
XIXe siècle (Les arts au service du pouvoir)

Contexte historique.

La construction de l'opéra Garnier est décidée par Napoléon III dans le cadre des grands travaux de rénovation de la capitale menés par le baron Haussmann.

L'ancien opéra situé rue Le Peletier n'est pas assez sécurisé, un attentat y a lieu le 14 janvier 1858 visant Napoléon III et sa femme Eugénie. Trois bombes éclatent au passage du cortège. Le couple impérial, légèrement blessé, assiste cependant à la représentation de « Marie-Stuart ».

Dès le lendemain, l'empereur décide de construire une nouvelle salle. L'opéra est alors mis au concours national et international pour l'édification d'une « Académie impériale de musique et de danse ». Charles Garnier, jeune architecte inconnu de 35 ans, remporte l'épreuve.

Quinze ans après sa mise en chantier, le palais Garnier est inauguré le 5 janvier 1875. Ironie de l'histoire, l'empereur dont la lettre « N » entrelacée du « E » de son épouse frappe le fronton de l'opéra, n'assiste pas à cet événement. Il est mort depuis deux ans lors de son exil en Angleterre.

Les œuvres

L'opéra de Garnier, lieu de prestige, rassemble bourgeoisie et aristocratie lors d'événements mondains : représentations, bals, ballets. Toute la partie réception, du grand escalier aux balcons intérieurs, constitue un vrai théâtre social où chacun prend plaisir à voir et à être vu.

Pour mener à bien l'œuvre qu'il conduit, Charles Garnier fait appel aux plus grands peintres et sculpteurs officiels de l'époque, ainsi qu'aux meilleurs ouvriers de France. La décoration, avec ses marbres précieux, ses peintures allégoriques et ses mosaïques dorées, est si luxueuse qu'elle en fait l'opéra le plus prestigieux du monde.

Le plan de l'opéra de Garnier se présente comme une succession d'espaces d'apparat, conduisant le spectateur dans un cheminement aux effets calculés, jusqu'à la salle de spectacle.

Cette salle est un espace sacré rouge et or, écrin précieux d'où l'on peut, grâce aux loges en balcons, se montrer et admirer autant la foule que le spectacle.

Un immense lustre de bronze et de cristal participe à l'ambiance et à la magie des lieux. Cette salle, à l'acoustique exceptionnelle, est un écrin de marbre, de bois et de velours qui habillent, en réalité, une importante structure métallique. Cette utilisation du métal dans une salle de spectacle est tout à fait innovante. Dans ce domaine, l'œuvre de Garnier est donc pionnière.

Aux entractes, le public rejoint l'immense foyer richement décoré qui occupe toute la façade et donne sur une loggia ouverte sur la place de l'Opéra et d'où l'on peut admirer la perspective de l'avenue de l'Opéra jusqu'au Louvre.

L'arrière du bâtiment est entièrement occupé par la gigantesque cage de scène dont le corps carré, massif, imposant est à la mesure de la machinerie qu'elle abrite.

Sur les façades extérieures, de nombreuses statues dorées, de marbre, de pierre représentent les arts (poésie, danse, musique instrumentale, chant...) dont le culte est célébré au sein de l'opéra. Jean-Baptiste Carpeaux représente « La danse » dans une des sculptures de la façade.

Tous les arts convoqués inspirent les artistes de l'époque. Degas réalise de nombreuses œuvres représentant la danse : des tableaux et la sculpture « La petite danseuse de 14 ans ».

Liste d'œuvres en réseau

• Arts de l'espace

<p>La cathédrale de la Major Léon Vaudoyer (l'architecte initial) 1852-1893 Architecture 70 x 53 x 142 m (h x l x L) Marseille http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Sainte-Marie-Majeure_de_Marseille</p>	<p>Cette cathédrale présente plusieurs similitudes avec l'Opéra Garnier. Napoléon III pèse dans la décision de sa construction. Eugène Viollet-le-Duc est opposé au projet. Les travaux s'achèvent sous la IIIe République, principalement pour des problèmes financiers. Enfin, l'architecture mélange délibérément différents styles.</p>
--	--

• Arts du spectacle vivant

<p>Casse-Noisette Piotr Ilitch Tchaïkovski 1892 Ballet 1 h 30 min http://fr.wikipedia.org/wiki/Casse-Noisette</p>	
<p>Le lac des cygnes Piotr Ilitch Tchaïkovski 1875 Ballet 2 h 30 min http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Lac_des_cygnes</p>	

• Arts du visuel

<p>La classe de danse Edgar Degas 1874 Huile sur toile 87 x 75 cm Musée du Louvre à Paris http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Degas-_La_classe_de_danse_1874.jpg</p>	
<p>Avenue de l'opéra Camille Pissarro 1898 Huile sur toile 73 x 92 cm Musée des Beaux Arts à Reims http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Camille_Pissarro_002.jpg</p>	<p>L'initiative de la percée de cette avenue a été soutenue par Napoléon III. D'abord appelée « avenue Napoléon », cette voie relie l'Opéra et le Louvre.</p>

Références des œuvres présentées

Opéra de Paris (Opéra Garnier) Charles Garnier 1861-1874 Photographie http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Paris_Oper_um_1900.jpg	Cette photographie colorisée de la Place de l'opéra, a été prise entre 1890 et 1905 (Auteur inconnu)
Le grand escalier de l'Opéra Garnier Charles Garnier 1861-1874 Architecture 30 m de hauteur Opéra Garnier à Paris http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Opera_Garnier_Grand_Escalier.jpg	
La danse Jean-Baptiste Carpeaux 1869 Sculpture 420 x 298 x 145 cm (h x l x p) Musée d'Orsay à Paris http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:AllegorieDanse.jpg	La copie de cette œuvre qui remplace l'original à l'Opéra Garnier depuis 1964, a été sculptée par Paul Belmondo.
La grande danseuse (ou Petite danseuse de 14 ans) Edgar Degas 1879 - 1881 Sculpture 98 x 35 cm Metropolitan museum of art à New-York http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Glyptoteket_Degas1.jpg	