

LES ARTS A PARIS
CHEZ
PAUL GUILLAUME,
1918-1935

15 septembre 1993 - 3 janvier 1994

Musée de l'Orangerie
Place de la Concorde
75001 Paris

SOMMAIRE

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES	P. 3
COMMUNIQUE	P. 4
PAUL GUILLAUME : quelques dates	P. 5
PAUL GUILLAUME ET LE DOCTEUR BARNES	P. 6
SOMMAIRES DE QUELQUES NUMEROS DES <i>ARTS A PARIS</i>	P. 7
ARTICLES EN RAPPORT AVEC ALBERT BARNES ET SA FONDATION PARUS DANS <i>LES ARTS A PARIS</i>	P. 9
TABLE DES MATIERES DU CATALOGUE	p.10
LISTE DES OEUVRES EXPOSEES	P. 11
LISTE DES PHOTOGRAPHIES DISPONIBLES POUR LA PRESSE	p. 14

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Horaires :

tous les jours, sauf le mardi, de 9h45 à 17h15

Prix d'entrée :

33 F; tarif réduit et dimanche : 24 F donnant accès aux collections permanentes du musée

Visites de groupes : réservation obligatoire, se renseigner au musée :
Tél (1) 42 97 48 16

Conservateur :

Michel Hoog, Conservateur général chargé du musée de l'Orangerie

Commissaire :

Colette Giraudon, documentaliste du musée de l'Orangerie

Scénographie :

Jérôme Binda et Francis Saleil

Publication :

catalogue d'exposition, 96 pages, 73 illustrations N/B, 120 F, édition RMN

Accès :

métro Concorde

Contacts :

Réunion des musées nationaux

Alain Madeleine-Perdrillat, communication

Florence Le Moing et Annick Duboscq, presse

Tél : (1) 40 13 48 49

COMMUNIQUE

En proposant une exposition consacrée à la revue *Les Arts à Paris*, le musée de l'Orangerie présente la principale source documentaire sur Paul Guillaume, qui fut à l'origine de la collection du musée. Celui qui fut, avant 1930, l'un des plus grands marchands d'art moderne et d'art africain de son temps, mourut brutalement en 1934, à 42 ans. L'exposition tente de dresser le bilan qu'il n'eut pas le temps ni peut-être le goût de faire.

Dans une scénographie résolument moderne, qui ne cherche pas à évoquer l'atmosphère d'une galerie des années 20, l'exposition s'attache d'abord à montrer l'intérêt que Paul Guillaume portait à la confrontation de l'art moderne et de ce que l'on appelait alors l'art "nègre".

On peut y voir ainsi quelques pièces d'art "nègre", qui lui ont appartenu, auprès d'oeuvres de Modigliani (*Portrait de Paul Guillaume*), de Derain (*Vue de Saint-Maximin, La Forêt de Fontainebleau et Nu devant un rideau vert*) et de Giorgio de Chirico (*Mélancolie hermétique*). Bien qu'absent de la collection Walter-Guillaume, De Chirico fut en effet un artiste de sa galerie. L'exposition présente aussi des oeuvres de peintres alors moins connus, comme Fautrier, Goerg, Gritchenko et Pascin, dont Paul Guillaume assura un temps la promotion. Quant au célèbre *Fou* de Picasso, sa présence illustre les liens que le marchand avait tissés avec les collectionneurs qu'il fournissait.

Les nombreux documents présentés sont regroupés autour des thèmes suivants :

- les débuts de la galerie dans le sillage d'Apollinaire, lequel fut à l'origine de ses premières expositions (*Larionov-Gontcharova et Matisse et Picasso*) et marqua de sa forte personnalité les choix esthétiques des deux premiers numéros des *Arts à Paris*;
- l'action menée par Paul Guillaume pour faire connaître l'art "nègre" (livres, expositions, "Fête nègre" ...);
- les relations de Paul Guillaume avec le docteur Barnes, au moment où celui-ci constituait son admirable collection.

Ce dernier thème est d'une particulière actualité puisque cette exposition a lieu en même temps que la présentation exceptionnelle, de l'autre côté de la Seine, au musée d'Orsay, de 72 chefs-d'oeuvre venant de la Fondation Barnes. Les documents montrés ici permettent de comprendre le rôle de conseiller avisé que joua Paul Guillaume auprès du redoutable et richissime docteur.

L'exposition donne aussi une idée des multiples domaines auxquels s'intéressa Paul Guillaume, qui ne fut pas seulement un grand "découvreur" d'art, mais aussi un bon connaisseur en littérature, ce que l'on sait moins. Il fut ainsi attiré par Dada et les Surréalistes, dont il publia certains textes; lui-même en signa d'ailleurs quelques uns dans leur veine...

On peut croire que Paul Guillaume aimait beaucoup (et plus que tout peut-être) déconcerter : toujours est-il que, parvenu à la célébrité dans le monde de l'art, il semble soudain lui tourner le dos et s'intéresser davantage aux questions politiques. Ce n'est pas le moindre intérêt de l'exposition *Les Arts à Paris* que d'éclairer ainsi la complexité de cette personnalité dont le rôle fut essentiel à un moment crucial de l'histoire de l'art du XXème siècle.

PAUL GUILLAUME

Quelques dates

28 novembre 1891 : naissance à Paris

1914

Février : ouverture de sa première galerie, 6 rue de Miromesnil;

18 - 30 juin : exposition *Michel Larionov et Nathalie Gontcharova*;

3 novembre - 8 décembre : Paul Guillaume prête 18 objets d'Art Nègre à l'exposition *Statuary in wood by african Savages. The root of Modern Art*, qui se tient galerie "291" à New York;

1916

Janvier : après la fermeture de la galerie, 6, rue de Miromesnil, à la fin de 1915, Paul Guillaume installe sa galerie en appartement, 16 avenue de Villiers;

15 - 21 octobre : Exposition *André Derain*;

1917

26 octobre : inauguration de la nouvelle galerie, 108, faubourg Saint-Honoré, et publication de l'album sur la *Sculpture Nègre*;

1918

23 janvier - 15 février : exposition *Matisse et Picasso*;

17 - 30 mars : exposition *Van Dongen*;

9 novembre : mort d'Apollinaire;

15 - 23 décembre : exposition *Les Peintres d'aujourd'hui*;

1919

10 - 31 mai : première exposition d'Art Nègre et Océanien organisée par Paul Guillaume, galerie Devambez;

1920

8 octobre : mariage de Paul Guillaume et de Juliette Lacaze à l'église Saint-Charles de Monceau;

1921

26 février : inauguration de la dernière galerie Paul Guillaume, 59, rue La Boétie;

1922

21 mars - 1er avril : exposition *De Chirico*;

27 mai - 10 juin : exposition *Robert Delaunay*;

octobre : exposition *35 peintures d'Utrillo*;

1923

février : exposition *Nouvelles acquisitions du Docteur Barnes*;

1924

28 mars - 10 avril : exposition *Moïse Kisling*;

1926

avril : voyage de Paul Guillaume et son épouse à la Fondation Barnes, à Merion;

4 - 12 juin : exposition *Giorgio de Chirico*;

1928

février : achat de l'hôtel particulier, 20, avenue de Messine, où Paul Guillaume vit et installe sa collection particulière;

1929

mai : exposition de la *Collection d'Art contemporain de Paul Guillaume*, galerie Bernheim-Jeune;

1931

25 mars - 7 avril : exposition de *Onze paysages récents (Provence) d'André Derain*;

1934

juillet : exposition *De Chirico*;

1er octobre : mort de Paul Guillaume.

PAUL GUILLAUME ET LE DOCTEUR BARNES

C'était la passion pour l'art africain qui a lié Apollinaire et Paul Guillaume. Cette même passion a probablement aidé l'amitié naissante entre le docteur Barnes, au caractère si redoutable, et Paul Guillaume, à résister au fil de quelques années. Le célèbre biologiste qui dut sa fortune à l'invention d'un analgésique puissant décide d'entreprendre une collection d'art dès 1912. Il rencontre Paul Guillaume lors de son premier voyage parisien de l'après-guerre autour de 1920. Ce dernier le conseille dans la construction à Merion, banlieue de Philadelphie, du bâtiment destiné à recevoir sa collection qui servira de support à l'enseignement de ses préceptes artistiques. Au début de 1923, Paul Guillaume organise une exposition des dernières acquisitions du docteur Barnes. Devant le succès rencontré, le collectionneur décide de présenter son exposition aux visiteurs du musée de Philadelphie. La critique est rebutée devant un certain nombre de toiles, dont celles de Soutine. Le docteur Barnes en conçoit à la fois un profond dépit et une vive rancune à leur égard.

En 1923, *Les Arts à Paris* avaient cessé de paraître depuis plus de deux ans. Les achats du docteur Barnes à Paul Guillaume lui permettent de publier à nouveau sa revue; ce dernier devient le secrétaire de la Fondation en Europe et reçoit un appui financier du collectionneur qui utilise *Les Arts à Paris* pour promouvoir ses idées pédagogiques et présenter ses divers achats. Des exemples de présentation de salles de la Fondation tentent de poser aux étudiants les problèmes de la création artistique et de les confronter aux grandes interrogations sur la forme, la couleur ou la ligne à travers les différentes périodes de l'histoire de l'art.

Barnes invite Paul Guillaume à visiter sa fondation en avril 1926. Au cours de son séjour, Guillaume suit les conférences de son ami et en prononce une lui-même, intitulée *Découverte et appréciation de la sculpture nègre primitive*. Cependant, les références à la Fondation Barnes s'amenuisent peu à peu dans *Les Arts à Paris*, pour ne laisser place qu'à de rapides évocations, toujours pleines d'éloges. A partir du numéro 15 (mai 1928), la revue prend d'ailleurs un tour différent, qui révèle un autre aspect de la personnalité de Paul Guillaume.

SOMMAIRES DE QUELQUES NUMEROS DES ARTS A PARIS

N°3, décembre 1918

Guillaume Apollinaire est mort, par Paul Guillaume
Le nègre bleu Echos-Actualités
V. de Kervodec Chronique de livres
X... Exposition "*Peintres d'aujourd'hui*"
Collin d'Arbois Théâtre, musique et cinéma
Cap. W. Redstone Journaux et revues de France et de l'étranger
Illustrations :
Les bulles de savon par Edouard Manet
Art nègre : *masque de danses Bambara*
La Cène par André Derain
La nostalgie de l'infini par Giorgio de Chirico

N°6, novembre 1920

Deux peintres : Modigliani, Utrillo, par Paul Guillaume
André Derain par Guillaume Apollinaire
Choses et autres par Victor de Kervodec
Les Arts à Paris en Italie par Paul Guillaume
Les expositions, les marchands, les amateurs par le docteur Alainby
Les Livres par Collin d'Arbois, les Revues par le colonel Bonardi
Illustrations :
Portrait de Mlle Lacaze par André Derain
La jolie ménagère par Modigliani
Tête d'idole Pahouine, Gabon

N°8, octobre 1923

Echos-Actualités par Jacques Villeneuve
La fondation Barnes par le docteur Albert C. Barnes
Negro Art at the Barnes Foundation par Paul Guillaume
A propos de bas-reliefs par Lipchitz par Waldemar George
Le récent voyage du docteur Barnes à Paris par Paul Guillaume
Lettres inédites de Guillaume Apollinaire
Illustrations :
Les fleurs par Soutine
Tête du Gabon
La femme au chapeau bleu par Pascin
Bas-relief par Lipchitz
Les baigneuses par Renoir
Modigliani à Nice

N°12, mai 1926

La légion d'honneur au docteur Barnes, la direction
Echos-Actualités, Jacques Villeneuve
La musique nègre américaine par Albert C. Barnes
Ma visite à la fondation Barnes par Paul Guillaume
Les livres, les revues, les journaux par Victor de Kervodec
The discovery and appreciation of negro sculpture, Paul Guillaume
Deux souvenirs, Collin d'Arbois
Une méthode d'analyse en peinture, Dr Thomas Munro
Illustrations :
La Promenade par Renoir
Les joueurs de carte par Cézanne
Paysage par le Douanier Rousseau
Portrait de Mme C. par Derain
Le Pâtissier par Soutine
Statue du Baoulé
Le Dr Barnes et le Dr Buermeyer à Merion
Les chanteurs de Bordentown
Paul Guillaume dans le New Jersey

ARTICLES EN RAPPORT AVEC ALBERT BARNES ET SA FONDATION PARUS DANS LES ARTS A PARIS

N° 7, janvier 1923 :

Paul Guillaume, *Le Docteur Barnes*
Collin d'Arbois, *La Barnes Foundation*
Paul Guillaume, *Soutine*

N° 8, octobre 1923 :

Dr Albert C. Barnes, *La Fondation Barnes*
Paul Guillaume, *Negro Art at the Barnes Foundation*

N° 9, avril 1924 :

Dr Albert C. Barnes, *L'art nègre et l'Amérique*
Paul Guillaume, *Autour de la Fondation Barnes*
Paul Guillaume, *Les Peintres dont on parle : Pascin, Gritchenko*
Dr. Buermeyer, *De quelques erreurs populaires en esthétique*

N° 10, novembre 1924 :

Albert C. Barnes, *L'art de William Glackens*
Albert C. Barnes, *Soutine*
Albert C. Barnes, *Le Temple*

N° 11, octobre 1925 :

Albert C. Barnes, *La couleur*
Albert C. Barnes, *Les Baigneuses de Cézanne*

N° 12, mai 1926 :

Albert C. Barnes, *La Musique nègre américaine*
Paul Guillaume, *Ma visite à la Fondation Barnes*
Paul Guillaume, *The discovery and Appreciation of Primitive Negro Sculpture*
Dr Thomas Munro, *Une méthode d'analyse en peinture*

N° 13, juin 1927 :

Maurice Raynal, *Le cubisme*
Le Triangle rouge, *La Presse devant deux tableaux de Matisse*

N° 14, octobre 1927 :

Violette de Mazia, *L'Art ancien à la Fondation Barnes.*

TABLE DES MATIERES DU CATALOGUE

AVANT-PROPOS DE MICHEL HOOG

INTRODUCTION

LA GENESE DE LA PUBLICATION

PRESENTATION DE LA REVUE

LES GRANDS MOMENTS DE LA REVUE

LES ARTS A PARIS, PROLONGEMENT DES SOIREES DE PARIS

APRES LA MORT D'APOLLINAIRE

LES ARTS A PARIS ET L'ART NEGRE

LES ARTS A PARIS ET LA FONDATION BARNES

LES DERNIERS NUMEROS

LE CATALOGUE

LES OEUVRES

LES DOCUMENTS

SOMMAIRES DES NUMEROS 1 A 21

QUELQUES APPRECIATIONS SUR LA REVUE

Le catalogue a été rédigé par Madame Colette Giraudon, commissaire de l'exposition.

LISTE DES OEUVRES EXPOSEES

Peintures et sculptures

Portrait de Paul Guillaume, Novo pilota, 1915

Modigliani

Huile sur carton collé sur bois parqueté

Musée de l'Orangerie, collection Jean Walter et Paul Guillaume, Paris

Le couturier Poiret, 1927

Paul Guillaume

Huile sur bois (contreplaqué)

Musée Carnavalet, Paris

Madame Georges Charpentier, 1876-1877

Renoir

Huile sur toile

Musée d'Orsay, Paris

Arlequin, 1905

Picasso

Bronze, H : 0,41; L : 0,37

Musée d'Art moderne de la Ville de Paris

Les trois soeurs, 1916

Matisse

Huile sur toile

Musée de l'Orangerie, collection Jean Walter et Paul Guillaume, Paris

Vue de Saint-Maximin, 1930

Derain

Huile sur toile

Centre Georges Pompidou, musée national d'Art moderne, Paris

La forêt de Fontainebleau, 1927

Derain

Huile sur toile

Centre Georges Pompidou, musée national d'Art moderne, Paris

Nu devant un rideau vert, v. 1923

Derain

Huile sur toile

Centre Georges Pompidou, musée national d'Art moderne, Paris

La Maison de Berlioz, 1914

Utrillo

Huile sur bois parqueté

Musée de l'Orangerie, collection Jean Walter et Paul Guillaume, Paris

Promeneurs dans un parc

le Douanier Rousseau

Huile sur toile

Musée de l'Orangerie, collection Jean Walter et Paul Guillaume, Paris

Mélancolie hermétique, 1919
Giorgio de Chirico
Huile sur toile
Musée d'Art moderne de la Ville de Paris

Cheval et gladiateurs, v. 1930
Giorgio de Chirico
Huile sur toile
Musée d'Art moderne de la Ville de Paris

Enfant de chœur, v. 1928
Soutine
Huile sur toile
Musée de l'Orangerie, collection Jean Walter et Paul Guillaume, Paris

Le Christ en croix, 1927
Fautrier
Huile sur toile
Centre Georges Pompidou, musée national d'Art moderne, Paris

Mariette, 1922
Fautrier
Huile sur toile
Musée d'Art moderne de la Ville de Paris

Paysage du Lot, 1926
Alexis Gritchenko
Huile sur bois
Collection privée

Lucy en violet, 1924
Pascin
Huile sur toile
Collection particulière

L'Espagnole ou L'éventail, 1927/1928
Edouard Goerg
Huile sur toile
Collection particulière

La jolie bouquetière, 1929
Edouard Goerg
Huile sur toile
Centre Georges Pompidou, musée national d'Art moderne, Paris

Dessins et gravures

Portrait de Max Jacob, 1915
Paul Guillaume
Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, Paris

Paysage dans le goût italien, v. 1910-1913
André Derain
Eau forte
Musée de l'Orangerie, Paris

Sculptures africaines

Haut de reliquaire, fin XIXème

Peuple Fang (Gabon)

Bois, H : 0,45

Laboratoire d'Ethnologie du Museum d'histoire naturelle (Musée de l'Homme, Paris)

Haut de reliquaire, fin XIXème siècle

Peuple Fang (Gabon)

Bois, H : 0,56

Laboratoire d'Ethnologie du Museum d'histoire naturelle (Musée de l'Homme, Paris)

Masque, fin XIXème siècle

Peuple Fang (Gabon)

Bois polychrome, clous de cuivre. H : 0,42; L : 0,22

Laboratoire d'Ethnologie du Museum d'histoire naturelle (Musée de l'Homme, Paris)

Haut reliquaire

Peuple Obamba (Gabon)

Bois, cuivre. H : 0,46; L : 0,13

Laboratoire d'Ethnologie du Museum d'histoire naturelle (Musée de l'Homme, Paris)

Statue de reliquaire Biéry

Bois enduit. H : 0,39

Musée national des Art d'Afrique et d'Océanie, Paris

Masque à l'oiseau Yaouré

Bois dur poli, triangle de laiton. Côte d'Ivoire. H : 0,40

Musée national des Art d'Afrique et d'Océanie, Paris

Masque à face humaine

Bois poli polychrome, H : 0,31

Musée d'Art moderne, Troyes

Biéry, tête de reliquaire, Fang (Gabon)

Bois, enduit huileux noir. H : 0,125

Musée d'Art moderne, Troyes

Figurine en pied, Lega (Zaire)

Ivoire. H : 0,19

Musée d'Art moderne, Troyes

Cuiller, Lega (Zaire oriental)

Ivoire à patine rouge foncé. H : 0,16

Musée d'Art moderne, Troyes

Marteau au masque de Guli, Baoulé

Bois à patine brun-rouge. H : 0,175

Musée d'Art moderne, Troyes

Figurine-Janus, Lega (Zaire)

Ivoire. H : 0,135

Musée d'Art moderne, Troyes

LISTE DES PHOTOGRAPHIES DISPONIBLES POUR LA PRESSE UNIQUEMENT
ET PENDANT LA DUREE STRICTE DE L'EXPOSITION

LES ARTS A PARIS CHEZ PAUL GUILLAUME
1918-1935

* diapositives, + noir et blanc

* 1

Portrait de Paul Guillaume, Novo Pilota

Modigliani, huile sur carton collé sur contre-plaqué parqueté, 1915
Musée de l'Orangerie, collection Jean Walter et Paul Guillaume, Paris

* 3

Madame Georges Charpentier

Renoir, huile sur toile, 1876-1877
Musée d'Orsay, Paris

* + 5

Les trois soeurs

Henri Matisse, huile sur toile, 1916
Musée de l'Orangerie, collection Jean Walter et Paul Guillaume, Paris
(c) succession Henri Matisse

* + 8

Nu devant un rideau vert

Derain, huile sur toile
Centre Georges Pompidou, musée national d'Art moderne, Paris
(c) ADAGP

* 9

La maison de Berlioz

Maurice Utrillo, huile sur contre-plaqué parqueté, 13 sept. 1914
Musée de l'Orangerie, collection Jean Walter et Paul Guillaume, Paris

* 10

Promeneurs dans un parc

le Douanier Rousseau, huile sur toile, 1900-1910
Musée de l'Orangerie, collection Jean Walter et Paul Guillaume, Paris

* 17

Lucy en violet

Pascin, huile sur toile, 1924
Collection particulière

* 18

L'Espagnole ou L'éventail

Edouard Goerg, huile sur toile, 1927-28
Collection particulière

* 26

Statue de reliquaire Biéry

Gabon, bois enduit, H : 39 cm
Musée national des Arts d'Afrique et d'Océanie, Paris

* + 27

Masque à l'oiseau, Yaouré

Côte d'Ivoire, bois dur poli, triangle de laiton, H : 40 cm
Musée national des Arts d'Afrique et d'Océanie, Paris

