

Qui est Paul-César Helleu ?

- **1859** : naissance à Vannes.
- **1874** : découverte de l'Impressionnisme au Salon (lieu annuel d'exposition à Paris), où il voit *Le Chemin de Fer* d'Édouard Manet.
- **1876** : il entre à l'École des Beaux-Arts de Paris. Il noue des amitiés durables avec des artistes français (Edgar Degas, Claude Monet, Auguste Rodin, Jean-Louis Forain), italien (Giovanni Boldini) et américains (James McNeill Whistler, John Singer Sargent).
- **1882-vers 1890** : il décore des plats pour le céramiste Théodore Deck, afin de financer sa vie parisienne.
- **1885** : premiers succès au Salon avec un grand pastel, le *Portrait d'Alice Louis-Guérin*, qu'il épouse en 1886. Premiers essais de gravure, premier séjour en Grande-Bretagne.
- **1888** : Paul-César décore son intérieur en blanc, contrairement au goût de son époque.
- **1892** : Helleu peint les intérieurs de cathédrales (Chartres, Rouen, Saint-Denis, Reims...).
- **1894** : il peint en extérieur dans le parc du château de Versailles.
- **1895** : le comte Robert de Montesquiou, poète et esthète, lui présente le romancier Marcel Proust.
- **1899** : Helleu se prend de passion pour le yachting, loue puis achète successivement plusieurs bateaux.
- **1902** : premier voyage à New York où les commandes affluent.
- **1904** : chevalier de la Légion d'honneur.
- **1912** : deuxième séjour à New York. Il décore le plafond de la Gare Centrale. Un dîner est donné au Ritz en son honneur.
- **1914** : la Première Guerre mondiale interrompt la carrière d'Helleu.
- **1920** : dernier séjour à New York. Ses portraits sont très recherchés.
- **1927** : décès de Paul-César Helleu.

Dornac, Paul-César Helleu dans son salon-atelier vers 1889, photographie

Paul-César Helleu,
Portrait d'Alice Louis-Guérin, 1884
pastel

À quelle époque travaillait-il ?

Paul-César Helleu incarne l'artiste de la Belle Époque (1890-1914).

Cette période se caractérise par la place nouvelle de la bourgeoisie (politique, économique et sociale) au détriment de la noblesse et de l'aristocratie, dont elle s'approprie les loisirs (yachting, courses hippiques). L'industrie conquiert ses lettres de noblesse à travers des innovations techniques et fait appel aux artistes pour proposer des produits esthétiques à un plus large public, le céramiste Deck par exemple.

La haute couture, dont Helleu est proche, se développe (Chéruit, Doucet puis Chanel). C'est également durant la Belle Époque que prend place l'œuvre de Marcel Proust, *À la Recherche du temps perdu* (publication entre 1913 et 1927).

La Première Guerre mondiale porte un coup d'arrêt brutal à cette période d'euphorie.

Quelles œuvres a-t-il créées et pour qui ?

L'art de Paul-César Helleu répond aux aspirations de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie. Il est le portraitiste de la bonne société, des cercles artistiques et littéraires, dont il diffuse l'image et le goût, notamment vestimentaire. Il utilise une technique raffinée (le pastel) ou meilleur marché (la gravure à la pointe sèche), qui permet de réaliser plusieurs exemplaires du même motif selon un procédé d'impression.

Il doit sa notoriété à cette partie de son œuvre.

Helleu est également un grand dessinateur. Il a laissé des centaines de dessins réalisés grâce à la technique dite « des trois crayons » (crayon noir, sanguine et craie blanche), empruntée aux artistes du XVIIIe siècle qu'il admire. Il puise ses sujets dans sa vie familiale : son épouse, Alice, et ses enfants (Ellen, Jean, Alice et Paulette) sont ses modèles favoris. La beauté et la grâce d'Alice en font une incarnation de la Parisienne élégante.

Enfin, Paul-César Helleu est aussi un peintre passionné, notamment de marines. Cependant, il est éternellement insatisfait des toiles qu'il brosse à l'huile. C'est pourquoi ses tableaux sont souvent restés confidentiels.

Paul-César Helleu
Marcel Proust sur son lit de mort, 1922
gravure à la pointe sèche

Paul-César Helleu
Paulette bébé sur son éléphant, 1905
dessin aux trois crayons

Pourquoi le musée de Bayonne conserve-t-il des œuvres de cet artiste ?

La fille cadette de l'artiste, Paulette Howard-Johnston (1904-2009), résidait à Anglet. En 1988, elle choisit le musée Bonnat pour y présenter une centaine d'œuvres de son père dont elle a hérité. Elle en fait don à la ville de Bayonne dès l'année suivante.

Les nièces de Paulette, Éliane Orosdi et Ghislaine de Kermaingant, complètent cet ensemble par plusieurs dons et legs entre 1994 et 2002.

En 2009, au décès de Paulette Howard-Johnston, le musée Bonnat est désigné par son testament comme l'héritier de sa collection. Plus de 300 nouvelles pièces rejoignent les collections du musée (dessins, gravures, peintures, objets d'art et meubles, photographies).

En 2011, pour respecter les volontés de la défunte, le musée Bonnat devient « **musée Bonnat-Helleu, musée des beaux-arts de Bayonne** ». Dans le musée rénové, un espace sera consacré à l'artiste et à l'évocation de son intérieur.

Paul-César Helleu
Voiliers
huile sur toile