

Invitation à la visite

De Calder à Koons, Bijoux d'artistes
La collection idéale de Diane Venet
7 mars – 8 juillet 2018

Giuseppe Penone –
Pendentif Foglia, 2011.
photo MAD Paris, Jean Tholance

MAD

MUSÉE DES ARTS
DÉCORATIFS

Diane Venet nous fait partager sa passion pour ces œuvres miniatures qui souvent accompagnent le langage plastique de l'artiste. Une collection riche de 230 pièces, associée à des prêts exceptionnels de galeries, collectionneurs et familles d'artistes, pour un aperçu à petite échelle de l'Histoire de l'Art des ^{xx}e et ^{xxi}e siècles.

« Ma passion pour le bijou d'art est née le jour où Bernar s'est amusé à enrouler autour de mon annulaire gauche une fine baguette d'argent pour en faire une alliance... Ce geste, attendrissant dans sa spontanéité a eu un autre effet sur moi, celui de me faire découvrir l'univers trop peu connu de ces bijoux d'art uniques, précieux pour leur rareté et leur charge symbolique souvent à l'origine de leur création »

Diane Venet

Bernar Venet —
Bague Ligne indéterminée, 1998
Or
Pièce unique
Collection Diane Venet Photo : Greg Favre, Paris
© Adagp, Paris, 2018

De Alexander Calder à Jeff Koons, en passant par Max Ernst, Pablo Picasso, Niki de Saint Phalle, César, Takis, ou encore Louise Bourgeois, nombreux sont les artistes modernes et contemporains à s'être intéressés de près au bijou. Diane Venet, collectionneuse de bijoux d'artistes depuis plus de 30 ans, nous fait partager sa passion pour ces œuvres miniatures qui souvent accompagnent le langage plastique de l'artiste. Sa collection illustre, de façon chronologique et thématique, le travail de 150 artistes français et internationaux. Lors de cette promenade muséale, du 7 mars au 8 juillet 2018, les bijoux de Diane Venet entrent en résonance avec des œuvres plastiques plus monumentales permettant de varier les échelles, les rythmes et d'annuler les hiérarchies. L'infiniment petit rejoint l'infiniment grand.

"Réserve au cercle intime, le bijou d'artiste est l'œuvre de plasticiens, de peintres ou de sculpteurs pour lesquels cette pratique est inhabituelle."

Karine Lacquemant, commissaire de l'exposition

"Le bijou d'artiste est un élan du cœur ou une exploration empirique, entre vision première et bricolage sublime."

Olivier Gabet, directeur du musée des Arts décoratifs.

"Oeuvres miniatures, conçues pour un être aimé, destiné à un marché restreint de connaisseurs, ces bijoux sont aussi pour les artistes l'occasion de se confronter à des contraintes de matériaux ou d'échelles différentes."

Diane Venet

Focus

Niki de Saint Phalle —
Broche Broken Nana
1973-1974
© Adagp, Paris

Dans l'exposition :

La couleur est un creuset inépuisable pour les artistes, pour elle même (Viallat), pour la diversité des matières et techniques mises en œuvre (émail, fibres, terre, pigments), pour les vibrations chromatiques permises (Léger, Sonia Delaunay, Balla), et l'expressivité (Perry, Niki de Saint Phalle) ou la spontanéité des thèmes développés (Enrico Baj, Asper Jorn, Karen Appel, Corneille).

Dans nos collections :

Autour de 1900, l'Art Nouveau génère des bijoux où la couleur est primordiale : le soin apporté au renouvellement des matériaux et les techniques mises en œuvre, permet la multiplication des effets colorés sous la double influence japonisante et symboliste : grâce à l'émail travaillé en cloisonné à jour, la lumière se joue des couleurs dans les créations d'Henri Vever (1854-1942) secondé par Eugène Grasset, que vous pouvez retrouver dans notre Galerie des Bijoux.

Focus

Dans l'exposition :

Le thème du portrait que les avant-gardes du début du ^{xx}e siècle ont particulièrement aimé, matière à simplification du langage sous l'influence de l'art africain (déconstruction des traits dans les masques reprise par Derain ou Picasso, économie de moyens et jeu de textures chez Dubuffet) ou sous celle de la Grèce antique (beauté idéale interprétée par Derain, profils linéaires de Braque, frontalité des personnages de Giacometti).

Toute l'ambiguïté du bijou, porteur de sens, transparait dans les bijoux de Louise Bourgeois, Orlan, ou Faust Cardinalli : précieux ou ordinaire, entre esthétique apparente et signification sous-jacente - offert et reçu, porté et regardé, parure et/ou contrainte, gage d'amour et/ou signe d'appartenance ...

Dans la galerie des bijoux :

Il nous plait de distinguer aussi la question des figures, dans ce qu'elle renvoie au portrait et au corps, à l'émotion et à la beauté. Témoignage de l'inspiration des créateurs, de la force des muses et du souvenir de celles et ceux qui les ont portées, ces figures relèvent du mythe, de la dévotion, de l'amour, de l'histoire... Ces portraits de société sont évocateurs

ORLAN —
Broche Tête de fou, 2010
© Adagp, Paris, 2018

Expressionisme Fauvisme Futurisme

Expressionisme

Fascinés voire épouvantés par les rythmes de la ville et de la modernité au début du ^{xx}e siècle, des groupes d'avant-gardes allemands expriment leur difficulté d'être, leur fascination pour la mort... À l'opposé des Fauves qui ont une conception émotive de la couleur, les expressionnistes pratiquent la dissonance chromatique de formes éclatées.

Fauvisme

Premier mouvement d'avant-garde du ^{xx}e siècle, né à Paris en 1905, le Fauvisme se fonde sur l'exaltation de la couleur pure et contre l'académisme des maîtres officiels, autour de Matisse, Marquet, Derain, Vlaminck, Braque, Dufy, Rouault, ...

Futurisme

Mouvement d'avant-garde italien sous la direction du poète Marinetti entre 1909 et 1914, avec les peintres Balla, Carà, Russolo, Severini et le sculpteur Boccioni. Le manifeste publié à Paris en 1909 introduit au ^{xx}e siècle la notion de provocation dans la création, proclame par exemple, la beauté de la vitesse et du mouvement, et demande la démolition des musées et des bibliothèques « Une automobile rugissante... est plus belle que la Victoire de Samothrace ».

Cubisme Ready-Made Dadaïsme

Cubisme

Révolution culturelle réalisée par Picasso, Braque, et Léger entre 1907 et 1914. Inspiré par les arts premiers, et animé par la peinture de Cézanne, Picasso dans ses « Demoiselles d'Avignon » en propose un premier exemple. Il représente les choses non pas telles que notre œil les voit, mais telles que notre esprit les aperçoit. Dans sa phase analytique et quasi abstraite (1910-1911) le cubisme repose sur une décomposition des formes en multiples facettes.

Ready-made

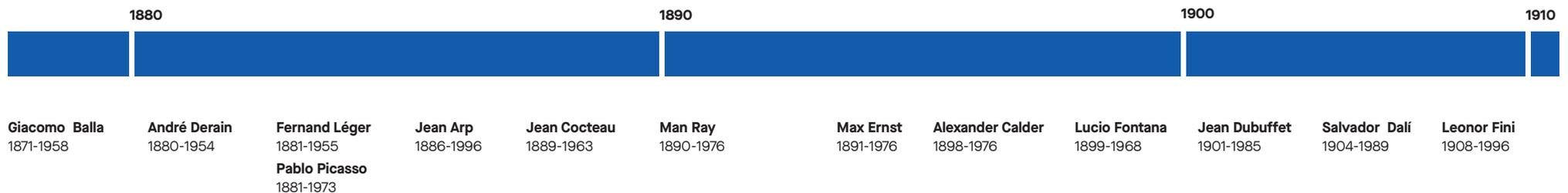
Geste clé de la modernité effectué par Marcel Duchamp qui déclarait que « ce sont les regardeurs qui font les tableaux » (Roue de bicyclette, 1913), le ready-made est une œuvre d'art qui n'a pas été réalisée par l'artiste, ce dernier n'intervenant en effet que pour la sélectionner, changer son contexte et son statut par sa désignation.

Man Ray —
Masque Optic Topic
1974
Or
© MAN RAY TRUST
Adagp, Paris 2018

Dadaïsme

Mouvement né à Zürich en 1916 avec Hugo Ball, Jean Arp et Tristan Tzara qui en écrit le manifeste en 1918. Dada qui a comme principe essentiel la négation, est contre la tradition, la logique, les institutions, en fait contre tout ! C'est cela qui mènera André Breton à scinder le groupe en créant le Surréalisme. Mort vers 1923, Dada réapparaît aux USA sous d'autres formes, à travers l'influence de Marcel Duchamp : Pop Art, Fluxus, les happenings...

Néoplasticisme Surréalisme

Néoplasticisme

Mondrian a énoncé cette théorie qui lui est propre en 1920 : il définit des principes géométriques, insistant sur le jeu strict des verticales et horizontales, et sur les variations de rapports entre les carrés de couleurs pures. La rigueur du néo-plasticisme est l'une des principales sources de la peinture abstraite géométrique de la 2e moitié du xxe siècle.

Salvador Dalí —
Broche Cuillère avec montre-peigne, 1957
© Fundació Gala-Salvador Dalí
Adagp, Paris, 2018

Surréalisme

Créé par André Breton en 1924, d'abord littéraire, c'est un mouvement de conquête et d'approfondissement de l'inconscient. Il prône l'interprétation d'une œuvre sans utiliser la raison et la morale établie mais par l'automatisme psychique. Il s'agit de libérer l'art et la pensée des conventions sociales et artistiques du temps. Ainsi le bizarre, le repoussant, l'instinctif. Mais aussi l'inconscient, les rêves, les fantasmes et les pulsions (Dali et la méthode paranoïaque critique, les objets à fonctionnement symbolique qu'on trouve aussi chez Giacometti, ou chez Arp...)

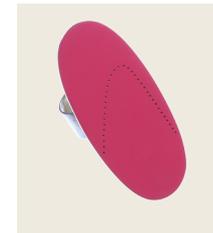
Art brut Art abstrait Spatialisme

Art brut

On doit le concept à Jean Dubuffet, dans les années 40'. Il regroupe des artistes qui créent spontanément sans avoir de connaissances techniques ou artistiques particulières, à l'image des enfants, des handicapés mentaux... Le courant s'inscrit dans le refus de l'académisme et des apprentissages traditionnels. A distinguer de l'Art naïf pour lequel les artistes, bien qu'ayant des connaissances, refusent de les appliquer pour produire un art simple, spontané (à l'image du Douanier Rousseau).

Art abstrait

Se développe à partir des années 40' de façon très diversifiée, contre un retour du Réalisme et contre le Surréalisme. En Europe l'Abstraction lyrique et le Spatialisme dominant ; aux USA, avec l'Action Painting (ou peinture gestuelle), l'expressionnisme abstrait s'active dans les années 50'.

Lucio Fontana —
Bracelet Elisse Concetto Spaziale,
1967
© Fondation Lucio Fontana, Milano
/by SIAE
ADAGP, Paris, 2018

Spatialisme

Pour Lucio Fontana, son fondateur, « la toile n'est pas ou plus un support mais une illusion ». Dans les années 40'-50', il s'agit de tourner le dos à « l'usage des formes connues de l'art » pour privilégier, au contraire, « le développement d'un art fondé sur l'unité du temps et de l'espace ». Fontana maltraite la surface monochrome de la toile en l'incisant pour en révéler l'espace tridimensionnel, et en capturer un mouvement dans l'espace-temps (Buchi et Tagli). S'ajoute à cela une recherche sur la lumière influencée par le travail de l'artiste argentin Gyula Kosice (néon). La jeune génération de l'avant-garde européenne, réunie autour du Groupe ZERO voit également en lui un père spirituel.

1920

Karel Appel
1921-2006

Pol Bury
1922-2005

Roy Lichtenstein
1923-1997

François Morellet
1926-2016

Julio Le Parc
1928-
Arman
1928-2005

Sol LeWitt
1928-2007

1930

Niki de Saint Phalle
1930-2002

DeWain Valentine
1936 -
Claude Viallat
1936 -

1940

Giuseppe Penone
1947 -
ORLAN
1947 -

Expressionnisme abstrait

Cobra

Claude Vialat —
Collier, 2016
© Adagp, Paris, 2018

Expressionnisme abstrait

Prend son essor au milieu des années 40' avec l'arrivée d'artistes européens qui rencontrent les artistes de New York. Emanation au début des années 50', L'ACTION PAINTING (peinture gestuelle) dont Jackson Pollock fut le fer de lance avec ses fameux drippings : la toile est une « arène dans laquelle il faut agir », le peintre a un rapport purement physique et matériel à la peinture puisque le corps est largement investi dans la création, il en est à l'origine. L'œuvre devient le fruit de l'action, on travaille la matière, on la « laisse couler » pour obtenir traces, points, traits, taches...

CoBra

Groupe entre 1948 et 1951, qui se présente comme l'héritier des arts primitifs et populaires, de l'Expressionnisme et du Dadaïsme. La peinture violemment colorée est sauvage, exubérante et drôle. Parmi les artistes le formant Asper Jorn, Karel Appel, et Corneille qui sont ici présentés.

Pop art

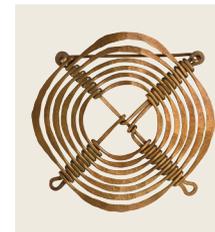
Art cinétique

Roy Lichtenstein —
Broche Modern Head, 1968
© Adagp, Paris, 2018

Pop art

Mouvement né au milieu des années 50' en Grande-Bretagne puis aux USA. Il s'appuie sur des thèmes et des techniques tirés de la culture populaire, publicité, BD, produits de consommation courants... Il vise à questionner, parfois dénoncer la société de consommation. Les procédés utilisés par les artistes sont alors peu utilisés : acrylique, sérigraphie, collages etc. Les couleurs sont souvent vives et décalées par rapport à la réalité. Considéré comme l'un des pères du Pop Art, Andy Warhol s'approprie des objets de la vie courante (canette de soupe Campbell) et des personnalités médiatiques (Jacky Kennedy, Marilyn Monroe) pour créer ses œuvres. Roy Lichtenstein utilise les comics US, Robert Rauschenberg est célèbre pour ses "combine paintings" mêlant objets-peinture-installation. Un peu plus tard, Jeff Koons revendique une esthétique joyeuse presque enfantine tirée de la culture de masse (Rabbit) mais il y adjoint des techniques virtuoses, en bousculant les repères (matière et technique, échelle... qui donnent de la valeur à la banalité.

Alexander Calder —
Boucle de ceinture
vers 1940
© 2018 Calder Foundation New-York
Adagp, Paris

Art cinétique (ou OP'ART en Angleterre)

Trouve ses sources avec les mobiles de Calder, les expériences de Moholy-Nagy et Albers au Bauhaus dans les années 20'. Et, très marquées par le rapport art/sciences à partir des années 50', les œuvres « bougent » car leurs créateurs jouent sur l'animation rétinienne d'une surface au moyen de formes géométriques polychromes superposées.

1950

Nouveau réalisme

Fluxus

Art minimaliste

Nouveau réalisme

Ce mouvement français de 1960 consiste en un « recyclage poétique du réel urbain, industriel, publicitaire », c'est à dire à une appropriation directe d'éléments du réel par les artistes, Arman, Raymond Hains, Daniel Spoerri, Jean Tinguely, Jacques de la Villeglé, César, Mimmo Rotella, Niki de Saint Phalle, Gérard Deschamps. Mais à la différence du Pop Art USA, où l'esthétique du neuf est source, en France, c'est l'esthétique du recyclage, de la ruine, de la rouille qui sert de référence (César et ses fers ou compressions).

Fluxus

Mouvement d'abord musical né en 1962 à Wiesbaden sous l'influence du musicien John Cage. L'esprit Fluxus peut se caractériser par les principes suivants : le rejet de la notion classique d'œuvre d'art ; la vie est l'œuvre d'art, l'œuvre d'art est la vie ; la réunion de toutes les expressions de l'art (musique, théâtre, cinéma, arts plastiques...) ; la participation active de celui qui regarde l'œuvre lors d'happenings et de performances; l'humour comme arme de subversion de l'ordre établi.

Frank Stella —
Bague, 2010
© Adagp, Paris, 2018

Art minimaliste

Réaction au milieu des années 60' aux USA contre l'Expressionnisme abstrait et le Pop Art. Il se caractérise par une sobriété extrême, peu éloigné du « Less is more » de Mies van der Rohe. Les artistes Frank Stella, Donald Judd et Sol Le Witt entre autres, cherchent à restituer le rapport des objets et de leur environnement en matérialisant l'espace. Chez Frank Stella, l'espace intérieur obéit aux limites extérieures, il est comme déduit du cadre et le révèle. En France, François Morelet investit des lieux historiques.

Art conceptuel

Arte povera

Body art

Damien Hirst —
Bracelet Pill Charm Bracelet, 2004
© Adagp, Paris, 2018

Art conceptuel

Tendance autocritique des artistes sur l'art, apparue à la fin des années 60'. « L'art conceptuel ne signifie pas réduction de l'œuvre à une idée ou un concept, mais « idée » de l'art, « concept » de l'art », selon Catherine Millet. Les artistes conceptuels suppriment toute connotation pour suspendre l'émotion esthétique chez le spectateur afin d'explorer seulement la nature de l'art.

Giuseppe Penone —
Pendentif Foglia, 2011.
photo MAD Paris, Jean Tholance

Arte povera

Être un artiste de l'arte povera à partir de 1967, c'est adopter un comportement qui consiste à défier la société de consommation, et à prôner le retour de l'art à l'essentiel, en travaillant avec matériaux naturels éphémères par exemple. C'est refuser d'assimiler une œuvre d'art à un produit de consommation, et vouer un culte à la pauvreté qui élève la banalité au rang d'art. Dérision, parodie et métaphore sont convoquées pour ajouter à l'inattendu du processus artistique.

Body art

Prolongement radical de l'Action Painting, ce mouvement débutant dans les années 70' aux USA affirme la présence réelle du corps qui devient support de l'œuvre et non moyen. Les artistes s'expriment sous forme de performances et vont jusqu'à mettre en scène le seuil de tolérance du corps (corps entièrement recouvert de diverses substances, corps scarifié, mutilé, transformé). La plasticienne Orlan pratique les performances absolues par le recours à la chirurgie esthétique avec laquelle elle transforme son corps et son visage pour atteindre les idéaux de beauté célébrés dans l'histoire de l'Art.

1960

1970

À voir aussi dans nos collections

L'invitation à la visite de cette exposition magistrale est aussi une invitation à voir et revoir les collections du musée, et les œuvres ci-dessous, ont vocation à vous inciter à trouver les correspondances, à chercher toutes proximités avec la galerie des bijoux bien sûr mais également avec les collections permanentes de l'Art nouveau et de l'Art déco.

Claude Lalanne, Collier [Bouche], France,
1977, INV. 996.115.1,
©Photo Les Arts Décoratifs, Paris/Jean Tholance

Clément Rousseau, Chaise, Paris,
1921, INV. 41064,
©Photo Les Arts Décoratifs, Paris/Jean Tholance

Jean Dunand, Montre de gousset, Paris,
1914/1918, INV. 995.21.1
©Photo Les Arts Décoratifs

Georges Braque, Clip [Icarus], France,
vers 1962, INV. FNAC 1162,
©Photo Les Arts Décoratifs, Paris/Jean Tholance

Clément Mère, Cabinet, Paris,
vers 1913, INV. 19129,
©Photo Les Arts Décoratifs, Paris/Jean Tholance

Pierre Chareau, Bureau-bibliothèque de
l'Ambassade française, Paris,
1925, Inv. MNAM AM 2000-1-1,
©Photo Les Arts Décoratifs, Paris/Jean Tholance

– VISITES GUIDÉES

Ces visites sont l'occasion de découvrir les nouvelles expositions. Les enfants à partir de 12 ans sont les bienvenus.

En français :

Jeudi à 14h30 (durée 1h30) : 26 avril

Jeudi à 19h (durée 1h30) : 22 mars / 5 avril / 19 avril / 3 mai / 31 mai / 21 juin / 05 juillet

Samedi à 11h30 (durée 1h30) : 24 mars

Samedi à 15h30 (durée 1h30) : 17 mars / 31 mars / 14 avril / 28 avril / 19 mai / 09 juin / 16 juin / 30 juin (en anglais)

Réservations sur le site internet / activités www.madparis.fr

Ateliers Adultes

Atelier d'écriture – En roue libre : Ciseler les mots

Lors de ces ateliers d'écriture, les mots viennent saisir des moments historiques particuliers, des mouvements de création, les phrases s'harmonisent au fil des découvertes et des innovations, les textes se révèlent comme des photographies, des poèmes, des stances, selon l'inspiration de chacun.

Avec Laurence Verdier, auteure de textes et de bijoux.

Jeudi 22 mars, 19h-22h

Sur inscriptions. Groupes limités à 10 personnes maximum.

Pour tous renseignements : 01 44 55 59 26 / adac@madparis.fr

Réservations sur le site internet / activités www.madparis.fr

– VISITES GUIDÉES POUR LES GROUPES

Des visites guidées, par les conférenciers des Arts Décoratifs peuvent être organisées, en français ou en anglais, à la demande des enseignants ou de tous responsables de groupes.

Tarifs spécifiques pour les écoles professionnelles (18-25 ans).

Réservation obligatoire.

Pour tous renseignements et réservations: 01 44 55 59 26 / adac@madparis.fr

– CONFÉRENCE

Conférence – Bijoux d'artistes de Calder à Koons

Mercredi 14 mars à 18h30

De Alexander Calder à Jeff Koons, en passant par Max Ernst, Pablo Picasso, Niki de Saint Phalle, César, Takis ou encore Louise Bourgeois, nombreux sont les artistes modernes et contemporains à s'être intéressés aux bijoux. Diane Venet, collectionneuse de bijoux depuis plus de 30 ans, nous fait partager sa passion en nous racontant l'histoire de cette occasion. Inspirée, éclairée, elle est le fruit de rencontres, de coups de cœur... Elle est aussi un témoignage des courants artistiques qui se multiplient entre les années 1950 et 1970... Avec Diane Venet et Karine Lacquemant.

Pour tous renseignements: 01 44 55 59 75, conference@madparis.fr

Pour plus de précisions sur les programmes développés et pour réserver : www.madparis.fr

Service des publics, médiation et développement culturel

Activités culturelles

Musée des Arts Décoratifs

107 rue de Rivoli, 75001 Paris

+33 (0)1 44 55 59 26

adac@madparis.fr