

16.09 - 16.10.2025

SOLO SHOW

marque

HELENE BAILLY

GALERIE

Fondée en 2007, la Galerie HELENE BAILLY est spécialisée dans l'art Impressionniste, Moderne et d'Après-Guerre. Reconnue pour son approche érudite et son engagement à présenter des œuvres de qualité muséale, elle favorise les dialogues entre les mouvements artistiques et les époques. Avec un accent particulier sur des artistes tels qu'Edgar Degas, Albert Marquet, Kees van Dongen, Pablo Picasso, Francis Picabia, Joan Miró, Alexander Calder, Victor Brauner, Alberto et Diego Giacometti, Maria Helena Vieira da Silva, Claude et François-Xavier Lalanne, Françoise Gilot, et Manuel Cargaleiro, entre autres, elle propose une sélection soigneusement choisie d'œuvres majeures.

Située au 71, rue du Faubourg Saint-Honoré, la galerie publie des catalogues académiques pour chacune de ses expositions, avec des contributions d'historiens de l'art de premier plan. Elle joue également un rôle actif dans la recherche et la documentation des grands artistes, contribuant aux Catalogues Raisonnés, notamment ceux de Léon Pourtau et Henri Delavallée, et mène actuellement des recherches sur Francis Picabia.

Profondément ancrée dans le monde institutionnel et académique de l'art, la galerie collabore avec des musées et des fondations afin de faciliter des acquisitions, des prêts et des initiatives de recherche. Parmi ses partenariats récents figurent le Musée d'Orsay et le Musée du Quai Branly à Paris, la Fondation de l'Hermitage, le Museum of Modern Art de New York, la National Gallery of Victoria à Melbourne et le Museum Singer Laren aux Pays-Bas.

Hélène Bailly Marcilhac est membre du Comité Professionnel des Galeries d'Art et du Syndicat National des Antiquaires. Elle est experte agréée auprès de la Chambre Européenne des Experts-Conseils en Œuvres d'Art. En 2024, elle a cofondé l'Association Matignon Saint-Honoré, dédiée au renforcement de la scène artistique du 8e arrondissement de Paris.

GALLERY

Founded in 2007, the HELENE BAILLY Gallery specializes in Impressionist, Modern, and Post-War art. Recognized for its scholarly approach and commitment to presenting museum-quality works, the gallery fosters dialogues between artistic movements and eras. With a particular focus on artists such as Edgar Degas, Albert Marquet, Kees van Dongen, Pablo Picasso, Francis Picabia, Joan Miró, Alexander Calder, Victor Brauner, Alberto and Diego Giacometti, Maria Helena Vieira da Silva, Claude and François-Xavier Lalanne, Françoise Gilot, and Manuel Cargaleiro, among others, it offers a carefully curated selection of major works.

Located at 71 rue du Faubourg Saint-Honoré, the gallery publishes academic catalogs for each of its exhibitions, featuring contributions from leading art historians. It also plays an active role in research and documentation on major artists, contributing to Catalogues Raisonnés, including those of Léon Pourtau and Henri Delavallée, and is currently conducting research on Francis Picabia.

Deeply rooted in the institutional and academic art world, the gallery collaborates with museums and foundations to facilitate acquisitions, loans, and research initiatives. Recent partnerships include the Musée d'Orsay and the Musée du Quai Branly in Paris, the Fondation de l'Hermitage, the Museum of Modern Art in New York, the National Gallery of Victoria in Melbourne, and the Museum Singer Laren in the Netherlands.

Hélène Bailly Marcilhac is a member of the Comité Professionnel des Galeries d'Art and the Syndicat National des Antiquaires. She is an accredited expert with the Chambre Européenne des Experts-Conseils en Œuvres d'Art. In 2024, she co-founded the Association Matignon Saint-Honoré, dedicated to strengthening the artistic scene of Paris's 8th arrondissement.

PROJET D'EXPOSITION

La galerie HELENE BAILLY est ravie de présenter son exposition monographique consacrée à Albert Marquet (1875-1947), grand peintre français du XXe siècle.

Formé à l'École des Beaux-Arts de Paris où il fréquente l'atelier de Gustave Moreau aux côtés de Charles Camoin et Henri Matisse, Albert Marquet participe dès ses débuts à l'aventure fauve.

Il gardera toute sa vie une touche fauve, dans la simplification de ses formes et l'autonomie de sa couleur. Marquet est un peintre inclassable et gardera toute sa vie son autonomie stylistique. Notre monographie en est représentative. Une œuvre de sa jeunesse réalisée alors qu'il était encore étudiant aux Beaux-Arts ouvre notre collection. Celle-ci est cloturée par des vues d'Alger où il avait acheté sa maison, sur les sommets.

Infatigable voyageur, Marquet parcourt la France, l'Europe et l'Afrique du Nord, nourrissant son œuvre d'impressions lumineuses recueillies au fil de ses séjours. Ses vues de ports comme Alger, Stockholm ou La Rochelle constituent autant de variations sur le motif de l'eau, que le peintre aborde comme un espace mouvant, propice à la réflexion. Loin du pittoresque ou de l'anecdote, Marquet s'attache à capter les jeux feutrés de la lumière, les lignes douces de l'horizon et les accords discrets entre le ciel et l'architecture.

Homme modeste, profondément respecté par ses pairs, Albert Marquet est une figure essentielle de la peinture moderne française. Il parvient à faire surgir une forme de stabilité tranquille au sein du regard toujours en mouvement, ce qui fait de lui le maître du paysage en tant qu'expérience intime.

EXHIBITION PROJECT

The HELENE BAILLY Gallery is pleased to present its monographic exhibition dedicated to Albert Marquet (1875–1947), a major figure in 20th-century French painting.

Trained at the École des Beaux-Arts in Paris, where he attended Gustave Moreau's studio alongside Charles Camoin and Henri Matisse, Albert Marquet took part in the early Fauvist movement.

Throughout his life, he retained a Fauvist touch, visible in the simplification of forms and the independence of color. Marquet is a painter who defies classification and maintained his stylistic autonomy throughout his career, as reflected in this monographic exhibition. The selection opens with a youthful work produced while he was still a student, and concludes with views of Algiers, where he owned a house perched in the hills.

An tireless traveler, Marquet journeyed across France, Europe, and North Africa, drawing on luminous impressions gathered during his many stays. His port scenes, from Algiers to Stockholm to La Rochelle, form a series of variations on the theme of water, which he approached as a shifting space, conducive to reflection. Far from the picturesque or anecdotal, Marquet focused on capturing the muted interplay of light, the gentle lines of the horizon, and the subtle harmony between sky and architecture.

A modest man, deeply respected by his peers, Albert Marquet stands as a key figure in modern French painting. He succeeded in creating a sense of quiet stability within a perpetually moving gaze, establishing himself as a true master of landscape as an intimate experience.

FAUVE AVANT L'HEURE ?

FAUVE AHEAD OF HIS TIME?

Albert Marquet naît en 1875 à Bordeaux, dans un milieu modeste. Très tôt, il manifeste un intérêt pour le dessin. Son tempérament calme et réservé s'exprime déjà à travers une sensibilité à la lumière et à l'observation attentive du réel. À l'adolescence, il commence une formation artistique locale, avant de monter à Paris dans les années 1890 pour poursuivre ses études.

Il intègre d'abord l'École des Arts Décoratifs, puis les Beaux-Arts de Paris, où il entre dans l'atelier de Gustave Moreau, peintre symboliste respecté et pédagogue influent. Ce dernier encourage ses élèves à la liberté d'expression, au travail de la couleur et à l'étude des maîtres anciens. C'est dans cet atelier que Marquet fait la rencontre d'Henri Matisse, qui sera déterminante, et avec qui il développe une solide amitié et un dialogue artistique durable.

Ces années sont fondatrices pour Marquet. Il y apprend les bases du dessin rigoureux, de la composition et de la peinture classique, tout en étant exposé aux recherches avant-gardistes de la fin du XIXe siècle : impressionnisme, post-impressionnisme et japonisme. Comme beaucoup de ses camarades, il fréquente les musées, copie les maîtres au Louvre et observe avec attention les innovations de Monet, Pissarro ou Cézanne.

C'est aussi une période de doutes et d'expérimentations. Marquet participe à ses premières expositions de groupe, réalise des dessins pour des livres et des décors, et commence à poser les bases d'un style personnel : un goût pour la syntaxe simple, des formes structurées, et une attention silencieuse mais précise portée à la lumière. Malgré son attachement aux conventions académiques, son regard commence peu à peu à se libérer.

Cette phase marque donc l'ancrage de Marquet dans le monde de l'art parisien et prépare les évolutions stylistiques qui le conduiront, quelques années plus tard, à se rapprocher brièvement du mouvement fauve avant de s'en détacher pour tracer sa propre voie.

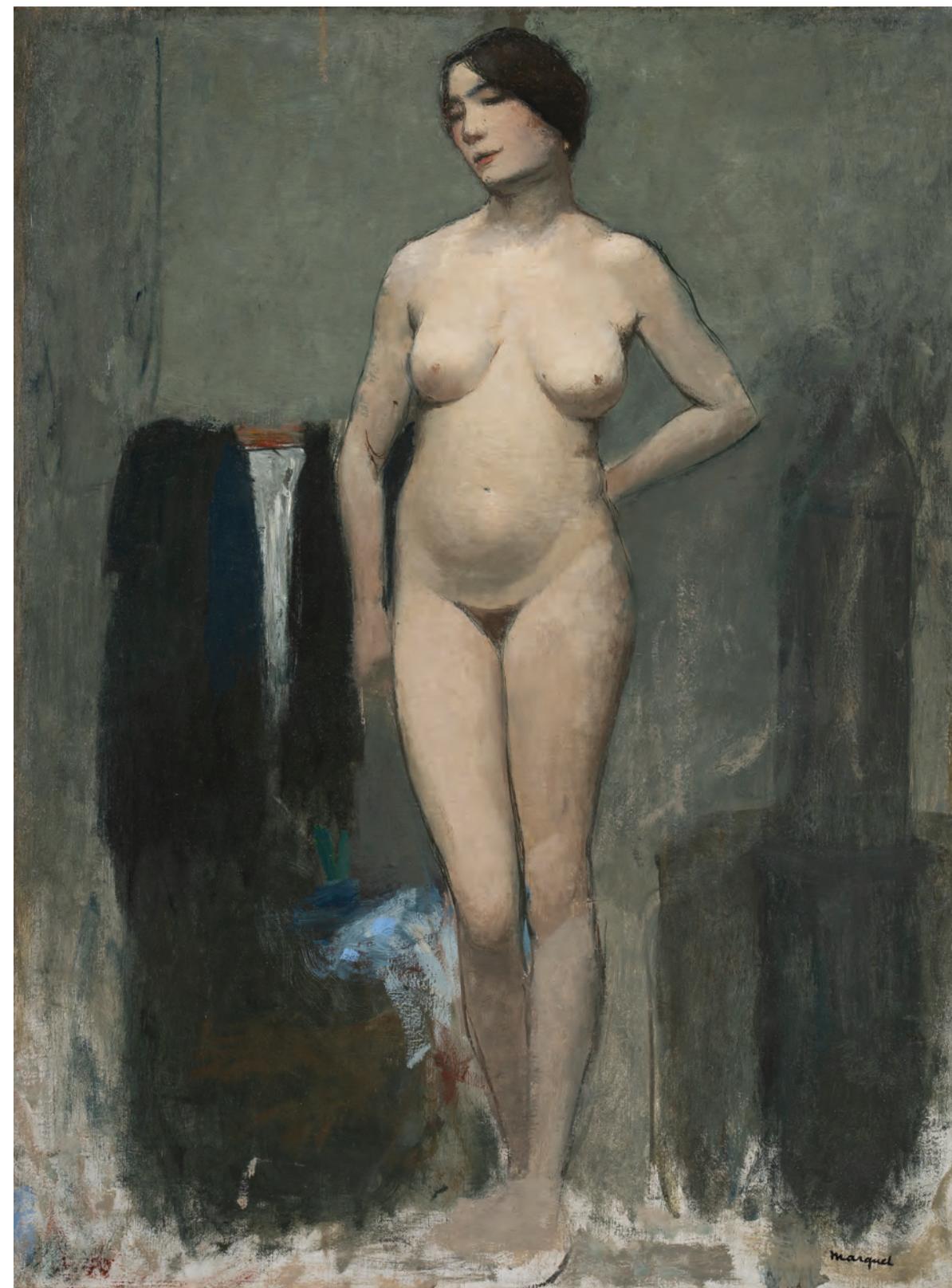
Albert Marquet was born in 1875 in Bordeaux into a modest family. From an early age, he showed a strong interest in drawing. His calm and reserved temperament was already expressed through a sensitivity to light and a careful observation of the real world. As a teenager, he began local artistic training before moving to Paris in the 1890s to continue his studies.

He first enrolled at the École des Arts Décoratifs, then at the École des Beaux-Arts, where he entered the studio of Gustave Moreau, a respected Symbolist painter and influential teacher. Moreau encouraged his students to embrace freedom of expression, color experimentation, and the study of Old Masters. It was in this studio that Marquet met Henri Matisse, a pivotal encounter that led to a lasting friendship and artistic dialogue.

These formative years were crucial for Marquet. He learned the foundations of rigorous drawing, classical composition, and academic painting, while also being exposed to the avant-garde movements of the late 19th century: Impressionism, Post-Impressionism, and Japonisme. Like many of his peers, he regularly visited museums, copied the masters at the Louvre, and carefully studied the innovations of Monet, Pissarro, and Cézanne.

It was also a period of doubts and experimentation. Marquet took part in his first group exhibitions, created illustrations for books and theater sets, and began to lay the groundwork for a personal style, one marked by simplified syntax, structured forms, and a quiet yet precise attention to light.

This phase anchored Marquet in the Parisian art world and paved the way for the stylistic developments that would follow. In the early 20th century, he briefly aligned with the Fauves, before distancing himself from the movement to pursue his own artistic path, one of subtle observation, structural clarity, and visual restraint.

Nu, circa 1895-1897
Signé en bas à droite: marquet
Huile sur toile
60 x 82 cm / 23 5/8 x 32 1/4 in.

Maison Au Toit Orange, 1898
Signé en bas à droite: marquet
Huile sur toile
34 x 46 cm / 13 3/8 x 18 1/8 in.

La Ferme, circa 1900
Signé en bas à gauche: marquet
Huile sur toile
32,5 x 46 cm / 12 3/4 x 18 1/8 in.

Maison Au Toit Orange, 1898. (Détails)

VOYAGES ET MATURITÉ STYLISTIQUE

TRAVELS AND STYLISTIC MATURITY

À partir de 1907, Albert Marquet adopte un mode de vie nomade qui marquera profondément son œuvre. Bien qu'il garde un pied à Paris, il entreprend de nombreux voyages à travers l'Europe, l'Afrique du Nord et le bassin méditerranéen : Algérie, Italie, Scandinavie, Égypte, Maroc, Tunisie, Espagne. Ces séjours, souvent prolongés, lui permettent d'explorer des paysages variés, de nouvelles cultures et surtout des lumières différentes, qu'il traduit avec une grande sensibilité dans ses toiles.

Durant ces années, Marquet s'éloigne définitivement des expérimentations fauves et affirme un style très personnel, sobre mais rigoureux. Il se concentre particulièrement sur les vues portuaires et maritimes, qu'il affectionne : Le Havre, Marseille, Naples, Venise, Alger ou encore Stockholm deviennent ses sujets de prédilection. Depuis une chambre d'hôtel, un quai ou un balcon, il peint des ports, des bateaux à quai, des façades urbaines vues en surplomb, toujours avec cette volonté de saisir l'atmosphère d'un lieu plus que son anecdote.

La composition de ses tableaux se simplifie : lignes claires, aplats colorés, équilibre entre ciel, eau et terre, et une grande économie de moyens. Marquet structure l'espace avec justesse tout en capturant les variations de lumière, qu'elle soit méditerranéenne, nordique ou saharienne. La perspective est souvent aplatie, les formes géométrisées, mais la scène reste toujours lisible et apaisée.

Contrairement à ses contemporains engagés dans l'abstraction ou le surréalisme, Marquet choisit la fidélité au réel, tout en renouvelant discrètement les codes de la peinture de paysage. Il n'idéalise pas, il observe. L'eau, les reflets, les ciels changeants deviennent les véritables acteurs de ses compositions, peints avec une palette modeste : gris, bleus, beiges, verts doux. La touche est souple, parfois à peine perceptible, mais toujours maîtrisée.

Cette période correspond à la pleine maturité de son langage pictural. Marquet est alors reconnu pour la cohérence de son œuvre et son indépendance vis-à-vis des mouvements artistiques dominants. Il expose régulièrement en France et à l'étranger, tout en gardant une certaine distance vis-à-vis du monde artistique parisien. Son art reste ancré dans une forme de modernité silencieuse, qui allie observation, mesure et équilibre.

From 1907 onward, Albert Marquet adopted a nomadic lifestyle that would profoundly shape his work. Although he maintained a base in Paris, he traveled extensively throughout Europe, North Africa, and the Mediterranean basin, including Algeria, Italy, Scandinavia, Egypt, Morocco, Tunisia, and Spain. These often extended stays allowed him to explore a wide range of landscapes, cultures, and, most importantly, different kinds of light, which he rendered with great sensitivity in his paintings.

During these years, Albert Marquet definitively distanced himself from Fauvism and developed a highly personal style, sober, yet rigorous. He focused particularly on port and coastal scenes, one of his favored subjects: Le Havre, Marseille, Naples, Venice, Algiers, and Stockholm became central to his work. From hotel rooms, quaysides, or balconies, he painted ports, moored boats, and city facades seen from above, always with the intent to capture the atmosphere of a place rather than its anecdotal details.

The composition of his paintings grew increasingly simplified: clear lines, flat areas of color, a balance between sky, water, and land, and a notable economy of means. Marquet structured space with precision while capturing the subtle variations of light, whether Mediterranean, Nordic, or Saharan. Perspective was often flattened, forms slightly geometric, yet the overall image remained readable, calm.

Unlike contemporaries who turned toward abstraction or surrealism, Marquet remained faithful to observed reality, subtly renewing the language of landscape painting. He did not idealize, he observed. Water, reflections, and shifting skies became the central elements of his compositions, painted in a restrained palette of grays, blues, beiges, and soft greens. His brushwork was fluid, sometimes barely visible, yet always controlled.

This period marks the full maturity of his artistic language. Marquet was widely recognized for the consistency of his work and his independence from dominant art movements. He exhibited regularly in France and abroad, while maintaining a certain distance from the Parisian art scene. His work embodied a kind of quiet modernity, combining observation, restraint, and compositional balance.

La Rochelle, 1920
Signé en bas à gauche: marquet
Huile sur toile
65,5 x 81 cm / 25 3/4 x 31 7/8 in.

Hesnes, Prés Au Bord De La Mer, 1925
Signé en bas à gauche: marquet
Huile sur panneau
32,5 x 41 cm / 12 3/4 x 16 1/8 in.

Le Plateau De Cuivre, 1932
Signé en bas à gauche: marquet
Huile sur toile
50 x 61 cm / 19 3/4 x 24 in.

marquet

Les Nuages De Stockholm, 1938
Signé en bas à gauche: marquet
Huile sur toile
50 x 61 cm / 19 3/4 x 24 in.

MÉDITERRANÉE ET EXIL EN ALGÉRIE

MEDITERRANEAN AND EXILE IN ALGERIA

Des années 20 jusqu'aux années 40, Albert Marquet (1875-1947) effectue de nombreux voyages entre l'Europe et l'Afrique. La ville d'Alger va notamment prendre une place toute particulière dans sa vie et devenir une source constante d'inspiration dans son art. Il y rencontre son épouse Marcelle et réalise plusieurs tableaux représentant les paysages, les monuments et le port de la capitale.

Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Albert Marquet se réfugie en Algérie, loin de l'Europe en guerre. Il s'installe à Alger, ville qu'il connaît bien et qui l'a déjà inspiré par le passé. En 1941, le couple acquiert la propriété Djenan Sidi Saïd, « Le Jardin Du Seigneur Heureux », qui offre une vue privilégiée sur la mer et les faubourgs de Bab El Oued, quartier populaire de la ville historique. Là, malgré le contexte difficile, il poursuit inlassablement son travail, fidèle à sa démarche picturale.

Sa peinture ne change pas : vue en surplomb, architecture blanche, reflets sur l'eau, lumière claire et méditerranéenne. Il évite toute narration dramatique, préférant capter la beauté silencieuse des choses simples. La Méditerranée, qu'il a aussi longuement observée depuis la France (Marseille, Nice, Cassis), reste pour lui une source constante de motifs, de lumière et de calme.

À Céret comme à Alger, il privilégie les mêmes éléments : compositions épurées, contrastes de lumière, verticales des mâts et horizontales du rivage. Son regard reste distant, attentif, presque suspendu dans le temps. La guerre semble absente de ses toiles : il peint sans rupture, dans une forme de continuité intérieure, refusant les tensions du réel. Cette période algérienne s'inscrit donc dans une vision élargie de la Méditerranée, vécue non pas comme frontière mais comme espace partagé. Elle prolonge sa quête d'un art de l'équilibre, de la lumière, et d'un rapport apaisé au monde.

From the 1920s to the 1940s, Albert Marquet (1875-1947) undertook numerous journeys across Europe and North Africa. The city of Algiers took on a particularly significant role in his life and became a constant source of inspiration in his work. It was there that he met his wife, Marcelle, and painted several canvases depicting the city's landscapes, monuments, and port.

When the Second World War broke out, Marquet took refuge in Algeria, far from war-torn Europe. He settled in Algiers, a city he already knew well and had long drawn inspiration from. In 1941, the couple acquired the property Djenan Sidi Saïd ("The Garden of the Happy Lord") which offered a panoramic view of the sea and the historic working-class neighborhood of Bab El Oued. Despite the difficult context, Marquet continued to paint tirelessly, remaining faithful to his artistic approach.

His painting did not change: high-angle views, white architecture, reflections on the water, and the clear Mediterranean light remained central. He avoided any dramatic narrative, preferring to capture the silent beauty of simple things. The Mediterranean, which he had also studied extensively from the French coast (Marseille, Nice, Cassis), remained a constant source of motifs, light, and serenity.

Whether in Céret or Algiers, he focused on the same elements: pared-down compositions, contrasts of light, verticals of masts, and horizontals of the shoreline. His gaze remained distant, observant, almost suspended in time. The war is absent from his paintings, he painted without rupture, in a mode of inner continuity, deliberately avoiding the tensions of reality. This Algerian period thus fits into a broader vision of the Mediterranean, seen not as a border but as a shared space, and extends his lifelong pursuit of an art of balance, light, and a peaceful relationship with the world.

La Salle À Manger Du Peintre À Porquerolles, 1939
Signé en bas à gauche: marquet
Huile sur toile
50 x 61 cm / 19 3/4 x 24 in.

Vue de Céret, Le Castellas, 1940
Signé en bas à gauche: marquet
Huile sur toile
60 x 81 cm / 23 5/8 x 31 7/8 in.

Alger, Laperlier, 1941
Signé en bas à gauche: marquet
Huile sur panneau
33.1 x 41 cm / 13 x 16 1/8 in.

Alger, *Vue De La Ville et Du Port*, circa 1940
Signé en bas à gauche: marquet
Huile sur panneau
38 x 45,9 cm / 15 x 18 1/8 in.

Vue D'Alger, circa 1941-1942
Signé en bas à gauche: marquet
Huile sur papier maroufflé sur carton
33,5 x 42 cm / 13 3/16 x 16 9/16 in.

Intitulée *Vue d'Alger*, cette œuvre fait partie des toiles réalisées par Marquet depuis sa résidence secondaire. Le peintre a su s'approprier ce paysage inédit offert par l'Algérie, laissant place ici à une toile aux couleurs chatoyantes et harmonieusement nuancées. Baignée par la lumière méditerranéenne, elle réunit deux éléments clés de l'œuvre du peintre : celui de l'eau, sous les traits d'une mer calme et bleu azur, et celui de la ville d'Alger, pour laquelle il manifeste un enthousiasme inlassable.

Entitled *Vue d'Alger*, this painting is one of the works Marquet produced from his secondary residence. The artist skillfully appropriated the unique landscape offered by Algeria, resulting here in a canvas of vibrant yet harmoniously balanced colors. Bathed in Mediterranean light, the composition brings together two key elements of his work: water, depicted as a calm, azure sea, and the city of Algiers, for which he expressed unwavering admiration.

van Gogh

CONTACTS

HELENE BAILLY MARCILHAC
FOUNDER & DIRECTOR
T. +33 (0)6 60 82 45 03
HELENE@HELENEBAILLY.COM

JOSEPHINE FERRAND
SALES & LOANS
T. +33 (0)6 71 86 31 66
JOSEPHINE@HELENEBAILLY.COM

SALOMÉ DE BRYAS
SALES & FAIRS
T. +33 (0)6 82 60 39 58
SALOME@HELENEBAILLY.COM

AURELIE FRANCIN
ACQUISITIONS
T. +33 (0)1 44 51 51 53
AURELIE@HELENEBAILLY.COM

MARION NGUYEN
DESIGN
T. +33 (0)6 47 71 71 71
MARION@HELENEBAILLY.COM

HELENE BAILLY

DU LUNDI AU VENDREDI, DE 9H À 19H
LE SAMEDI, DE 10H À 19H
LE DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS

FROM MONDAY TO FRIDAY, FROM 9AM TO 7PM
ON SATURDAY, FROM 10AM TO 7PM
ON SUNDAY BY APPOINTMENT

71, RUE DU FAUBOURG-SAINT-HONORÉ
75008 PARIS
T. +33 (0)1 44 51 51 51

Conception et réalisation graphique
Marion Nguyen

Crédits photographiques
Julien Pepy

Tous droits réservés.
© HELENE BAILLY, Paris, France

HELENE BAILLY

71, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris

T. +33 (0)1 44 51 51 51 | gallery@helenebailly.com | www.helenebailly.com