

DOSSIER DE PRESSE

LES REALISMES
ENTRE REVOLUTION ET REACTION
1919 - 1939

Valérie BRIERE
Chef du Service
des Relations Publiques

poste 46.50.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

ENTREE

12 F

ANIMATIONS

Animations sur rendez-vous :

- . groupes 300 F
- . scolaires 130 F
- . groupes conduits par un Correspondant 160 F

Animations régulières gratuites sur présentation du ticket d'entrée à l'exposition. (1)

Prix pratiqués à la Librairie du Centre :

CATALOGUE	130 F
PETIT JOURNAL	6 F
AFFICHE	20 F

(1) à partir du lundi 22 décembre 1980
tous les jours sauf mardi et dimanche
à 16 h (animation d'ensemble)
à 20 h (animation sur thème)

LES REALISMES ENTRE REVOLUTION ET REACTION 1919-1939

Dès avant 1919, les avant-gardes nées entre 1905 et 1913 (les "-ismes") et particulièrement l'Expressionnisme et le Futurisme, porteurs d'une utopie subjective cruellement dénoncée par la guerre, marquent le pas. Parallèlement se développe un mouvement général de retour à la figure et au réel, souvent influencé par la tradition classique : Valori Plastici en Italie, Vérisme et "Nouvelle objectivité" (Neue Sachlichkeit) en Allemagne, Précisionnisme et Régionalisme aux U.S.A., etc ... Ces mouvements se sont parfois inscrits dans ce qu'on a alors appelé le "Rappel à l'ordre".

On ne peut néanmoins réduire ces divers courants réalistes à une simple réaction ni à une régression esthétique. C'est pendant ces années-là que leurs principaux représentants Carra, de Chirico et Morandi en Italie, Dix, Grosz, Schad en Allemagne, Derain et Balthus en France ... élaborent leurs oeuvres majeures.

Par ailleurs, ce retour à une figuration objective de la réalité, entraîne la description de tout un nouveau paysage moderne, et de ses conflits : paysage industriel, vie urbaine, rapports sociaux, luttes sociales.

En offrant avec environ 200 tableaux, 80 dessins et 20 sculptures un très large panorama de ces représentations, l'exposition tentera de montrer l'ambiguïté inhérente à un procès réalistes au XXe siècle qui tantôt se veut "objectif" et tantôt se fait critique. La même ambiguïté se retrouvera sur le plan social : né dans la mouvance de convulsions révolutionnaires de 1919, le réalisme de l'entre-deux guerres sera tenté, après 1930, de s'entôler au service des régimes totalitaires.

Par rapport aux expositions similaires montrées à l'étranger sur ce thème qui se limitaient à un seul pays, celle du Centre Pompidou a l'avantage de montrer l'ampleur internationale du phénomène et ses inter-relations de pays à pays. Elle montrera, en particulier, pour la première fois des oeuvres de l'école réaliste américaine comme Demuth, Sheeler et Hopper.

Interdisciplinaire enfin, à l'image de Paris-Berlin et de Paris-Moscou, elle illustrera le même problème tel qu'il s'est incarné dans l'architecture et les arts décoratifs, et dans la littérature.

Non anthologique, la partie littéraire de l'exposition concentre son attention sur quelques grandes figures. Dans la littérature occidentale, un certain nombre d'écrivains ont refusé les édits des mouvements modernistes comme le futurisme ou le surréalisme, ou bien, lassés des avant-gardismes, les ont traversés avant d'en revenir à un ordre : de l'allemand Alfred Döblin à l'américain W.C. Williams, c'est un courant général.

Le souci de réalisme se traduisait soit, avec le rejet des outrances, par l'imposition d'un classicisme plus ou moins formel - Paul Valéry,

T.S. Eliot, Eugenio Montale et même Francis Ponge - soit par un effort de transposition de la vie quotidienne - Voyage au bout de la nuit de Céline, Manhattan Transfer de John Dos Passos. Une approche plus objective - au sens photographique - des objets et des hommes (Ponge, Sartre) se doublait souvent entre les deux guerres d'une volonté de plus grande lisibilité, quitte à revenir à des formes traditionnelles (l'anglais W.H. Auden et son groupe). Mais dans tous les cas, ces écrivains menaient une réflexion consciente sur l'insertion de l'homme dans le temps et l'histoire. Sans qu'on ait tenté de montrer une politisation de la littérature, il faudra bien constater que ces "réalistes", dans un sens ou dans l'autre, n'étaient pas innocents.

Outre quelques figures exceptionnelles comme Alberto Savinio à la fois écrivain et peintre, on s'est efforcé de montrer les relations entre écrivains d'une même famille d'esprit et les rapports de ces écrivains avec les mouvements artistiques contemporains (Neue Sachlichkeit en Allemagne, Réalisme magique en Italie, Précisionisme aux Etats-Unis...)

Le champ d'investigation très large du CCI va permettre d'évoquer à travers journaux, correspondances, photographies, objets divers, cette époque où tout se passe comme si l'utopie et la démarche individuelle cédant le pas à l'intérêt collectif, celui-ci passait inévitablement par le patrimoine ancestral. Ce retour aux styles traditionnels (Régionalisme) ou du passé (Néo-classicisme) aboutit à la copie pure mais aussi à une image stylistique originale, l'Art déco en France, le Novecento en Italie.

Lié à la représentation du pouvoir, l'architecture des bâtiments publics (ministères, musées, universités, stades, lieux de rassemblement...) s'exprime à l'heure du monumentalisme qui restitue le faste de la Rome impériale. Version moderne de la triomphale voie appienne : l'autoroute.

Les gouvernements s'engagent dans des programmes sociaux : création de grands ensembles, installation d'un tissu de petites maisons individuelles qui rappellent la demeure ancestrale, production en masse d'objets utilitaires pour équiper les logements ouvriers. En Allemagne, naît un type de voiture, pratique, économique : "la voiture du peuple" (Volkswagen). Le poste de radio se démocratise, qui porte la parole des nouveaux leaders promettant le bonheur...

LES REALISMES
ENTRE REVOLUTION ET REACTION 1919 - 1939

- Liste des artistes exposés -

FRANCE

Balthus
Christian Bérard
Eugène Berman
Cassandre
Alfred Courmes
André Derain
Jean Fautrier
Alberto Giacometti
Juan Gris
Francis Gruber
Jean Hélion
Roger de La Fresnaye
Jacques Lipchitz
André Marchand
Jacques Mauny
Amedeo Modigliani
Pablo Picasso
René Rimbert
Georges Rohner
Pierre Roy
Gino Severini
Pierre Tal Coat
Pavel Tchelitchev

GRANDE BRETAGNE

William Roberts
Stanley Spencer
Hilda Spencer

ESPAGNE

Salvador Dali
Feliu Elias
Juan Miró
Sunyer

ETATS-UNIS

Ivan Le Lorraine Albright
Peter Blume
Ralston Crawford
Charles Demuth
Arshile Gorky
Edward Hopper
Gaston Lachaise
Georgia O'Keeffe
Charles Sheeler
Raphael Soyer
Grant Wood

LES REALISMES
ENTRE REVOLUTION ET REACTION 1919 - 1939

- Liste des artistes exposés -

ALLEMAGNE

Max Beckmann
Heinrich Davringhausen
Rudolf Dischinger
Otto Dix
Fritz Erler
Oscar Graf
Carl Grossberg
George Grosz
Wilhelm Heise
Karl Hubbuch
Alexander Kanoldt
Carlo Mense
Reinhold Nagele
Richard Oelze
Albert Otto
Carl Protzen
Franz Radziwill
Anton Räderscheidt
Max Radler
Christian Schad
Rudolf Schlichter
Wilhelm Schnarrenberger
Georg Scholz
Georg Schrimpf
Hermann Sprauer
Udo Wendel
Adolph Wissel

ITALIE

Edita Broglio
Mario Broglio
Guido Cadorin
Carlo Carrà
Felice Casorati
Giorgio De Chirico
Filippo De Pisis
Antonio Donghi
Leonardo Dudreville
Achille Funi
Giuseppe Gorni
Virgilio Guidi
Mario Mafai
Giacomo Manzù
Arturo Martini
Piero Marussig
Giorgio Morandi
Antonio Nardi
Ubaldo Oppi
Fausto Pirandello
Cagnaccio di San Pietro
Mario Sironi
Mario Tozzi

LES REALISMES
ENTRE REVOLUTION ET REACTION 1919 - 1939

- Liste des artistes exposés -

TCHECOSLOVAQUIE

Oto Gutfreund
Karel Pokorný

BELGIQUE

Jos Albert

PAYS-BAS

Raoul Hynckes
Dick Ket
Pyke Koch
Charley Toorop
A. Carel Willink

SCANDINAVIE

Arvid Fougstedt
Georg Jacobsen
Hilding Linnqvist
Tyra Lundgren
Axel Nilsson
Otte Sköld

SUISSE

Francois Barraud
Félix Valloton

LES REALISMES
entre Révolution et Réaction 1919-1939

Liste des artistes exposés (suite)

SECTION ARCHITECTURE

Allemagne

G. BESTELMEYER ; H. FREESE ; H. GIESLER ; V.K. COUTSCHOW ; F. HOCER ; O. KOHTZ ;
W. KREIS ; W. MARCH ; H. POELZIG ; E. SAGEBIEL ; F. SEESSELBERG ; A. SPIER.

Belgique

J. BASCOURT ; R. BRAEM ; L.H. de KONINCK ; L. FRANCOIS ; J. FRANSSSEN ; H.
MARDULYN ; CH. VAN NUETEN.

France

J. LURCAT ; L. BAZIN ; M. BOUTERRIN ; F. BOUTRON ; R. BOUWENS ; BRUYNEEL ;
J. DUPAS ; R. EXPERT · T. CARNIER · J. GINSBERG ; G. GRANCE ; A. LAPRADE ;
LODS ; R. MALLET-STEVENS ; H. PROST ; ROUX-SPITZ ; L. SUE.

Italie

ALPAGO-NOVELLO CABIATI ; A. ANDREANI ; P. ASCHIERI ; L. BALDESSARI ; A. BANDIERA ;
BELGIOJOSO-PERESSUTTI-ROGERS ; C. BUSIRI-VICI ; CALZA-BINI ; C.M. CANEVA ;
CEREGHINI ; E. DEL DEBBIO ; G. de FINETTI ; B. del GIUDICE ; LA PADULA-GUERRINI-
ROMANO ; P. LINGERI et G. TERRACNI ; G. MAGISTRETTI ; M. MARCHI ; G. MATTE-TRUCCO ;
P. MEZZANOTTE ; groupe M.I.A.R. ; G. Levi MONTALCINI ; G. PAGANO-POGATSCHNIG ;
G. MUZIO ; N.L. PATTETA : PIACENTINI ; A. PICA ; P. PIZZIGONI ; P. PORTALUPPI ;
M. de RENZI ; SABBATINI ; SAMONA ; G. TERRACNI ; E. TERRI ; VIETTI ; G. ZANINI.

. SECTION OBJETS

Allemagne

M. FRIEDLANDER ; H. LOFFELHARDT ; T. PETRI ; A. SANDER ; H. TISCHLER ;
L. TROOST ; W. WAGENFELD.

France

A. ARBUS ; R. BUTHAUD ; CONRARD ; M. DUFRENE ; N. GROULT ; R. LALIQUE ;
P. LEGRAIN ; P. POIRET ; A. RATEAU ; E.J. RUHLMANN ; R. SUBE.

Italie

S. BASALMO ; G. CADORIN ; F. CASORATI ; G. CHESSA ; DERUTA ; DODÓGNATO ; CRAWDE ;
MANIFATTURA IHOLA ; A. MARTINI ; MARTINUZZI ; MAZZUCOTELLI ; G. L. MONTALCINI ;
NONNI ; G. NUNTIUS ; G. PONTI ; RAVASCO ; SCAVINI ; C. TURINA ; ZACCARI ;
ZECCHIN.

. SECTION AFFICHES ET DOCUMENTS

Allemagne

R. AHRLE ; O. ARPKE ; H. BAYER ; BERINGER ; DIEDERICH ; GLINTZER ; J. HEARTFIELD ;
HERZIG ; HESSE ; H. HOFFMANN ; L. HOHLWEIN ; R. KLEIN ; KLOKIEN ; K. KRANZ ;
W. KUNZE ; R. LEY ; T. MATJEKO ; A. MEURER ; E. MOES ; NAGEL ; L. MOHOLY-NAGY ;
A. SANDER ; J. WIRTZ ; WURBEL.

Espagne

J. BARDASSANO ; CATALA ; GAYA ; G. NIVERO ; PADIAL ; PEDERO.

France

L. CAPPIELLO ; V.J. DESMEURES ; FAVRE ; R. GID ; G. GIRBAL ; JOEL ; R. LELONG ;
LINOSSIER.

Italie

BIANCHI ; BONAZZI ; BONDI ; A. BUSI ; P. CODIGNATO ; G. CHESSA ; CHINI ;
M. DUDOVICH ; A. FOLIN ; G. GUERRINI ; LUBATTI ; MARTINATI ; A. MAZZANI ;
V. MURA et I. CIALDIA ; M. NIZZOLI ; F. PANZINI ; G. RICCOBALDI ; ROMANO ;
F. SENECA ; MONTEGUFONI de SEVERINI ; M. SIRONI ; W. TETTANENTI ; P. TODISCHINI .

Liste des écrivains exposés

(suite)

FRANCE

Paul VALERY
Louis Ferdinand CELINE
Jean Paul SARTRE
Francis PONGE

ITALIE

Alberto SAVINIO
Massimo BONTEMPELLI
Eugenio MONTALE

ALLEMAGNE

Alfred DOBLIN
Ernst JÜNGER

GRANDE BRETAGNE

W.H. AUDEN
Louis MacNEICE
Stephen SPENDER
Cecil DAY LEWIS

ESPAGNE

Jorge GUILLEN

U S A

Ezra POUND
T.S. ELIOT
E.E. CUMMINGS
John DOS PASSOS
Wallace STEVENS
William Carlos WILLIAMS

MEXIQUE

Alfonso REYES

AUTOUR DES REALISMES

VISITES DE L'EXPOSITION

- . Animations sur rendez-vous pour les groupes : poste 46.48.
- . Animations régulières gratuites ⁽¹⁾ à partir du lundi 22 décembre, tous les jours, sauf mardi et dimanche, à 16h et 20h. ⁽²⁾

Dans un libre parcours de l'exposition, un animateur propose une discussion à partir des oeuvres exposées.

Renseignements au bureau d'information de la grande galerie d'exposition, 5ème étage.

CONFERENCES

Conférences autour de l'exposition dans la petite salle (1er sous-sol) à 18h30.

Jeudi 8 janvier

"Le réalisme et le réel"
Alain ROBBE GRILLET

Vendredi 9 janvier

"La Métaphysique dans la peinture italienne"
Ester COEN
(organisée par l'Institut Culturel Italien)

Vendredi 16 janvier

"Casorati, une grande figure méconnue dans la peinture italienne des années vingt"
M. CARLUCCIO
(organisée par l'Institut Culturel Italien)

Jeudi 22 janvier

"Du Futurisme au Novecento : les sens d'un engagement politique"
Fanette ROCHE

Jeudi 19 février

"Problèmes d'iconologie : le thème de la mélancolie et son rapport à l'engagement politique dans le réalisme allemand et italien des années trente".
Jean CLAIR

(1) - sur présentation du ticket d'entrée à l'exposition

(2) - 16h : animation d'ensemble
20h : animation sur thème

Samedi 7 mars

"Créativité et Retour à l'ordre dans l'architecture italienne"
(débat avec les protagonistes de l'époque, organisé par
l'Institut Culturel Italien)

Samedi 21 mars

"1919-1939 : Le retour à l'ordre dans l'environnement entre
les deux guerres en France".
Yvonne BRUNHAMMER

Jeudi 26 mars

"Autour du réalisme allemand : la Nouvelle Objectivité et ses
implications dans l'Allemagne de l'entre-deux guerres".
Werner SPIES

DEBAT

Lundi 30 mars (salle de cinéma du Musée)

"Le réalisme aujourd'hui"
(débat avec la participation d'artistes et critiques d'art)

REVUE PARLEE

Lundi 19 janvier (20h30)

"Eloge de William Carlos Williams"
avec J. DARRAS, S. FAUCHEREAU, G.G. LEMAIRE, S. LANSING,
Yves DIMANNO, Jacques ROUBAUD.

Mercredi 18 mars (20h30)

"Alberto Savinio"
avec Ninò FRANK et André PIEYRE de MANDIARGUES

Des rencontres sont prévues avec des artistes, à propos du
"Réalisme" aujourd'hui.

AUDIOVISUEL

"Les Réalismes entre Révolution et Réaction" (30')
Jean CLAIR, Patrick ARNOLD

"D'une apocalypse l'autre" (30')

CCI

Environnement et contexte politique. Extraits de films des actualités du 3ème Reich.

CINEMA DU MUSEE

Du 7 au 11 janvier (séances à 15h)

"de Chirico" (40')

réal. Jean José MARCHAND

Du 14 au 18 janvier (séances à 15h)

"André Derain" (40')

réal. Jean José MARCHAND

Du 21 au 25 janvier

"Otto Dix" (20')

"Max Beckmann" (30')

Du 28 au 1er février

"Balthus, un livre, un peintre" (30')

Les programmes de février et mars seront diffusés ultérieurement.

Cycle Cinémathèque Française, à partir du 1er février,
pendant 5 semaines : 40 à 50 films, 1 séance par jour,
films italiens, français et allemands.

CATALOGUE

S O M M A I R E

Préfaces. Jean-Claude Groshens
Pontus Hulten
Dieter Ruckhaberle
Jean Clair

MUSEE NATIONAL D'ART MODERNE.

Introductions .Jean Clair: "Metafisica" et "Unheimlichkeit"
.Wieland Schmied: L'histoire d'une influence:
"pittura metafisica" et "Nouvelle Objectivité"
.Zeno Birolli: Un problème de points.

ITALIE

.Fanette Roche-Pezard: "Valori Plastici" et
"Novecento".
.Pia Vivarelli: Classicisme et arts plastiques
en Italie entre les deux guerres.

Elements d'anthologie, par Agnès Anglivielle de
la Baumelle.

ALLEMAGNE

.Gunter Metken: Un art démocratique: le portrait
de la "Neue Sachlichkeit"
.Berthold Hinz: ...

Eléments d'anthologie, par Gunter Metken.

BELGIQUE PAYS BAS

.Josée Vovelle: La Nouvelle Objectivité en
Hollande.

Eléments d'anthologie, par Josée Vovelle.

SCANDINAVIE

.Ulf Linde: Aspects du néo-classicisme en
Scandinavie.

Eléments d'anthologie, par Ulf Linde.

FRANCE

Christian Derouet: Les Réalismes en France, rupture
ou rature.

Eléments d'anthologie, par Nathalie du Moulin
de Labarthète.

TCHECOSLOVAQUIE

.Jana Claverie: les tendances réalistes en
sculpture.

ETATS-UNIS

.Milton Brown: le réalisme aux Etats-Unis entre
les deux guerres.

Eléments d'anthologie, par Claude Schweisguth.

ESPAGNE .Maria-Lluisa Borrás: Les Réalismes en Catalogne.

GRANDE-BRETAGNE .Simon Wilson: Stanley Spencer et le Réalisme britannique dans les années 30.

Eléments d'anthologie, par Simon Wilson.

SUISSE ...

PHOTOGRAPHIE. .Herbert Molderings: la Société de Weimar en portraits photographiques.
.Italo Zannier: Illusion et Réalité dans la photographie italienne entre les deux guerres.
.Alain Sayag: La réalité et les apparences.

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE D'INFORMATION.

Introduction .Serge Fauchereau: Des réalistes.

.Nino Frank: Réalismes italiens entre 1918 et les années 30.

.Jean-Michel Palmier: Réalisme ou classicisme prolétarien?
La critique marxiste et le problème du réalisme dans l'Allemagne des années 1920-30.

.Serge Fauchereau: Des Réalistes: exemples.

.Liste des documents.

.Anthologie: Visions réalistes.

CENTRE DE CREATION INDUSTRIELLE.

Introduction .Jana Claverie, Jacqueline Costa, Raymond Guidot:
D'une apocalypse l'autre.

ECLECTISME
ET MODERNITE .Cesare de Seta: Peinture et architecture en Italie dans les années 20. Un dialogue difficile.
.Vittorio Gregotti: La métaphysique, le Novecento, le rationalisme à l'aube du design italien.
.Emilio Battisti: La culture du Novecento, l'architecture et la ville: Milan 1917-1939

.Yvonne Brunhammer: Les années 1920-30: entre deux guerres mondiales, entre deux expositions internationales.

PROPAGANDE
ET PRODUCTION

.Hans-Ernst Mittag: La "Sachlichkeit" du fascisme.

.Alberto Folin: Le fascisme ou la socialisation du pouvoir comme spectacle.

.Hans-Jurgen Syberberg: Hitler artiste de l'Etat ou l'avant-garde méphistophélique du XXème siècle.

.Bruno Vayssière: Du pré-modernisme au post-modernisme sans modernisme.

POUVOIR
ET ENVIRONNEMENT

.Joachim Petsch, Wolfgang Schäche: Tendances fondamentales et caractères de l'architecture national-socialiste.

.Riccardo Marianni: Monumentalisme et monuments.

CULTURE
ET RESISTANCE
POPULAIRE

.Pierre Gaudibert: Les années 30 et le style Front Populaire.

.Eduardo Haro Tegglen: la décennie turbulente.

