

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Collège et lycée

Histoire des arts · Français · Histoire · Arts plastiques · EMC

Veltha Productions · saison 2026–2027

Studio Hébertot, Paris, 2026.

01 — ENTRER DANS LE SPECTACLE

Pourquoi ce spectacle avec des élèves ?

Trois peintres, vingt ans, tout à prouver. Et une idée fixe : changer la peinture.

La naissance de l'impressionnisme ressemble ici à l'aventure d'une bande d'amis. C'est ce qui donne au spectacle son énergie et son charme.

La pièce s'attache aux années de jeunesse de Claude Monet, Auguste Renoir et Frédéric Bazille, quand rien n'est encore joué. Les toiles ne trouvent pas preneur, les parents s'inquiètent, les discussions sur l'art s'enflamment. L'histoire de l'art se construit dans les échanges, les désaccords et la camaraderie.

Histoire des arts, français, histoire du XIXe siècle, arts plastiques : le spectacle offre plusieurs portes d'entrée sans transformer le théâtre en cours magistral. Les élèves rencontrent d'abord des jeunes gens qui cherchent leur voie, travaillent, se disputent, doutent et recommencent.

Repères pratiques

DURÉE
1 h 10, sans entracte

PUBLIC
Dès 12 ans, particulièrement adapté de la 4e au lycée

DISTRIBUTION
6 comédiens, une vingtaine de personnages

FORME
Dispositif léger, changements à vue, lumière et musique au service du récit

PARCOURS
Plus de 50 représentations depuis 2023 : Paris, Avignon, Montpellier

Comment utiliser ce dossier

AVANT LA SORTIE	p. 3 à 5 et 9 : récit, repères, préparation (20 à 40 min)
PENDANT	p. 8 : observer le jeu, les costumes, les changements de lieu
APRÈS LA SORTIE	p. 10 à 13 : discussion, écriture, débat, pratique théâtrale
POUR APPROFONDIR	p. 6, 7, 14 et 15 : Bazille, sources, disciplines, corpus d'œuvres

Les pages 3 et 4 révèlent la fin du récit : elles s'adressent d'abord à l'enseignant.

Théâtre des Beaux-Arts Tabard, Montpellier, novembre 2026.

02 — LE RÉCIT

Le spectacle en quelques mots

Paris, 1862. Trois jeunes peintres se croisent. Ils s'appellent Monet, Renoir et Bazille. Ils ont à peine vingt ans, ils ne sont pas encore célèbres. Ils cherchent un langage, une place dans un monde qui les regarde de travers.

Autour d'eux, une époque en effervescence : Manet provoque, Baudelaire dérange, Zola observe, et les académies verrouillent. En tentant de concilier sa passion pour la peinture avec les attentes de sa famille, Bazille se retrouve au cœur d'un mouvement qui ne porte pas encore le nom d'impressionnisme.

La pièce suit ces années de doutes, de complicités, de révoltes et de recherche, jusqu'à la guerre de 1870. À travers le regard de Bazille, elle interroge ce que signifie être artiste, la jeunesse face au choix et l'amitié au cœur de la création.

Trois tempéraments

BAZILLE

Le point d'observation

Issu d'un milieu aisé, il peut aider ses amis mais doit aussi s'affranchir des attentes familiales. Il cherche longtemps sa voix propre.

MONET

L'obstination

Il avance avec une exigence presque brutale : sortir, voir la lumière, peindre le présent. La précarité rend cette exigence plus aiguë.

RENOIR

L'élan

Il apporte une énergie communicative. Son goût de la vie et son humour maintiennent le groupe en mouvement quand tout se complique.

1862–1870 : huit années décisives

Le spectacle ne raconte pas « toute la vie » des peintres. Il choisit le moment fragile où tout se décide : apprentissage, premières œuvres, refus du Salon, pauvreté, amitiés, reconnaissance naissante, puis rupture de 1870.

1862	Bazille arrive à Paris pour ses études de médecine et entre dans l'atelier du peintre Charles Gleyre. Il y rencontre Monet, Renoir et Sisley.
1863	Le Salon, ses jurys et ses refus deviennent un enjeu central. Au Salon des refusés, Manet cristallise le scandale autour d'une peinture du présent avec *Le Déjeuner sur l'herbe*.
1864–1866	Les jeunes peintres quittent peu à peu l'apprentissage académique. Ils peignent ensemble, voyagent, cherchent la lumière et un langage personnel.
1867	Monet traverse de graves difficultés financières. La correspondance avec Bazille, qui l'aide et lui achète une toile, témoigne concrètement de cette précarité. Bazille peint *La Réunion de famille* à Méric, près de Montpellier.
1868–1869	Bazille affirme sa peinture. Les artistes vivent, exposent, échouent, recommencent. Les liens du groupe se transforment.
1870	La guerre franco-prussienne rompt l'élan. Bazille s'engage comme simple soldat. Il est tué au combat le 28 novembre, à Beaune-la-Rolande, à 28 ans.

À garder en tête

Le mot « impressionnisme » n'existe pas encore pendant la période racontée : il naîtra en 1874, quatre ans après la mort de Bazille. Le spectacle s'intéresse à ce qui précède le mouvement constitué : une manière de voir, des amitiés, des refus, des essais et l'envie de peindre autrement.

La peinture en train de changer

Les discussions du spectacle parlent d'esthétique, mais toujours à partir de situations très concrètes. Cinq notions permettent aux élèves de suivre ce qui se joue.

LE SALON

La principale porte d'entrée du monde de l'art. Il existe des marchands et des expositions privées, mais être accepté au Salon, c'est être vu, obtenir des commandes, espérer vendre. Le jury pèse lourd.

L'ATELIER

On y apprend la technique, le dessin, les modèles anciens. Mais Monet rejette l'idée d'y apprendre une manière « correcte » de peindre.

PEINDRE DEHORS

Sortir de l'atelier, regarder la nature directement, travailler les effets de lumière : un geste pratique autant qu'esthétique.

LE TUBE DE PEINTURE

Inventé en 1841, le tube métallique rend la couleur facile à transporter. Il n'invente pas la peinture en plein air, mais il la facilite beaucoup.

LA VIE MODERNE

Peindre son époque, ses proches, les loisirs, les paysages réels plutôt que des sujets mythologiques : le présent devient un sujet digne de la peinture.

« Être peintre, c'est tous les jours. Faut aller dehors, voir la lumière, essayer de capter des instants. »

MONET, DANS LA PIÈCE

Claude Monet, Bazille et Camille, 1865.

Bazille : regarder les autres pour se trouver

Frédéric Bazille, Portrait de Renoir, 1867.

Le spectacle choisit Bazille comme point d'observation. C'est un déplacement important : il permet de regarder Monet et Renoir avant leur gloire, à hauteur d'ami.

Bazille vient d'un milieu aisé, une famille protestante de Montpellier. Il observe ses amis lutter pour vivre de leur peinture, les aide, achète des toiles, partage ses ateliers. Cette différence sociale ne le met pas à l'abri du doute : lui aussi doit convaincre sa famille et trouver ce qui lui appartient vraiment.

Sa mort à 28 ans laisse une œuvre courte et un rôle essentiel dans l'histoire du groupe. La pièce travaille ce paradoxe : un peintre aujourd'hui moins connu, mais un ami sans lequel cette aventure n'aurait pas eu la même forme.

Une question simple à poser aux élèves : peut-on créer seul ?

À plusieurs reprises, les personnages défendent l'indépendance de l'artiste tout en ayant besoin les uns des autres pour vivre, travailler, se confronter et tenir. Cette contradiction peut devenir un fil rouge de la séance, avant ou après le spectacle.

« Si je t'aide ce n'est pas par pitié, c'est parce que tu es mon ami. [...] Avec tous ces tableaux, c'était chez Monet, Renoir et Bazille. »

BAZILLE À MONET, DANS LA PIÈCE

Des archives au théâtre

La pièce s'appuie sur des faits réels et sur les archives de l'époque. Elle ne cherche pas pour autant à reconstituer un musée de cire : le théâtre relie des faits, imagine des situations et donne une voix à ce que les documents ne disent pas.

CE QUE LE SPECTACLE REVENDIQUE COMME HISTORIQUE

– La relation entre Bazille, Monet et Renoir est pensée au plus près de la réalité historique.

– Les lettres de Monet à Bazille reprises dans la pièce sont authentiques.

– Un certain nombre de répliques des trois peintres sont directement issues de leur correspondance.

LÀ OÙ COMMENCE LA FICTION

– Les dialogues privés sont nécessairement reconstruits pour le plateau.

– Les raisons du départ de Bazille à la guerre comportent une part de fiction : il n'a laissé aucune explication permettant de trancher.

Piste de travail : document ou fiction ?

Faire repérer aux élèves trois statuts différents : un fait vérifiable, une parole d'archive, une hypothèse dramatique. Le but n'est pas de « piéger » le spectacle, mais de comprendre comment une œuvre transforme des traces historiques en récit.

Faire beaucoup avec peu

La mise en scène de Julien Gallix privilégie le mouvement et la clarté. Le plateau reste volontairement léger : six chaises en bois, un chevalet, trois portants à costumes, des tableaux posés au sol. Les comédiens restent au plateau, jouent et se transforment à vue.

Un changement d'attitude, un accessoire ou un déplacement suffisent à faire apparaître un atelier, un salon, un café, une plage ou un voyage en train. Quatre ambiances de lumière, créées par Laure-Anne Néré, composent des tableaux successifs. La musique, Bach, Mozart, Schubert, ponctue les moments clés.

À observer pendant la représentation

- Comment les six chaises changent-elles de fonction selon les scènes ?
- À quel moment comprend-on qu'un comédien vient de changer de personnage ?
- Comment la lumière fabrique-t-elle un lieu sans décor réaliste ?
- Que produit le fait de voir les changements de costumes ?

Studio Hébertot, Paris : la boîte noire.

Avignon, 2026 : la même pièce en plein air.

La pièce se joue aussi bien dans un théâtre équipé que dans un musée ou une cour en plein air : à Avignon, elle a été jouée 19 fois en extérieur. On peut demander aux élèves ce qui change, ou ne change pas, d'un lieu à l'autre.

08 — PRÉPARER SANS TOUT RACONTER

Avant le spectacle

Inutile de faire un cours complet sur l'impressionnisme avant la sortie. Quelques repères suffisent pour que les élèves reconnaissent les enjeux lorsqu'ils surgissent dans l'action.

1. Trois images, trois hypothèses

15 min · tous niveaux

Projeter trois œuvres du corpus (p. 15) : le *Portrait de Renoir* par Bazille, *L'Atelier de Bazille* et *Bazille et Camille* de Monet. Que peut-on deviner d'un groupe d'artistes à partir des tableaux qu'ils font les uns des autres, de leurs ateliers et de leurs modèles ?

2. Le Salon : une porte unique

10 min · tous niveaux

Donner cette règle, volontairement simplifiée : « Pas de Salon, pas d'exposition, pas de commandes, pas d'argent. » Que cela change-t-il pour un jeune peintre ? Qui décide de ce qui mérite d'être montré ? Que peut produire un refus : découragement, colère, invention d'autres voies ?

3. Être artiste à vingt ans

15 min · tous niveaux

Par groupes, choisir une contrainte et préparer une prise de parole d'une minute : rassurer ses parents ; ne pas avoir d'argent pour le matériel ; vouloir rompre avec ce qu'on vous enseigne ; avoir un ami plus talentueux ou plus reconnu que soi.

Objectif : arriver au spectacle avec des questions plutôt qu'avec des réponses toutes faites, puis comparer ses hypothèses à ce qu'on a vu.

Après le spectacle

À chaud · 10 minutes

Chaque élève note une image de scène, une phrase et un personnage qui lui restent. Mettre en commun sans chercher immédiatement à expliquer : le souvenir concret du plateau est un bon point de départ.

Questions pour une discussion en classe

- Pourquoi avoir choisi Bazille, le moins connu des trois, comme centre du récit ?
- Monet est-il un meneur, un ami difficile, un artiste exigeant, ou les trois à la fois ?
- L'argent empêche-t-il de créer, aide-t-il à créer, ou les deux ?
- Le Salon protège-t-il une exigence artistique ou bloque-t-il la nouveauté ?
- À quel moment sent-on que ces jeunes peintres commencent à former un groupe ?
- La pièce parle-t-elle davantage de peinture ou de jeunesse ?
- Que change la guerre de 1870 dans le récit ?

Un court écrit possible · dès la 4e

Choisissez une scène qui vous semble raconter la naissance d'un artiste. Décrivez d'abord ce qui se passe concrètement sur le plateau, puis expliquez ce que cette scène fait comprendre sur la création, le doute ou la reconnaissance.

10 — DÉBAT ARGUMENTÉ · 45 À 60 MIN · DE LA 3E AU LYCÉE

Atelier : vous êtes le jury du Salon

Le Salon est l'un des moteurs dramatiques de la pièce. Cette activité fait sentir aux élèves le poids d'un jury, les critères implicites et le conflit entre tradition et nouveauté.

MISE EN PLACE

– Former des groupes de quatre à six élèves : chaque groupe constitue un jury.
– Présenter les quatre œuvres proposées page 15 : deux ont été acceptées au Salon, deux refusées. Ne révéler le verdict historique qu'après le débat.
– Le jury doit choisir deux œuvres à exposer et en refuser deux.

CRITÈRES POSSIBLES

Maîtrise du dessin

La composition paraît-elle construite, lisible, maîtrisée ?

Sujet

Le sujet semble-t-il noble, moderne, banal, provocateur ?

Finition

La touche est-elle visible ? Le tableau paraît-il « terminé » ?

Originalité

L'œuvre respecte-t-elle les modèles ou cherche-t-elle une autre voie ?

Effet produit

Que ressent-on devant l'œuvre ? Cet effet est-il un critère valable pour un jury ?

Retour au spectacle

Comparer les critères construits par la classe aux reproches adressés aux artistes dans la pièce. Puis poser une dernière question : si les institutions refusent une nouveauté, comment cette nouveauté peut-elle tout de même trouver son public ? (En 1874, les futurs impressionnistes organiseront leur propre exposition.)

Atelier : du tableau à la scène

Frédéric Bazille, L'Atelier de Bazille (rue de la Condamine), 1870. Musée d'Orsay.

Partir d'un tableau de Bazille et imaginer ce qui se passe juste avant ou juste après l'instant peint.

ÉTAPE 1 · REGARDER

Qui occupe l'espace ? Qui regarde qui ? Où se trouve le peintre ? Quels objets racontent la vie d'un atelier ? Travail, sociabilité, attente ou mise en scène ?

ÉTAPE 2 · ÉCRIRE

Par deux, écrire douze répliques au plus. Le dialogue doit faire entendre à la fois une question artistique et une question très concrète de la vie quotidienne.

ÉTAPE 3 · JOUER

Jouer la scène avec trois chaises et un seul accessoire. Interdiction d'expliquer le lieu : il doit apparaître par les corps, les regards et l'usage de l'objet.

Atelier : vrai, vraisemblable, inventé

> *« Il me faut à tout prix cinquante francs [...] Faites cela, mon ami, vous savez que c'est un cas grave. »*
>
> LETTRE DE MONET À BAZILLE, REPRISE DANS LA PIÈCE · SOURCE P. 15

À partir d'une lettre ou d'un court document, les élèves écrivent une scène de deux pages au plus. Ils peuvent inventer les réactions, les silences, le lieu et ce qui précède la lettre. Ils ne peuvent pas modifier les informations certaines du document.

Studio Hébertot, Paris, 2026.

À la fin, annoter le texte

- en vert : les éléments documentés ;
- en bleu : les éléments vraisemblables mais non attestés ;
- en marge : le choix de mise en scène qui transforme le document en théâtre.

Ce que l'exercice fait comprendre

Une fiction historique n'est pas l'opposé de l'histoire. Elle peut être une manière d'organiser les traces, à condition de savoir où s'arrête le document et où commence l'hypothèse.

Des prolongements selon les disciplines

FRANÇAIS	Le dialogue théâtral ; l'argumentation ; le personnage historique ; écrire à partir d'une lettre ; Baudelaire et Zola, figures du XIXe siècle.
HISTOIRE	Paris sous le Second Empire ; institutions, presse et vie artistique ; la guerre de 1870 ; trajectoires individuelles dans l'événement.
ARTS PLASTIQUES	Peindre le présent ; cadrage, lumière, touche, plein air ; atelier et pratique collective ; œuvre académique et recherche moderne.
HISTOIRE DES ARTS	Réseaux d'artistes ; circulation entre peinture, littérature, presse, théâtre et musique ; un mouvement avant sa reconnaissance.
EMC ET ORAL	Liberté de création, normes collectives, légitimité des jurys ; entraide, inégalités sociales et accès à la culture ; débat argumenté.

Liens avec les programmes (à titre indicatif)

– Histoire, 4e : « Société, culture et politique dans la France du XIXe siècle ».
– Français, 4e : « Individu et société : confrontations de valeurs ? » ; le théâtre.
– Histoire, 1re générale : « La France dans l'Europe des nationalités : politique et société (1848–1871) ».
– Histoire des arts et arts plastiques, collège et lycée : l'artiste et son époque, l'œuvre et ses lieux d'exposition.

Évaluation courte possible

À l'oral ou à l'écrit : « Montrez, à partir de deux scènes précises, que la pièce raconte à la fois une aventure artistique et une aventure humaine. » On attend des exemples de mise en scène, des éléments sur la peinture et une réflexion sur les relations entre les personnages.

Corpus d'œuvres et sources

Portrait de Pierre-Auguste Renoir — p. 6 et 9

Frédéric Bazille, 1867. Musée d'Orsay, Paris.

L'Atelier de Bazille — p. 9 et 12

Frédéric Bazille, 1870. Musée d'Orsay, Paris. L'atelier de la rue de la Condamine.

L'Ambulance improvisée — prolongement

Frédéric Bazille, 1865. Musée d'Orsay, Paris. Monet, blessé à la jambe, soigné par Bazille, alors étudiant en médecine.

Bazille et Camille — p. 5 et 9

Claude Monet, 1865. National Gallery of Art, Washington. Étude pour Le Déjeuner sur l'herbe de Monet.

Pour le jury du Salon (p. 11) · à projeter

Alexandre Cabanel, *La Naissance de Vénus*, 1863 · musee-orsay.fr/fr/oeuvres/98
Édouard Manet, *Le Déjeuner sur l'herbe*, 1863 · musee-orsay.fr/fr/oeuvres/904
Claude Monet, *Femmes au jardin*, 1866 · musee-orsay.fr/fr/oeuvres/807
Frédéric Bazille, *La Réunion de famille*, 1867 · musee-orsay.fr/fr/oeuvres/59

Pour l'enseignant, à ne pas projeter : acceptées au Salon, Cabanel (1863, achetée par Napoléon III) et Bazille (1868) ; refusées, Manet (exposé au Salon des refusés, 1863) et Monet (1867, toile achetée par Bazille pour aider son ami).

Sources

Lettres de Monet à Bazille : Daniel Wildenstein, Claude Monet. Biographie et catalogue raisonné, t. I, Lausanne-Paris, 1974.
Lettres de Bazille : fonds du musée Fabre, Montpellier ; Frédéric Bazille, Correspondance, éd. Didier Vatuone, 1992.
Œuvres : domaine public, reproductions sur les sites des musées (musee-orsay.fr, nga.gov).

Petit lexique pour la sortie

ACADÉMIE, ACADÉMISME	Ensemble de normes et d'institutions qui définissent une hiérarchie des sujets et des manières de peindre.
SALON	Grande exposition officielle. Y être accepté est, pour un jeune artiste, un enjeu de visibilité et de carrière.
PLEIN AIR	Pratique consistant à peindre directement dehors, face au motif et à la lumière.
TOUCHE	Trace laissée par le pinceau. Une touche visible fait sentir le geste, la lumière et la matière.
CORRESPONDANCE	Ensemble de lettres échangées. Dans la pièce, c'est une source historique majeure.
IMPRESSIONNISME	Nom donné en 1874 à un mouvement qui privilégie les effets de lumière, la vie moderne et une peinture souvent réalisée sur le motif.

Équipe artistique

Texte : Vincent Marc
Mise en scène : Julien Gallix
Avec : Emma Boddaert et Zoé Lacombe (en alternance), Théophile Douin, François-Xavier Drevet, Edouard Edilber, Marceau Gavrel, Gabriel Mirété
Costumes : Marie-Hélène Vienot
Décors : Valérie de la Morandière, Stéphanie Clotteau Douin
Lumières : Laure-Anne Néré
Photographies : Enzo Alcamo · Affiche : Sacha Lalo
Production : Veltha Productions

SÉANCES SCOLAIRES

Représentations en journée possibles pour les établissements.

Rencontre avec l'équipe artistique à l'issue de la représentation, sur demande.

Teaser (1 min) : youtu.be/mzfWU8EpKI0

CONTACT — VELTHA PRODUCTIONS

Vincent Marc

diffusion@velthaproductions.com
01 84 16 67 32
velthaproductions.com

veltha productions