

**HOTEL DE
CAUMONT**
CENTRE D'ART
AIX-EN-PROVENCE

1ER NOV. > 24 MARS

CHAGALL

DU NOIR ET BLANC À LA COULEUR

1ER NOV. > 24 MARS

CHAGALL

DU NOIR ET BLANC À LA COULEUR

Culturespaces présente une dimension inexplorée de l'œuvre de Marc Chagall, célébré maître de la couleur par les artistes et les critiques de son temps. L'exposition, consacrée à la deuxième partie de la carrière de l'artiste, met en lumière son renouvellement artistique et révèle chaque étape de création de son œuvre à partir de l'année 1948 jusqu'à son décès, en 1985.

Plus de 100 œuvres (peintures, dessins, lavis, gouaches, collages, sculptures, céramiques) témoignent de l'exploration du noir et blanc vers une maîtrise revisitée de couleurs particulièrement lumineuses, intenses et profondes.

UN CHEMINEMENT SINGULIER VERS LA COULEUR

Pour Chagall, le dialogue entre le noir et blanc et la couleur commence dès les années vingt, lorsqu'il découvre les techniques de gravure à Berlin. Sur commande d'Ambroise Vollard, dans les années 1920 et 1930, il illustre les Fables de La Fontaine et la Bible. L'artiste s'imprègne des paysages et de la terre d'Auvergne et de la Palestine pour réaliser des gouaches en couleurs avant d'appréhender la densité et les profondeurs des noirs.

À son retour en France, à la fin de 1947, après l'exil américain, l'œuvre de Chagall est enrichie par son expérience au Mexique et à New York, qui lui insuffle une nouvelle dimension plastique et monumentale. Toujours à l'écoute de son temps, Chagall entreprend un cheminement audacieux où l'interrogation du volume l'amène à explorer l'univers des lumières, des ombres, des matières et des transparences contenues dans le noir et blanc. Cette recherche autour des subtilités chromatiques et lumineuses du noir et blanc aboutit à l'épanouissement de couleurs vives et intenses qui renouvellent son œuvre picturale.

UN ÉVENTAIL DE TECHNIQUES EXPLORÉES

Dans une vaste sélection d'œuvres, des lavis à l'encre de Chine, des sculptures en marbre blanc, en plâtre et en bronze ou des céramiques, l'univers de Chagall se déploie vers une palette enrichie de matériaux en résonance avec les reflets de lumière inhérente aux couleurs.

Toutes ces matières explorées par l'artiste permettent au visiteur de découvrir l'univers du peintre, dessinateur, sculpteur et céramiste par son approche de la couleur, se nourrissant du noir et blanc, à l'Hôtel de Caumont dès le 1er novembre prochain.

REPÈRES CHRONOLOGIQUES

1887 : Marc Chagall naît le 7 juillet à Vitebsk dans une famille de commerçants juifs hassidiques et présente très tôt des dispositions pour le dessin.

1906-1910 : Il entre dans l'atelier du peintre Jehouda Pen à Vitebsk et commence son apprentissage académique avant de se rendre à Saint-Pétersbourg, où il fréquente l'atelier de Léon Bakst à l'Ecole Zvantseva.

1911-1914 : Il arrive à Paris et s'installe à la Ruche, où il a pour voisins Fernand Léger, Henri Laurens, Alexandre Archipenko, Amedeo Modigliani, Chaïm Soutine et les poètes Blaise Cendrars, Max Jacob, André Salmon, Guillaume Apollinaire.

En 1912, il participe au Salon des Indépendants de Paris, et à l'exposition de groupe La Queue d'Âne à Moscou.

En 1914, sa première exposition personnelle est organisée à Berlin à la Galerie Der Sturm. Il retourne en Russie Blanche pour un court séjour, mais la guerre le contraint à rester.

1915-1917 : Il épouse Bella Rosenfeld qu'il représente dans de nombreuses peintures. Le couple s'installe à Petrograd où il se lie d'amitié avec des artistes, des critiques littéraires et des poètes dont Alexandre Blok, Sergueï Essénine, Vladimir Maïakovski. Leur fille Ida naît en mai 1916. En 1917, il participe à plusieurs projets de la Société Juive pour l'encouragement des Beaux-Arts à la Galerie Lemercier à Moscou et des deux Sociétés Juives de Pétrograd.

1918-1921 : Nommé commissaire aux Beaux-Arts pour la région de Vitebsk, il crée une commission artistique pour décorer la ville en l'honneur du premier anniversaire de la Révolution puis une école d'art. Il y invite Alexandre Romm, Vera Iermolaïeva, El Lissitzky, Yehouda Pen et Kasimir Malevich pour diriger des ateliers libres.

En 1920, il est invité par le Théâtre Juif Kamerny à Moscou à réaliser les décors et costumes pour des pièces de Sholem Aleïchem.

En 1921, il enseigne le dessin et la peinture à des enfants rescapés de pogroms à la colonie juive d'orphelins à Malakhovka.

1922-1923 : Chagall quitte définitivement la Russie, avec l'ensemble de ses œuvres, pour rejoindre Berlin. Il s'initie à la technique de la gravure.

1923-1927 : Chagall rejoint Paris grâce à une lettre de Blaise Cendrars contenant la demande d'Ambroise Vollard d'illustrer des livres : Les Ames Mortes de Gogol (1924-25), les Fables de la Fontaine (1926-28) puis la Bible (1930-39). Bernheim-Jeune devient son marchand.

1930 : Il publie son autobiographie Ma Vie traduite en français par André Salmon et Bella Chagall. André Breton tente de lui faire rejoindre le mouvement surréaliste, mais Chagall préfère garder son indépendance.

1933 : Un autodafé de ses œuvres est ordonné, dans le cadre de l'exposition Bolchevisme culturel à la Kunsthalle de Mannheim. Sa demande de citoyenneté française est refusée.

Les événements politiques et la montée du nazisme marquent fortement ses œuvres.

1934-1938 : Chagall effectue un voyage en Espagne et est bouleversé par l'œuvre du Greco. Dès 1937, les thèmes révolutionnaires et les portraits de juifs à la thora se multiplient dans son œuvre. Il obtient, grâce à l'intervention de Jean Paulhan, la naturalisation française. Trois œuvres, conservées dans musées allemands, sont classées dans la catégorie « Art dégénéré ».

1941 : Grâce à une invitation du Museum of Modern Art de New York et à l'aide de Varian Fry, il réussit à partir au dernier moment avec toutes les œuvres en caisses pour les États-Unis. Pierre Matisse devient son marchand.

1942-1944 : Il effectue un voyage au Mexique pour réaliser les décors et costumes du ballet Aleko d'après les Tsiganes de Pouchkine et sur une musique de Tchaïkovski. Le thème de la guerre est omniprésent dans ses œuvres.

Bella Chagall décède des suites d'une infection.

1945-1946 : Chagall réalise les costumes et les décors de l'Oiseau de Feu de Stravinsky. Il travaille aux premières lithographies en couleurs pour Mille et une Nuits. Il rencontre Virginia McNeil, qui donne naissance à son fils David en 1946. Une grande rétrospective de son œuvre est organisée au Museum of Modern Art à New York, puis à l'Art Institute à Chicago.

1947 : Plusieurs expositions monographiques sont organisées à Paris, Amsterdam, Londres, Zurich et Berne.

1948 : De retour en France, Aimé Maeght devient son marchand. L'éditeur Tériade acquiert toutes les gravures retrouvées après la guerre du fonds Vollard. Les eaux-fortes de l'ouvrage des Âmes Mortes sont réalisées.

1949-1952 : Il s'initie à la céramique qui le conduira à la sculpture en marbre et en terre cuite, ses premières pièces sont produites en 1952. Il épouse Valentina Brodsky.

1953-1960 : De nombreuses expositions sont organisées à Turin, Bâle, Berne et Bruxelles. Il retourne en Grèce pour travailler sur les gouaches préparatoires aux lithographies de Daphnis et Chloé.

En 1955, il commence la suite des peintures du Message Biblique, terminée en 1966.

En 1959, il se consacre aux vitraux pour la Cathédrale de Metz. Une importante rétrospective est organisée par la Kunsthalle de Hambourg, par le Haus der Kunst à Munich et par le Musée des Arts Décoratifs à Paris.

1962 : Les 12 vitraux pour la Synagogue du Centre Médical Hadassah sont inaugurés à Jérusalem.

1963-1966 : À la demande d'André Malraux, il commence la maquette du décor pour le Plafond de l'Opéra de Paris, inauguré en 1964. Il répond à une commande du Metropolitan Opera pour concevoir deux panneaux monumentaux pour le hall du Lincoln Center.

1967-1970 : Il réalise pour le Metropolitan Opera de New York des décors et costumes destinés à l'opéra La Flûte enchantée. L'ouvrage le Cirque est publié par les Éditions Tériade. Une grande rétrospective est organisée par le Grand Palais à Paris.

1973 : Le Musée national Message Biblique Marc Chagall (aujourd'hui « Musée national Marc Chagall ») à Nice est inauguré en présence d'André Malraux, avec une mosaïque monumentale et un auditorium décoré par trois grands vitraux.

1974-1977 : Les vitraux de la Cathédrale de Reims sont achevés.

1984 : Pour son 97e anniversaire, des expositions hommages sont organisées à Paris, Saint Paul et à Nice.

1985 : Après une dernière séance de travail avec son ami lithographe Charles Sorlier, Marc Chagall s'éteint dans sa maison de Saint Paul de Vence, le 28 mars 1985.

L'EQUIPE DU PROJET ARTISTIQUE

COMMISSARIAT

Ambre Gauthier est née en 1986. Docteure en Histoire de l'art, elle est chargée de recherches au Comité Marc Chagall à Paris depuis 2011, participant à l'élaboration du catalogue raisonné et à la valorisation des archives de l'artiste. En 2015, après avoir collaboré à plusieurs projets d'expositions, elle se voit confier le commissariat de l'exposition Marc Chagall, Le Triomphe de la musique à la Cité de la musique/Philharmonie de Paris, ainsi que la direction éditoriale du catalogue aux éditions Gallimard. La même année, elle écrit l'ouvrage monographique Marc Chagall et la musique dans la collection Découvertes Gallimard. En 2016 et 2017, elle est commissaire des expositions Chagall et la musique au musée des Beaux-Arts de Montréal et au Los Angeles County Museum. En 2018, elle est commissaire des expositions Marc Chagall et la troisième dimension à la Tokyo Station Gallery au Japon et Marc Chagall, Couleur et Lumière dans le Sud de la France au musée d'art moderne de Macao en Chine.

Meret Meyer est née en 1955, à Boulogne-Billancourt. Elle est titulaire d'une maîtrise Études en littérature et linguistique allemande, en philosophie et en science de théâtre à l'Université de Cologne. Après avoir collaboré en tant qu'éditrice dans des maisons d'éditions de livres d'art en France, en Allemagne et en Suisse et suivi le Publishing Course de Harvard University à Boston, elle continue cette activité d'éditrice en freelance pendant 20 ans. Sur Marc Chagall, elle a été co-commissaire des expositions monographiques Marc Chagall, un maestro del'900 à la GAM Galleria d'Arte Moderna de Turin en 2004, Chagall delle meraviglie, au Complesso del Vittoriano de Rome en 2007, Chagall e il Mediterraneo au Palazzo Blu de Pise en 2009, Marc Chagall, una retrospettiva 1908-1985 au Pallazzo Reale de Milan en 2014 et au Musée des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles en 2015, et a fait partie du commissariat scientifique de l'exposition Chagall et la Musique à la Philharmonie de Paris, à la La Piscine de Roubaix, au Musée des Beaux-Arts de Montreal et au Los Angeles County Museum de Los Angeles. En 2002, elle a assuré le co-commissariat d'une exposition de Joan Miro à la Standard Bank de Johannesburg. Depuis 1997, elle est Vice-Présidente du Comité Marc Chagall. Depuis 2006, elle siège au Conseil d'Administration de l'ADAGP et est membre de l'Action Culturelle de l'ADAGP, de 2006 à 2012 ayant collaboré aux Révélations ADAGP en tant que Vice-Présidente en 2015 et 2016. Depuis 24 ans, elle est Vice-Présidente de l'Association des Amis du Musée national Marc Chagall à Nice. Depuis mars 2018, elle est membre de la Commission d'acquisition du Musée d'Art Moderne- Centre Georges Pompidou.

PROGRAMMATION

Pour monter cette exposition, Agnès Wolff, responsable de la production culturelle, Cecilia Braschi, responsable des expositions pour l'Hôtel de Caumont - Centre d'art, Sophie Blanc, régisseuse pour l'Hôtel de Caumont, et Livia Lérès, iconographe au sein de Culturespaces.

SCÉNOGRAPHIE

Éric Morin est architecte-scénographe. Il est diplômé de l'école des Beaux-Arts de Nantes. Son activité de plasticien et d'architecte l'a spécialisé dans le domaine de la muséographie et de la scénographie d'équipements culturels depuis environ 20 ans. À travers chaque projet, il propose une articulation entre les contenus muséographiques et les caractéristiques architecturales des espaces. Il a abordé différents domaines dans la réalisation de ses projets : patrimoine architectural, sujets d'histoire et de société, art ancien, art moderne et contemporain.

1

2

1. Marc Chagall, *Le peintre et le coq*, 1953
Encre de chine, lavis de gris sur papier Japon
66,2 x 52 cm, Collection particulière © ADAGP, Paris, 2018

2. Marc Chagall, *Le chandelier*, 1956
Lavis d'encre de chine, encre de chine et gouache blanche sur papier colorié
61 x 52,3 cm, Collection particulière © ADAGP, Paris, 2018

3. Marc Chagall, *L'écuyère*, 1955
Lavis d'encre de chine, lavis de gouache sur papier
105 x 75 cm, Collection particulière © ADAGP, Paris, 2018

3

4

4. Marc Chagall, *Le philosophe vindicatif*, Illustration n°20 pour les *Contes du Décaméron de Boccace*, Verve 1949-1950

Lavis d'encre de chine et encre de chine sur papier
34,1 x 27,8 cm, Collection particulière © ADAGP, Paris, 2018

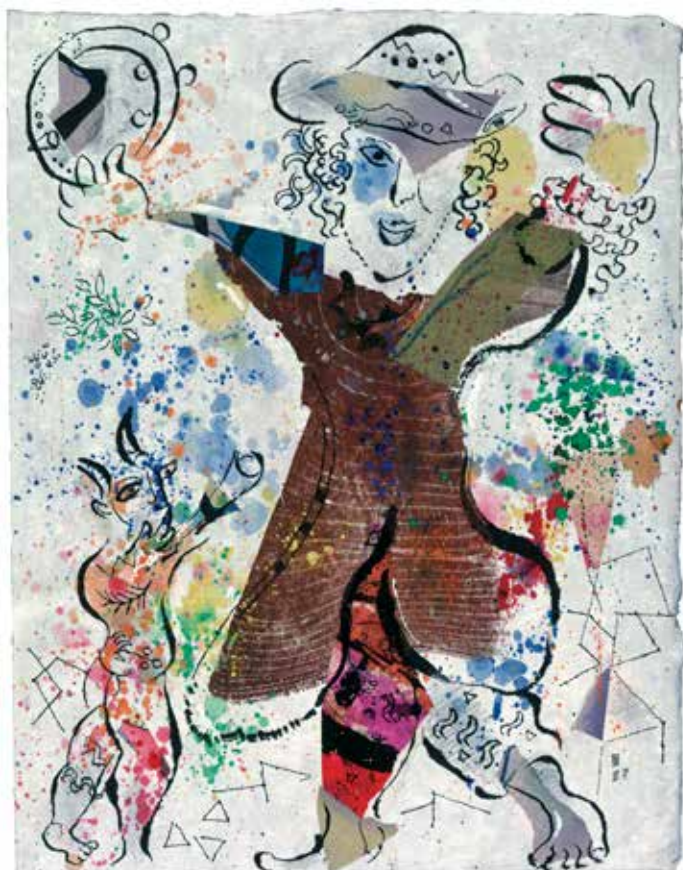
5

5. Marc Chagall, *La tribu de Nephtali*, esquisse pour les vitraux à la synagogue de l'hôpital Hadassah, Jérusalem, 1961-1962

Lavis d'encre de chine, encre de chine, gouache, crayon noir et pastel sur papier Japon
66 x 51,5 cm, Collection particulière © ADAGP, Paris, 2018

6. Marc Chagall, *Au fil du temps (Homme au manteau-botte inversé)*, planche II des *Poèmes (Comme un barbare)*, Cramer, 1968, 1970

Aquarelle, encre de chine et papiers collés sur essai de gravure sur papier Japon imprimé, planche II des *Poèmes*, Genève, Cramer, 1968
33,7 x 26,4 cm, Collection particulière © ADAGP, Paris, 2018

6

7

7. Marc Chagall, *Vase noir*
1955
Vase, pièce tournée, décor aux oxydes sur engobes noirs, sous cou-
verte
38 x 29 x 21 cm
Collection particulière © ADAGP, Paris, 2018

8. Marc Chagall, *Lune-Visage*
vers 1968
Gouache, pastel, crayon de couleur et encre de chine sur essai de
gravure
25,7 x 21,5 cm
Collection particulière © ADAGP, Paris, 2018

8

9

10

11

9. Marc Chagall, *La nuit verte*,
1952
Huile sur toile
72 x 60 cm
Collection particulière © ADAGP, Paris, 2018

10. Marc Chagall, *Les amoureux au poteau*
1951
Huile sur toile
96 x 128 cm
Collection Odermatt-Vedovi © ADAGP, Paris, 2018

11. Marc Chagall, *Deux têtes à la main ou Deux têtes, une main*
vers 1964
Marbre type Carrare, veiné gris
40 x 24,5 x 21 cm
Collection particulière © ADAGP, Paris, 2018

12

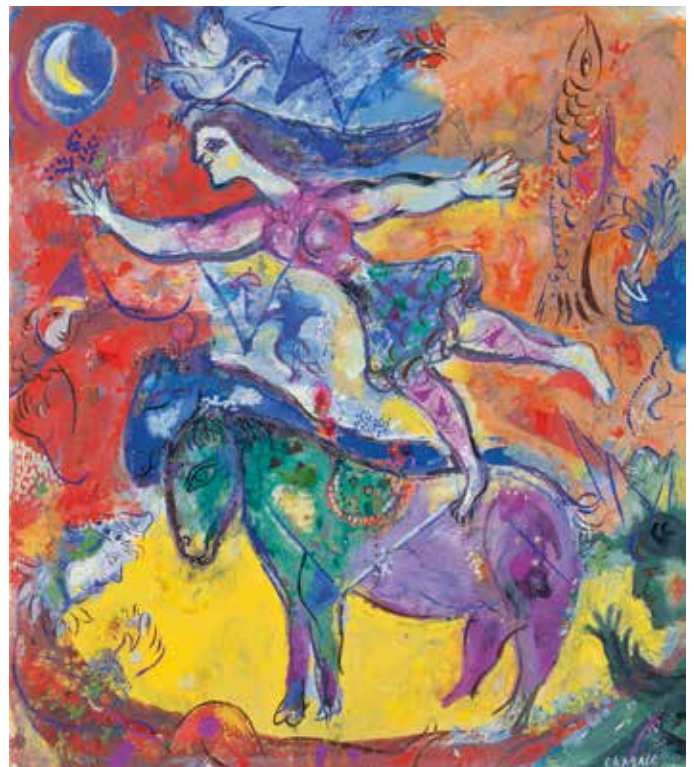

13

12. Marc Chagall, *Nu mauve*
Vers 1967
Gouache, encre de chine, pastel, papiers de couleurs, papiers repeints et tissus collés sur papier
24,3 x 20,6 cm
Collection particulière © ADAGP, Paris, 2018

13. Marc Chagall, *L'arlequin*
1968-1971
Huile sur toile
136 x 98 cm
Taisei Corporation, Tokyo © ADAGP, Paris, 2018

14. Marc Chagall, *Le cirque*
1961
Gouache et pastel sur papier
57,5 x 51 cm
Pola Museum of Art, Hakone, inv. 006-0102

14

15

16

15. Marc Chagall

Couple au-dessus de Saint-Paul

1970-1971

Huile, tempéra et sciure sur toile

145 x 130 cm

Collection particulière © ADAGP, Paris, 2018

16. Marc Chagall, *Esquisse pour Le village fantastique*

1968-1971

Collage de tissus et de papiers, imprimés redessinés et encre de chine sur papier imprimé

17,3 x 13,2 cm

Collection particulière © ADAGP, Paris, 2018

Tout ou partie des œuvres figurant dans ce document sont protégées par le droit d'auteur.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATIONS POUR LES VISITES EN GROUPE

Conditions générales de réservations pour les visites en groupe

Un groupe doit être constitué d'au moins 15 personnes pour pouvoir bénéficier de nos offres « Groupes ».

La réservation d'un créneau de visite est obligatoire pour tous les groupes.

Les demandes de visites avec conférenciers devront être adressées au moins 8 jours avant la date de visite souhaitée.

Seul le retour du Contrat de Réservation complété et signé, accompagné du versement d'acompte pour les visites guidées (le cas échéant) permettra de confirmer une réservation. Sans ces éléments, les dossiers incomplets ne seront pas confirmés.

Modalités de réservation

Les réservations des créneaux de visite s'effectuent uniquement et obligatoirement en ligne sur : www.caumont-centredart.com

La plateforme de réservation ouvrira le mardi 11 septembre 2018.

Comment réserver votre créneau de visite ?

- Se rendre sur www.caumont-centredart.com / rubrique « Groupes »
- Choisir la date souhaitée et un créneau de visite disponible
- Indiquer le nombre de tickets de Groupe nécessaires (nombre de participants) ;
- Paiement en ligne d'un acompte de 40 € ;

Visites avec Audioguides, Visites Guidées ou Droit de Parole

Les demandes d'ajout d'options de visite (audioguides, prestations de guides conférenciers, demandes de droit de parole, formules restauration, etc.) doivent ensuite être adressées par mail à groupe@caumont-centredart.com, en indiquant CLAIEMENT les références de votre réservation enregistrée au préalable sur le site internet.

Créneaux horaires pour les visites de groupes

Du 1er novembre 2018 au 24 mars 2019 : toutes les 30 minutes, entre 10h et 16h30.

Pour chaque créneau horaire, un groupe ne peut excéder le nombre de :

- 20 personnes à la fois pour les visites avec guide conférencier ou en droit de parole,
- 25 personnes à la fois pour les visites libres ou avec audioguides.

Pour les groupes plus nombreux, la réservation de plusieurs créneaux est nécessaire.

Le temps de parole pour les visites guidées est limité à 1h15 dans les salles d'exposition temporaire.

Les responsables des groupes doivent accueillir leurs membres à l'extérieur du Centre d'Art au moins 15 minutes avant l'horaire indiqué sur la réservation, auprès du point de rassemblement « Groupe ».

Aucun règlement individuel ne sera accepté.

Les groupes ne seront autorisés à accéder au Centre d'Art qu'une fois le groupe au complet et le dossier de réservation réglé en totalité.

Tarifs

- Groupe adulte (à partir de 15 personnes) : 11,00 € / personne
- Audioguides : 3,00€ / personne
- Écouteurs conférence (obligatoire) : 1,50 € / personne
- Conférence (1h15) avec conférencier de l'Hôtel de Caumont - Centre d'Art : 170 € (somme demandée en acompte lors de la signature du contrat de réservation)

Le jour de la visite, le solde devra être réglé directement à la billetterie en fonction du nombre de participants présents.