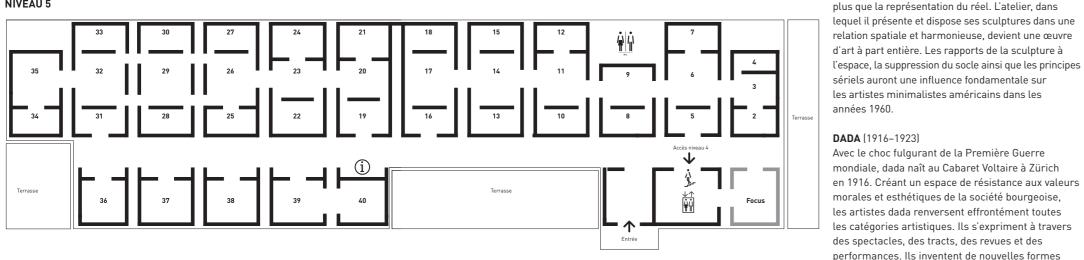
COLLECTIONS MODERNES 1905-1965

NIVEAU 5

FAUVISME

Les peintres fauves cherchent à saisir le réel de facon instantanée. Avec audace, leurs touches spontanées, leurs cadrages inédits et leurs couleurs vives, directement sorties du du tube de peinture (Vlaminck), transcrivent leur perception crue et ardente de la vie.

NÉO-PRIMITIVISME

Dans les années 1910, en Russie notamment, de nombreux artistes, fédérés par un intérêt pour l'art populaire, adoptent un style volontairement naïf et expressif. Ils s'inspirent des images traditionnelles, des objets de la culture paysanne ou des sculptures d'art premier

HENRI MATISSE (1869–1954)

Henri Matisse poursuit toute sa vie une recherche d'harmonie entre la ligne et la couleur pure. « Mon dessin au trait est la traduction directe et la plus pure de mon émotion. La simplification du moyen permet cela » explique-t-il. Ainsi, étape après étane un même motif devient plus stylisé et abstrait L'influence de Matisse est décisive pour de nombreux artistes tout au long du 20e siècle.

Plus qu'un nouveau procédé, le cubisme reflète un nouvel état d'esprit promu par Georges Braque et Pablo Picasso à partir de 1907. Ces artistes cherchent de nouvelles formes de représentation en fragmentant la réalité. Par des jeux de volumes, de lumières et de matières, ils intègrent différents points de vue d'une même réalité dans des compositions rythmées et dynamiques, parfois à la limite de l'abstraction

À partir de 1918, d'autres artistes comme **Juan Gris** ou **Fernand Léger** s'approprient les possibilités formelles insufflées par le cubisme et les font évoluer «l'homme moderne vit de plus en plus dans un ordre géométrique prépondérant. » Fernand Léger

Les recherches fauves et cubistes amènent certains artistes à adopter un nouveau vocabulaire plastique, dans lequel les couleurs, les formes géométriques ou l'expression de la ligne, deviennent le sujet même du tableau. Ces éléments, combinables à l'infini, ouvrent un large champ d'expression en créant des correspondances avec d'autres domaines comme la musique, la danse ou la biologie dans une dimension souvent cosmique et spirituelle. «Créer une œuvre c'est créer un monde. » Vassily Kandinsky

SUPRÉMATISME ET CONSTRUCTIVISME

propose un dépassement radical de la figuration par une peinture «sans objet». L'artiste invite les spectateurs à la mettre «en mouvement par la pensée philosophique». Le constructivisme se développe à la suite de la Révolution d'Octobre 1917. Refusant la peinture sur chevalet, le courant prône un art de la construction ancré dans la et l'industrie. Les matériaux et la manière dont ils sont travaillés ont une importance primordiale.

De Stiil est d'abord une revue néerlandaise qui réunit à travers le mobilier, l'architecture et l'urbanisme. Piet Mondrian nomme «néo-plastique» un tel monde, dans lequel l'homme moderne peut évoluer. «L'art disparaîtra à mesure que la vie aura plus d'équilibre», dit-il.

BAUHAUS [1919–1933]

Cette école allemande, fondée à Weimar par Walter Gropius, dispensant à la fois l'enseignement des beaux-arts, de l'architecture et des arts appliqués, vise à mettre ses productions au service de l'industrie et de la société. Le Bauhaus innove notamment dans des disciplines telles que la photographie, le graphisme, le design ou les arts de la scène.

Kasimir Malévitch, fondateur du suprématisme en 1915, Proche de dada, Marcel Duchamp invente le collectivité (sculptures, monuments, tribunes, décors...)

DE STIJL (1917–1932) des artistes désirant créer un art total. Les trois couleurs primaires et les lignes droites des tableaux constituent un langage universel qui s'étend à l'environnement quotidien

ANTIFORME Ce mouvement émerge en réaction au minimalisme Dans un processus inversé par rapport à la tradition, c'est la matière, de préférence souple, qui dicte par ses caractéristiques physiques, notamment son poids, la forme finale de l'œuvre.

ROBERT MORRIS [1931]

SUPPORTS/SURFACES

CONSTANTIN BRÂNCUȘI (1876–1957)

La force spirituelle et évocatrice de la matière est

l'essence de l'œuvre de Constantin Brâncuși, bien

les catégories artistiques. Ils s'expriment à travers

ready-made, «objet du commerce» (porte-bouteilles,

urinoir...) élevé à la dignité d'œuvre d'art sur simple

Ce mouvement subversif se développant autour de

la figure tutélaire de l'écrivain et poète André Breton

tente de réconcilier l'art avec la vie. Grâce à des jeux

de langage, des dessins collectifs, des déambulations

ou des voyages. ce mouvement explore les potentialités

du rêve et de l'inconscient. Les artistes se libèrent

du contrôle de la raison, se laissent guider par les

rencontres fortuites et produisent des œuvres d'une

Les artistes de ce mouvement artistique allemand

empruntent à dada sa charge subversive, tout en

de la société allemande. Contre l'expressionnisme,

images de la presse, dans les divertissements

populaires et les conditions de la vie citadine

adoptant un réalisme froid qui tourne parfois à la satire

cette école puise son iconographie dans les nouvelles

NOUVELLE OBJECTIVITÉ (1925–1933)

telles que le photomontage et la poésie sonore.

SURRÉALISME

inquiétante étrangeté.

Robert Morris crée Wall Hanging avec un morceau de feutre industriel rectangulaire, lacéré de plusieurs entailles horizontales. La pesanteur due à la suspension détermine « des formes qui n'étaient pas envisagées

EVA HESSE [1936-1970]

Eva Hesse crée des sculptures aux formes molles, dans des matériaux texturés et originaux. Les sept formes de l'œuvre Seven Poles, porteuses de nombreuses métaphores corporelles, évoquent les phénomènes de prolifération, de dégradation et de relâchement

La graisse et le feutre utilisés par cet artiste font

JOSEPH BEUYS [1921–1986]

référence à l'épisode mythique de son sauvetage par des Tatars en Crimée suite à un accident d'avion. Plight confronte le spectateur à un matériau porteur d'énergie et aux mêmes conditions d'isolement, de silence et de chaleur que celles vécues pendant la quérison de l'artiste. Ses environnements, ses performances et son investissement pédagogique à l'Université libre de Dusseldorf, l'amènent à développer le concept de « sculpture sociale ».

GESTE ET MATIÈRE

Les nombreux courants artistiques qui apparaissent en Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale - tachisme, art informel, abstraction lyrique, etc. - ont en commun une affirmation de la matérialité de l'œuvre, un vif intérêt pour les civilisations anciennes dans l'espace et réagissent à chaque vibration ou et un art produit en dehors des circuits habituels. Des matériaux souvent inédits engendrent des formes échappant à toute catégorie.

(CO-BR-A) (1948-1951)

À Copenhague, Bruxelles et Amsterdam, des peintres NOUVEAU RÉALISME (1960–1963) et des poètes se regroupent pour revendiquer un art, Le « Nouveau Réalisme » est un terme inventé par ni abstrait ni figuratif, mais orienté autour d'un processus de libération de soi et d'une forte opposition à la culture instituée. Ces artistes adoptent un style délibérément naïf, à la spontanéité exaltée inspiré des graffiti, de l'art populaire et des dessins d'enfants. dont ils s'approprient des fragments », écrit Restany.

EXPRESSIONNISME ABSTRAIT

Ce mouvement s'est développé principalement aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale avec des œuvres de grandes dimensions qui sollicitent une réaction affective, corporelle ou sensorielle. Deux tendances se dégagent : l'une, très gestuelle, est en lien avec l'action painting et la performance, et met l'accent sur le temps du faire. L'autre, le color field painting, tend à appréhender le tableau comme un champ de couleur propice à la contemplation.

JEAN PROUVÉ (1901–1984)

Dans le contexte de l'après-guerre et du besoin de reconstruction, fort de ses convictions pour un art social dans le cadre de l'Union des Artistes Modernes (UAM), Jean Prouvé invente le concept de maison et mobilier démontables, ainsi que de nombreux et importants systèmes de construction. Président du jury pour le projet architectural du Centre Pompidou, il contribue au choix du projet de Renzo Piano et Richard Rogers.

ALEXANDER CALDER [1898–1976]

Voulant intégrer le mouvement dans ses sculptures, Alexander Calder choisit de les construire « mobiles ». créant des structures aériennes en suspension Ces sculptures en fil de fer sont de véritables dessins modification de leur environnement. Dès la fin des années 1930, inspiré par les lois naturelles, il invente le principe complémentaire de « stabile », dont témoigne Nageoire (installée sur la terrasse nord).

Pierre Restany pour qualifier l'œuvre d'artistes faisant usage de matériaux et d'objets issus de la société de consommation alors triomphante. Ils «considèrent le monde comme un tableau, le grand œuvre fondamental À travers leurs gestes et leurs actions – accumuler, emballer, décoller, piéger, prélever, moulerils témoignent de la nouvelle réalité urbaine.

Le pop art s'affirme au milieu des années 1950 entre l'Angleterre et les États-Unis. Les obiets ordinaires. la culture de masse et la société de consommation inspirent cette nouvelle génération d'artistes. Ceux-ci ne se limitent pas aux techniques picturales mais utilisent aussi des procédés industriels. **Roy Lichtenstein**: « L'art commercial n'est pas notre art. c'est notre sujet.»

ART CINÉTIQUE

Les artistes cinétiques stimulent la perception du regardeur, qui est invité à se déplacer devant et parfois dans les œuvres, qui deviennent de véritables lieux d'expérimentations. Mécanismes mettant les œuvres en mouvement, jeux d'optique ou de lumière, création d'environnements totaux... Dans l'art cinétique, le spectateur devient «homme-œuvre d'art » (Jesus Rafael Soto) car il fait vivre l'œuvre par ses déplacements et sa perception.

MUSÉE NATIONAL D'ART MODERNE

Le Musée national d'art moderne offre un des panoramas les plus complets de l'histoire de l'art du 20e et du 21e siècle. Réparti sur deux niveaux du bâtiment, l'accrochage invite le visiteur à cheminer au sein des grandes séquences de la modernité, dans des domaines aussi variés que les arts plastiques, la photographie, le cinéma, le film, la vidéo, le design, la sculpture ou encore l'architecture. Les collections modernes, consacrées

aux épisodes fondateurs de l'art moderne de 1905 à 1965, ouvrent le parcours. Chaque salle, traverse, met en avant une figure ou un courant majeur de cette période. Des mouvements dits d'« avant-garde » remettent en cause les canons traditionnels la représentation illusionniste du monde à travers la perspective notamment – au profit d'expérimentations. de la géométrisation des formes à

la peinture non figurative, des collages

Au niveau inférieur, les collections contemporaines font écho aux débats des cinquante dernières années dans les différents champs de la création. Les artistes inventent de nouvelles façons de faire de l'art, utilisant leur propre corps ou encore des matériaux dits «pauvres» ou de récupération, s'appropriant des processus industriels ou de nouvelles technologies. Cet accrochage, reflet de la vie artistique de notre temps, révèle un développement des arts aussi bouillonnant qu'imprévisible, de plus en plus mondialisé et métissé

L'application du Centre Pompidou à télécharger gratuitement propose un parcours dans le musée

centrepompidou.fr

Les œuvres illustrées dans

COLLECTIONS

MODERNES ET

CONTEMPORAINES

L'équipe du Musée national d'art

moderne - Centre de création

PUBLICATIONS

au musée

CONCEPTION

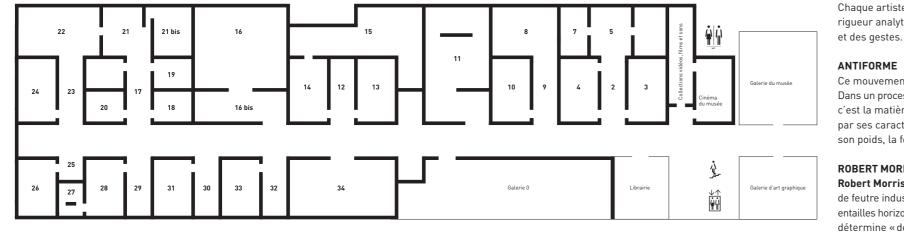
industrielle

contemporain

aux assemblages.

Centre **Pompidou**

COLLECTIONS **CONTEMPORAINES 1965-2018**

CINÉMA DU MUSÉE

L'installation d'une salle de projection dans le musée renoue avec le dispositif originel imaginé par Pontus Hulten, le premier directeur du Centre Pompidou, qui souhaitait que les images en mouvement fassent partie intégrante des collections. La collection du Centre Pompidou compte environ 1500 œuvres cinématographiques.

FLUXUS

Les nombreux artistes de la constellation Fluxus éprouvent la nécessité de créer de nouvelles éphémères, ludiques et insaisissables que le flux l'artiste et son propre égo.

que l'art », dit Robert Filliou.

En opposition à l'expressionnisme abstrait et connexions entre les arts visuels, la poésie, la danse en parallèle à l'art conceptuel dont il est proche, et le théâtre. Dès les années 1960, ils se rassemblent le minimalisme se caractérise par la conception et s'engagent, aussi radicalement que les dadaïstes de formes épurées et par l'usage de matériaux en 1916, dans des actions qui cherchent à réconcilier industriels. Ses structures simples, sérielles, l'art et le quotidien. Leurs créations se veulent aussi engendrées par une géométrie élémentaire, dépassent le principe du tableau ou du socle et incitent de la vie. Dans l'esprit Fluxus, **Ben** questionne l'art, le spectateur à prendre conscience de son propre corps dans l'espace environnant. «L'art est ce qui rend la vie plus intéressante

ART CONCEPTUEL

Pour les artistes conceptuels, l'idée qui préside à la création d'une œuvre d'art importe autant que sa réalisation. **Joseph Kosuth** ou encore le groupe Art & Language utilisent le langage comme outil principal pour remettre en question la définition de l'art.

sa faiblesse, la servitude tragique et impitoyable

de sa temporalité, de son usure et sa précarité »,

selon les mots de Gina Pane

MINIMALISME

Ainsi. One and Three Chairs de Kosuth décline trois Vers la fin des années 1960, certains artistes, dont formes de représentation d'une chaise : sa réalité son image et son concept. Sur les murs de Salle de nombreuses femmes, utilisent leur corps comme blanche Marcel Broodthaers écrit à la manière de Dans le cadre de performances filmées ou René Magritte, un poème visuel composé de mots photographiées, ce corps-matériau est l'objet faisant référence à l'art. d'actions et de transformations visant à « découvrir

ARCHITECTURE MORPHOLOGIQUE

En réaction à l'architecture moderniste et fonctionnelle **André Bloc** développe une pratique transdisciplinaire riche en expérimentations, visant à la définition d'une nouvelle spatialité. Ainsi, dans ses Sculptures habitacles, l'architecture et la sculpture s'entremêlent dans des imbrications organiques et des jeux de volume. Comme le *Jardin d'hiver* de **Jean Dubuffet** (salle 5), ses sculptures créent un espace habitable.

ARTE POVERA

Ce mouvement artistique italien théorisé en 1967. prône l'usage de procédés et de matériaux « pauvres » (organiques, végétaux ou minéraux) afin de rendre à l'artiste son autonomie vis-à-vis d'un marché de l'art en plein développement. Les œuvres de l'Arte povera sont des supports de réflexion sur les liens entre l'homme, la nature, la culture et l'art.

MIKE KELLEY (1954–2012) ET TONY OURSLER (1957) REINHARD MUCHA (1950)

L'apparition de nouvelles technologies permet Les membres du groupe Supports/Surface s'engagent dans une décomposition des différentes la création d'environnements visuels et sonores composantes du médium pictural tels que le châssis, immersifs sans précédents. L'expérience sensorielle, la toile, les pigments, les outils et le cadre. collective et personnelle, entraîne le spectateur Chaque artiste opte pour une méthode qui mêle dans un univers propre à chaque artiste. rigueur analytique et usage jubilatoire des matériaux commun de Mike Kelley et Tony Oursler au sein d'un groupe de musique punk.

BRUCE NAUMAN [1941]

Artiste résolument expérimental, Bruce Nauman explore les problématiques de l'espace physique et mental à travers des performances, des vidéos, des sculptures ainsi que des installations. La vidéo dont Nauman est le pionnier devient le médium privilégié de nombreux artistes pour une pratique des beaux-

BERTRAND LAVIER [1949]

Botaniste de formation, Bertrand Lavier s'inspire des PHILIPPE PARRENO (1964) actions propres à ce métier, notamment les greffes. À travers des obiets qu'il transforme, il poursuit la réflexion de Marcel Duchamp sur notre perception et cinématographiques, faisant fusionner réalité et de la vie quotidienne et des œuvres. Parallèlement, ce processus de mixage crée un décalage et ouvre un œuvre d'art pendant onze mois, retrouve ses fonctions champ de réflexion sur les notions de présentation des œuvres, de titre, d'auteur et de langage artistique.

arts élargie aux champs de la musique ou la danse.

LOUISE BOURGEOIS (1911–2010)

L'œuvre autobiographique de Louise Bourgeois s'incarne formellement dans des installations, sculptures ou dessins, avec un choix d'objets, de matériaux et de gestes qui touche les archétypes de la psyché humaine. Bourgeois construit des espaces psychiques, métaphores de son intimité, de ses souvenirs et de ses affects.

ANNETTE MESSAGER (1943)

Les Piques, commande de l'État pour le bicentenaire de la Révolution française, semble rejouer de façon théâtrale et grotesque les scènes de la Terreur tout en les réactualisant sous les feux de l'actualité. L'artiste, témoin de son temps, mêle une multitude de destins singuliers avec la grande Histoire. Les pratiques de magie noire et de superstition sont ici érigées en instruments de révolte tandis que les gestes et les matériaux utilisés renvoient à un univers quotidien féminin ou au monde de l'enfance.

Les constructions monumentales de Reinhard Mucha

empruntent leur esthétique au mobilier et à l'architecture industrielle fonctionnaliste qui uniformise l'Allemagne de la reconstruction. Vaste assemblage d'objets standardisés, The Poetics Project est ainsi une exploration du passé Le problème du fond et de la forme se présente comme un monument archaïque à la frontière du profane et du sacré, de l'étrange et du familier, de l'œuvre d'art et de l'objet sans qualité.

GERHARD RICHTER [1932]

D'abord inscrite dans une tradition d'obédience pop empruntant au médium photographique, l'œuvre picturale de Gerhard Richter fait un large usage du flou ou du gros plan. Ses tableaux abstraits mêlent une dimension conceptuelle à des procédés expressionnistes renvoyant au processus de production de l'œuvre

Philippe Parreno appartient à une génération d'artistes qui détournent les procédés télévisuels fiction. Ainsi le faux sapin de Noël de Fraught times..., ordinaires en décembre pour participer à la magie

HIROMI FUJII [1933] De nouvelles logiques de conception entendent

l'architecture comme un processus. Imprégné du structuralisme, Hiromi Fujii, prend la grille comme structure de départ pour créer ensuite des modifications. Il met en place une mécanique avec laquelle il décompose la géométrie, opère des déplacements et des glissements en séquences. À la différence des œuvres minimalistes, le visiteur percoit un espace fragmenté et discontinu qu'il peut reconstruire mentalement

ce dépliant constituent quelques

ialons de l'histoire de l'art des 20° et 21° siècles. La plupart d'entre elles sont actuellement exposées

Du 14 juillet au 2 août 2018 : les dimanches à 16h En anglais : les samedis à 14h 16h /gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles. Durée: 90 min Rendez-vous à l'accueil des groupes

proposent une lecture thématique et approfondie de la collection "Le geste : tout un art." "Manifeste. L'art est-il politique? "L'art, la femme, question de genre? "Le public : regardeur, acteur, spectateur ou voyeur? Durée: 90 min

Un dimanche par mois, découvrez par le corps, les sens et l'esprit une œuvre phare des collections. Une matinée qui

rapport à la création moderne et Pour préparer, accompagner et

Chefs-d'œuvre de la collection, 2017

Toutes les publications et produits dérivés sont en vente à la librairie et sur boutique.centrepompidou.fr

COLLECTIONS

VISITES GUIDÉES En français: les samedis à 14h et 16h, les dimanches à 14h et 16h (sauf les 1ers dimanches du mois)

Tous les premiers dimanche du mois à

Déclinés en quatre séances, ces cycles

Chefs-d'œuvre

11,50 €, 32 pages © Éditions du Centre Pompidou, 2018

14,90 €, 208 pages © Éditions du Centre Pompidou, 2018

AUTOUR DES

FACE AUX ŒUVRES

Rendez-vous à l'accueil des groupes ART DÉTOX

allie visite tonifiante, atelier des sens

Durée : 2h30 Pour tout renseignement et inscription: www.centrepompidou.fr APPLICATION MOBILE

prolonger votre visite, téléchargez

gratuitement l'application du Centre Pompidou. Entrez dans l'aventure de la création moderne et contemporaine, découvrez ses grandes figures et ses mouvements fondateurs. Application disponible en français, anglais et espagnol sur les stores pour smartphones et tablettes (iOS, Android, Windows Phone) ou en flashant ce code :

et conférence, et propose un nouveau

INFORMATIONS 01 44 78 12 33 www.centrepompidou.fr

OUVERTURE AU PUBLIC Tous les jours de 11h à 21h sauf le mardi

Musée, niveaux 4 et 5 Fermeture des caisses à 20h

TARIFS Accès avec le billet «Musée & expositions»

14 €, tarif réduit 11 € Valable le jour même, pour une seule entrée dans chaque espace, au musée dans toutes les expositions et pour la Vue de Paris Gratuit pour les adhérents du Centre

et les moins de 18 ans Gratuit le 1er dimanche du mois Visites guidées

4.50 € + billet « Musée et expositions >

Pour 4 séances, 25 €, tarif réduit 20 €

au tarif réduit Face aux œuvres

Tarifs : 24 €, tarif réduit 20 €,

Billetterie en ligne

www.centrepompidou.fr/billetterie RÉSEAUX SOCIAUX #CollectionsModernes

#CollectionsContemporaines

© Centre Pompidou, Direction des publics, 2018 Conception graphique : MODULE Illustrations et graphisme de la frise

Imprimerie: Le réveil de la Marne, 2018

