

LÂCHEZ LES FAUVES !

7 MARS - 26 MAI 2024

HELENE BAILLY

71, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris

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

PRESENTATION

Fondée par Hélène Bailly Marcilhac en 2007, la galerie est installée depuis 2015 au 71, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris.

HELENE BAILLY est spécialisée en Art Impressionniste et Moderne.

La galerie s'engage à organiser des expositions de qualité muséale présentant des œuvres d'artistes majeurs, tels que Mary Cassatt, Marc Chagall, Edgar Degas, Sonia Delaunay, Jean Dubuffet, Paul Gauguin, Alberto and Diego Giacometti, Fernand Léger, Henri Matisse, Joan Miro, Pablo Picasso, Camille Pissarro, Serge Poliakoff, Pierre-Auguste Renoir, Kees Van Dongen et Ossip Zadkine.

Depuis plus d'une décennie, nous collaborons à l'enrichissement des collections muséales internationales par le biais de publications, de ventes mais aussi de prêts à des institutions telles que le Musée d'Orsay, le Musée du Quai Branly, la Fondation de l'Hermitage, le Musée d'Art Moderne, la National Gallery of Victoria, le Singer Laren ou encore le Palazzo Reale.

La galerie publie des Catalogues Raisonnés d'artistes tels que Léon Pourtau et Henri Delavallée. Elle participe également à l'élaboration de certains autres comme celui de Francis Picabia.

Hélène Bailly Marcilhac est membre du Comité Professionnel des Galeries d'Art et du Syndicat National des Antiquaires. Elle est expert agréé par la Chambre Européenne des Experts-Conseils en Œuvres d'Art.

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

GALLERY@HELENEBAILLY.COM
WWW.HELENEBAILLY.COM
@HELENEBAILLYGALLERY

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

EUGENIE GUERIN
SALES & FAIRS
T. +33 (0)6 47 71 71 71
EUGENIE@HELENEBAILLY.COM

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

CLARA EUGENE
SALES & COMMUNICATION
T. +33 (0)6 78 33 31 53
CLARA@HELENEBAILLY.COM

ARMAND CAMPHUIS
SALES & RESEARCH
T. +33 (0)6 71 86 31 90
ARMAND@HELENEBAILLY.COM

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

L'irruption du Fauvisme sur la scène artistique française, en 1905, a souvent été comparée à l'attaque surprise d'une troupe de félins sur leur proie inattentive. Sans crier gare, une dizaine de jeunes peintres fond sur le Salon d'Automne, renversant l'ordre établi et bouleversant la critique. C'est à ces révolutionnaires de l'art moderne que la galerie HELENE BAILLY souhaite aujourd'hui rendre hommage à travers sa nouvelle exposition « Lâchez les Fauves ! ».

À l'ouverture du Salon d'Automne de 1905, au Grand Palais, un scandale secoue la critique artistique française. Dans la salle VII, placée au coeur de l'exposition, « un pot de peinture vient d'être jeté à la figure du public¹ ». Les coupables, ce sont quelques jeunes artistes réunis autour d'Henri Matisse, Kees Van Dongen, Maurice de Vlaminck, bientôt rejoints par Georges Braque, Émile-Othon Friesz, Louis Valtat ou Auguste Chabaud.

Affamés de liberté artistique, ils détonnent face aux petits bustes académiques du sculpteur Albert Marque, qui feront dire au critique Louis Vauxcelles : « c'est Donatello chez les fauves² ». Le mouvement est baptisé. Il ne durera que quelques années, avant que chacun de ses membres n'explore sa propre voie. Entre 1904 et 1908, pourtant, leurs explorations communes vont engager la peinture européenne dans l'avant-garde.

La question centrale du Fauvisme est évidemment celle de la couleur. Dans le sillage des préceptes impressionnistes et néo-impressionnistes, les fauves cherchent à exprimer la couleur dans son intensité maximale. Ils appliquent la peinture sur la toile non préparée, sans la mélanger ou presque. Les couleurs complémentaires se juxtaposent, selon les principes divisionnistes, mais les petites touches sont abandonnées pour faire place à de grands aplats de couleur pure. La peinture fauve est ainsi d'une expressivité chromatique sans précédent.

Cet usage de la couleur pure s'accompagne d'un deuxième principe artistique essentiel du mouvement fauve : la libération presque complète des règles de la perspective. Pour Matisse, « la couleur surtout, et peut être plus encore que le dessin, est une libération ³ ». Libérée des nuances et des modelés nécessaires à la construction d'une perspective traditionnelle, la peinture fauve radicalise les innovations du mouvement nabi. Les couleurs sont cloisonnées en grands aplats qui se juxtaposent, s'interrompent, et revendiquent l'abandon d'un espace tridimensionnel illusoire.

Les fauves s'inscrivent dans une controverse ancienne, entre les défenseurs de la ligne et ceux de la couleur. Toute l'histoire du Fauvisme est une tentative de surmonter cette opposition, et les réponses trouvées par chaque fauve seront essentielles dans la constitution des grands mouvements de l'art moderne. Braque accompagnera Picasso dans l'aventure cubiste, Derain reviendra à un classicisme profondément intime, et Matisse poussera la couleur aux portes de l'abstraction.

Au-delà de ses principes radicaux, le mouvement fauve détonne par l'influence immédiate qu'il exerce sur toute l'avant-garde européenne. Dans un marché de l'art en pleine explosion, il s'appuie sur de nouveaux réseaux de transaction artistique organisés autour de grand marchands, comme les frères Bernheim, Ambroise Vollard ou Berthe Weill et de collectionneurs d'envergure internationale, comme Ivan Morozov, Gertude Stein, ou Frantz Jourdain. Paris est alors le plus grand centre artistique d'Europe, et de nombreux peintres étrangers se pressent dans les ateliers de Montmartre et de Montparnasse. La diffusion des toiles fauves, permise par les nouveaux réseaux transactionnels, s'accompagne d'une diffusion d'idées, portée par des échanges entre les peintres parisiens et leurs confrères européens.

Ainsi, l'amitié de Kees Van Dongen avec les peintres allemands de Die Brücke expose Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel et Karl Schmidt Rottluff aux intuitions fauves, ouvrant la voie à la naissance de l'expressionnisme allemand. Vassily Kandinsky, présent au Salon d'Automne de 1905, est également marqué par le Fauvisme, notamment l'idée d'une primauté de la couleur sur la forme qui, développée pendant les années suivantes, mènera à la naissance de l'abstraction.

La galerie HÉLÈNE BAILLY est ravie de célébrer cette parenthèse fondamentale de la modernité. Parmi la sélection d'œuvres qui célébreront la manière fauve, Le Port d'Anvers, peint en 1906 par Émile Othon Friesz est sans doute l'une des plus marquantes. Friesz passe cet été-là avec son ami Georges Braque sur les bords de l'Escaut, où chacun perfectionne son approche du Fauvisme. Ce séjour donne naissance à quelques-uns des chefs-d'œuvre de Friesz, dont Le Port d'Anvers. Ici, la perspective s'annule au profit d'une superposition de plans, structurée par les abstractions colorées des pavillons. Les aplats bleu, vert et nacre, parcourus de touches de couleur pure, miment le mouvement frissonnant du vent et de l'eau, ainsi que la lumière si particulière des rivages flamands. Friesz combine la célébration de la couleur et l'abstraction croissante de la forme pour parvenir à une toile intimement fauve.

Les fauves se démarquent également par le choix de leurs sujets. Dans Modjesko soprano singer, peint en 1907, Kees Van Dongen livre une esquisse, comme croquée sur le vif, du ténor d'origine roumaine Claudius Modjesko, fameux pour son numéro où il performe travesti. Ce sujet de la vie nocturne parisienne est livré avec une intensité qui dépasse la représentation naturaliste : Van Dongen cherche avant tout à retranscrire l'énergie du spectacle et le bouleversement du regard qu'induit la démocratisation de l'éclairage électrique. Les couleurs sont vives, les coups de pinceau animés, comme dans le cerne rouge que forme l'ombre du chanteur frappé de plein fouet par les projecteurs. Van Dongen conservera toute sa vie l'amour des couleurs pures, notamment des teintes de vert et de bleu qui parcourent toute sa production de portraits. Modjesko soprano singer est un véritable manifeste du mouvement à l'apogée de sa vitalité, traitant sans aucun compromis esthétique de sujets résolument modernes.

Peint en 1908, La Seine au Pecq est un sublime exemple de la manière fauve tardive de Maurice de Vlaminck. Grand représentant du mouvement fauviste, aux côtés de Matisse et Derain, Vlaminck s'oriente peu à peu vers une figuration moins colorée, à partir de 1908. Cette toile montre l'inflexion très personnelle de sa peinture à cette période : on y retrouve toujours une grande liberté de la forme, dans le mouvement serpentin des branches qui découpent le premier plan ou les aplats géométriques des maisons par exemple, et les couleurs sont toujours aussi intenses, mais déjà choisies avec plus de naturalisme. L'abstraction produite par le reflet du ciel dans le fleuve, traité en larges touches de couleur pure, montre la modernité profonde de Vlaminck, avant la rencontre de Cézanne et le choix d'une palette plus sombre.

Cette exposition rend hommage aux quelques années qui ont changé l'histoire de l'art moderne. L'histoire du mouvement fauve est celle d'un groupe de peintres privilégiant leur liberté créative au point de refuser de se constituer en école, d'une parenthèse insolite qui bouleversa spectateurs et critiques et inspira les plus grandes innovations artistiques du XXème siècle.

Avec « Lâchez les Fauves ! », la galerie HELENE BAILLY célèbre l'héritage de ce mouvement révolutionnaire : la radicalité du geste et la liberté du regard.

- Armand Camphuis

¹ Camille Mauclair, Trois Crises de l'Art actuel, Paris, 1906.

² Louis Vauxcelles, « Le salon d'automne », *Gil Blas*, Paris, 1905.

³ Henri Matisse, *Écrits et propos sur l'Art*, Paris, 1972.

ARTISTS

Pierre Bonnard (1867 - 1947)

Victor Brauner (1903 - 1966)

Bernard Buffet (1928 - 1999)

Rembrandt Bugatti (1885 - 1916)

Alexander Calder (1898 - 1976)

Manuel Cargaleiro (B. 1927)

Marc Chagall (1887 - 1985)

Henri-Edmond Cross (1856 - 1910)

Edgar Degas (1834 - 1917)

Sonia Delaunay (1885 - 1979)

Maurice Denis (1870 - 1943)

Oscar Dominguez (1906 - 1957)

Jean Dubuffet (1901 - 1985)

Raoul Dufy (1877 - 1953)

Max Ernst (1891 - 1967)

Maurice Estève (1904 - 2001)

Sam Francis (1923 - 1994)

Paul Gauguin (1848 - 1903)

Alberto Giacometti (1901 - 1966)

Diego Giacometti (1902 - 1985)

Hans Hartung (1904 - 1989)

Jean Hélion (1904 - 1987)

Auguste Herbin (1882 - 1960)

Blanche Hoschedé-Monet (1865 - 1947)

Ernst Ludwig Kirchner (1880 - 1938)

Moise Kisling (1891 - 1953)

François-Xavier Lalanne (1927 - 2008)

Mikhail Larionov (1881 - 1964)

Marie Laurencin (1883 - 1956)

Henri Laurens (1885 - 1954)

Henri Le Sidaner (1862 - 1939)

Fernand Léger (1881 - 1955)

Aristide Maillol (1861 - 1944)

Henri Manguin (1874 - 1949)

Albert Marquet (1875 - 1947)

Henri Martin (1860 - 1943)

Georges Mathieu (1921 - 2012)

Henri Matisse (1869 - 1954)

Joan Miro (1893 - 1983)

Claude Monet (1840 - 1926)

Henry Moore (1898 - 1986)

Emile Othon Friesz (1879 - 1949)

Francis Picabia (1879 - 1943)

Pablo Picasso (1881 - 1973)

Camille Pissarro (1830 - 1903)

Serge Poliakoff (1900 - 1969)

Odilon Redon (1840 - 1916)

Pierre-Auguste Renoir (1841 - 1919)

Jean-Paul Riopelle (1923 - 2002)

Auguste Rodin (1840 - 1917)

Paul Sérusier (1863 - 1927)

Paul Signac (1863 - 1935)

Alfred Sisley (1839 - 1899)

Chaim Soutine (1893 - 1943)

Chu Teh-Chun (1920 - 2014)

Félix Vallotton (1865 - 1925)

Louis Valtat (1869 - 1952)

Kees Van Dongen (1877 - 1958)

Maria Elena Vieira Da Silva (1908 - 1992)

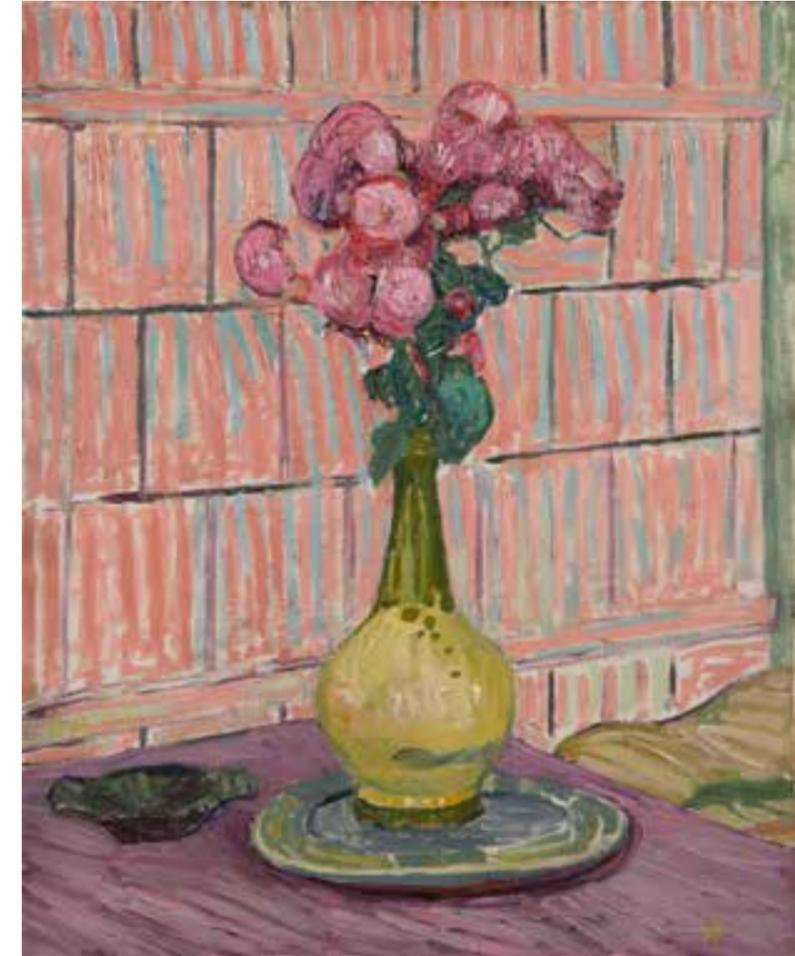
Maurice De Vlaminck (1876 - 1958)

Alexek Von Jawlensky (1864 - 1941)

Edouard Vuillard (1868 - 1940)

Zao Wou-Ki (1920 - 2013)

Ossip Zadkine (1890 - 1967)

CUNO AMIET
1868 - 1961

Les roses rouges

1908
Monogrammé et daté en bas à gauche et en bas à droite : CA ; 1908
Huile sur toile
73,5 x 59 cm.

CHARLES CAMOIN
1879 - 1965

Nu couché au miroir

1904
Signé en haut à droite : Camoin
Huile sur toile
65 x 81 cm.

AUGUSTE CHABAUD
1882 - 1955

Au Cabaret

1907
Inscrit au revers : Rétrospective Salon d'Automne 1956
Cachet A. CHABAUD (en bas à droite)
Huile sur carton
75 x 106 cm.

Certificat d'authenticité délivré par Monsieur Patrice Leoni Chabaud, en date du 25 juin 2023.

GUSTAVE CARIOT
1872 - 1950

La rade, Perros-Guirec

1908
Signé et daté en bas à gauche : Cariot ; 1908
Huile sur toile
85 x 80,5 cm.

KEES VAN DONGEN
1877 - 1968

Modjesko soprano singer

1907
Signé et titré en bas à droite : Van Dongen ; *Modjesko Soprano Singer*
Huile, crayon sur papier marouflé sur toile
65 x 33,5 cm.

Cette oeuvre sera incluse au Digital Catalogue Raisoné de Kees Van Dongen en préparation par le Wildenstein Plattner Institute.
Avis d'inclusion en date du 24 mai 2018.

KEES VAN DONGEN
1877 - 1968

Danscuse - Fatima

1906 - 1910
Signé en bas à droite : Van Dongen
Huile sur papier carton
64 x 49,5 cm.

KEES VAN DONGEN
1877 - 1968

Le Sentier de la vertu

1913
Signé en bas au centre : Van Dongen
Titré et daté au revers : *Le Sentier de la vertu* ; janvier 1913
Huile sur toile
130 x 97 cm.

KEES VAN DONGEN

1877 - 1968

Le Cirque

Signé en bas à gauche : Van Dongen
Huile, gouache et crayon sur papier contrecollé sur carton par l'artiste
50,5 x 61 cm.

Cette oeuvre sera incluse au Digital Catalogue Raisonné de Kees Van Dongen délivré par le Wildenstein Plattner Institute.
Avis d'inclusion en date du 12 octobre 2022.

KEES VAN DONGEN

1877 - 1968

Titine et Toto

1920
Signé et daté en bas au centre : Van Dongen
Contre-signé, titré et situé au revers : Van Dongen ; *Titine et Toto* ; 29 villa Said ; Paris XVI
Huile sur toile
128 x 98 cm.

EMILE OTHON FRIESZ

1879 - 1949

Le port d'Anvers

1906

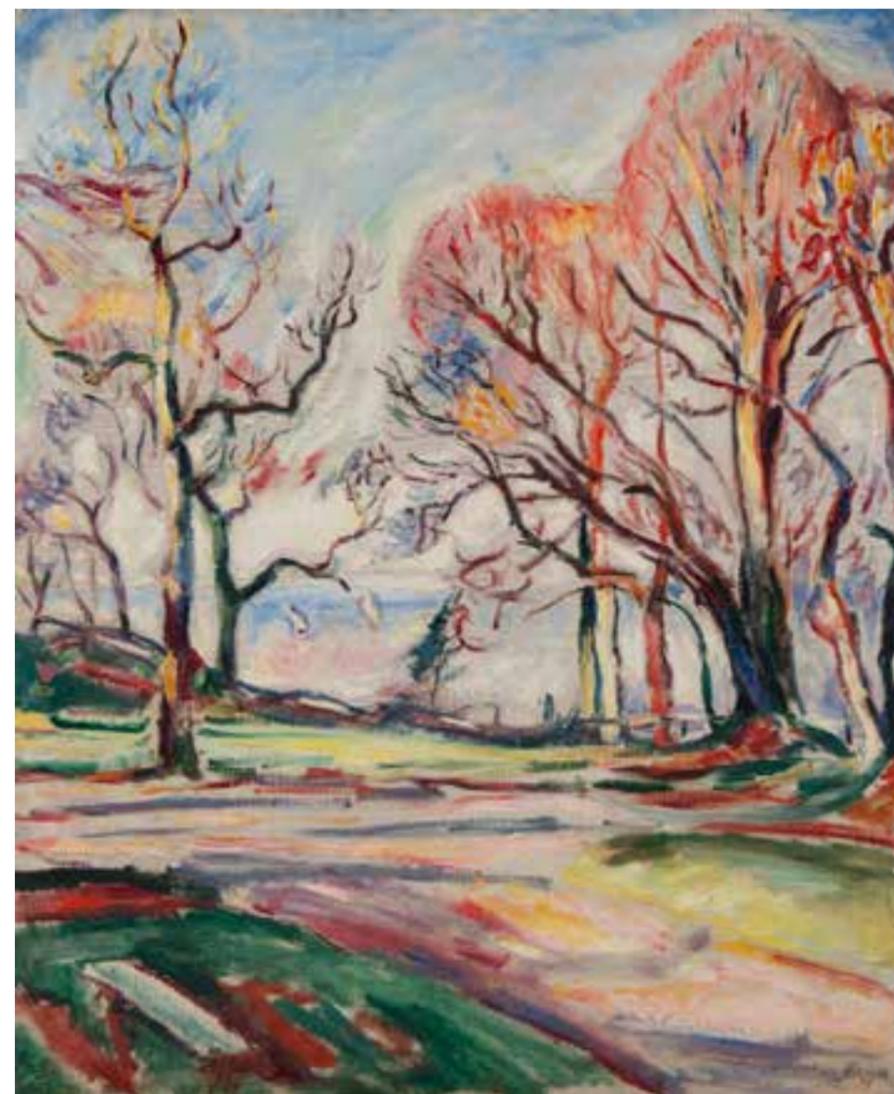
Cachet de l'artiste en bas à droite

Huile sur toile d'origine

50 x 61 cm.

Cette œuvre sera incluse dans la prochaine édition du Catalogue Raisonné de l'œuvre peint d'Emile Othon Friesz en préparation par Madame Odile Aittouarès.

Avis d'inclusion n°23352 en date du 17 novembre 2023.

EMITE OTHON FRIESZ

1879 - 1949

Paysage avec arbres

1907

Signé et daté en bas à droite : Othon Friesz ; 07

Huile sur toile

73 x 60 cm.

Certificat d'authenticité délivré par Madame Odile Aittouarès, en date du 24 janvier 2008, n°08200.

Cette oeuvre sera incluse au Tome II du Catalogue Raisonné de l'oeuvre peint d'Emile Othon Friesz en préparation par Madame Odile Aittouarès.

Avis d'inclusion en date du 24 janvier 2008.

ALEXEJ VON JAWLENSKY
1864 - 1941

Portrait de Madame Sid

Circa 1905
Signé en haut à droite : A. Jawlensky
Huile sur carton
53 x 49 cm.

MAXIMILIEN LUCE
1858 - 1941

Saint-Tropez, vu depuis la Citadelle

1903 - 1906
Signé en bas à droite : Luce
Huile sur carton
35 x 51 cm.

HENRI MANGUIN
1874 - 1949

Le Lac de Bagatelle, Bois de Boulogne

1909
Signé en bas à gauche : Manguin
Huile sur toile
55 x 46 cm.

MAURICE DE VLAMINCK
1876 - 1958

La Seine au Pecq

1908
Signé en bas à droite : Vlaminck
Huile sur toile
60 x 73 cm.

Remerciements

Samir Boujddaini
Charly Lagouy
Mélissa Marechal
Joséphine Sauzéat
Valérie Sax

Conception et réalisation graphique

Clara Eugène

Crédits photographiques

Julien Pepy - www.julienpepy.fr (oeuvres)
Paul Prestreau - www.paulprestreau.com (galerie)
Sylvia Galmot - @sylviagalmot (portraits)

Tous droits réservés
© HELENE BAILLY, Paris, France