

Summary

THE PALAIS GARNIER. THE HISTORY, ART AND MYTH OF THE PARIS OPERA

The purpose of this book is to present the history, artistic programme and cultural significance of the Paris Opera, one of the most recognisable examples of French eclecticism of the second half of the 19th century. The edifice designed by Charles Garnier remains one of the most important monuments of Paris and a constant source of inspiration for artists representing various forms of expression. Arguably, the most enduring representation of the Palais Garnier is Gaston Leroux's Gothic thriller *The Phantom of the Opera* and its many adaptations.

The book consists of three parts. The first one outlines the history of the Paris Opera against the turbulent political changes of 19th-century France. Moreover, the biography and career of Charles Garnier, a man of working-class descent, attests for the deep social changes of that time. The chapter also presents the history of the Opera as an important cultural institution through the centuries. The second part of the book is devoted to the analysis of the complex and deliberate artistic programme of the Opera's decorations, demonstrating its role as a work of "total art". The third part is concerned with the enduring cultural significance of the Palais Garnier. In the century of its existence, the Opera has been a constant source of inspiration not only for countless architects, but also for other artists, such as painters and photographers. Its inspiratory role is especially visible in literature and film – the most persistent example being Gaston Leroux's *The Phantom of the Opera* (1910), which forever linked the Palais Garnier with motifs of mystery, passion and crime. These themes reappear not only in the adaptations of Leroux's novel, but also in other contexts. Furthermore, the Opera remains an important reference point in the formation of the myth of Paris as a romantic "city of love".

This kind of interdisciplinary methodology applied to architectural history is innovative approach in Polish academic writing. As prof. Grażyna Stachówna, reviewer of the book, stresses, it may draw the attention not only of the academic professionals looking for information about the Paris Opera, but a wide public interested in French culture, opera, and the cinema.

Translated by Dorota Babilas

Résumé

L'OPÉRA DE PARIS. HISTOIRE, ARTS ET MYTHES DU PALAIS GARNIER

L'objectif de ce livre est de présenter l'histoire, le programme artistique et l'impact culturel du bâtiment de l'Opéra de Paris, un des représentants les plus éminents de l'éclectisme français de la seconde moitié du 20ème siècle. Conçu par l'architecte Charles Garnier, le Palais Garnier constitue toujours un des monuments historiques les plus visités de Paris et reste une source d'inspiration pour les artistes de tous les domaines d'expression ; l'exemple le plus connu étant sans doute celui de Gaston Leroux, qui situe au Palais Garnier le lieu de l'action de son roman gothique *Le Fantôme de l'Opéra*.

L'ouvrage est composé de trois parties. La première est consacrée à l'histoire de l'Opéra de Paris dans le contexte politique turbulent des événements qui ont marqué le 19ème siècle en France. La vie et la carrière professionnelle de Charles Garnier témoignent ici des transformations sociales profondes de l'époque. La deuxième partie présente le programme complexe et ardemment réfléchi de la décoration artistique de l'édifice, qui donna corps à son rôle d'œuvre d'art total. Dans la troisième partie, l'auteur se penche sur l'impact culturel du Palais Garnier à de nombreux niveaux. Pendant le centenaire qui a suivi son inauguration, ce bâtiment n'a cessé d'inspirer plusieurs générations d'architectes, mais aussi des représentants de multiples domaines de l'art comme notamment les artistes peintres et les photographes. Son rôle dans la littérature et au cinéma est indéniable. Dès lors la publication du roman de Gaston Leroux en 1910 et sa traduction en d'autres langues, l'Opéra de Paris reste associé à des notions telles que le secret, la passion, le crime, que l'on retrouve non seulement dans les adaptations cinématographiques du Fantôme de l'Opéra, mais aussi dans d'autres œuvres en apparence très éloignées. De plus, le Palais Garnier constitue un point de référence important dans la création du mythe de Paris en tant que « ville de l'amour ».

L'approche interdisciplinaire de l'histoire de l'architecture présentée dans cet ouvrage est une nouveauté dans le contexte universitaire polonais. Selon le professeur Grażyna Stachówna, il ne manquera pas d'intéresser aussi bien les universitaires à la recherche d'informations sur l'histoire et l'architecture de l'Opéra Garnier qu'un plus large public épris de la culture, de l'architecture, de l'opéra et du cinéma français.

Traduction Anna Świerkosz