture médiévale ?

.....

Quel est le genre de peinture proposé par ce tableau vénitien du XVIe siècle ?

.....

Pourquoi est-il différent du précédent ?

.....

En quoi les éléments du tableau (personnage, arrière-plan, décor) portent-t-ils la marque de la Renaissance ?

.....

Reconnais-tu cet épisode mythologique ?

.....

Quel est désormais le rôle de l'Antiquité dans la peinture du XVIIIe siècle ?

.....
.....

B - PISTES DE PROLONGEMENT EN CLASSE

3 Qu'as-tu retenu ?

c - Commentaire d'une œuvre

Réalise un commentaire détaillé du tableau de Pellegrini, en utilisant la légende.

Selon la mythologie grecque, Phaéton, fils du soleil (Hélios) renversa le char de celui-ci et faillit incendier l'univers. Furieux, Zeus le foudroya. Pellegrini, peintre vénitien du XVIIIe siècle, reproduit cette scène mythologique et sensationnelle de la mythologie grecque dans un but décoratif.

B - PISTES DE PROLONGEMENT EN CLASSE

Pour découvrir l'œuvre étudiée, le contexte de sa création.

- Approcher l'œuvre à l'aide de la fiche de commentaire et de son titre.
- Comprendre à quelle utilisation l'œuvre était destinée.

Pour réfléchir à la nature des éléments observés.

- Faire la différence entre les éléments des différentes parties.
- Trouver l'élément essentiel dans chaque partie de l'œuvre, sans tenir compte de sa taille.
- Donner un nom à chaque renseignement prélevé pour pouvoir le citer en le localisant précisément.

Pour établir des liens entre les différents éléments.

- Regrouper les éléments par thème, en tenant compte de la consigne.
- Comprendre quel est le thème le plus important.

Pour analyser l'œuvre par rapport à son contexte et l'intention de son créateur.

- Quel est l'élément principal définissant l'œuvre et son genre, en rapport avec les courants artistiques de cette époque ?
- Quelle était l'intention de l'artiste, par rapport au contexte de création de cette époque ?

d - Les matières précieuses d'œuvres raffinées

Cette tapisserie de la manufacture des Gobelins illustre d'après un dessin de Coppel (peintre de la cour de Louis XV) un épisode du *Don Quichotte* de Cervantes : les jeunes filles d'une auberge font boire le chevalier étourdi avec une paille, car il a gardé le casque de son armure en se croyant dans un château.

Pour quelles raisons ces grandes tapisseries ornaient-elles les murs des châteaux ?

.....

En quoi cette tapisserie peut-elle se comparer à un tableau ?

.....

À quoi voit-on le savoir-faire des tisserands ?

.....

Cette sculpture en terre cuite a été créée par Joseph-Charles Marin (1759-1834). Une jeune fille, habillée à l'antique, porte une corbeille de fleurs : c'est une vestale (prêtresse antique) qui porte l'offrande sur l'autel de l'Amour. L'artiste est influencé par son maître, le sculpteur Clodion, qui passa sa jeunesse à copier des œuvres antiques en Italie.

Quel est le sujet de la scène ?

.....
.....

Comment le sculpteur nous montre-t-il son talent ?

.....

Pourquoi cette statuette est-elle représentative de l'art classique du XVIIIe siècle ?

.....

B - PISTES DE PROLONGEMENT EN CLASSE

D'après la légende de la photo, de quoi s'agit-il ?

.....

Pourquoi cette porcelaine appartient-elle aux grandes œuvres de son temps ?

.....

Pourquoi est-ce une pièce unique ?

.....

B - PISTES DE PROLONGEMENT EN CLASSE

e - Jardins du monde et des cultures

Voici trois végétaux représentatifs de trois zones climatiques du monde...

Nomme-les, place leur nom dans la case correspondant à leur zone climatique, explique leur adaptation aux conditions climatiques par leur aspect (taille, tronc, feuillage etc.)

A

B

C

B - PISTES DE PROLONGEMENT EN CLASSE

Nom de l'espèce	Zone climatique	Caractères d'adaptation
	Méditerranéenne	
	Tropicale humide	
	Aride et chaude	

B - PISTES DE PROLONGEMENT EN CLASSE

Voici quatre jardins représentatifs de quatre époques ou cultures du monde...

Nomme-les, place leur nom dans la case correspondant à leur localisation et à leur style, explique leur aspect par le mode vie et de pensée des cultures qui les ont produits (organisation, rôle de l'eau, type de végétaux et taille des arbres, éléments d'architecture insérés dans le jardin etc.)

A

B

D

C

B - PISTES DE PROLONGEMENT EN CLASSE

Nom du jardin	Nom de l'espèce	Éléments d'architecture	Mode d'organisation générale

La visite est désormais terminée et l'histoire de la villa Ephrussi de Rothschild et de la Baronne Béatrice n'ont plus de secrets pour toi.

À bientôt !

