

Le musée
**TOULOUSE-
LAUTREC**
_ALBI

*Un artiste
de la modernité
au cœur de
la Cité épiscopale*

2022 / 2023
100^E TL
CENTENAIRE DU
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC / ALBI

albi
• MA VILLE

m
musée
TOULOUSE-LAUTREC
ALBI-TARN

MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC / ALBI

« Il y a dix-huit ans, le peintre Henri de Toulouse-Lautrec mourait prématurément, laissant toutefois, avec une réputation qui depuis ses débuts n'avait fait que grandir dans les milieux d'art français et étrangers, une œuvre profondément originale et quoiqu'interrompue, d'une qualité et même d'une abondance exceptionnelles. Depuis ce temps, la réputation est devenue gloire et l'œuvre est disputée par tous les grands musées et les collectionneurs les plus éclairés. »

« La mère d'Henri de Toulouse-Lautrec, désireuse de perpétuer la mémoire de son fils et d'assurer à sa ville natale l'attrait, l'enseignement et le profit de cette partie capitale de son œuvre, a résolu, monsieur le maire, de l'offrir à la ville d'Albi. »

**Comtesse Adèle de Toulouse-Lautrec,
Maurice Joyant, Gabriel Tapié de Céleyran.**

*Lettre commune
Novembre 1919.*

« La ville d'Albi, fière de posséder les œuvres d'un de ses plus illustres enfants, ne négligera rien pour assurer à son œuvre si originale, dans un cadre digne d'elle, tous les aménagements nécessaires. »

Édouard Andrieu, maire d'Albi,

Le 10 novembre 1919.

UN ARTISTE DE LA MODERNITÉ AU CŒUR DE LA CITÉ ÉPISCOPALE

Les travaux de restructuration engagés au musée Toulouse-Lautrec à partir de 2001 et achevés en 2012 ont permis de le positionner parmi les grands musées de France. En bénéficiant d'une nouvelle muséographie et d'espaces entièrement revisités, le musée, agrandi, restauré et remis en valeur, offre aujourd'hui un cadre prestigieux aux œuvres présentées.

Cette collection unique constituée de près de mille œuvres du peintre albigeois, auxquelles viennent s'ajouter celles de ses contemporains, fait aujourd'hui la fierté des Albigeois qui en sont dépositaires suite à la donation familiale en 1922. À travers ses peintures, lithographies, dessins et affiches, l'artiste albigeois dévoile ici tout son génie, sa sensibilité et son incroyable créativité.

Avec la participation à des expositions organisées dans le monde entier, le musée contribue à l'attractivité de la ville d'Albi et à son rayonnement international. Élément majeur de la Cité épiscopale classée au Patrimoine mondial en 2010, il est aussi un acteur culturel de premier ordre par les animations et les ateliers qu'il propose tout au long de l'année à l'intention des différents publics.

Depuis 100 ans, le palais de la Berbie est un écrin prestigieux abritant les œuvres de cet enfant du pays auquel tiennent tant les Albigeois. Ce monument de briques emblématique de la Cité épiscopale constitue de fait un patrimoine exceptionnel pour une collection qui l'est tout autant.

Monument phare d'Albi avec la cathédrale Sainte-Cécile, cette ancienne forteresse témoigne de près de dix siècles d'histoire et vaut déjà à elle seule la visite. Bien que remanié au fil du temps, le palais de la Berbie conserve toute son élégance et son caractère. Dominant de toute sa hauteur les berges du Tarn, il rappelle la puissance des seigneurs évêques qui régnèrent à Albi jusqu'à la Révolution.

Albigeois, touristes ou visiteurs, ce livret offert par la Ville d'Albi est une invitation à découvrir ou redécouvrir le palais et le musée qu'il abrite.

Je vous souhaite une belle visite et une agréable découverte de ce patrimoine albigeois qui, j'en suis certaine, suscitera chez vous beaucoup d'émotion et de plaisir.

Stéphanie Guiraud-Chaumeil

*Présidente du conseil d'administration du musée Toulouse-Lautrec
Maire d'Albi*

UNE COLLECTION UNIQUE AU MONDE dans un site inscrit au Patrimoine mondial

Situés au cœur du centre historique de la ville, dans un site inscrit au Patrimoine mondial, le palais de la Berbie et la cathédrale Sainte-Cécile constituent l'un des ensembles épiscopaux les mieux conservés de France. Symbole de la puissance des évêques d'Albi qui le firent construire dans le courant du XIIIe siècle, le palais, propriété du département, domine les rives du Tarn de sa silhouette massive.

Cette forteresse devient l'écrin du musée Toulouse-Lautrec en 1922. Grâce au généreux don consenti à la Ville par la famille Toulouse-Lautrec, conseillée par l'ami et galeriste d'Henri, Maurice Joyant, le musée d'Albi détient la plus importante collection publique au monde consacrée au célèbre peintre albigeois. Tableaux, lithographies, dessins ainsi que l'ensemble des affiches réalisés par Henri de Toulouse-Lautrec illustrent de façon exemplaire chacune des facettes du talent multiforme et novateur de cet artiste majeur de la fin du XIXe siècle.

Les travaux de restructuration du musée, entrepris de 2001 à 2012, ont permis de renouveler l'approche des collections et de créer les espaces nécessaires au développement scientifique et culturel de l'établissement tels qu'un auditorium, une salle d'atelier pédagogique, un centre de documentation, et des espaces d'exposition temporaire de 470 m².

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC

Henri, Marie, Raymond, de Toulouse-Lautrec-Monfa, naît le 24 novembre 1864 à Albi, d'une famille issue de la plus ancienne noblesse provinciale. Lautrec souffre d'une maladie osseuse d'origine congénitale probablement due au mariage consanguin de ses parents. Elle oriente définitivement la destinée du jeune homme qui occupe ses journées en dessinant, puis en peignant, développant un goût largement répandu dans son entourage et un don qu'il avait manifesté très jeune, jusqu'à en faire une vocation.

Son immersion dans la vie parisienne achève sa mutation : confronté à tous les mouvements artistiques qu'il découvre sur les cimaises parisiennes, il s'engage dans la modernité, et devient acteur autant que témoin d'une bohème montmartroise qui lui fournit son inspiration.

Portraitiste de génie, il immortalise les stars, d'Aristide Bruant à Jane Avril, d'Yvette Guilbert à la Loïe Fuller. Familier des maisons closes, il s'attache à la simple réalité quotidienne des prostituées. Le théâtre, la Comédie-Française, le vaudeville ou les scènes d'avant-garde pour lesquelles il conçoit programmes et décors, alimentent son goût insatiable pour la comédie humaine.

Les trente-et-une affiches qu'il conçoit de 1891 à 1900 s'imposent par leur force et leur magistrale simplification de l'image. Elles font de lui un précurseur de l'affiche publicitaire du XXe siècle. Sa production lithographique comprend également trois-cent-soixante-et-une estampes mettant en évidence la virtuosité d'un trait expressif et élégant.

Lautrec mène sa vie au rythme de sa création. Son travail acharné, mais aussi les plaisirs et l'abus d'alcool altèrent peu à peu sa santé. Il s'éteint au domaine de Malromé, propriété de sa mère, en Gironde, le 9 septembre 1901.

BIOGRAPHIE

- **24 novembre 1864 :** naissance d'Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa à Albi dans la maison familiale de son père.
- **1872 :** installation à Paris où Henri poursuit ses études au lycée Fontanes.
- **1873 :** rencontre avec Maurice Joyant en classe de huitième. Maurice Joyant sera un ardent défenseur de Lautrec, après la mort de celui-ci.
- **1878 :** première chute à Albi. Il se casse le fémur gauche.
- **1879 :** seconde chute à Barèges qui entraîne la fracture du fémur droit. Ces fractures résultent d'une fragilité osseuse, symptôme de la maladie congénitale dont il était atteint.
- **1881 :** fréquentation de l'atelier parisien du peintre animalier René Princeteau, ami de son père et obtention du baccalauréat.
- **1882 :** il entre à l'atelier du peintre d'histoire et célèbre portraitiste Léon Bonnat puis fréquente l'atelier de Fernand Cormon.
- **1883 :** il expose à Pau. Dans le même temps, ses œuvres sont refusées au Salon de Paris.
- **1886 :** Henri fréquente les cabarets du Chat Noir et du Mirliton à Montmartre, qui lui inspirent différentes œuvres.
- **1887 :** publication de ses dessins dans *Le Mirliton*. Il quitte l'atelier de Cormon.
- **1888 :** il vend ses premières œuvres et expose au Salon des XX à Bruxelles.
- **1889 :** ouverture du Moulin Rouge à Paris dont l'entrée est ornée de toiles de Lautrec.
- **1891 :** il travaille à sa première affiche pour le Moulin Rouge.
- **1892 :** premier bal des Quat'zArts à l'Elysée Montmartre. Lautrec se déguise en ouvrier lithographique !
- **1893 :** exposition Toulouse-Lautrec/Maurin à la galerie Boussod et Valadon.
- **1894 :** parution de l'Album d'Yvette Guilbert, tiré à cent exemplaires numérotés.
- **1895 :** La Goulue lui commande des panneaux décoratifs pour sa « baraque ».
- **1896 :** nouvelle exposition à la galerie Manzi-Joyant.
- **1897 :** participation à la 15e exposition des peintres impressionnistes et symbolistes.
- **1899 :** internement en clinique à Neuilly. Il y réalise une suite exceptionnelle de dessins sur le cirque.
- **1901 :** décès en Gironde, à Malromé, château de sa mère.

LA PLUS IMPORTANTE COLLECTION PUBLIQUE AU MONDE D'ŒUVRES DE TOULOUSE-LAUTREC

Le nom d'Henri de Toulouse-Lautrec brille aujourd'hui au firmament du panthéon des artistes français ; ses œuvres se disputent d'ailleurs à prix d'or par les collectionneurs les plus aisés et quelques musées. Ce n'était pas le cas de son vivant.

Les tableaux, lithographies, dessins, ainsi que l'ensemble des affiches réalisés par Henri de Toulouse-Lautrec réunis dans le parcours du musée illustrent de façon exemplaire chacune des facettes du talent multiforme et novateur de l'artiste.

L'identification au Montmartre fin de siècle :

Bruant, Yvette Guilbert, La Goulue, Jane Avril, autant de vedettes qui ont fait vibrer les nuits montmartroises et parisiennes, immortalisées par Lautrec. Son ancrage sur la Butte Montmartre lui fournit plus qu'une inspiration thématique ; il le conduit à se libérer de l'académisme.

L'omniprésence du sujet humain dans son œuvre :

parmi les plus célèbres portraits du peintre figurent ceux de sa mère, mais aussi ceux de sa famille, d'acteurs ou d'actrices. Les traits mélancoliques de la comtesse, la rayonnante beauté de l'Anglaise du Star, le charme de la Modiste, la silhouette de Dihau sont servis par une représentation magistrale qui approfondit la recherche d'une vérité simplement humaine inscrite dans une posture et un visage.

La fascination pour l'éternel féminin,

poussée jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'univers de la maison close, qu'il observe avec curiosité et restitue avec pudeur dans des œuvres fortes. C'est le cas avec *le Salon de la rue des Moulins*, *Les deux amies*, *Le lit*, ou *Femme qui tire son bas*.

L'arabesque nerveuse et élégante de son trait

jamais aussi évidente que sur les œuvres sur carton enlevées au bout du pinceau, *Femme de dos*, *Rousse nu-tête*.

Les qualités du coloriste qui prennent le pas sur le dessin à partir de 1895 se révèlent par la somptuosité des couleurs vibrantes de *l'Anglaise du Star*, le clair-obscur de *la Modiste*, ou l'intensité des rouges et des verts du *Portrait du docteur Gabriel Tapié de Céleyran*.

L'innovation de l'affichiste

Universellement connues, les trente-et-une affiches produites par Lautrec et conservées à Albi le placent parmi les maîtres incontestés de l'affiche artistique publicitaire.

UNE ŒUVRE IMMENSE ET UNIQUE

Les incontournables de Toulouse-Lautrec

Le musée réunit la collection la plus importante au monde de l'artiste, comprenant des tableaux, lithographies, dessins et études préparatoires qui offrent une approche complète de son travail. Tableaux de jeunesse, portraits, scènes de Montmartre, représentations du spectacle, du cabaret et du théâtre à Paris à la fin du XIXe siècle, illustrent le talent et le génie de Toulouse-Lautrec.

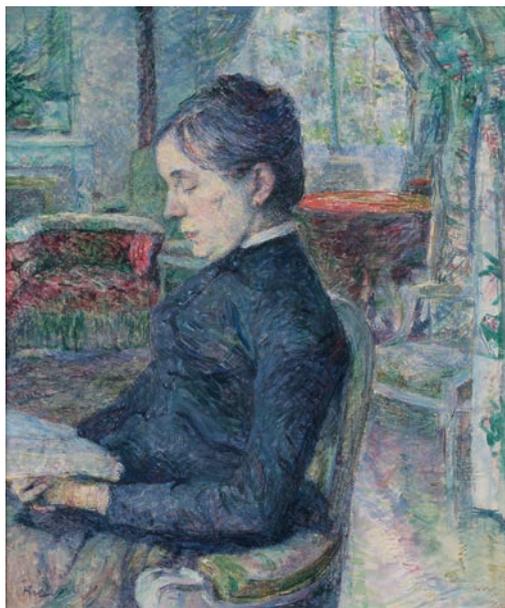

Cheval blanc « Gazelle »

Henri de Toulouse-Lautrec

1881 - Huile sur toile

© musée Toulouse-Lautrec,
Albi, Tarn, France

La comtesse Adèle de Toulouse-Lautrec dans le salon du château de Malromé

Henri de Toulouse-Lautrec

1886-87 - Huile sur toile

© musée Toulouse-Lautrec,
Albi, Tarn, France

Eldorado. Aristide Bruant dans son cabaret

Henri de Toulouse-Lautrec

1892 - Lithographie au pinceau et au crachis sur papier

© musée Toulouse-Lautrec, Albi, Tarn, France

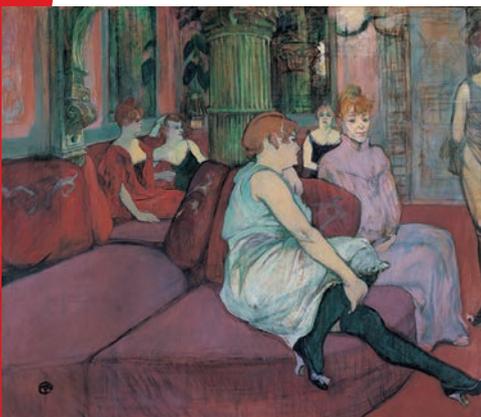

Femme qui tire son bas

Henri de Toulouse-Lautrec

1894 - Huile sur carton

© musée Toulouse-Lautrec, Albi, Tarn, France

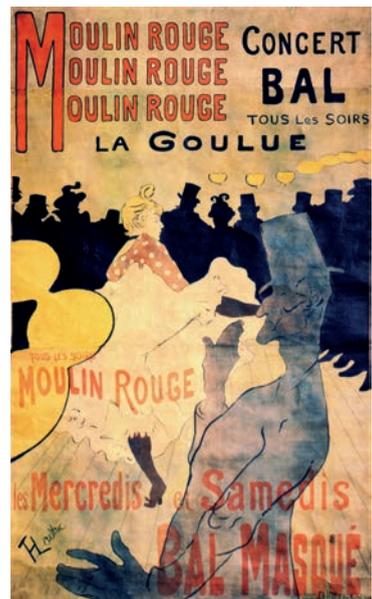

Au salon de la rue des Moulins

Henri de Toulouse-Lautrec

1894 - Huile sur toile

© musée Toulouse-Lautrec, Albi, Tarn, France

Moulin-Rouge (La Goulue)

Henri de Toulouse-Lautrec

1891 - Lithographie au pinceau et au crachis sur papier

© musée Toulouse-Lautrec, Albi, Tarn, France

La modiste

(Mlle Louise Blouet d'Enguin)

Henri de Toulouse-Lautrec

1900 - Huile sur bois

© musée Toulouse-Lautrec,
Albi, Tarn, France

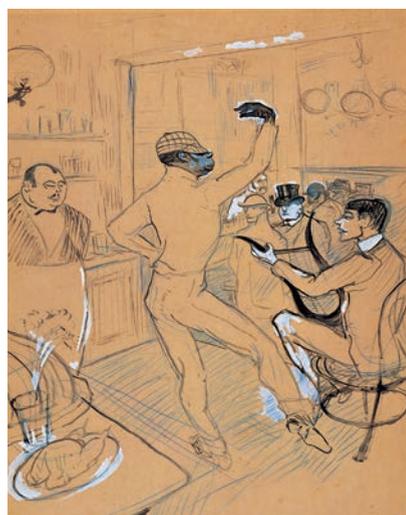

L'Anglaise du Star au Havre

Henri de Toulouse-Lautrec

1899 - Huile sur bois

© musée Toulouse-Lautrec,
Albi, Tarn, France

Chocolat dansant

Henri de Toulouse-Lautrec

1896 - Peinture à l'essence,
crayon bleu et Conté sur papier

© musée Toulouse-Lautrec,
Albi, Tarn, France

Le Divan Japonais

Henri de Toulouse-Lautrec

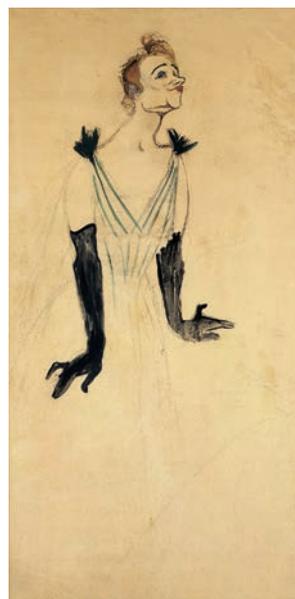
1892 - Lithographie
au pinceau, au crayon
et au crachis avec trame

© musée Toulouse-Lautrec,
Albi, Tarn, France

Jane Avril

Henri de Toulouse-Lautrec
 1889 - Lithographie en quatre couleurs
 © musée Toulouse-Lautrec,
 Albi, Tarn, France

Yvette Guilbert

Henri de Toulouse-Lautrec
 1884 - Fusain rehaussé de peinture
 à l'essence sur papier bulle
 © musée Toulouse-Lautrec,
 Albi, Tarn, France

La Modiste

*Mlle Margouin en fourreau
 de mannequin (en pied)*
 Henri de Toulouse-Lautrec
 1900 - peinture à l'essence sur carton
 © musée Toulouse-Lautrec,
 Albi, Tarn, France

UNE COLLECTION D'ART MODERNE

inscrite dans l'histoire du musée

Dans les années 1930, la politique culturelle du musée évolue afin de permettre aux artistes contemporains de Toulouse-Lautrec de rentrer dans les collections. Outre l'attrait des œuvres elles-mêmes, cette collection permet aux visiteurs de situer l'œuvre du peintre albigeois dans les courants artistiques de son époque.

Jouant des liens d'amitié entre Lautrec et le milieu artistique qu'il fréquente, grâce à des dons ou à des achats faits par l'État en vue d'un dépôt à Albi, le musée rassemble et expose au deuxième étage un panel d'artistes de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle.

Une première aile est dédiée aux artistes liés à Toulouse-Lautrec.

Ses maîtres :

***René Princeteau, Léon Bonnat
et Fernand Cormon.***

Ses condisciples :

***Louis Anquetin, Émile Bernard,
Jean-Louis Forain et François Gauzi.***

***Mais aussi Edgar Degas,
dont Toulouse-Lautrec admirait tant l'œuvre.***

Cette séquence est complétée par une évocation de deux courants émergeant à l'aube du XXe siècle :

*Le fauvisme avec
Pierre Bonnard et Henri Matisse*

*et l'expressionnisme avec
Jean Fautrier et Georges Rouault.*

Une seconde aile présente des artistes témoins de leur temps qui ont alors la reconnaissance des milieux culturels et artistiques :

*les peintres de la Réalité poétique rassemblés autour de
Jules Cavaillès*

*et les sculpteurs
Paul Belmondo, Antoine Bourdelle et Aristide Maillol.*

Souvenir d'une dernière visite à Forain

Édouard Vuillard, vers 1928
© musée Toulouse-Lautrec,
Albi, Tarn, France

Le golfe de Saint-Tropez

Pierre Bonnard, 1937
© musée Toulouse-Lautrec,
Albi, Tarn, France

Kiosque et arc-en-ciel

Raoul Dufy, vers 1935
© musée Toulouse-Lautrec,
Albi, Tarn, France

LE PALAIS DE LA BERBIE

Le palais de la Berbie a été construit dans le courant du XIIIe siècle par les évêques d'Albi. Bâtie à l'origine comme un château fortifié, cette citadelle de briques à l'architecture unique au monde a connu d'importantes modifications à partir du XVe siècle, où elle perd son aspect défensif. Les prélats qui se succèdent de la Renaissance au XVIIIe siècle la transforment et l'agrandissent en un palais d'agrément avec des salons d'apparat et un jardin classique. En application de la loi de 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État, le palais cesse d'être une résidence épiscopale et devient propriété départementale. L'édifice, qui a gardé sa puissance et sa somptuosité, abrite depuis 1922 le musée Toulouse-Lautrec.

Deux galeries d'histoire permettent d'approfondir la connaissance du palais de la Berbie et présentent l'évolution de la Cité épiscopale inscrite sur la liste du Patrimoine mondial.

LE JARDIN DU PALAIS

Fruit de la volonté du premier archevêque d'Albi, Mgr Hyacinthe Serroni, les deux terrasses et le jardin classique du palais voient le jour à la fin du XVIIe siècle (entre 1678 et 1687) en lieu et place de l'ancienne cour d'armes du palais. À cette époque, les courtines, ayant perdu leur aspect défensif, sont réaménagées en promenades ombragées qui offrent une vue panoramique sur le Tarn. Au XVIIIe siècle, des statues en marbre de style antique représentant les saisons sont placées par Mgr de Stainville.

Ce lieu d'agrément qui témoigne de l'engouement à cette époque pour la nature et le pittoresque prend toute son ampleur vu des étages du palais de la Berbie. Les promeneurs peuvent aujourd'hui y flâner à l'ombre des arceaux de vigne sauvage et contempler les chefs-d'œuvre de broderies végétales, véritable travail d'orfèvre.

Cette explosion de verdure, témoin de l'esprit Renaissance, a su garder toute sa splendeur grâce aux soins prodigués par les jardiniers de la Ville d'Albi. Par son incroyable finesse, ce jardin, classé jardin remarquable depuis 2009, vient sublimer l'imposant palais qui se dresse fièrement, tel le digne gardien de l'œuvre de Toulouse-Lautrec.

LA SALLE PALATIALE

Les travaux de restructuration menés partir de 2001 par le cabinet Dubois et associés ont permis de mettre au jour dans plusieurs salles du palais de la Berbie des pavements médiévaux composés de carreaux de terre cuite vernissée datant du XIIIe siècle.

Formant des mosaïques d'un intérêt historique majeur, ces pavements qui ornent au Moyen Âge les salles d'apparat des châteaux et édifices religieux, sont présentés in situ dans une des salles de la Tour Mage.

Le palais de la Berbie possède un des ensembles de pavements médiévaux les mieux conservés d'Europe.

Au XVIIe siècle, Monseigneur Gaspard de Daillon du Lude aménage au premier étage une salle à manger appelée « Salon doré » et un salon de réception dit « Salle de la Croix », décorés par les soins du peintre Coupelet. Les collections d'art ancien, réunies dans ces deux salles, forment le premier fonds du musée constitué à la fin du XIXe siècle.

Elles comptent des œuvres de qualité parmi lesquelles une vue de Venise par Francesco Guardi (1712-1793) et deux œuvres de Georges de la Tour (1593-1652) provenant de la cathédrale Sainte-Cécile.

LA GALERIE D'AMBOISE ET LES PEINTURES RENAISSANCE

Lors des travaux de restructuration, des sondages, réalisés dans la galerie Renaissance située dans l'aile d'Amboise, ont révélé des vestiges des anciens décors.

Les travées de ce plafond en forme de carène de bateau renversée ont été dégagées et donnent à voir aujourd'hui un décor exceptionnel de peintures d'inspiration italienne.

LE CENTRE DE DOCUMENTATION

Cet espace, installé dans une vaste salle qui conserve des aménagements de l'époque Louis d'Amboise (1474-1503), recense un fonds d'ouvrages, d'archives et d'outils pédagogiques consacré à Toulouse-Lautrec ainsi qu'aux collections d'art ancien et d'art moderne présentes au musée.

Il comprend notamment une bibliothèque de près de 3 000 ouvrages qui couvre l'histoire de l'art du XVIe siècle à nos jours, avec une attention portée plus particulièrement aux XIXe et XXe siècles.

Une banque d'images comprenant les reproductions des œuvres conservées au musée ainsi que des photographies du palais de la Berbie est également disponible.

Un centre de ressources ouvert sur rendez-vous aux enseignants, chercheurs, historiens, amateurs et particuliers affirme la place du musée comme un lieu de médiation, de connaissances et de recherches autour du peintre albigeois.

LA BOUTIQUE

La Boutique du musée propose en exclusivité une gamme éditoriale et une gamme de produits dérivés comme souvenir de la visite. Inspirés des collections, les produits édités par le musée sont réalisés dans un esprit pédagogique ou décoratif et répondent à un souci qualitatif et esthétique.

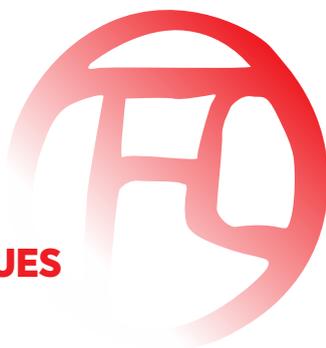

LA SOCIÉTÉ DES AMIS DU MTL

La Société des amis du musée Toulouse-Lautrec (S.A.M) a été créée en 1929 afin d'honorer la mémoire du peintre et d'apporter son soutien au musée albigeois. Habilitée à recevoir des dons et des legs au profit de la collection du musée, la Société enrichit depuis sa création la collection par des achats (lithographies, dessins, affiches, etc.) et participe au financement de la restauration d'œuvres conservées au musée. Sur le conseil scientifique du conservateur du musée, plusieurs pièces viennent régulièrement compléter le fonds. La S.A.M, qui compte aujourd'hui près de cinq cents membres, organise régulièrement concerts et voyages culturels.

Contact : samhtlalbi@orange.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES :

- **1er octobre > 31 mai : 10h - 12h30 / 14h - 18h**
Fermeture hebdomadaire le lundi.
- **1er juin > 30 septembre : 10h - 18h**
Fermeture les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.

TARIFS

- Collection permanente : **10 €**
- Exposition temporaire : **6 €**
- Collection permanente et exposition temporaire : **10 €**
- Groupes (à partir de 10 personnes) : **8 €**
- Droit de parole : **30 €**
- Tarif réduit étudiants : **5 €**

*Gratuit pour les enfants de moins 18 ans.
Billet valable toute la journée.*

LE MUSÉE SUR LA TOILE

musee-toulouse-lautrec.com

Le site internet du musée propose toutes les informations pratiques pour la visite, mais également une découverte du fonds, la présentation des activités culturelles et des manifestations.

La page Facebook du musée vise à réunir les passionnés et amateurs de l'œuvre de Toulouse-Lautrec, mais aussi les amis du musée qui souhaitent former une communauté de référence et suivre son actualité.

 facebook.com/museeToulouseLautrec

 instagram.com/museetoulouselautrec

 youtube.com/museetoulouselautrec

Musée Toulouse-Lautrec

*Palais de la Berbie
B.P. 100 - 81003 ALBI cedex
musee-toulouse-lautrec.com
05 63 49 48 70*

Ville d'Albi

*16, rue de l'Hôtel de Ville - 81023 ALBI cedex 9
mairie-albi.fr
05 63 49 10 10*